

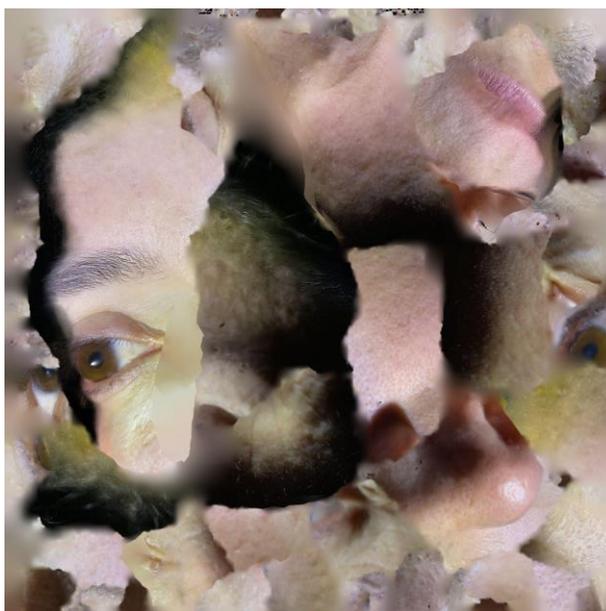

Informe y reflexión teórica para optar al grado de
Magíster en Cine Documental

por: Ignacio Oliva Muñoz

Prof. Guía: Catalina Donoso Pinto

Santiago
diciembre, 2023

I

Este es un texto
sobre un texto,
Y ese texto es imagen
una imagen sin cuerpo
una imagen sobre un cuerpo
Descompuesto
Recompuesto
desarmado y vuelto a armar.
Exquisito cadáver
que siente
que chida y hiede,
Cuerpo desmembrado
Translúcido
Yuxtapuesto
dibuja miedo en el aire.

II

Dios sabe sin embargo que tengo otras cosas que hacer hoy, pero con todo perderé el tiempo necesario para salvarte, pequeña peste.

Al día siguiente de la revolución frustrada hay entuertos que enderezar, te lo aseguro.

Pero los asuntos urgentes esperarán.

No quiero dejarte morir por un lío político.

Vales más que eso.

Porque tu Polinice, esa sombra desconsolada y ese cuerpo que se descompone entre sus guardias y todo ese patetismo que te inflama, no es más que un lío político.

Ante todo, no soy tierno, pero soy delicado; me gustan las cosas limpias, claras, bien lavadas.

¿Crees que no me asquea tanto como a ti esa carne que se pudre al sol?

Por la noche, cuando el viento viene del mar, se la huele en el palacio.

Me da náuseas.

Sin embargo, ni siquiera cerraré la ventana.

Es innoble, y puedo decírtelo a ti, es estúpido, monstruosamente estúpido,

pero es preciso que toda Tebas huela eso durante un tiempo.

¡Tienes razón, debería enterrar a tu hermano aunque más no fuera por higiene!

Pero para que los brutos a quienes gobierno comprendan,

El cadáver de Polinice tiene que apestar toda la ciudad durante un mes.¹

---

¹ adaptación propia de un extracto del texto Antígona, de Jean Anouilh.

sinopsis

Este proyecto se plantea cómo una investigación artística centrada en cómo los fenómenos audiovisuales generados por la repetición nos permiten reflexionar sobre las relaciones entre imagen y cuerpo, y la manera en que estos fenómenos mutan al ser intervenidos tecnológicamente en su condición de imágenes. Las reglas que se proponen a continuación están pensadas como elementos especulativos conectados entre sí por el deseo de encontrar un método de trabajo dentro de la creación audiovisual, que dé real lugar a la creación de conocimiento a través del arte.

Tomando prestado un extracto de la obra Antígona de Jean Anouilh, se le pide a una actriz que lo repita sin parar, sin indicaciones, sin comentarios, lo único que separa una repetición de otra es también una iteración. Alrededor del acto de repetir se fabrica un circuito que busca potenciar el caos.

"cadáver exquisito" es un cortometraje que podría decirse reside en las vías del cine de no ficción, su objetivo es reconstituir el registro, jugar con las infinitas posibilidades que entrega el rodaje. El texto cumple la función de base para el registro, y este es a su vez es el material al que debemos "traer a la vida" y darle cuerpo en el montaje. La película busca generar un relato no narrativo que permita un proceso reflexivo en conjunto al audio visionado, y que articule sentido en base a las infinitas posibilidades al REPETIR.

En una caja negra, un set, entre cuatro micrófonos, los focos acusan la presencia de una actriz vestida de negro con el cabello tomado que REPITE los textos, sin ser interrumpida, sin indicaciones, sin parar, la cámara recorre el set buscando la mejor posición para cada repetición, tiene la libertad de cambiar el plano y la posición las veces que requiera, recorre en busca de la diferencia y la REPETICIÓN.

El montaje retoma el registro y crea sus propios dispositivos, por cada texto establece sus propias reglas, a la repetición se le suma la superposición, las transparencias, la volumetría y la fragmentación. En esta etapa se cuenta con la total libertad de reelegir las reglas, cambiarlas e ignorarlas. La repetición manda. El sonido será trabajado de manera similar a la imagen, pero tendrá la posibilidad de operar separado a esta, buscando quiebres en el relato que ayuden a enriquecer la experiencia sensitiva.

motivación

Este proyecto nace con la idea de poder encontrar un método que me permita crear alejadx de las maneras y pretensiones tradicionales, y así dar libertad al proceso reflexivo y creativo necesario al hacer cine, pues mantener a las reglas del capital y las industrias cómo único camino significa negar la condición humana del trabajo con las imágenes y los sentidos. La búsqueda se sostiene en el deseo de identificar un camino que permita crear desde un lugar propio que entregue profundidad y sentido al hacer cine. Con "cadáver exquisito" pretendo hallar sentido dentro de la investigación artística, una manera propia de crear conocimiento a través del ejercicio audiovisual, un método de trabajo que mientras se inscribe dentro del mundo del cine, busca enriquecerse de artes cómo el teatro, las artes visuales y mediales o la literatura para expandir mis límites respecto a lo que es o no es cine. Esta investigación pretende a través de la deconstrucción del cuerpo en la imagen atacar los (ya poco definidos) bordes del cine y encontrar allí, con apoyo de las indispensables máquinas, un espacio, un cuerpo indefinido que pueda convivir con todo el caos que rodea a la creación de imágenes.

Ubicar a la repetición cómo elemento detonable de todo el circuito creativo lleva cómo objetivo poner en evidencia los bordes de la imagen y también reflexionar (mientras se crea) sobre la posición que las herramientas tecnológicas tienen en nuestros procesos de manufactura.

hipótesis

En esta película el cuerpo sostiene las búsquedas estéticas y teóricas, pues creo que al momento de crear artísticamente nos es poco efectivo separar nuestros propios cuerpos de las piezas que se buscan crear, estas funcionan cómo extensiones de la corporalidad original, son extremidades que se extienden escapando del texto que las dibuja dentro de sí, y es mediante esa fuga que conocemos el espacio que nos rodea, al tener que interactuar con los otros cuerpos que se dibujan en el espacio. Si llevamos a esta hipótesis al trabajo con la imagen digital surge el conflicto a abordar:

¿Cómo trabajamos el cuerpo en una imagen sin cuerpo?

Surge la necesidad de encontrar un método de trabajar con el cuerpo que permita reflexionar sobre la posición que tiene este dentro de la imagen y qué ocurre cuándo en su condición material carece de un objeto determinado por el lenguaje llamado: el cuerpo de la imagen digital. Trabajar con el cuerpo en la imagen significa acceder a un proceso creativo que involucra una profunda emocionalidad, pues de alguna u otra manera vemos nuestros cuerpos desdoblados sobre el ajeno, posamos nuestra imaginación sobre la piel y los huesos, todo lo que la imagen le haga a ese cuerpo que devoramos con la mirada también lo sufre el nuestro, pero esta no es una experiencia de la cuál queramos huir, al contrario, las sensaciones que se generan alimentan el morbo de sentir a través de la imagen, de sentir corporalmente, y para poder generar esas imágenes, nos protegemos con el trabajo de lo digital como los medios que destruyen y reconstruyen esos cuerpos, nuestros cuerpos.

tratamiento audiovisual

Para poder entregar un orden a la sistematización del relato, se ideó explicar y dar conexión a los procesos del cortometraje a través de dos conceptos principales: Cadáver Exquisito y Cuerpo sin Órganos. Ambos hacen referencia a los procesos de preproducción, rodaje y montaje. Además, se le da claro énfasis en el ejercicio de repetir, pues esta es la base operativa del proyecto.

Cadáver Exquisito: Este concepto que también le da nombre a la película hace referencia al juego que propone la vanguardia surrealista de inicios del siglo XX: generar una "no imagen", esto mediante un proceso de puzzle creativo que de manera sugestiva le entregue un espacio para manifestarse al mundo psicológico atrapado por el discurso del consciente, pero ¿qué pasa cuando el ejercicio de "no ver" se disloca y busca ver, ver más, más de lo que aparentemente yace entre los píxeles de la imagen? No parece haber una sola respuesta o siquiera la necesidad de responder la pregunta, pues no es la única interrogante que surge al trabajar con un método que juega a ordenar al azar. Esta forma de trabajo busca conectar los fragmentos y en su relación dar paso a un proceso de creación que se vea conectado a la reflexión sobre la acción, trayendo así muchas más de las preguntas que se piensan acechan el horizonte, anulando la capacidad de responderlas. Este caos que trae el concepto está emparejado con el cadáver de Polinice, uno es exquisito y habita la imagen, el otro se descompone y yace bajo tierra. Es a través de esta relación que se piensa dar cuerpo a las operaciones del montaje.

Para dar forma al cadáver exquisito, o sea constituir su circuito de juego se decantó por las siguientes operaciones:

Puesta en escena: la base del cadáver exquisito será la repetición de un extracto de la obra "Antígona" de Jean Anouilh: una actriz en el centro de un "escenario" delimitado por los bordes de una tela negra que cubre el suelo, haciendo juego con los largos paños que hacen de paredes y aísla la escena del resto del espacio, permite generar una sensación de vacío alrededor del cuerpo de la actriz, quien viste ropa negra, lo que ayuda a borrar los espacios que reflejan luz, formando una masa que se interrumpe por los movimientos de la performance actoral.

__ *Multirregistro*: pensando en amplificar la operación de repetir, se incluyen varias maneras de registrar durante el rodaje:

.meta registro: durante todo el rodaje una cámara estática registrará el "escenario" el espacio que lo rodea, permitiendo contar con imágenes de cómo la acción de repetir interactúa con el registro audiovisual.

.multiformato: tener distintos formatos de grabación también camina en la misma vereda que lo anterior, contar con diferencias cámaras significa contar con múltiples texturas, ratios, ópticas y procesamientos de la imagen.

.registro colectivo: para generar un circuito de relaciones alrededor de la acción principal, dentro del rodaje se incluye a otros realizadores fuera del equipo original, esto significa que el set será visitado por otros ojos y otras manos, quienes podrán tomar las cámaras y experimentar con el registro de la repetición.

__ Cuerpo sin Órgano: esta es una idea presente en la filosofía de Deleuze y Guattari, proponen un método que funcione sobre su propia acción, o sea, que se conforme cómo un mecanismo de relaciones únicamente existente para el propósito de echar a andar un proceso basado en su propia reacción. Acá se propone al montaje cómo proceso digno de ser catalogado como un CsO, pues las relaciones que surjan durante esta etapa responden a las operaciones que se pensaron en especial cuidado para las imágenes que se generaron con el cadáver exquisito, y este cuidado responde al deseo de generar azar, un caos de la imagen que intente una tarea alquímica: hacer aparecer algo que no está, aún en desconocimiento de ese algo, la búsqueda, el anhelo del azar se vuelve motor y energía de la edición. Lo que pareciera que está en una zona confusa y sin justificación, realmente se conforma cómo una serie de reglas que operan en conjunto con una única determinación: amplificar la repetición.

Podemos ver a continuación las operaciones pensadas hasta ahora para el montaje, las cuales buscan relacionar las imágenes de la repetición entre sí, amplificando las operaciones de las cuáles es testimonio, y así generar un cuerpo, revivir la acción que contiene y llevarla a un plano distinto.

__ *Superposición*: imitando el juego óptico que las vanguardias construían con las imágenes, superponer las secuencias de la

repetición y jugar con la opacidad entre estas, permite generar nuevos cuerpos mediante las capas que danzan entre el reencuadre y la pérdida de definición. Al tener varias versiones del mismo fenómeno se puede jugar con las distintas posiciones que el cuerpo adopta, y al comparar o diferenciar estas variaciones se puede generar infinitas conexiones a través de un ejercicio que a priori parece simplón. Además, existe la posibilidad de modificar los colores de las imágenes que se forman, jugando con una potencia expresionista en la imagen (imagen 1).

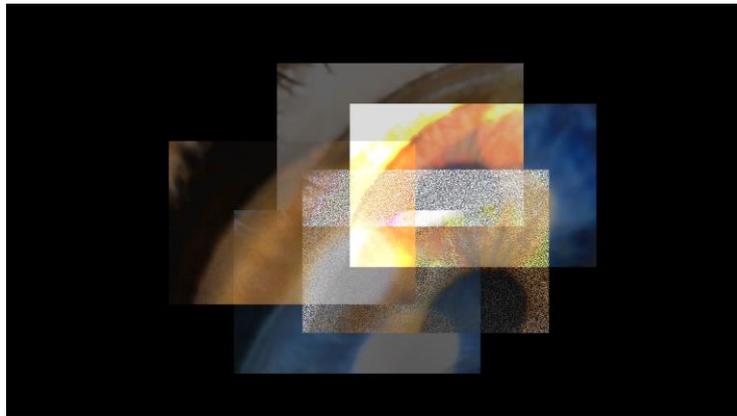

imagen 1

__ *Fragmentación*: separar las partes del cuerpo, dar énfasis en unas, abandonar otras o mezclarlas son algunas de las posibilidades que surgen cuando lo que conocemos como un cuerpo, una unidad, comienza a desmembrarse y formar parte de otros cuerpos, otras formas, permitiendo ver, a veces, pequeños monstruos que van y vienen por la imagen (imagen 2).

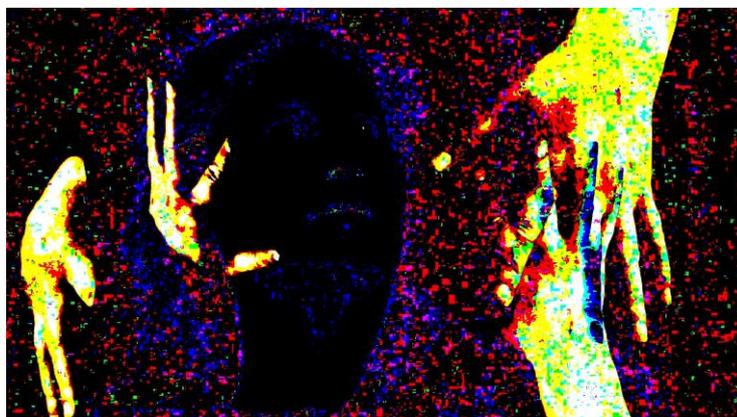

imagen 2

Fotogrametría: transformar la imagen en un modelo 3D contenido en una imagen 2D para luego ser trabajada en movimiento nuevamente. Se engaña al programa que genera el modelo, y en vez de entregarle imágenes de un objeto estático se introducen cambios con cada fotograma que se incluye, el resultado entrega un modelo que deja en evidencia la huella del tiempo en la imagen y este nos permite trabajar plásticamente con los modelos, dando paso a masas que pelean por moverse a través de los píxeles (imagen 3).

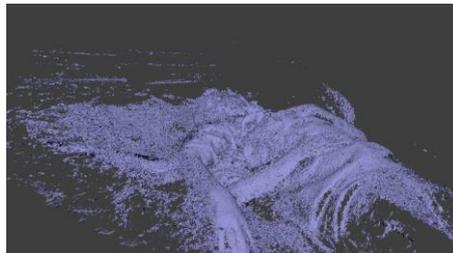
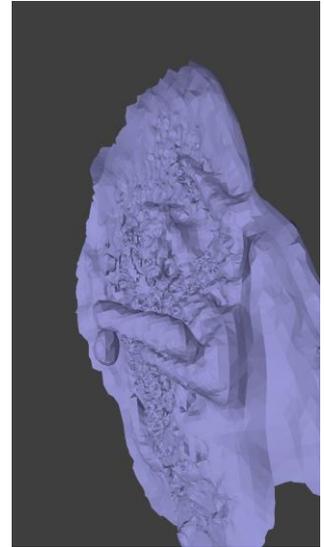
imagen 3

Ambos conceptos centrales (Cadáver Exquisito y Cs0) están claramente relacionados y funcionan como uno sólo en base a su conexión, uno es el otro, en tanto estén juntos trabajando con la imagen, dividirlos nace como necesidad para identificar en el rodaje y la edición los elementos que son profundamente determinados por la idea primigenia del proyecto: el acto de repetir., pues la repetición es la base del cadáver que arroja la imagen y el cuerpo que se reconstruye.

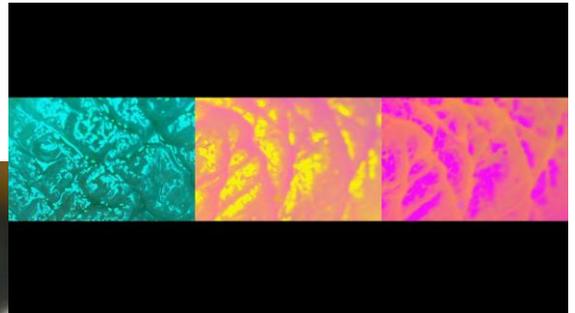
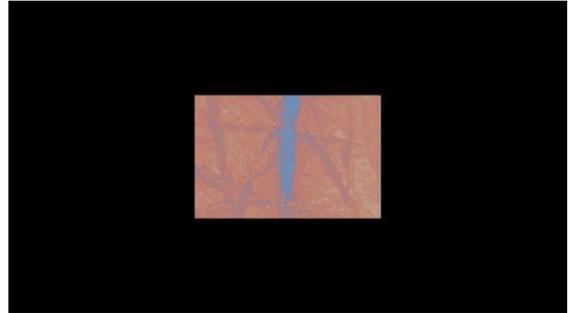
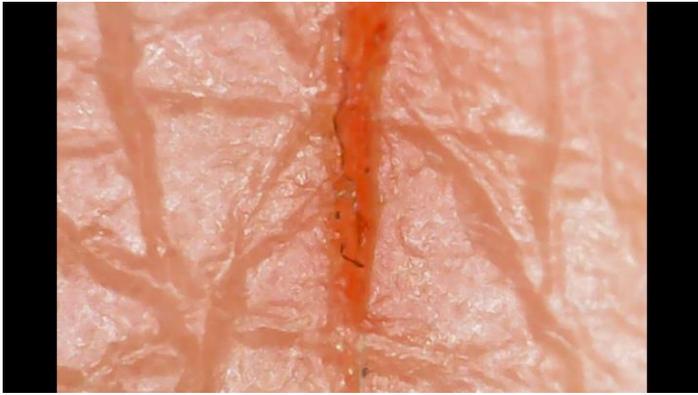
Las ideas que se enuncian frívolamente en este texto son una visita fanática a las técnicas e ideas de artistas como Abel Gance, Germaine Dulac, Antonin Artaud, Norman McLaren o José Val del Omar que creían fervientemente en una potencia evocadora y poética de la imagen como arte de la representación.

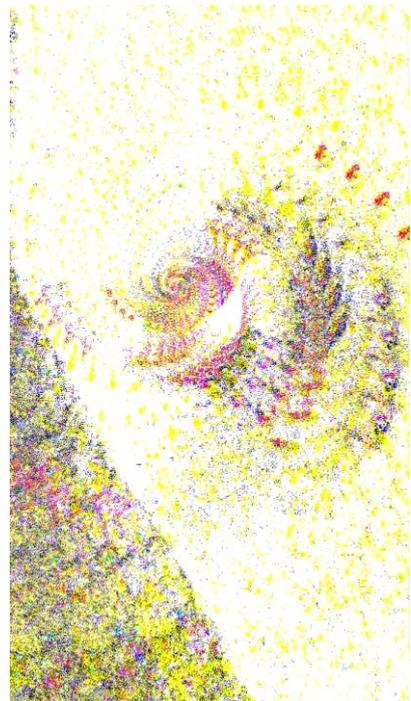
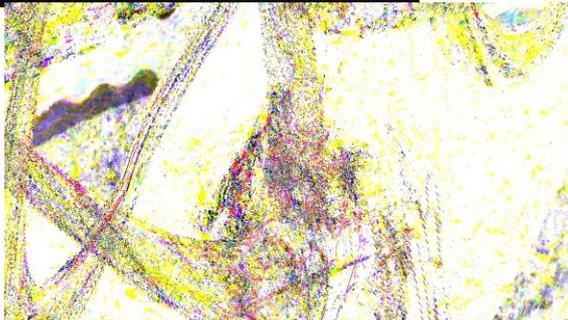
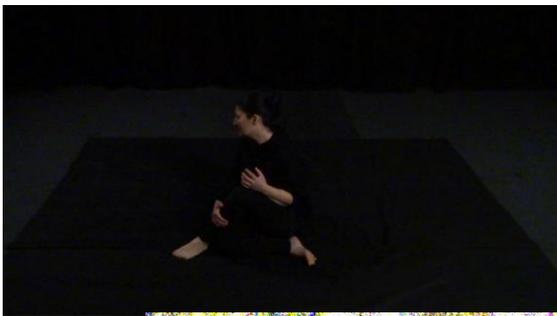
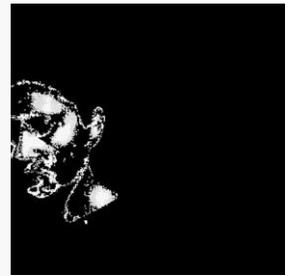
proceso

En esta sección se decidió ilustrar los procesos de **ensayo**, **rodaje** y montaje mediante recursos visuales, y así entregar la opción de acompañar el proceso creativo llevado a cabo.

análisis teórico

Para ahondar en los fundamentos teóricos y estéticos de la obra, se entreteje una conexión entre dos conceptos claves presentes de manera transversal en el proceso: repetición y CsO, que en su conjunción conforman el cadáver exquisito.

La repetición es la base operacional del proyecto. Constituye la puesta en funcionamiento del cuerpo sin órganos, el rodaje de una actriz que repite y repite el mismo fragmento. Aquí el ejercicio de la repetición interesa en tanto sea visto no sólo como el acto físico y mecánico de realizar la misma acción más de una vez, sino cómo una cadena de sensaciones que se detonan a través del cuerpo que lo obligan a continuar y rehabilitar ese espacio sensorial, nos aproximamos a la repetición al observarla como un fenómeno que necesita a un cuerpo y su voluntad para ser llevada a cabo. Esta concepción de la noción de repetición tiene como sustento a Gilles Deleuze: "(...) es preciso pensar la repetición en su forma pronominal, encontrar el Sí mismo de la repetición, la singularidad de lo que se repite. Pues no hay repetición sin repetidor, nada repetido sin alma repetidora" (2002, p.53). Para este ejercicio es necesario llevar el concepto de alma hacia su conexión con lo material, con el cuerpo; no se ven a estos conceptos cómo opuestos que se relacionan bajo una lógica binaria, sino cómo una interrelación que existe tanto material cómo metafísicamente, en esta conexión se conoce y vive al mundo de imágenes que nos rodea. Y en esta diégesis visual el cuerpo también puede ser considerado imagen, pero no cualquiera: "(...)Sin embargo existe una de ellas que contrasta con todas las otras por el hecho de que no la conozco exclusivamente desde afuera por percepciones, sino también desde adentro por afecciones: es mi cuerpo" (Bergson, 2006, p.33). Bergson hablaba hace más de 100 años de una imagen propia y afectada por la emocionalidad, que en su materialidad nos da evidencia de las otras imágenes que nos rodean, pero veía a esta cómo un elemento carente de materialidad, que es producto de un fenómeno psíquico que no supera las barreras metafísicas del "mundo real"

Si es imagen, esta imagen no podrá dar más de lo que se haya puesto allí, y ya que ella es, en hipótesis, solamente la imagen de mi cuerpo, sería absurdo querer extraer de ella la imagen de todo el universo. *Mi cuerpo, objeto destinado a mover objetos, es pues un centro de acción; no sabría hacer nacer una representación* (Bergson, 2006, p.36).

Para este proyecto debemos contrariar las palabras del autor y pensar en el cuerpo tanto representación cómo

representador, esto al considerar cuerpo cómo imagen material, texto que se conforma, interactúa y crea dentro del espacio que lo rodea, no sólo está en contacto con las demás imágenes, las afecta, danza en las infinitas posibilidades que da el caos de lo visual. Entonces este cuerpo no es un mero elemento del universo que nombramos para referirnos a un conjunto de características físicas y psicológicas, es ahora un agente en el espacio reflexivo, un lienzo que contiene un tremendo potencial creador, una imagen matriz de muchas otras.

Para hablar del cuerpo-imagen que se despliega en este audiovisual falta aún librarlo de sus ataduras "naturales" y convertirlo en una visualidad que hace referencia a sí misma, que se desdobra ante los ojos de los espectadores y en la sorpresa de sus nuevas formas, nos toca, a nivel visual y sensorial.

Aquí hablamos de *cuerpo sin órganos*, un concepto que abraza la indefinición de lo material para dar paso a la experimentalidad dentro del trabajo con la imagen, según Deleuze "el cuerpo sin órganos puede ser cualquier cosa - un cuerpo viviente, un lugar, una tierra, lo que ustedes quieran-, designa un uso. Suponemos que un cuerpo sin órganos es siempre experimental, por eso nunca está dado" (2017, p.199). Esta indefinición que nos ofrece el concepto permite albergar de sobra las pocas ataduras que le quedan al cuerpo que se propone construir en la imagen, un cuerpo que se desdobra ante nuestros ojos, abandona sus ataduras naturales y decide allí, frente a nuestros cuerpos, rearmarse, probar nuevas formas, habitadas ahí en la imagen, deseadas por nuestros sentidos.

El CsO que "es lo que queda cuando se ha suprimido todo" (2002, p.157), permite trabajar con la imagen cómo espejo, pues podemos desdoblar nuestros cuerpos sobre ese que yace en la imagen, en la experiencia audiovisual queremos ver y sentir a ese cuerpo desmembrado y translúcido formando otros cuerpos que en su repetición crean un texto que se lee con la mirada, siendo texto la acumulación de las imágenes y su relación con el cuerpo

(...) podemos abominar de la locura de un pueblo en trance que, desde lo alto de las casas en que los coribantes arrojaron sus miembros, les lanzan vestidos de mujer sobre los hombros, al tiempo que invocan a sus dioses; pero no podemos pretender que todos estos ritos no contienen una suma de espiritualidad violenta que supera sus excesos sangrientos (Artaud, 2013, p.43).

Cuando Artaud habla de los ritos llevados a cabo en Emesa en el siglo III para celebrar a El-Gabal, hace énfasis en la indudable carnalidad de la tradición, en cómo prácticas que no

infligen más que dolor en algunxs significaba profundo goce para otrxs, hace referencia directa al cuerpo, la mutilación, al desmembramiento, a la descomposición de la imagen ante nuestros ojos, y este placer que se genera cuando la mirada entiende la separación de la carne permite fantasear y ubicar nuestros sentidos en ese cuerpo fragmentado, desdoblado en lo ajeno lo que es propio y en un juego de empatía nuestro cuerpo es ese que sufre las inclemencias en la imagen. Con violencia, se hace referencia al deseo imperante de visitar esa experiencia, de repetirla. Para este proyecto ese otro cuerpo que sufre es la imagen, la que puede ser destruida y vuelta a construir, que en su condición de cuerpo sin órganos será lo que nuestra creatividad nos permita entender.

Desde aquí se conecta con las obstrucciones que se les impusieron a las imágenes que se buscaban conformar en el audiovisual: el multirregistro, la fragmentación, la repetición y la fotogrametría son medios que en su conexión permiten amplificar el ejercicio de trabajar y hacer sentir al cuerpo a través de la imagen. El cadáver que se desarma y rearma frente a nosotrxs es exquisito pues en la acumulación de la violencia al repetir las mismas operaciones, buscando lo nuevo, nuestros sentidos viajan y leen, deleitándose de las piruetas que sólo la imagen puede realizar.

bibliografía

__Anouilh, J,. (2009). "Antígona". Losada.

__Artaud, A,. (2013). "Heliogábalo o el anarquista coronado".
Editorial Argonauta.

__Bergson, H,. (2006). "Materia y memoria Ensayo sobre la
relación del cuerpo con el espíritu". Cactus.

__Deleuze, G,. (2002). "Diferencia y Repetición".
Amorrortu.

__Deleuze, G,. (2017). "Derrames entre el capitalismo y la
esquizofrenia". Cactus.

__Deleuze, G,. y Guattari, F,. (2002). "Mil mesetas: Capitalismo
y esquizofrenia". PRE-TEXTOS.

filmografía

__Dulac, G. (Directora). (1928). *La concha y el clérigo*.

__Gance, A. (Director). (1927). *Napoleón*.

__McLaren, N. (Director). (1955). *Blinkity Blank*.

__Val del Omar, J. (Director). (1955). *Aguaespejo granadino*.

