

Petroglifos: Mensajes que viajan en el tiempo

Informe y reflexión teórica para optar al grado de
Magíster en Cine Documental

Autor

Víctor Alex Monárdez Melo

Profesor guía

David Vera Meiggs

Santiago de Chile

2024

Agradecimientos

A todos quienes apoyaron este trabajo y brindaron sus opiniones para potenciar la obra, ayuda que es manifiesta en sus resultados y la experiencia vivida.

Voy a destacar la participación de Julio Jeanmaire como protagonista: motivado, generoso y muy atento a las necesidades del proyecto. No podría haber esperado mejor socio en esta aventura. Agradezco también a su familia por estar disponibles para apoyar este trabajo.

A mis compañeros y profesores del Magíster en Cine Documental del FCEI, con sus palabras de aliento y sus retroalimentaciones fueron de ayuda para destrabar los procesos y tomar algunos riesgos.

A las instituciones que patrocinaron directa e indirectamente el proyecto:

Agencia Nacional de investigación y Desarrollo (Beca de Magíster Nacional 2022)

Ministerio de las Culturas, Las Artes y el Patrimonio

Ilustre Municipalidad de Machalí

CONAF Región de O'Higgins

Corporación Cultural de Rancagua

CORFO Región de O'Higgins

SERCOTEC Región de O'Higgins

Y, por último, a mi familia, quienes han sido el soporte fundamental para desarrollar esta actividad formativa, que ha sido una experiencia desafiante y enriquecedora en el ámbito académico y profesional.

Índice

1 Sinopsis de la obra y su motivación.....	4
Sinopsis.....	4
Motivación.....	4
2 Hipótesis de trabajo o concepto principal que desarrolla la obra.....	5
3 Tratamiento estético y narrativo de la obra.....	5
Estilo visual.....	5
Diseño sonoro.....	6
Uso de archivo y gráficos.....	6
Estructura narrativa.....	6
Desarrollo del personaje.....	7
Arco narrativo general.....	7
4 Análisis del proceso de producción.....	7
Modos de representación.....	7
Investigación.....	7
Pactos colaborativos con el protagonista.....	8
Aspectos técnicos: montaje y postproducción.....	8
5 Fundamentación y reflexión teórica.....	8
Representación de la realidad.....	8
Autores revisados durante el proyecto.....	8
Punto de vista del autor.....	9
Conclusiones.....	9
Referentes cinematográficos.....	10
Referencias bibliográficas.....	10

1.- Sinopsis de la obra y motivación

Sinopsis

En la obra “Petroglifos: Mensajes que viajan en el tiempo” seguimos a Julio Jeanmaire, quien es un artista visual rancagüino que viene saliendo del estancamiento de la pandemia y el clima de agitación social en Chile. Se ve enfrentado a un desafío de gran envergadura, un proyecto de difusión patrimonial arqueológico para ser visto desde las alturas. Su trabajo en solitario, de forma estoica y sin distracciones, le exige ser muy persistente y responsable para cumplir con la meta autoimpuesta: ser el mensajero de una identidad desconocida para los habitantes de la comuna de Machalí.

Motivación

Esta película pretende evidenciar las complejidades de dedicarse a realizar intervenciones artísticas en espacios públicos, sobre todo cuando la intención del artista es generar un cambio positivo en la mentalidad de la gente que habita los territorios. Quiero que el espectador se sienta como un testigo privilegiado de los procesos que el protagonista ha establecido como parte de su viaje por una experiencia de largo aliento, que solo quiere ser un aporte a la sociedad desde su trabajo, sin posicionarse como un experto, sino más bien como un alumno entusiasta que nos quiere contagiar con su admiración por los vestigios dejados por los habitantes prehispánicos de la zona.

La relevancia de esta historia viene de la mano del momento que vive el protagonista, quien viene trabajando desde hace unos diez años en temáticas identitarias en distintos puntos de la Región de O’Higgins, siendo muy cotizado y requerido, cosa que no ha sido fácil, ya que el conseguir auspicios y espacios de trabajo en un área muy poco valorada, ha sido ganado en base a talento y mucho trabajo de generar contactos y dejar satisfecho a las comunidades intervenidas.

La motivación de mostrar su trabajo viene de mi vocación por generar contenidos locales que pongan en valor la identidad de los espacios, ya que la globalización y la digitalización han provocado una cierta disolución de la cultura, llegando al extremo de homogeneizar las ciudades y las experiencias de habitar o turistar, por lo que se hace necesario el evidenciar y difundir el sabor que tiene una comunidad, que es mi definición de patrimonio.

La película está orientada un público muy amplio, como son los habitantes de la Región de O’Higgins, personas jóvenes, niños y adultos con curiosidad por conocer más sobre la cultura local y sobre el trabajo de artistas de cierta trayectoria. Julio es muy conocido en la Región, por lo que considero que este material puede generar mucho interés en espacios de exhibición como muestras locales de cine documental o ser utilizado como recurso educativo con diversas lecturas, además de la temática patrimonial que es central de su proyecto.

2.- Hipótesis de trabajo o concepto principal que desarrolla la obra

El proyecto se centra en seguir los procesos de trabajo del artista desde que se entera de la adjudicación del financiamiento hasta que termina sus intervenciones, pasando por una selección de momentos que grafican lo que se va encontrando, sus preparativos, sus interacciones con la gente que lo ayuda, la participación de los niños y cómo va cambiando la apariencia de los espacios en los que va dejando su huella.

Se define el registro de momentos escogidos por su potencial simbólico, como los inicios de las intervenciones, la participación de gente, avances significativos y situaciones imprevistas, como la destrucción temprana de la intervención más grande en Población América.

El paso del tiempo se manifiesta por el cambio en el paisaje por las estaciones, los avances en las intervenciones y de forma más sutil en el corte de pelo del protagonista, cuya peluca va cambiando de volumen en cada escena, ya que el rodaje se realizó durante un año y medio.

Los espacios registrados durante el desarrollo de la película nos llevan a conocer tanto la intimidad del retratado como los lugares escogidos para intervenir, mostrando la relación de este con las comunidades y la forma en que logra captar la atención de quienes espera influir con su mensaje.

3.- Tratamiento estético y narrativo de la obra

Estilo visual

La narrativa se propone desde una observación de momentos de trabajo del artista, desde un espacio enclaustrado y estático en su casa a desplazarse por diversos lugares de la comuna de Machalí y por otros que debe acudir por compromisos previos o situaciones imprevistas. Hay cierta puesta en escena, ya que debimos acordar horarios y momentos que permitiesen una dirección de fotografía muy cuidada y ordenada, que haga justicia a la belleza del trabajo de Julio y la respuesta que provoca en la gente.

Hay un uso discreto del efecto profundidad de campo, solo para resaltar algunos elementos más simbólicos y la elección de planos y ángulos está diseñada para aislar tales elementos o para contextualizarlos en el espacio en que se encuentran. La propuesta visual se centra en la belleza de un trabajo artístico que considero necesario en los espacios públicos con un mensaje de rescate de una identidad que ha sido olvidada por los locales.

El tratamiento de imagen es muy sobrio, ya que me preocupó de que las imágenes vengan casi listas desde el registro, solo algunos ajustes para igualar balances de blanco o que las secuencias tengan una coherencia lumínica y espacial, con una saturación de colores pertinente a un trabajo artístico visual, todo muy coherente con el estilo de observación a una distancia intermedia entre el mundo representado y el espectador.

Diseño sonoro

En este apartado me propuse el diseñar un paisaje sonoro muy natural y realista, acentuando algunos elementos que ayuden a mantener la atención del espectador, ya que intento sumergirlo en la escena y compartir lo que está experimentando Julio mientras trabaja.

Me atrevería a decir que hay una distribución equitativa entre el audio capturado en directo con efectos y sonidos recreados en estudio, buscando una mezcla homogénea y agradable a la oreja, que no agote al espectador.

Uso de archivo y gráficos

Esta película no contempla el uso de estos dispositivos, ni el uso de música de fondo, ya que me propuse el utilizar elementos de la realidad retratada en la que considero que existen recursos de sobra para tejer una propuesta visualmente llamativa y memorable.

Tampoco hay entrevistas ni nadie hablando a la cámara. Todo es acción y sólo se escuchan algunos pensamientos de Julio para contextualizar relaciones o elementos que requieren complemento.

Estructura narrativa

La línea narrativa es lineal, muy respetuosa de la cronología del proyecto de intervenciones, incluso los saltos de tiempo son espaciados homogéneamente, buscando una cadencia y un ritmo sin sobresaltos ni vericuetos innecesarios para mostrar el trabajo de Julio, ya que, a mi parecer, lo interesante de la historia es la capacidad del protagonista de cumplir su meta, a pesar de lo largo y tedioso que puede parecer para quien no entiende de dolores creativos.

Un elemento secundario que espero se identifique es la presencia de las comunicaciones digitales como una herramienta que ayuda, pero en este caso lo utilizo para en cierta medida “ahogar” a Julio, con mensajes, llamadas perdidas, buzón de voz que lo interrumpen, pero al mismo tiempo no puede dejar de lado por la modernidad en la que está inserto, comparado con los mensajes dejados por los habitantes prehispánicos, los que tallaron símbolos relacionados a la naturaleza, evidenciando su cosmovisión.

Desarrollo del personaje

El arco de Julio es creciente y muy largo, lo llevamos de un momento estático de encierro a hacerse cargo de un desafío artístico autoimpuesto de gran escala, del que sale exitoso, pero en el camino lo vemos asolearse, pasar frío, momentos amargos, trabajar con su papá y la conexión con los niños que vienen a ver sus intervenciones. Termina satisfecho por los resultados de su trabajo y creo que nos quedamos con ganas de ver más.

Arco narrativo general

Como fue establecido anteriormente, la película muestra al protagonista enfrentado a un proyecto grande, con un desarrollo narrativo que considero una crónica artística desarrollada en un espacio que clama por colores y elementos simbólicos que le devuelvan una identidad disuelta por la modernidad y el gris del concreto.

4.- Análisis del proceso de producción

Modos de representación

Esta obra se plantea como un ejercicio de observación del trabajo del protagonista y en menor medida como una reflexión sobre la relevancia de su trabajo en el contexto sociocultural en el que está inmerso. La cámara tiene una distancia que se mantiene constante durante el desarrollo de la obra y no juzga lo que está sucediendo.

Hay una búsqueda de elementos y momentos que evidencien la apreciación por este trabajo, la belleza que pretende integrar a los colores apagados de la ciudad y lo necesario del mensaje de identidad que busca rescatar, sobre todos en niños que se ven permanentemente expuestos a contenidos que no aportan a su desarrollo cognitivo y emocional, siendo la propuesta artística un espacio para sociabilizar y aprender sobre su legado cultural.

Investigación

El proyecto de intervención registrado en esta película fue diseñado y postulado por un servidor, por lo que manejo todos los aspectos técnicos, teóricos y de logística desplegados durante la ejecución de este. Me permitió tener una visión general de la senda por la que se movió el personaje y elegir qué, cómo, cuándo, dónde y por qué registrar.

Para el acceso a lugares como la Reserva Nacional Río de los Cipreses y su Museo Medioambiental hubo gestiones de permisos realizadas con mucha antelación, así como las autorizaciones para intervenir los espacios públicos de Machalí.

Pactos colaborativos con el protagonista

El protagonista está dispuesto a mostrar todos los procesos de su trabajo, incluso estuvo disponible para registrar su intimidad. Decidimos concentrarnos en sus labores y en la gran cantidad de detalles que rodean sus acciones creativas. No hay tiempo para descansar ni quejarse.

Aspectos técnicos: montaje y postproducción

Durante el proceso de registro aproveché de realizar experimentaciones sobre el look final de la película, además de definir cómo sería el paisaje sonoro. El dejar estos aspectos definidos me permitió concentrar en las filmaciones y realizar algunas tomas adicionales para corregir los primeros avances.

5.- Fundamentación y reflexión teórica

Representación de la realidad

En este trabajo me propuse mostrar al protagonista con estilo visual muy cuidado, limpio y ordenado. No hay artificios ni dispositivos que confundan ni lleven a lecturas equivocadas de lo que está pasando y el resultado, a mi parecer, resulta creíble y verdadero, en la medida que se puede aceptar la intervención de un realizador con sus equipos en una escena de la vida real.

Todo lo mostrado realmente ocurrió y es parte de una realidad tangible, comprobable y que ha dejado algún recuerdo en sus participantes. Hay una elección de momentos registrados para evidenciar las vivencias del protagonista durante el trayecto propuesto. Lo arbitrario es esta selección y el orden de las escenas para proponer una narrativa.

Algunos autores revisados durante esta formación académica

John Grierson, considerado el padre del cine documental, abogaba por un enfoque objetivo y educativo del documental. Para él, el cine documental debía servir como una herramienta para informar y educar al público sobre aspectos de la realidad.

Dziga Vertov, director de "El hombre de la cámara", abogaba por un enfoque más radical y experimental. Su teoría del "Kino-Pravda" (cine verdad) sostenía que la cámara debía actuar como un ojo objetivo, capturando la realidad sin intervención ni manipulación.

Frederick Wiseman es famoso por su observación directa y sin guion en documentales como "Titicut Follies" y "High School". Su enfoque es más parecido al cine directo, registrando la realidad sin intervención significativa.

Punto de vista del autor

El trabajo de Julio me parece importante, necesario y con potencial de ser un aporte a la sociedad. Su propuesta descansa mucho en la vocación que tiene por hacer más habitables los espacios urbanos con temáticas identitarias, las que han quedado un tanto rezagadas en la era del exceso de información digital. Hay una cierta carencia de información más dura pero la intención es motivar e inspirar más que dar lecturas sobre el patrimonio referido en el proyecto.

Creo importante el motivar a reflexionar sobre la propia identidad e individualizar costumbres, lenguajes o símbolos que den cuenta del lugar que habitamos y que nos hace pertenecientes a tal o cual territorio.

Espero que esta obra, a su vez, motive a las generaciones actuales a buscar sus propias historias para contarlas a las futuras generaciones, con el objeto de preservar la cultural local, lo cual se ve cada vez más en peligro por la gran cantidad de información que circula por nuestras pantallas, desvirtuando significados que debiesen estar más presentes en nuestras conversaciones.

Conclusiones

El trabajo desarrollado para la producción de esta película me ha demostrado que para embarcarse en la realización documental no basta con pararse y grabar esperando que surja el arte. Todo parte de una observación, la reflexión, la intuición de tener un tema relevante, identificar al o los protagonistas, visualizar situaciones en las que se ilustre una intención del autor y, como si fuera poco, hay que diseñar una ruta estética que cautive al espectador.

Por otro lado, el trabajo de rodaje presenta desafíos que pueden ser adaptados para enriquecer la historia que queremos contar. Los seres humanos necesitamos de lo simbólico para comunicarnos y lidiar con la realidad. En lo que nos convoca, el cine documental es una construcción onírica orientada a instalar ideas pregnantes en la audiencia, a través de elementos estéticos ordenados para generar una experiencia memorable en el espectador. En resumen, creamos recuerdos.

Este proyecto me motiva a seguir experimentando, con la condición de no descuidar la línea narrativa que articule el relato, ya que creo es lo que necesita mejorar en este documental. Hay universo, hay protagonista, hay desafío, hay espacio, pero hay una necesidad de una sinuosidad en el relato para que exista película.

Referentes cinematográficos

- Adriazola, C., Pizarro, C., Sepúlveda, J.L. (directores), (2017). *Il Siciliano* (Documental). Mitomana producciones (Productora)
- Benacerraf, M. (Directora). (1959). *Araya* (Documental). Coproducción Venezuela-Francia; Caroni Films C.A, Films de l'Archer
- Flaherty, R. (Director). (1922). *Nanook of the North*, (Documental). Pathé Exchange, Revillon Frères
- Herzog, W. (director), (2022). *The Fire Within: A Requiem for Katia and Maurice Krafft* (documental). Brian Leith Productions (productora)
- Herzog, W. (director), (2011). *Cave of Forgotten Dreams*, (Documental). Creative Differences (Productora)
- Perut, B., Osnovikoff, I. (directores), (2001). *Un hombre aparte* (Documental), Perut + Osnovikoff (productores)

Referencias bibliográficas

- Barnow, E. (1974). *El documental Historia y Estilo*. Editorial Gedisa S.A.
- Bazín, A. (1990). *¿Qué es el cine?*. Ediciones RIALP, Madrid.
- Romaguera i Ramió, & Alsina Thevenet, H. (1985). *Textos y manifiestos del cine*. Ediciones Corregidor.
- Vera-Meiggs, D. (2010). *La caverna audiovisual o las razones del cine*. Editorial Universitaria de Chile. <https://elibro.net/es/ereader/umm/67681?page=20>