

Secretaría de
Asuntos Académicos
**DEPARTAMENTO DE
ARTES AUDIOVISUALES**

**facultad de
bellas artes**

**UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA**

Facultad de Bellas Artes

Carrera: Artes Audiovisuales

Licenciatura en Artes Audiovisuales: orientación Realización

Tesista: Francisco Javier Benavides

Director de Tesis: Fernando Arizaga

D.N.I: 31899773

Legajo: 55767/1

Teléfono: 0221-15-592 6452

Mail: franjbenavides@gmail.com

Tema propuesto: Cannabis medicinal. Dictaduras Latinoamericanas. Guerra.
Narcotráfico. Estados Autoritarios. Medios de Comunicación.

Título: SOMA

Fundamentación

Considero que el arte impone una reflexión que incluye un posicionamiento ideológico, es inevitable. Por eso creo que toda creación trae aparejada una red de interconexiones con la realidad personal y social, que en muchos casos puede ser consciente o inconsciente, tal vez sin evidenciarse con facilidad en la obra u objeto de creación.

Cine Militante Latinoamericano

En la cuestión estética me ayudó estudiar el Cine Militante de la década del 60 en Latinoamérica, con “La Hora de los Hornos” en primer lugar. Utilicé este documental como referente y me ayudó a entender el montaje con más profundidad.

En la corriente latinoamericana de cine militante se buscaba el debate luego del visionado. Podemos decir que los films estaban generalmente ligados a la interpretación: el espectador podía estar de acuerdo o no con lo que veía, el objetivo era generar el “esfuerzo de la interpretación”, no agotándose en la mera “complacencia receptiva”. A mi entender fue una época de florecimiento de ideas donde el cine escapaba de la idea de propaganda buscando la reflexión, buscando respuestas a hechos nuevos, a contextos sociales sin precedentes. El documental militante tenía la función de informar al espectador sobre las causas políticas del momento, buscaba que se involucre por efecto del impacto audiovisual. Porque según Octavio Getino: *“Hay un tipo de cine que además de político es militante, aquel que hace explícito sus objetivos de contra información, cambio social y toma de conciencia”*.

No podemos entender al cine militante sin conocer las corrientes de montaje Ruso (Agit-Prop, agitación y propaganda), al neorrealismo y a los documentales franceses de autores como Jean-Luc Godard, Agnès Varda y Jean Rouch entre otros, quienes impulsaban la innovación de los relatos, escapando del documental convencional. Se priorizaba el punto de vista, el

estilo del autor, antes que el hecho que se contaba. Se imponía el estilo y la retórica.

Found Footage

Utilicé el found footage (cine de metraje o de material encontrado) que es como se ha denominado, en el ámbito del cine experimental y de vanguardia, a las películas formadas completa o mayoritariamente por fragmentos de metraje ajeno. Este material se presenta en una nueva disposición y, en consecuencia, dotado de nuevos sentidos no pretendidos por el autor original, fortaleciendo así el uso poético de las imágenes. El found footage suele ser utilizado por realizadores que buscan criticar a los medios de comunicación que tratan temas de actualidad; que revisan la historia; y que emplean películas amateur y familiares como investigación antropológica. La imagen no es una simple ilustración literal del concepto, sino que se aleja del referente obvio para generar una asociación poética, metafórica o libre.

Mi trabajo es esencialmente sobre montaje y mi tesis indaga sobre sus posibilidades semánticas. La edición revela nuevas ideas, posibilidades, funciones, construcciones y sentidos. Como desarrolla André Bazin: “El realismo en el arte no puede proceder más que del artificio”. En el cotidiano nos formamos a través de convenciones que reconstruimos con el tiempo.

Es realista todo sistema de expresión, todo procedimiento de relato que tiende a hacer aparecer un mayor grado de realidad sobre la pantalla. Un mismo objeto puede ser susceptible a muchas representaciones diferentes. La realidad inicial es sustituida por una ilusión de realidad hecha de un complejo de abstracción, de convenciones y realismo auténtico. “La mentira construye su arte”.¹

Orienté mi trabajo hacia la experiencia del contar, de tratar de incorporar todos los recursos narrativos que fueran posibles: la imagen de archivo, la voz off, los sonidos diegéticos, etc.

¹Bazin, André (1958-1963). *¿Qué es el cine?*. Editorial Ralp.

Conclusión

La experiencia con el trabajo me ayudó a entender el montaje con mayor claridad y comprender sus posibilidades dialécticas.

Al comienzo la idea era una simple abstracción pero escribiendo metódicamente e investigando, el proyecto fue madurando, profundizando el tema.

Entre el desarrollo del proyecto y el final encuentro cierto aprendizaje al lograr una idea aproximada a mi intención inicial. Entre los logros puedo mencionar el manejo de los ritmos, el progreso de la cadencia y el uso de los silencios.

En cuanto al funcionamiento general de las imágenes, tengo algunas dudas respecto de algunos desbalances en la armonía. También me encontré con varias falencias en el desarrollo de ciertos temas y en los progresos de la tensión. La sinergia de algunos elementos sonoros y visuales los noto algo estáticos, creo que se podría potenciar el trabajo globalmente sumando más elementos y recursos. A su vez tuve algunos problemas en el flujo de trabajo que pudieron afectar a la retórica.

Espero que el film funcione en el espectador generándole ideas propias. La función que tiene el documental no es la de someterlo a un modelo dirigista como hoy estamos acostumbrados con los medios de comunicación, sino obligarlo a dotar de sentido lo que observa.

Bibliografía

Albera, Francois. "Pour une epistemographie du montage: préalables", en *Cinémas: revue d'études cinématographiques*. Vol 13, 1-2, 2002, p. 11-32. (traducción de Malena Di Bastiano).

Altman, Rick. *Los géneros cinematográficos* (fragmentos). Barcelona, Paidós, 2000.

Amiel, Vincent. *Estética del montaje*. Madrid, Abada, 2007, (Introducción y capítulos 1, 2 y 3).

Backes, Michael. *La farmacia cannábica, Guía práctica para el uso de la marihuana medicinal*. Pampa books.

Berry-Flynt, Sarah. "Genre" en Miller, T. & R. Stam, *A Companion to Film Theory*, London, Blackwell, 2004 (traducción Morgan Disalvo y Marcos Migliavacca).

Blumlinger, Christa. "Leer entre las imágenes", en AA.VV. *La forma que piensa. Tentativas en torno al film ensayo*. Pamplona, Festival Punto de Vista, 2007.

Catalá Domenech, Josep María. "La didáctica como una actividad subversiva", en *Archivos de la Filmoteca #34*. Valencia, Filmoteca de Valencia, 2000.

Conrad, Chris. *Cannabis para la salud*. Ed. Martínez Roca, 1997.

Deleuze, Gilles. *Posdata sobre las sociedades de control* en Ferrer, Christian (Comp.) *El lenguaje literario*, Tº 2, Ed. Nordan, Montevideo, 1991. - *L'Autre Journal*, n.º 1, mayo de 1990 (<http://www.fractal.com.mx/f19delevze.htm>). (sociedad de control, empresa/fábrica, etc.).

Eisenstein, Sergei. *Teoría y técnica cinematográfica*. Ediciones Rialp, 1989.

Eisenstein, Sergei. *El sentido del cine*. Siglo XXI editores, 2005.

Foucault, Michel. *Vigilar y castigar*. Francia, 1975, Éditions Gallimard.

Gramsci, Antonio. *El príncipe moderno, apuntes sobre la política de Maquiavelo*. Omegalfa, biblioteca virtual.

Jacobsen, Udo y Sebastián Lorenzo. *“La imagen quebrada. Palabras cruzadas. Apuntes y notas (provisorias) sobre el ensayo filmico”* (en Chile). Valparaíso, 2009 (fragmentos).

Lopate, Phillip. “A la búsqueda del centauro. El cine-ensayo”, en AA.VV. *La forma que piensa. Tentativas en torno al film ensayo*. Pamplona, Festival Punto de Vista, 2007.

Machado, Arlindo. “El filme ensayo” en Jorge La Ferla, *El medio es el diseño audiovisual*. Universidad de Caldas. 2007.

Marshall McLuhan. *La galaxia Gutenberg*. 1962.

Mendez, García Emilio. *Autoritarismo y control social, Argentina – Uruguay - Chile*. Editorial Hammurabus.r.l, Buenos Aires, 1987.

Montero-Sanchez, David. "La Herencia De Montaigne. Trayectos Posibles. Para Una Caracterización Del Ensayo Cinematográfico". En: *II International Congress On European Contemporary Cinema*. Universidad Pompeu Fabra (Barcelona), 2006.

Pelechian, Artavadz. *Teoría del montaje a distancias*. México, FICUNAM, 2011.

Quintana, Angel. “Al principio fue el Verbo. Notas sobre el ciné-essai”, en AA.VV. *La forma que piensa. Tentativas en torno al film ensayo*. Pamplona, Festival Punto de Vista, 2007.

Ramonet, Ignacio. *Segmentos de La Tiranía de la Comunicación*. (segmentos); 1986, Ed. Debate, Madrid. Págs. 9-21, 36-40, 47-53, 60-67, 71, 93-95, 101-102, 143-163. (Convergencia mediática, verosimilitud, concentración empresarial, supremacía visual, objetividad y responsabilidad, mercado comunicacional, uniformidad de contenidos, NOMIC, autopista informativa, etc.).

Rancière, Jacques. “Montaje dialéctico, montaje simbólico” en *El destino de las imágenes*. Prometeo, 2011.

Rascaroli, Laura. “The Essay Film: Problems, Definitions, Textual Commitments” en *Framework 49*, Detroit, Wayne State Univ. Press, 2007 (traducción de fragmentos provista por la cátedra).

Richter, Hans. “El ensayo fílmico. Una nueva forma de la película documental”, en AA.VV. *La forma que piensa. Tentativas en torno al film ensayo*. Pamplona, Festival Punto de Vista. 2007.

Sánchez Biosca, Vicente. *El montaje cinematográfico* (fragmentos). Barcelona, Paidós, 1996. Pags 43 a 53 (Bazin, Mitry, Metz), 69 a 79 (teorías y prácticas formativas), 85 a 91 y 97 a 120 (Vertov, Eisenstein y los formalistas rusos).

Vilches, Gloria. *Usos, estilos y formatos contemporáneos del audiovisual de apropiación en España*, 2009.

Weinrichter, Antonio. “Un concepto fugitivo. Notas sobre el cine ensayo” en AA.VV. *La forma que piensa. Tentativas en torno al film ensayo*. Pamplona, Festival Punto de Vista, 2007.

Williams, Raymond. *Los Medios de Comunicación Social*. Península, España, 1971.

Filmografía

- **Tokyo Ga** de Wim Wenders, 1985.

- **Gombrowicz, la Argentina y yo** -Gombrowicz, l'Argentine et moi- de Alberto Yaccelini, 2000.
- **Coffea Arábica** de Nicolás Guillén Landrián, 1968.
- **Brutalität in Stein** de Alexander Kluge y Peter Schamoni, 1961.
- **La Hora de los Hornos** de Fernando Pino Solanas y Octavio Getino, 1968.
- **Tire Dié** de Fernando Birri, 1960.
- **La Sociedad del Espectáculo** -*La Société du spectacle*- de Guy Debord, 1967.
- **Le Souvenir d'un Avenir** de Chris Marker y Yannick Bellon, 2001.
- **La Rabbia** de Pier Paolo Pasolini y Giovannino Guareschi, 1963.
- **Yo, un negro** de Jean Rouch, 1958.
- **La Pointe Courte** de Agnès Varda, 1955.
- **Ballet Mécanique** de Fernand Léger, 1924.

Referentes Estéticos

Artistas plásticos latinoamericanos:

Oswaldo Guayasamín.

Ricardo Cohen (“Rocamboles”).