

Proyecto de Trabajo de Graduación de la
**Licenciatura en Artes Audiovisuales con orientación
en Dirección de Fotografía**

Título: **El Viaje**

Tema: **La construcción audiovisual a partir de la resignificación de material de
archivo y la realización de material propio**

Trabajo Colectivo de Graduación

2021

Estudiante:

- Cecilia Principe - DNI 37.766.431 - Leg. 65220/3 - Tel: 2914621350 - E-mail:
maiden.mf@gmail.com

Estudiantes:

- Dalma Nerea Barraza - DNI 35.768.400 - Leg. 57352/8 - Tel: 2216375326 - E-mail:
dalma_k7@hotmail.com
- Mariana Paillacar - DNI 40.828.729 - Leg. 75036/1 - Tel: 2901408015 - E-mail:
paillacarmariana@gmail.com
- Camila Agustina Rolon - DNI 38.326.204 - Leg. 65013/8 - Tel: 1140652567 - E-mail:
aguustinarolon@gmail.com
- Leila Nahir Lobo - DNI 36.334.356 - Leg. 65045/7 - Tel: 2974124747 - E-mail:
lei.lobo@hotmail.com

Fecha de entrega: 11 de Abril 2022

Link a la obra:

https://www.youtube.com/watch?v=Ga4vXBpcRNq&ab_channel=dalmabarraza

Sinopsis

El cortometraje relata la historia de Emilia, una mujer que despierta en un campo aparentemente desconocido para ella. En busca de refugio Emilia ingresa a una casa, y a partir de ahí comenzará un viaje por diferentes espacios que están conectados entre sí y que a la vez la conectan con ella misma.

Síntesis

La intención de este proyecto es construir una producción audiovisual a partir de material de archivo y también de nuestra autoría, resignificando dichos materiales a través de la hibridación e intervención mediante el montaje. Elegimos trabajar una estructura narrativa que favorezca la creación de diversos climas visuales y sonoros.

Palabras clave: *materiales audiovisuales - resignificación - montaje - climas visuales y sonoros - intervención - hibridación- convergencia*

*“La **hibridación** y **convergencia** de los medios son procesos de intersección, de transacciones y de diálogo: implican movimientos de tránsito y provisionalidad, implican también las tensiones de los elementos híbridos convergentes, partes que se desgarran y no llegan a fundirse completamente”*
(Machado, 2001, p8)

Introducción

“El viaje” busca construir un espacio ficticio mediante la utilización de materiales de diferentes películas como material de archivo, montado con piezas de nuestra autoría. El desafío de este cortometraje es poder hacer convivir de manera armoniosa los contrastes que se generan con las diferentes materialidades audiovisuales y sonoras para lograr la construcción de un nuevo relato, la caracterización de este mundo ficcional y subjetivo en el que la protagonista está inmersa.

Este tipo de obra o “remix” como lo llama Lev Manovich en “Comprender los medios híbridos” (2007) consiste en una estética que logra un estilo visual único a partir de elementos provenientes de diferentes épocas. El desarrollo tecnológico del mundo digital y el acceso a la información (texto, imágenes, audiovisuales, música, etc.) da lugar a un horizonte de posibilidades infinitas para la exploración y la construcción de sentido a partir de estos materiales. Algunos de los fragmentos de archivo seleccionados en “El viaje” como son Cat People de Jacques Tourneur (1942), The Curse of Cat People de Gunther Von Fritsch y Robert Wise (1944) y Humoresque de Jean Negulesco (1946) que fueron originalmente registrados y proyectados en un soporte analógico pero ahora podemos encontrarlos y manipularlos de forma digital, para incorporarlos a un proyecto “híbrido” en el que entra en diálogo con otras piezas originalmente digitales.

“Las fronteras formales y materiales entre los soportes y los lenguajes se disolvieron, las imágenes son ahora mestizas, o sea, son compuestas a partir de fuentes muy diversas” (Machado, 2001, p 5)

El cortometraje en sus 9 minutos desarrolla un proceso que Machado denomina como “remediación” caracterizado por la remodelación o reajuste de las diferentes piezas que lo conforman para poder dar lugar a una nueva unidad de sentido.

Fundamentación y Referentes

La realización de una obra audiovisual de estas características implica considerar que *“Los resultados del proceso de hibridación no son simplemente la suma mecánica de partes que existían con anterioridad a la hibridación sino una nueva “especie”, una nueva clase de estética visual que no existía antes”* (Manovich, 2007, p3).

El desafío y la complejidad de este proyecto busca aprovechar las diferentes materialidades visuales y sonoras para crear un nuevo relato a partir de la *“estética de la postproducción”* (Matewecki, 2012, p1)

En *“El viaje”* conviven diferentes materiales filmicos, algunos que incluyen a la protagonista, otros espacios, las voces en off y la música en conjunción con material audiovisual digital de nuestra autoría. *“El resultado de la postproducción es una integración visual perfecta que disuelve cualquier marca de superposición consiguiendo una sólida fusión de elementos provenientes de diversas fuentes”* (Matewecki, 2012, p2).

El referente audiovisual que tomamos fue el videoclip de Joseba Elorza *“Wake The Ghost”* (2019). En esta obra, el director toma planos de diferentes películas y los incorpora al relato mediante el montaje, el collage audiovisual y el tratamiento de color para generar continuidad entre planos y contraplanos. En *“El viaje”* se pueden observar decisiones similares en cuanto a la selección del archivo para la protagonista, proveniente de la filmografía de Simone Simon, actriz francesa cuyos trabajos predominantes se dieron entre las décadas de 1940 y 1950. Estos audiovisuales fueron digitalizados y eran aptos para experimentar ciertas intervenciones de postproducción, sin perder su esencia, pero modificando el significado dentro del nuevo relato audiovisual.

Mediante el montaje y la corrección de color se incorpora la corporalidad de la actriz en nuevos espacios, interactuando con los diferentes elementos presentes en la puesta en escena, como el fuego, los cuadros y el televisor.

La caracterización de los diferentes espacios dentro del relato está dada por sutiles tratamientos de color que conviven con el resto de los materiales en blanco y negro.

En “El viaje” se toman como punto de partida ciertas paletas de colores presentes en ilustraciones, pinturas y piezas gráficas posteriores al advenimiento del color en el cine: El ilustrador Ralph McQuarrie quien fue el encargado de diseñar los primeros bocetos de los personajes y algunas escenas del guión de “Star Wars” para George Lucas. La apropiación de algunas paletas, sobre todo frías, buscan hilvanar las discontinuidades dadas por las diferentes materialidades trabajadas. Este autor logró materializar visualmente mediante sus obras a diferentes personajes de la saga y sus mundos con características totalmente contrapuestas, logrando construir una estética, un concepto y una identidad que quedó instalada de manera permanente en la cultura popular. Sin embargo, en “El viaje” no es tan marcado el contraste entre los diferentes climas.

Otra referencia audiovisual importante que tomamos fue la película “My Winnipeg” (Maddin, 2007) en la que el director realiza una producción ficcional autorreferencial, incorporando también materiales de archivo ligados a la historia de Winnipeg (su pueblo natal), y su gente. En esta obra, Maddin trabaja una hibridación de materiales que pretende cierta invisibilidad, (a diferencia de “El Viaje”, que trabaja el contraste), atenuando casi al máximo las diferencias estéticas entre el audiovisual generado por él y el archivo, mediante la utilización del blanco y negro, viñetas, textura de grano (tradicional del filmico) y aprovechando también la nieve como transición entre determinadas escenas.

Un elemento en común con “My Winnipeg” es la elección de incorporar una voz en off, que funciona como menciona Doane (1980) para construir la presencia del personaje en el espacio de las diferentes escenas. Sin embargo, es diferente el uso de este recurso en estos audiovisuales. En “El viaje” la voz proveniente del film “The God Diggers” (Potter, 1983) Funciona como “monólogo interno”, que según Doane (1980) manifiesta la vida interior del personaje, gracias a este podemos reconstruir el cuerpo fantástico del personaje y utilizarlo como punto de identificación trazando formas de unidad y separación entre los cuerpos. En “El viaje” justamente aparecen dos voces diferentes, una puede ser identificada con la corporalidad de la actriz Simone Simon, sin embargo, la segunda se presenta como un enigma y entra en dialogo con la subjetividad del personaje.

Por otro lado, en “Winnipeg” si bien representa la voz del personaje (y director), por momentos está utilizada como monólogo interior (por ejemplo al repetir constantemente su sentimiento de querer alejarse de esta ciudad), pero por otros se

asemeja más a una “voz over” más característica de un relato documental, que brinda a la imagen una clara inteligibilidad (por ejemplo en las escenas que relata el proceso del producción y rodaje de las escenas ficcionales autoreferenciales de su familia)

Conclusiones

Es imposible pensar que, en nuestro contexto actual, las obras no estén en mayor o menor medida marcadas por la hibridación, ya sea en cuestiones técnicas, estéticas o de lenguaje. La integración de diferentes elementos heterogéneos en la misma obra (híbrida) siempre puede dar lugar a múltiples modificaciones y posibilidades en la construcción de un nuevo relato audiovisual. “El viaje” expresa de manera visible el “remix” de las materialidades que lo conforman.

Bibliografía:

- **Alberdi**, M. (2005). Found Footage, La Fuga. Disponible en: <http://2016.lafuga.cl/found-footage/44>
- **Doane**, M.A (1980) "La voz en el cine" Traducción: Eduardo Russo, FBA-UNLP, 2002
- **Machado**,A. (2001) Convergencia y divergencia de los medios, en El paisaje mediático, Libros del Rojas, Buenos Aires.
- **Manovich**, L. (2006) "El lenguaje de los nuevos medios de comunicación" Paidós, 2006. Capítulo 1 "Qué son los nuevos medios"
- **Manovich**, L. (2007): "Comprender los medios híbridos". Traducción: Eva Noriega y Melissa Mutchinick, FBA-UNLP, 2008
- **Matewecki**, N. (2012) "Hibridaciones visibles e invisibles en arte y medios", FBA-UNLP
- <https://expansion.mx/tendencias/2017/12/28/la-construccion-de-un-imperio-explorando-la-arquitectura-de-star-wars>

Filmografía:

- Elorza, J. (2019) Childrain – "Wake The Ghost" [Videoclip]. <https://vimeo.com/313334275>
- Maddin, G (2007) "My Winnipeg" [Película] Estados Unidos: Buffalo Gal Pictures.

ANEXO I
REFERENTES - PALETAS DE COLORES

**ANEXO II:
FRAMES DE “EL VIAJE”**

Es posible recordar cualquier cosa que te haya pasado alguna vez