

UNLP

FBA

Licenciatura en

Comunicación Audiovisual

Orientación: Realización

De Cine, TV y Video.

Diego .R. Leone. Dni 27235353. Leg. 37438/3 muyleone@gmail.com

Director de Tesis Lic. Marcelo Gálvez

Link <https://vimeo.com/374415623>

CONTRASEÑA LAvidAmiA2019

La vida mía es un video documental que registra la transformación de Lola Bhajan en el tiempo. Ella es artista *trans/nobinarie* y vive en Floresta. Diego Leone, realizador platense marica/cis, la conoce en internet y le propone hacer un video. El proceso de rodaje duró 10 años. El video da cuenta de cómo Lola construye su identidad y su camino como cantante. Ella es la creadora de su propio destino, la guía su cuerpo y sus sentimientos. El realizador relata a modo de diario personal su propia transformación y su amistad con Lola.

Fundamentación

El registro

Soy un documentalista. Desde los 12 años me interesé por el registro de la realidad que me rodea, empecé sacando fotos y luego de estudiar cine me armé de equipo de video y edición y comencé a grabar en video a mis familiares y amigos. Durante mis años de estudio me dediqué a registrarlo todo: la cámara se transformó en una especie de extensión de mi cuerpo y fui creando un archivo de imágenes muy basto que abarcó tanto viajes familiares, con amigos, las trágicas inundaciones que afectaron a la ciudad de la plata, marchas, eventos festivos o momentos sin mayor interés aparente que el paso del tiempo.

Al finalizar de cursar la carrera de cine la temática vinculada al activismo LGTTBJPQ+ fue de las más recurrentes en aquel material de archivo que seguiría creciendo.

A partir de estas experiencias es que el foco realizativo de este proyecto está puesto en la acción de registrar la transformación de identidad de Lola en el tiempo. Por lo tanto el proceso de rodaje consistió en registrar la acción de encontrarme con Lola, el resultado dependía de lo que estuviera ocurriendo en su vida cotidiana. Luego esa acción se expandió a registrar actividades fuera de su casa, a conocer a sus amigas y compartir experiencias que nos vincularon afectivamente. En esta forma de rodaje se da importancia al uso del dispositivo de video como maquinaria que registra las huella de los cuerpos tanto de un lado, como del otro de la cámara a lo largo del proceso de registro.

Se pensó en un proyecto que pueda desarrollarse a largo plazo, teniendo en cuenta que no había manera de saber de antemano que iba a suceder, cómo el tiempo iba a modificar al personaje ni cuánto duraría el proceso de registro. Luego supe que para mostrar una verdadera transformación del personaje debía seguir registrando durante varios años y aunque todavía no sabía cómo terminaría, ya sabía cómo empezaba y que le iba pasando a Lola durante el proceso.

A partir del 7mo año se comienza a ver claramente el cambio de Lola en muchos aspectos y se percibe el camino trazado por el personaje: su cuerpo cambió durante el proceso de construcción y ella tiene claro a dónde quiere ir, cosa que antes no sabía. Pero no sería Lola la única afectada por el paso de los años: también se iría modificando mi propia mirada y el modo en que fui entendiendo el proyecto. Llegó un punto en el cual comprendí que mi verdadero objeto era ese: el paso del tiempo.

Mi inicial interés acerca del registro casi indiscriminado de los acontecimientos (que de alguna manera se vinculaban con mi predilección por la modalidad del documental) se fue inclinando hacia el deseo de registrar el efecto que el tiempo tiene sobre las cosas y las personas. De esta manera es que se fue definiendo el verdadero tema del documental el cual ahora tiene que ver básicamente con el paso del tiempo en el personaje de Lola pero también sobre mí mismo.

Con respecto a este modo de construcción me gustaría nombrar la película *Tarnation (2003)* de Jonathan Caouette. como un referente en este trabajo. Este film me resultó interesante por el modo en que el realizador cuenta su historia personal usando materiales de archivo y videos filmados durante toda su adolescencia. En nuestro caso es Lola quien brinda un archivo de videos y fotos y el realizador es quien registra momentos de la vida de Lola.

Durante los años en que realice este proyecto me dedique también a estudiar y realizar obras de danza, movimiento y performance. Este recorrido me permitió trazar un camino paralelo que influyó en mi manera de hacer documentales en la medida en que comencé a percibirme como un realizador performer que mientras registra el mundo se registra a sí mismo.

En este sentido, me interesa anclar el trabajo en el concepto de *Documental Performativo*. Bill Nichols lo describe como un tipo de documental que "subraya la complejidad de nuestra comprensión del mundo enfatizando sus dimensiones subjetivas y afectivas".

Me interesa el hecho de que el documental performativo puede exhibir muchas cualidades de otros tipos de documentales, como las entrevistas, la observación o la libre combinación de lo real y lo imaginario: me interesa la búsqueda de maneras de amplificar los hechos reales con el montaje y explorar las dimensiones subjetivas y afectivas que permite esta modalidad.

Identidad de género

La vida mía es un documental que tiene como objetivo principal registrar las huellas de la construcción de identidad de género trans/No binaria de Lola en el tiempo. Pero también su identidad como artista y cantante. La identidad en términos de Judith Butler, se entiende como un entramado de discursos culturales, sociales y políticos que busca regular, normativizar y reglamentar los cuerpos y los deseos bajo un orden heteronormativo. La teoría queer propone entender la identidad en relación al cuerpo y la sexualidad. El cuerpo queer es un cuerpo performativo porque se permite la mutación y la transformación. La identidad de género se da en un tiempo presente, sucede en el aquí y ahora, no es lineal porque hoy puede ser de una manera y mañana de otra y este posicionamiento da la posibilidad de la deconstrucción como una forma de vida.

De este modo *La vida mía* representa el cuerpo de Lola como un cuerpo performativo porque muestra como ella se construye, se hace y se deshace. A lo largo del video se entraman diferentes imágenes para decir que Lola es una y es muchas a la vez y que cambia día a día, sin dar explicaciones. En las imágenes es Lola quien está decidiendo quien quiere ser con cada acción que realiza.

En una entrevista del 2007 Lohana Berkins afirmó que el cuerpo travesti es subversivo por qué "lo que la travesti pone en evidencia es eso de ser

arquitecta de su propio cuerpo y a partir de qué lo construye”¹. Este trabajo busca eso: registrar el modo particular de Lola de ser la arquitecta de su identidad y de su cuerpo, de su deseo y de sus sueños. La vida es suya.

El montaje

Si la dirección es la mirada, el montaje es un latido.

Jean Luc Godard

Cuando descubrí y aprendí a editar video empecé a explorar ese espacio de montaje como un momento de creación y apropiación de las imágenes, buscando conexiones arbitrarias entre ellas y explorando una edición que permita que cada unidad narrativa pueda tener autonomía en relación a las demás unidades del discurso, pero que juntas en la sucesión puedan evocar una percepción particular del mundo.

En este sentido en el presente proyecto el montaje opera como una forma de apropiarse del material registrado y de imprimir “el latido” del realizador. Para Godard el montaje es un *latido* porque implica la búsqueda de un pulso, de un ritmo que oscila entre sentimiento e intelecto y que “*Consiste, en efecto, en extraer el alma debajo del espíritu, descubrir la pasión detrás de la intriga, hacer al corazón prevalecer sobre la inteligencia, destruyendo la noción de espacio en favor de la del tiempo.*”²

Por esa razón, en este caso, la postproducción fue la forma de estructurar el tiempo y constituyó un campo de experimentación creativa sobre el video para buscar un ritmo propio.

La experimentación consistió en improvisar relaciones libres entre las imágenes creando montajes en simultáneo utilizando la materialidad de lo real como una

¹ Anatomía del cuerpo travesti. Entrevista a Lohana Berkins en Revista La Vaca 31/12/2007.

² Montaje, mi gran inquietud. Jean Luc Godard. Cahiers du Cinema 65, Diciembre 1956. Traducido por EAR de : Milne, Tom(trans & ed.) Godardon ard, Da Capo Press, New York, 1993.

textura, un sonido, el movimiento, el recorrido de los cuerpos, etc. Por otro lado la experimentación también consistió en dar un orden temporal que permita ver cambios en el personaje a lo largo del tiempo.

En este proceso se trabajó con la improvisación como método de investigación que permite la búsqueda de un estado de inspiración: el momento en que ocurren muchas de las ideas que luego dan sentido al material. En *Freeplay* el músico y teórico Nachmanovitch describe la improvisación como un estado fuera del tiempo y desde el tiempo, es el tiempo presente donde ocurre "la inspiración, en que el artista recibe una intuición directa de la belleza o la verdad" y sostiene que "el trabajo del improvisador consiste en extender esos flashes momentáneos (de inspiración) a la vida cotidiana" en busca de "experimentar la creatividad y el libre juego de la improvisación como parte de nuestra mente común y de nuestra actividad habitual."³

Otra de las operaciones del montaje fue para construir un vínculo entre palabra e imagen. La palabra cumple diferentes funciones a lo largo del video. Por momentos la voz describe y aporta información anecdótica a lo que se ve en la imagen, por momentos se independiza y nos representa el interior de alguno de los personajes, ya sea a través de la voz de Lola o del realizador. Estos textos son voces que toman un carácter poético e íntimo para expresar sentimientos autorreferenciales y también tienen una función de llevar adelante el relato. En este sentido se utilizó como referencia la película *Las payas de Agnes*, de Agnes Bardá. Ella piensa la palabra como un espacio personal y autorreferencial, en este film pone en evidencia que su interés (como en nuestro caso) de establecer un vínculo con su propia obra y dar a conocer su mundo interior, sin perder de vista los intereses propios de que lo que suceda ante la cámara nos confronte con nuestras formas de ver la realidad.

En este documental la palabra es una forma de representar los sentimientos, a veces narra, enumera o argumenta.

³ Free Play. Nachmanovitch, Stephen. La improvisación en la vida y en el arte y en la vida. Introducción. Edición 1990 por Jeremy Tarcher del Penguin Group.

Conclusiones

Al principio de mis estudios tenía la idea del documental como algo puro que debía protegerse y respetarse, creía que poniéndome como personaje narrador perdía interés el relato, creía que al intervenir deliberadamente las imágenes, estas se alejaban de su referente y de su contexto.

La necesidad de aportar al relato un narrador que con su punto de vista permitiera la estructura dramática me llevo a trabajar sobre mi propia historia y darle importancia a mi transformación en ese tiempo.

En un principio tenía miedo de comprometerme emocionalmente, creía que eso podía desviar el objetivo del proyecto. Quería permanecer distante en la relación con Lola. Con el tiempo me deje llevar por lo que sentía y lo que sucedía a mí alrededor. Termine haciéndome amigo de Lola de verdad, convivir con ella nos llevó a conectar artísticamente y eso nos llevó a conocernos más a la hora de improvisar. Había que ser persistente y sostener la acción de filmarla donde sea y la mayor cantidad de veces posibles al año. Ella a veces se resistía a la invasión de la cámara que la seguía a todos lados, pero también disfrutaba de ser mirada.

Para concluir con el relato fue necesario dar importancia al aspecto emocional y trabajarlo como estructura.

Se logró poner en escena cuestiones personales que aportaron verosimilitud al video y se trabajó con materiales de la realidad de manera libre utilizando el distanciamiento afectivo.

Es así que el proyecto consta de varios momentos que oscilan entre la distancia o la cercanía dependiendo del objetivo de cada momento del proceso. En el registro necesite trabajar la cercanía y el afecto para llegar al corazón del proyecto y del personaje. Por otro lado hubo que poner en juego el intelecto para seleccionar las imágenes y los momentos más significativos del trabajo, distanciándome del proceso pude deshacerme de partes que no aportaban nada y ver otras que tenían más sentido. Debo agregar que este es el trabajo más difícil de un documentalista, porque hay que poder llegar a ver lo que otros ven sin perder el punto de vista propio. Esta es una de las confrontaciones personales y artísticas que me tocaron atravesar en varios momentos del proceso creativo. Creo que como dice Lola en la película, que

debía pasar el tiempo para saber y aprender más cosas para luego poder ver desde la distancia el camino recorrido y tomar decisiones. Y eso es este trabajo, la reflexión sobre la experiencia de un proceso creativo.

La vida mía es el nombre de una vidala de La Rioja recopilada por Leda Valladares y es una canción que le escuche cantar a Lola muchas veces. Este título se eligió en función de desplegar la idea del yo y acotar el sentido de la primera persona en tiempo presente.

Me interesa direccionar el sentido hacia la vida como materia prima del documental. Este título es una metáfora que quiere poner en primer plano el derecho a vivir la vida del modo que cada uno elija. Lola es la dueña de su vida, tanto como el propio realizador y como cualquier persona que vea esta película.

REFERENCIAS FILMICAS

- 1- *Les Plages d'Agnes*, Francia, 2008, (Las playas de Agnés) de Agnés Varda.
- 2- *Tarnation*, Estados Unidos (2003), J. Caouette.

BIBLIOGRAFÍA

- I- WEINRICHSTER, Antonio. Desvíos de lo real. El cine de no-ficción. Madrid, T&B, 2004.
- II- BELLOUR, Raymond (2002) Entre imágenes: Foto, Cine, Video, Buenos Aires, Colihue. 2009 (Fragmento).
- III- NICHOLS, Bill ¿Qué tipos de documentales hay? Agrupando las muchas voces del documental, en "Introducción al documental", Indiana University Press, 2001.
- IV- TIEMPOS DEL VIDEO ARGENTINO Por Graciela Taquini - Investigación: Victoria Sacco y Paula Gaetano.
- V- HALL, STUART " Introducción: ¿Quién necesita identidad? En Questions of cultural identity. Londres, Sage Publications, 1996. Traducción Natalia Fortuny.
- VI- NACHMANOVITCH, STEPHEN, Free Play. La improvisación en la vida y en el arte y en la vida. Introducción. Edición 1990 por Jeremy Tarcher del Penguin Group.
- VII- GODARD, J.L. Montaje, mi gran inquietud. Cahiers du Cinema 65, Diciembre

1956. Traducido por EAR de : Milne, Tom(trans & ed.) Godardon ard, Da Capo Press, New York, 1993.

VIII- ANATOMIA POLITICA DEL CUERPO TRAVESTI, Entrevista a Lohana Berkins en Revista La Vaca 31/12/2007.

IX- JUDITT BUTLER Y LA TEORIA QUEER. Nota de La Izquierda Diario Queer.

Marta Clar Barcelona 21 /7/ 2016.