

Licenciatura en Artes Audiovisuales - Orientación en Guión

Trabajo Colectivo de Graduación Año 2021

Tema:

La construcción de la narrativa audiovisual en diálogo con la realización del material propio y del material de archivo

Título:

El viaje

Graduada:

Mariana Paillacar - DNI 40.828.729 - Leg. 75036/1 - Tel: 2901408015
- E-mail: paillacarmariana@gmail.com

Co-graduadas:

Leila Lobo - DNI 36.334.356 - Leg. 65045/7 - Tel: 2974124747
- E-mail: lei.lobo@hotmail.com

Agustina Rolon - DNI 38.326.204 - Leg. 65013/8 - Tel: 1140652567 - E-mail:
aguustinarolon@gmail.com

Cecilia Principe - DNI 37.766.431 - Leg. 65220/3 - Tel: 2914621350 - E-mail:

maiden.mf@gmail.com Dalma Barraza - DNI 35.768.400 - Leg. 57352/8 - Tel: 2216375326 -
E-mail: dalma_k7@hotmail.com

Fecha de entrega: 11 de abril de 2022.

Resumen

Este Trabajo Colectivo de Graduación se enmarca dentro de la carrera de Licenciatura en Artes Audiovisuales de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata. *El viaje* es un cortometraje de ficción, la realización del mismo parte de la técnica del Found Footage. A partir del reciclaje del material, y de material original, se compone al personaje dentro del relato audiovisual..

Palabras claves:

Estructura Narrativa - Personaje - Focalización- Resignificación - Found Footage

Link de la obra:

https://drive.google.com/file/d/1Sr_7X_INu2EA5bElqMtU9j3WI4vdbKuA/view

Introducción

El viaje es un cortometraje de ficción inclinado hacia el género fantástico, que narra la historia de Emilia, una mujer de treinta años que despierta en el bosque en mitad de la madrugada. Desorientada, empieza a deambular por el lugar hasta que da con una casa. En busca de un refugio, la muchacha espía por la ventana y consigue ver que hay algunas luces encendidas, rastros de que quizá hay alguien allí dentro. En el momento en que Emilia entra en la casa, las luces se apagan, la puerta se cierra de un portazo. La presencia de Emilia dentro de la casa causa una irrupción dentro de la misma. La Casa despierta un interés en Emilia, su curiosidad la lleva a adentrarse en las diferentes habitaciones, en descubrir que extrañezas habitan dentro de ella.

Desarrollo

El viaje, se pensó desde una idea inicial concreta. El proyecto busca construir un relato audiovisual partiendo de la experimentación de imágenes preexistentes que pudieran vincularse con el material propio. El reciclaje de imágenes da pie a varias posibilidades de poder trabajar el material. Cómo contar una historia y sobre todo cómo ser capaces de construir un personaje propio.

Intervenir sobre un material que ya existe tiene sus complejidades.

Podemos exigirle al archivo hasta ciertos parámetros. Ya sea porque la imagen se rompe o porque simplemente no tenemos un control de las acciones de los personajes, de las luces dentro del plano, del sonido de estas imágenes.

Es como intentar armar un gran rompecabezas en donde las piezas son infinitas, sino se hace un recorte a conciencia y con una intención marcada desde un inicio. Trabajar con material de archivo propone un gran ingenio, ser capaz de poder transmitir ya sea una idea o un sentimiento con imágenes de otra personas y con voces en un idioma ajeno al nuestro, no es un proceso sencillo.

Referentes

Reflexionando desde cómo pensar la construcción del relato, siempre es muy nutritivo ver trabajos previos ya sea por que se comparte una temática, un género o algo que despierte cierto parentesco lejano con lo que se intenta trabajar es interesante ver el trabajo que ya hicieron otros. Desde el documental el director Alan Berlner utiliza material de archivo que está a su alcance y producciones propias para narrar lo que quiere, desde su problema con el insomnio en *Wide Awake* (2005), o armar su árbol genealógico en el caso de *Family Portrait* (1983) en donde construye parte de su relato familiar con imágenes en donde las personas que aparecen no son necesariamente los personajes que el realizador sostiene con su voz en off. En el plano de la ficción el realizador Guy Maddin en *My Winnipeg* (2007) nos narra en primera persona las anécdotas del Winnipeg, pueblo del que intenta irse pero que nunca lo consigue. O también en la búsqueda de Virgil Widrich en *Fast Film* (2003) de dar identidad a los personajes, a partir de diversas películas que caracterizan expresiones, movimientos y diálogos, permite ver que construir la corporalidad del personaje desde estas técnicas realizativas y narrativas es posible de generarse. Estos realizadores convergen hacia una misma dirección: buscar, encontrar e intervenir sobre imágenes sacándolas de su lugar de origen, para resignificarlas y traerlas al presente.

Por otra parte desde la literatura, tomando la lectura del cuento *Casa tomada* de Julio Cortazar (Bestiario, 1951), en donde el lector se encuentra con una casa que va tomando el control sobre el espacio que ocupan sus habitantes. Así como también, la célebre novela de Lewis Carroll, *Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas* (1865), en donde seguimos las aventuras de una niña, y las transformaciones por las que debe someterse para ingresar por las distintas puertas que conducen a lugares y personajes diferentes.

En cuanto a la estructura narrativa

Teniendo estos antecedentes realizativos y literarios, la estructura narrativa debe ser funcional para un relato con estas características. Haciendo uso y reinterpretando la definición que da Isabelle Raynauld sobre la estructura en rizo, “[...] *Es aquella en la que el final del relato vuelve a arrancar como al principio pero levemente distinto*” (Raynauld Isabelle, 2014. Pág. 111) .

Retomando sobre la obra de Lewis Carroll, en donde podemos encontrar un orden de la narración cercana a la estructura en rizo. Carroll al inicio de la novela nos presenta en donde se encuentra Alicia, aburrida sentada al lado de su hermana, hasta que aparece un conejo blanco que rápidamente capta su atención , dando pie al inicio de sus aventuras en el país de las maravillas. Llegando al final de la historia nos volvemos a encontrar con Alicia despertando en el mismo lugar al lado de su hermana, quien se alegra que se haya despertado de su larga siesta. Pero de una manera, al despertar las cosas ya no son iguales a como lo eran antes de ver al conejo blanco. Así como Alicia tuvo que predisponerse para cambiar ya que solo de esa manera de poder continuar su recorrido por las diferentes puertas, al despertar ella ya no era la misma.

El viaje, el relato se organiza como un círculo, que vuelve sobre sí mismo. El camino del personaje empieza desde su despertar en el bosque, desorientada, la seguimos hasta que encuentra una casa, a la que entra y va recorriendo las distintas habitaciones, la playa y llegando al final la volvemos a encontrarnos en el bosque, pero esta vez es un bosque diferente al de la primera vez es un bosque soleado, ella corre pero pareciera que no está asustada. El personaje consiguió salir, pero nuevamente despierta de madrugada y desorientada. Sola en mitad de un bosque. De una misma manera, la sensación de que algo vuelve a empezar pero de manera diferente se encuentra en el intercambio de diálogos en donde una dice y la otra responde utilizando casi las mismas palabras. “Puedo hablarte pero nunca escucharte” dice el personaje de Emilia, “Vos me hablas pero nunca escuchas” le responde la voz de la casa, desde su rol omnipresente, quien puede ver y escuchar.

El proceso construcción del personaje

¿Cómo dar una identidad al personaje desde el material de archivo? ¿Es posible generar interés hacia un personaje del cual conocemos muy poco?

El viaje, tiene como protagonista a una mujer, de la cual no sabemos su nombre dado que no se produce una ocasión en donde se lo mencione. Si bien a lo largo del escrito y en el guión (Anexo 2) el personaje es nombrado bajo el nombre de Emilia, esto solo es a modo de darle una identidad más clara dentro de la escritura que no torne a una confusión. El otro personaje con el que cuenta esta historia es la Casa, quien abre sus puertas a recorrer sus diferentes habitaciones.

El personaje cuando se lo decide mostrar está compuesto mediante el uso de fragmentos de la filmografía de la actriz Simone Simon. La administración de la información es la misma que tiene el personaje y que tiene el espectador. Por momentos se está en una relación de igualdad. Pero en otros no. El uso de la voz en off irrumpe en esta igualdad, en donde como espectador estamos atentos a lo que nos quiere transmitir, y de poder interpretar este diálogo poético. Estas voces en off que parecen lejanas al hablarnos en un idioma que no es el nuestro, un inglés que por momentos se torna un poco cerrado y con una pronunciación muy marcada. Pero el diálogo tiene una carga poética fuerte, que nos genera la sensación de que estemos pendientes de la este ida y vuelta entre las voces. Un intercambio que se produce entre una narración en primera persona. Una voz que entona un modo de sentirse, mientras que el rol de la otra voz es responder lo que la otra enuncia, y de cómo está percibe su presencia dentro de la casa, dentro de sí misma de una manera.

“Me conoces íntimamente pero yo no te conozco para nada. Somos extrañas, y sin embargo me llevas dentro tuyo” “Te conozco íntimamente pero vos no me conoces para nada. Somos extrañas, y sin embargo te llevo dentro mio” (Anexo 2).

¿Cómo dar a entender que el personaje se encuentra allí aunque no lo mostremos todo el tiempo?

Para introducir el concepto de focalización, me parece preciso tomar primero la definición de Mieke Bal sobre el mismo, y luego la manera que Gerard Genette profundiza sobre el mismo tema.

Bal define el concepto de focalización “*como la relación entre los elementos presentados, y la concepción a través de la cual se presentan, entre la visión y lo que se ve, lo que se percibe, o sea la perspectiva sensorial o ideológica a partir de la cual se presentan los sucesos y personajes.*” (Sarchione Ana, 2005). El personaje de Emilia dentro del relato cumple con una focalización interna fija. Tal como mencioné antes, el espectador ve y sabe lo mismo que el personaje. Por lo cual, tanto el personaje como el espectador adquieren la información al mismo tiempo. Solo sabemos que el personaje está en búsqueda de una transformación cuando esta lo entona, desde la voz en off.

Genette se adentra más sobre la focalización, al cual agrega el concepto de ocularización, el cual es la relación entre lo que la cámara muestra y lo que el personaje supuestamente ve. Identificación que permite que sea claro desde donde se mira. *El viaje* gran parte del relato se sostiene sobre la mirada subjetiva del personaje. Este relato tiene la búsqueda en sugerir con la mirada. La imagen es un indicio, una huella que presenta el vínculo del personaje con el ambiente. Es mediante este recurso que es posible dar forma al antagonista de la historia, la Casa que es quien atrapa y luego libera al personaje de su interior. La Casa es quien condiciona el recorrido del personaje sobre las distintas habitaciones. Es quien cierra las puertas y las abre.

Conclusiones

Para finalizar, considero que *El viaje* de una manera cuenta una historia que ya se ha visto en varias oportunidades.

El recorrido de una mujer en un viaje que se da de manera sorpresiva o pensada, pero en la cual el personaje irá avanzando, y a cada paso podrá responder a las preguntas que trae consigo, o que el viaje se enrarece aún más mediante esta vaya progresando en su recorrido.

Pero que a pesar de los sucesos, el personaje se ve implicado en que debe cambiar. Debe cambiar su modo de ver las cosas a su alrededor, su manera de pensar sobre un tema puntual o deba transformarse a lo que fue al inicio del relato. A que no todo debe permanecer de la misma manera. Puede terminar de la misma manera como es el desenlace de *El viaje*, pero algo cambió. Cambia la mirada en cómo percibimos al personaje y a su entorno.

La vemos despertar, si, en el mismo lugar en donde inició todo. Pero he aquí que el final queda abierto a la interpretación ¿Acaso todo el recorrido del personaje es desde el plano de la ensoñación? ¿Está atrapada en aquel bosque?

Las imágenes posibilitan distintas maneras de interpretarlas y de poder resignificar las mismas. Quitarlas de su contexto implica una gran responsabilidad en lo que queremos contar, en donde las decisiones que se toman sobre el material pueden ser beneficiarias o contraproducentes para la construcción del relato.

Bibliografía

- Alberdi, Maite. Found Footage, laFuga, 1. 2005.
- Bal, Mieke. Teoría de la Narrativa: una introducción a la narratología, 107- 111. 1995.
- Carrol, Lewis. Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas.
- Cortázar, Julio. Bestiario, Casa Tomada. 1951.
- Genette, Gérard. Figuras III. Barcelona: Lumen. 1989.
- Sarchione, Ana. Una araña en el zapato. La narración. Teorías, lecturas, investigación y propuestas de escritura. Capítulo 2, 2005.
- Raynauld, Isabelle. Leer y Escribir un Guión: el guión cinematográfico como texto. Argentina: La Marca Editora. 2014.

Filmografía

Material de archivo :

- My Winnipeg (2007). Guy Maddin
- Wide Awake (2005). Alan Berliner
- Family Portrait (1988). Alan Berline
- Fast Film (2003). Virgil Widrich

Anexo 1

SINOPSIS

Emilia, una mujer 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 con ella misma.

Anexo 2

E L V I A J E

ESC. 1 / EXT. / BOSQUE / MADRUGADA

Insert de material de archivo: vemos un camino tupido por árboles, a lo lejos hay una MUJER andando a caballo. Insert de voz en off.

VOZ EN OFF EMILIA

Nací de un rayo de luz

Me muevo constantemente

Pero sigo quieta

PLACA TÍTULO: EL VIAJE. La imagen se funde a negro, vamos a pantalla en negro por unos 5 segundo.

Escuchamos una respiración sobresaltada.

EMILIA abre los ojos, ve las hojas de los árboles. Desorientada se levanta del suelo, y ve a su alrededor. Está en el campo, sola. EMILIA se levanta, y empieza a correr entre los árboles. Mira a su alrededor

Escuchamos los pasos de Emilia por el pasto, y su respiración agitada.

EMILIA a lo lejos ve una casa.

ESC.2/ EXT / CASA / NOCHE /Secuencia encuentro de la casa

EMILIA se acerca con cautela, y espía por la ventana. Dentro se ven unas luces encendidas, y el fuego casi extinto de la chimenea.

EMILIA entra a la casa. ***Insert de material de archivo, lámparas titilando.***

Vemos cómo la puerta se cierra de un ***portazo***, las luces se apagan.

ESC.3 / INT/ HALL ENTRADA DE LA CASA/ NOCHE

Pantalla en negro por unos 3 segundos.

La habitación está en penumbras. Escuchamos la ***respiración*** de EMILIA.

Puerta rechina

Una puerta se abre delante de EMILIA.

El rostro de EMILIA se ilumina. EMILIA camina a esta nueva habitación.

ESC.4/ INT/ LIVING/ NOCHE

La habitación está casi a oscuras, sólo está iluminada por la poca luz de luna que entra por las ventanas, y por el fuego de la chimenea y de algunas velas que están encendidas.

EMILIA entra a esta habitación. Enciende la luz, y recorre el lugar.

Vemos la estatua del busto de un hombre.

VOZ EN OFF CASA

¿Estás reconciliada con tu propia historia?

¿Sabés lo que es?

Vemos la biblioteca llena de polvo y telarañas. El escritorio esta repleto de fotos en blanco y negro. EMILIA abre un libro, y lo empieza a hojear.

VOZ EN OFF EMILIA

Puedes verme pero nunca tocarme
Puedo hablarte pero nunca escucharte
Me conoces íntimamente pero yo no te conozco para nada
Somos extrañas y sin embargo me llevas dentro tuyo
¿Quién soy yo?

EMILIA cierra el libro.

EMILIA sale de la habitación.

ESC.5 / INT /PASILLO/ NOCHE

Vemos una puerta abrirse a la altura de los pies, dentro de la habitación la luz está encendida. EMILIA toca a la puerta, esta se abre.

ESC.6 / INT / HABITACION.TV /NOCHE

En la habitación EMILIA se encuentra con un televisor antiguo, la luz de la pantalla ilumina parte del lugar.

VOZ EN OFF EMILIA

Busco el secreto de mi propia transformación

EMILIA observa el aparato por unos momentos, ve que hay una película transmitiendo. EMILIA recorre con la mirada una pared repleta de cuadros, ve que uno está chueco y lo acomoda.
EMILIA ve las imágenes de los cuadros con melancolía.

VOZ EN OFF CASA

Es posible recordar cualquier cosa que te haya pasado alguna vez
Quizás mucho más

En uno de los cuadros vemos una mariposa, en otro a una niña observando a la misma, y en otro la palma de una mano que sostiene a una mariposa destrozada.

Se escucha la lluvia del televisor, interferencia

EMILIA ve el televisor.

VOZ EN OFF EMILIA

Soy más grande que la vida pero no respiro
Solo en la oscuridad soy visible

Los canales se empiezan a cambiar solos. **El sonido para,** el televisor se detiene en un canal. **Insert de material de archivo, fotografía quemándose.**

La pantalla del televisor muestra una fotografía de EMILIA, una mano la tira al fuego, el rostro empieza a quemarse. **La imagen se loopea, vemos como la fotografía se empieza a quemar una y otra vez.**

La tv empieza a emitir un pitido ensordecedor, la luz empieza a titilar. **INSERT DE LAS LÁMPARAS TITILANDO.** El televisor se apaga. **Pantalla negra durante unos 5 segundos, escuchamos la respiración y pasos de EMILIA.**

Se escucha el portazo de una puerta. EMILIA ya no está en la habitación.

ESC. 11 / INT / PASILLO/ NOCHE

El sonido del oleaje se hace más presente.

EMILIA camina a una puerta al final del pasillo. La puerta se abre y una luz blanca cubre la pantalla.

VOZ EN OFF EMILIA

Busco el secreto de mi propia transformación

ESC. 12/ EXT / PLAYA / DÍA

Pantalla negra, por unos tres segundos.El oleaje del mar.

Insert de archivo, gaviotas.

Insert de archivo voz en off.

VOZ EN OFF CASA

Sos más grande que la vida
pero no respiras
Solo en la oscuridad sos visible
Puedo verte pero nunca tocarte

Vos me hablas pero nunca escuchas

Camina por el lugar, ve el oleaje del mar. **Insert de archivo de playa.** Vemos el movimiento del oleaje del mar.

Insert de archivo voz en off.

VOZ EN OFF CASA

Te conozco íntimamente
Y vos no me conoces para nada
Somos extrañas
Y sin embargo te llevo dentro mio
¿Qué tiempo es corto?

Vemos la playa, EMILIA se acerca a la orilla del mar. Las olas del mar cubren la pantalla.

ESC. 13 / EXT / BOSQUE / DÍA

EMILIA camina por el bosque. **Insert material de archivo de campo, actriz corriendo.**

Insert de archivo de voz en off.

VOZ EN OFF EMILIA

Busco el secreto de la transformación
La respiración
El fuego

ESC.14 / EXT/ BOSQUE / MADRUGADA

Pantalla en negro por unos 3 segundos.

EMILIA abre los ojos, ve las hojas de los árboles.