

Trabajo Colectivo de Graduación

Licenciatura en Artes Audiovisuales
con Orientación en Dirección de Fotografía

Título:

El viaje

Tema:

Generando coherencia visual entre materiales de distintos orígenes a partir de la
dirección de fotografía

Estudiante: Leila Nahir Lobo | DNI 36.334.356 | Leg. 65045/7

Tel: 2974124747 | E-mail: lei.lobo@hotmail.com

Estudiantes:

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

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 estimada de entrega: 11 de Abril de 2022.

Link de la obra: <https://www.youtube.com/watch?v=Ga4vXBpcRNq>

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. Como parte del equipo de Dirección de Fotografía en el cortometraje “El Viaje”, mi trabajo se centró en la construcción de la coherencia visual entre materiales de distintas fuentes: planos originales realizados por el equipo de este TCG, planos de películas y fotografías de archivo. Esta búsqueda surge condicionada por la intención de integrar al relato visual el material de archivo como parte de una decisión estética que atraviesa todo el cortometraje. Como consecuencia, este material se ve resignificado al coexistir con otros materiales, y ésto se acentúa al pasar por la corrección de color durante la postproducción.

Palabras claves

Coherencia visual - Material de archivo - Resignificación - Corrección de color

El viaje es un cortometraje de ficción creado a partir de distintos materiales visuales y sonoros que se vinculan en su interior, donde pueden convivir, en principio, gracias a la naturaleza del relato con sus particulares escenarios, y también gracias al trabajo realizado en la etapa de postproducción tanto de imagen, como de sonido.

El relato narra la historia de Emilia, quien despierta a la madrugada desorientada en un descampado. Emilia corre a través de los árboles hasta encontrar una casa. Espía y descubre que allí no hay nadie, eso la hace sentir segura y decide entrar. En el instante que pisa el interior de la casa, la luz se apaga y la protagonista descubre que es un lugar particular. Ciertos sonidos y luces la conducen a distintas habitaciones que la llevan a experimentar situaciones extrañas. Emilia circula por estos espacios tratando de buscar una salida, hasta que llega a un bosque donde parece haber conseguido la libertad. Pero da un giro equivocado y todo vuelve a empezar.

Lo que sucede a nivel visual en este cortometraje es que las imágenes que se van presentando a lo largo del relato, son imágenes que provienen de dos orígenes diferentes. Por un lado planos realizados exclusivamente para esta pieza audiovisual, y por el otro planos de películas, principalmente extraídas de *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), entre otros films.

Creo que es importante reparar en la selección de este material de archivo, por el hecho de que fueron producidos durante la misma época, compartiendo un contexto similar. Y como consecuencia, comparten ciertas características comunes que favorecen a las técnicas que se utilizaron para este cortometraje.

En este sentido, sostengo que la riqueza de este audiovisual no se basa en la mera combinación de cortes y recortes de este material teniendo en cuenta sólo su contenido, sino también en la forma en que son presentados en pantalla, considerando sus cualidades plásticas y estéticas. Por ello es significativo resaltar y prestar atención a la manera de coexistir que tienen esos materiales de archivo con

aquellos grabados por las autoras, sabiendo que cada uno cuenta con sus características particulares, y que el audiovisual debe mantener una relación estética estable en su devenir

Considerando la naturaleza del relato, se puede pensar lo mencionado anteriormente en dos niveles diferentes. Por un lado, lo podemos hacer considerando la estética general del cortometraje, y por otro, poniendo en juego la estética particular de cada habitación por la que transita el personaje. Pero ambas tienen un denominador común: la experimentación con el plano y el juego que «[...] hay entre la yuxtaposición y la integración total» de las imágenes (Manovich, 2008. p. 3). Así es que podemos ver que en el montaje de las imágenes ocurren dos situaciones distintas dependiendo de la acción, el tamaño de plano y la sensación a transmitir. Es así que en algunos momentos la pantalla está ocupada en su totalidad por imágenes de archivo y en otros, el plano está compuesto por éstas en copresencia de lo grabado por el equipo.

Como consecuencia, como menciona Arlindo Machado «cada plano es ahora un híbrido» (p. 5), porque ya sea que el material de archivo ocupe un porcentaje o el total de la pantalla, existe una combinación de técnicas, procedimientos y herramientas que fueron utilizadas sobre él, para resignificarlo y hacerlo parte de este nuevo relato. Al poner en juego estas imágenes, también se ponen en juego sus orígenes, sus cualidades, lo que representan y otros elementos con los que dialogan.

Se puede mencionar que lo que sucede aquí, como en otras producciones de este estilo, es que se da una retroalimentación, un ida y vuelta, entre los distintos materiales. Como menciona Lev Manovich (2008) «lo que se remixa hoy no es solo el contenido de los diferentes medios, sino fundamentalmente sus técnicas, sus métodos de trabajo y las formas de representación y de expresión» (p. 5). Y en este sentido, lo que podemos ver es una forma de trabajo en donde se genera esta comunicación constante entre las imágenes: donde por un lado el grano y la textura del material de archivo migró al material original (que es a color), y por el otro, de este último material se utilizaron las puestas de luces con las que fue realizado, para teñir de ciertos colores a los planos de archivo. De esta manera el found footage

conserva, como menciona Maite Alberdi (2005), «su valor de archivo - lo que no implica que las imágenes preserven su sentido original-» (p. 1) Ya que estas imágenes al estar atravesadas por distintas modificaciones, en lo que respecta a tamaño, color y duración, y por supuesto al presentarse en un contexto formado por imágenes de distinta procedencia, lo que se da es un cambio en su significación, una modificación en lo que relatan, transmiten y generan.

Esto tiene coherencia con lo que sucede en audiovisuales como *Watching the pain of others* de Chloé Galibert-Laîné (2018), donde la forma y configuración del material de archivo seleccionado, así no sea utilizado en las mismas condiciones en las que fue encontrado (vídeos de youtube, en aquel caso), inspira y da forma al material grabado por la autora del cortometraje (videos tomados desde su cámara web). En *El Viaje*, resulta interesante ver como el material del archivo seleccionado sugiere un tipo de ritmo dentro del plano, que se conserva y se mantiene en los planos del material original que lo contextualizan.

El material de archivo a lo largo del cortometraje aparece cargado con sus apariencias singulares, de forma que su copresencia enriquece a los distintos planos con texturas que las imágenes originales utilizadas no poseían. Como consecuencia podemos ver planos híbridos, en donde estas imágenes dialogan. Como la escena de la habitación de los cuadros, donde la presencia del archivo complejiza cada plano, agregando no solo más información, sino también un entramado de texturas.

Fusionando lo viejo con lo nuevo

Está claro que estas imágenes se modificaron durante el proceso de postproducción con el fin de lograr una continuidad estética y narrativa. En algunos casos, se añadieron luces al material en blanco y negro (figura 1), pero no de manera azarosa sino teniendo en cuenta las fuentes de luces en cuadro y, como consecuencia, las puestas de luces utilizadas durante la grabación. Estas luces de postproducción funcionan para integrar un poco más estas *imágenes migrantes* (Machado Arlindo. Pág 5) con los planos anteriores y posteriores, de acuerdo a sus

propiedades estéticas y al desarrollo de la historia. Principalmente se utiliza este recurso para generar una continuidad entre los planos y contraplanos.

Es algo similar a lo que ocurre en el videoclip *Childrain - Wake The Ghost* de Joseba Elorza (2019). En este audiovisual el director utilizó la postproducción para agregar luces, de manera que aquellas imágenes que fueron sacadas de su medio físico se integren a su relato. Es así que, por ejemplo, le agrega a un plano en blanco y negro una luz roja proveniente de la ventana, para justificar lo que sucede en el exterior (figura 2 y 3).

También podemos ver la edición realizada en los planos grabados para este audiovisual. La decisión de modificar ciertos planos a color, y trabajarlos como monocromáticos también se corresponde con la continuidad de la coherencia estética mencionada, pues estos planos se encuentran montados con otros que son de archivo en blanco y negro. Esto sucede en la escena de la playa (figura 4), por ejemplo.

Imágenes Heterogéneas

Por otro lado, en su gran mayoría el material incrustado aparece enmarcado en distintos elementos que conforman la puesta en escena: televisores y cuadros; desde allí se le atribuye un significado distinto al de origen, utilizándolo a merced de la nueva narración.

Aquí ocurre que, por ejemplo, en la habitación de los cuadros (figura 5 y 6), los planos que la conforman son complejos por la cantidad de elementos que aparecen. Y no solo eso, sino que el material no es enteramente de archivo en blanco y negro, sino que también coexiste en un montaje con el material a color que ha sido grabado por las autoras. Entonces aquí es donde ocurre ese traspaso de características que mencionaba al inicio, donde el material a color ahora es convertido al blanco y negro, y también se le ha agregado grano, para acercarlo de alguna manera al material de archivo monocromático.

Esta forma de tratar las imágenes sucede en películas como *My Winnipeg* de Guy Maddin (2007). En donde, si bien los planos de la película en general se desarrollan en blanco y negro (tanto los de archivo como los grabados en pos del audiovisual), utiliza distintos recursos para poder integrar el material filmado por la producción con el material de archivo recopilado; tales recursos en este caso en particular, remiten al cine mudo, como la viñeta negra y algunas texturas características del soporte fílmico.

En este sentido, el material original al igual que el material de archivo terminan por perder el estado puro, y pasan a ser parte de esta obra híbrida, con nuevas apariencias y significados.

Conclusiones

Para finalizar, me gustaría mencionar que todos estos materiales configuran un tipo de obra híbrida, remixada, expandida, que desde lo visual y lo sonoro permite experimentar diferentes técnicas y ver como ellas se ajustan o no a los distintos materiales. Creo que este tipo de obras permite redescubrir las posibilidades que las imágenes traen consigo desde su génesis, y las tantas otras que se pueden desprender de la postproducción, ya sea por la yuxtaposición, la edición, la corrección del color, entre otras herramientas propias del lenguaje audiovisual.

Conservar una coherencia entre las imágenes no es fácil de lograr, sobre todo si éstas no comparten el mismo punto de origen, características estéticas, sentidos narrativos, etc. Pero es posible si se conjugan los recursos y herramientas que sean compatibles con los materiales.

En este sentido y considerando el proceso, rescato esta decisión de separar la edición de las imágenes en estas dos maneras: por un lado las imágenes de archivos que ocupan toda la pantalla y por otro aquellas que se posicionan solo en un lugar específico de la misma; ambas siempre en íntima relación con lo grabado por las realizadoras.

El hecho de poder darle otra oportunidad a estas imágenes desde un nuevo punto de vista, me hace reflexionar sobre la riqueza de significados de las imágenes y el poder que tienen para transmitir hasta la más excéntrica de las historias.

Bibliografía

Machado, A. *Convergencia y divergencia de los medios*. (2008) Traducción: Prof. Eva Noriega - Lic. Melissa Mutchinick. Revisión Técnica: Dr. Eduardo Russo. Cátedra Análisis y Crítica de la Carrera de Artes Audiovisuales de la Facultad de Bellas Artes - UNLP.

Manovich, L. *Comprender los medios híbridos*. (2007). Traducción: Dean Luis Reyes.

Alberdi, M. (2005). Found Footage. *laFuga*, 1.

Filmografía

Elorza, J. (a.k.a Mira Ruido). (2019). Childrain - Wake the Ghost. [Videoclip]. <https://vimeo.com/313334275>

Maddin, G. (Director) (2007). My Winnipeg. [Película]. Estados Unidos: Buffalo Gal Pictures.

Galibert-Laîné, C. (Directora) (2018). Watching the pain of others. [Película]. Francia. <https://vimeo.com/298425068>

Anexo

Figura 1

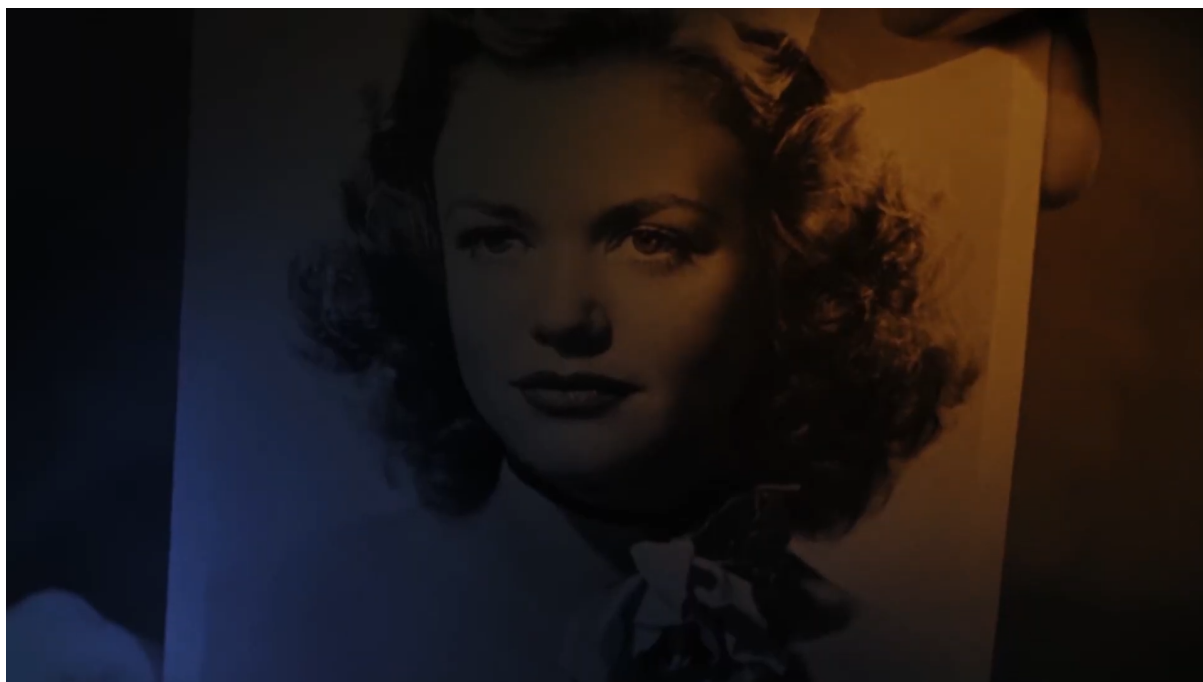

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Figura 5

Figura 6

