

HOMBRE
SUR

REFLEXIÓN TEÓRICA DEL CORTO DOCUMENTAL “HOMBRE SUR” MAGÍSTER EN CINE DOCUMENTAL

Luis Fernando B. Gaitan

“...el ojo reinterpreta constantemente...”

Raúl Ruiz

ASPECTOS INHERENTES

David Mardones nació en Osorno y ha estado siempre radicado en el sur de Chile. Hace siete años se tomó un terreno en la bahía de Cochamó para construir allí su casa. Pese a ser un hombre con formación técnica, estudios en el extranjero y experiencia en la actividad administrativa pesquera decide, como él mismo dice, romper con el modelo y aislarse para vivir del turismo y de una manera autosustentable.

Al personaje lo conocí por casualidad y tras la observación de su actuar en cada encuentro fue creciendo y mi interés por su personalidad y estilo de vida. Él es un individuo muy particular, empezando por su exterior: ropa y accesorios, sus ademanes y forma de expresarse. A nivel discursivo me causaba curiosidad sus aseveraciones provocadoras, argumentadas siempre desde la evidencia de una lectura, un hecho real o desde el mito mismo para instalar con propiedad sus posturas ideológicas, sociales y personales.

Después de algún tiempo llegamos al pacto colaborativo. La decisión de afrontar con la cámara un espacio particular habitado y tocado por este personaje, que era cada vez más latente como retrato, me condujo a unas semanas de convivencia en su casa.

Filmé solo, cámara en mano y algunas veces trípode. Con los días me aproximé a cierta intimidad del personaje. En algunas ocasiones le propuse y dirigí mínimamente con la intención de lograr una pequeña puesta en escena. Esto permitió cierta fluidez que exploté para filmar ciertas ideas.

MOTIVACIONES

La estructura o el centro del posible relato en un comienzo no estaba claro. Las distintas aristas que iban revelándose desde el personaje y lo que lo rodeaba me presentaban diferentes potencialidades para abordar las imágenes que se iban dando.

De otra parte, yo como autor pasaba por un proceso de creación interna donde también me descubría como inventor de un relato, desde las tantas decisiones que un nuevo realizador debe enfrentar, convirtiendo esto en una guía secreta que me entusiasmaba a probar y auto indagarme en el ejercicio de filmación.

Estos dos procesos internos fueron la motivación para la realización de este cortometraje documental, las posibles formas, las dudas sobre mis propios procesos mentales respecto a las decisiones, las estructuras factibles y la certeza de alejarme de ciertos recursos narrativos bien conocidos que no quería usar en mi relato, se consolidaban progresivamente. Con respecto a esto, encontré en lo planteado por Marcel Martin una exploración posible en mi búsqueda. Este autor nos dice que el cine tiene la capacidad de representar el máximo de irrealidad con el máximo realismo. Esta idea me entusiasmaba al ver en ella la posibilidad de usar recursos externos con el propósito de buscar sensaciones oníricas y transiciones con cierta distorsión que buscaban subrayar la particularidad no solo del personaje retratado sino el hipnotismo de la naturaleza y el paisaje propios del sur de Chile.

PROCESO DE CREACIÓN

La metáfora de un hombre a bordo de un barco a la deriva en tierra fue la idea que en el proceso de montaje tomó fuerza y se instaló como narración, pero sin una progresión lineal, donde los elementos, imagen-símbolo, sonido-referencia, y realidad-reflejo construyeron, finalmente, un espacio que se impone sobre el individuo que le habita. La concepción de este personaje tácito (el paisaje), pero inmenso y que se impone, eclosionó y se instaló definitivamente en el proyecto creativo. Allí la montaña delimita la luz, el correr del agua es silencio y el canto de las aves testigo atento. La naturaleza se erigió entonces como el personaje protagonista que eclipsa el utópico barco a la deriva que es la casa del personaje.

De allí que desde el inicio del proyecto me propuse no usar ciertos recursos tales como el personaje hablando a la cámara o una voz en off que narrara o describiera, ya que mi intención no era conducir a través de las imágenes, sino que las imágenes fueran construyeran un abstracto inconcluso alrededor de un sujeto que se pierde en la inmensidad del entorno, donde la inmensidad es la naturaleza y el hombre una pequeña interferencia.

No obstante, en lo expuesto por el profesor Víctor Fajnzylber, como parte de la comisión evaluadora, sobre del uso de una voz en off, encuentro posible que esta podría haber sido pertinente para reducir lo abstracto del documental y darle con esto más acceso. Sin embargo, acorde con lo que he ido manifestado a lo largo de este escrito, en terreno el enfoque estuvo en las imágenes cargadas de estética y con la intención de buscar el símbolo con el montaje, ya que como indica Ismail Xavier "...el "símbolo" ... sin ponerse en competencia significativa con la imagen tiende a adquirir, más allá de sus apariencias realistas e inmediatamente expresivas, un valor mucho más amplio y profundo". Es por ello que alrededor del personaje había una certeza de indagación, una confrontación con sus posturas y ciertos elementos, como por ejemplo su aparente mal de Diógenes, su antisemitismo o su relación de pareja, pero abordados con una intención de sutileza. Entonces, mi intención era reflejar, representar, recrear ciertos elementos, más no afirmar o prestar mi voz como es el parecer de la profesora Alejandra Carmona, cuya observación igualmente valoro y reflexiono. En vista de lo anterior, creo que presentar algo sin tomar una posición, es también una toma de posición y por tanto un presupuesto ideológico, que va más allá de afirmar o controvertir. Bien dice Raúl Ruiz "el cine no niega ni afirma, sino que muestra" o donde también es posible la expresión no discursiva de algo según Ismail Xavier. Por lo tanto, se fue generando un contenido que va a revelar su sentido solo en el proceso de montaje, ya que en el ejercicio cinematográfico desde lo personal sentía que operaban fuerzas inconscientes o instintivas que me guiaban como autor sin necesidad de un constante razonamiento del porqué, dónde y cómo se disponía la cámara. Esas imágenes terminaron por encontrarse con la conciencia, hallando significados y una comunión dentro de ese proceso de construcción que es el montaje que le apuesta a una propuesta más poética que narrativa.

De allí que el manejo de la cámara presente una intención contemplativa del individuo y su entorno, con el fin de matizar el movimiento lento de un cuerpo viejo y el transcurrir de un ambiente calmo que provoca un efecto de ralentí cuando es observado. Igualmente, la cámara tiende a irrumpir la intimidad del personaje, a verle en momentos de descanso, desde la ventana, entre objetos, sin saber qué busca exactamente de él. ¿Duerme profundo el personaje? ¿Sueña? ¿Intenta dormir? Por tanto, esta pretende reflejar con el silencio de su estatismo un espía que indaga con la imagen sin intentar

respuestas del personaje, sin ánimo de profundidad. La idea expuesta intenta, como nos dice Marcel Martin, "... superar "la lectura convencional" de la imagen y conseguir ver más allá del evento inmediato..." y más bien ver el "estado del alma" o al menos fascinarnos con la especulación.

De otra parte, los sonidos propios del paisaje y la casa fueron creciendo, es decir, me fui haciendo más consciente de ellos, por lo que lo que empecé a registrarlos hasta concebirlos como omnipresentes. Estos atravesaban las imágenes dando más sensibilidad a las texturas que iban surgiendo al seguir al personaje y al escudriñar adentro y afuera de su hogar.

El proceso de creación, a partir de lo antes descrito, posibilita, a modo personal, más búsquedas que conclusiones. Búsquedas probadas, sugeridas con las observaciones de la comisión evaluadora y que acojo para una reflexión interna y enriquecedora. Las distintas miradas sobre el trabajo hecho y sus argumentaciones son prueba del camino a explorar, pero también son aliciente para afirmar las decisiones tomadas con respecto a todo el proceso de creación del documental expuesto.

PENSAMIENTO ESTETICO

El principal desafío como realizador fue definir un punto de vista, una mirada para retratar el personaje y su entorno. ¿Cómo abordar las posturas que David Mardones presentaba? ¿Qué tanto dedicaría al espacio de la casa y como lo abordaría? ¿Y el entorno natural? Todo esto se fue resolviendo en la tercera película que es el montaje. Allí decidí hacer uso de elementos como ciertos efectos visuales y sonoros como recursos narrativos para acentuar o matizar la distorsión discursiva del personaje, así como ciertos sonidos que buscan crear una extrañeza alrededor de las imágenes del entorno y la casa, buscando con esto "la acción visual combinada con elemento sonoro como símbolo" según expresa Martin.

Fue así como después de probar distintos cortes donde se abordaba el personaje dándole diferentes amplitudes con respecto a la extensión de su discurso en off o frente a cámara, me fui encontrando más cómodo con una aproximación sutil y con un acercamiento más lento, pero abordando lo particular de su forma de pensar. Sin embargo, también concreté una idea vaga que tenía desde el principio cuando filmaba y que luego maduró para ser una forma en la que estaba seguro abordar el retrato que hacía. Esta fue la imposición del entorno natural, el paisaje sobre el individuo que le habita. Esto siguiendo la idea planteada por Eisenstein y citada por Marcel Martin, "la disposición del montaje une la realidad objetiva con la actitud subjetiva del creador de la obra" ...poniendo de

manifiesto, mediante el montaje, las relaciones ocultas entre las cosas, los seres o los hechos...”.

Como conclusión respecto a este último punto puedo asegurar ahora que después de este proceso mi mirada sobre la realidad filmada más que definirse frente a una forma, la dejo confrontada con preguntas que solo cultivar el ejercicio del cine responderá. Estas interrogantes a mi modo de ver son el fruto del proceso de aprendizaje que representa este magíster en cine documental. Proceso que debe continuar en la constante duda, en escuchar también a otros y en el instinto naciente de un lente en el ojo y una película de 35 mm en las entrañas.

BIBLIOGRAFÍA

- Xavier, Ismail (2008): *El discurso cinematográfico*, Buenos Aires: Editorial Manantial.
- Martin, Marcel (1990): *El lenguaje del cine*, Barcelona: Editorial Gedisa.
- Ruiz, Raúl (2002): Entrevista en el programa “La belleza de pensar”.

INFORME OBRA DE GRADO

Nombre alumno(a)	Fernando Gaitán
Título del proyecto	“Hombre Sur”
Nombre profesores(as) evaluadores(as)	Pamela Pequeño de la Torre
Evaluación	6.8

En la presente obra somos testigos de un paralelo persona/naturaleza en la construcción de un retrato distanciado sobre un hombre que como su título lo dice, vive en el sur de Chile.

En medio de un paisaje magnífico en su belleza y también implacabilidad, habita el “hombre sur”. El documentalista lo elige para realizar una reflexión --a mi parecer- de la sobrevivencia humana, su asentamiento en un entorno natural y el sentido de vivir alejado de lo que entendemos por civilización. Todo lo anterior, lejos de cualquier idealización, lo que en un trabajo de esta naturaleza sería predecible. Una situar la mirada de una forma singular que constituye una de las fortalezas de “Hombre Sur”.

El documental se acerca al protagonista subrayando con sutileza, sensibilidad y distancia, sus contradicciones. Registra su discurso por momentos descabellado y es testigo de su declaración de independencia respecto a la sociedad urbana y de consumo contemporáneo.

La fotografía es de una belleza que se acerca en algunos planos a la perfección en su contemplación del paisaje. La que contrasta con el caos interno y externo del personaje que el documentalista ha escogido observar. Desorden que vemos en el interior de su hogar, en las frágiles fundaciones sobre las que la vivienda está emplazada y en el efecto de inestabilidad que el realizador introduce en algunos planos a través del movimiento de su cámara. Recurso al que suma un efecto sonoro que aporta fantasía y un dejo de ficción a su propuesta formal.

Esa mirada y su expresión a través de los recursos cinematográficos, contradicen y/o ponen en tensión el discurso de su personaje, que él declama como verdad absoluta. Así el autor construye nuevos sentidos en la percepción de una forma de vida distanciada de la urbe, a la vez que la despoja de cualquier idealismo o naturalización.

El documentalista estructura un relato fragmentario sin un paso cronológico/lineal del tiempo, aunque notamos que es verano. A través de esos momentos, construye una narrativa discontinua pero que logra focalizar la atención hacia un protagonista con el cual es complejo empatizar. Por momentos el "hombre sur" resulta inquietante, en otros, francamente, desagradable. Lo que constituye uno de los grandes desafíos que el realizador ha decidido emprender y sobrellevar a través del documental que realiza. Finalmente y no sin dificultades, la obra consigue acercarnos a una persona, a una forma de vivir y concebir el mundo, que en una primera mirada no resulta del todo atrayente.

Con grandes logros en la fotografía y el sonido que contrastan en su belleza y asertividad con los claro oscuros del personaje retratado. Junto a la desacralización de la bondad supuesta del hombre que vive en la naturaleza.

Nombre profesor: Pamela Pequeño de la Torre

Firma:

Fecha: 17 de diciembre de 2018

INFORME OBRA DE GRADO

Nombre alumno(a)	FERNANDO GAITAN
Título del proyecto	HOMBRE SUR
Nombre profesores(as) evaluadores(as)	Alejandra Carmona
Evaluación	6,0

Fernando Gaitán logra realizar una descripción sensible del entorno del Sur, donde habita su personaje.

Con una fotografía muy cuidada retrata en encuadres con un punto de vista definido, la vida cotidiana de este personaje junto a su mujer. El tiempo transcurre lento, como en la vida del personaje, quien en la introducción al documental deja claro que esa es su gran conquista: el es dueño de su tiempo. Es un hombre libre del sistema, con algunas excentricidades que Gaitán sabe retratar y destacar de manera respetuosa.

A medida que se conoce el espacio interior de la casa que este hombre ha construido con sus propias manos, nos percatamos que además de rechazar las vías convencionales de vida, sufre de un impulso por acumular cosas, que se van apilando en las paredes, colgando de los techos etc. Fernando logra retratar muy bien el espacio interior y exterior de la casa.

En términos narrativos, de construcción dramática, la película decae hacia la mitad, cuando se introduce el tema de los araucanos blancos. Ya que el autor no logra distanciarse del personaje, surge la duda si Gaitán está de acuerdo con las ideas sionistas de su personaje y lo utiliza como portavoz.

Por qué ocurre este fenómeno? Porque el personaje está retratado como alguien normal y cuerdo. Muchas escenas que demostraban el desvario del protagonista fueron eliminadas en este corte y a mi me queda la sensación de estar frente a un señor un poco excéntrico, pero cuerdo, que es neo nazi y racista y el autor le presta voz.

Es un punto complicado, que a mi parecer no está bien resuelto.

En lo personal, no estoy de acuerdo con el uso de fundidos o efectos de video. Le quitan fuerza a la escena que en sí, sin duda era hermosa (la del fuego) Tampoco creo que eran necesarias las fotos al inicio. No aportan y sacan de la elegancia del lenguaje que se plantea al inicio.

En general es una obra bien lograda en términos de montaje, ritmo, tratamiento audiovisual, descripción de espacios, musicalización y atmósferas sonoras, pero tiene a mi parecer la debilidad de la cuestión ideológica-que no queda

resuelta.

Por lo anterior califico esta tesis con un 6.0

Nombre profesor: Alejandra Carmona

Firma:

Fecha: 20.12.18

INFORME OBRA DE GRADO

Nombre alumno(a)	FERNANDO GAITAN
Título del proyecto	HOMBRE SUR
Nombre profesores(as) evaluadores(as)	VICTOR FAJNZYLBER (profesor informante)
Evaluación	5,8

El cortometraje documental "Hombre Sur" se construye como un retrato de un hombre (o una pareja) que reside en un entorno natural del sur de Chile. A pesar de que su pareja aparece en varios momentos, la película se construye en torno a su protagonista masculino, combinando imágenes del quehacer cotidiano en su hogar, con relatos verbales en off que abordan reflexiones sobre los indígenas sureños durante la colonia o sobre la situación actual en la Patagonia, entre otros.

Llama inmediatamente la atención la buena calidad de la fotografía, que tiene grandes aciertos en la elección de horarios, emplazamientos de cámara y ángulos de filmación, produciendo imágenes de gran belleza cromática y figurativa, por momentos evocando un tratamiento pictórico de la imagen. El sonido es correcto y contribuye a recrear un entorno natural lleno de vida, en el cual se combinan relatos en off, canciones, fragmentos de conversaciones, con sonidos de aves, aguas, entre otros.

El montaje tiene un ritmo pausado que permite entregarse, junto al realizador, a la contemplación de visiones de la naturaleza de una gran belleza. Este ecosistema natural parece tener una omnipresencia narrativa en la película al punto que incluso parece tener mayor interés que su propio protagonista. Su pensamiento o visión de mundo son reconstruidos de manera fragmentada, con momentos de conversación, de canto en solitario, de reflexiones en off sobre la identidad nacional y el abandono del sur a intereses transnacionales.

El personaje aparece así descrito mediante pequeños retazos descriptivos cuya única coherencia es pertenecer al mismo hombre, pero que no desarrollan ni profundizan en ninguna dirección su pensamiento. Se entiende que es alguien que elige vivir aislado, pero que se mantiene informado de una actualidad urbana lejana por la radio. Habla de posibles nietos pero no sabemos si tiene hijos. Formula críticas contra transnacionales pero su estilo de vida parece depender únicamente de los turistas que visitan la región. En este sentido, esta construcción del personaje narrativamente superficial solo parece cobrar un sentido mayor al complementarse, en una suerte de contrapunto, con la descripción del entorno natural. Es un hombre que vive en una simbiosis cotidiana con la

naturaleza que lo rodea, pero cuyo pensamiento se nos presenta apenas mediante una cáscara irregular de pequeñas ideas o pensamientos que aparecen de manera intermitente a lo largo de la temporalidad.

En el caso en que este trabajo estuviera aún en proceso de creación (no terminado), sugiero repensar el uso de la voz en off: primero para reforzar una comprensión del personaje menos superficial e incoherente, pero en segundo lugar, porque al superponer un relato narrativo sobre imágenes de gran complejidad y belleza visual, la atención del espectador se ve dividida entre el interés de la contemplación fotográfica con el esfuerzo de seguir la linealidad del relato verbal.

En términos general, este trabajo parece tener muy buenos elementos de base para convertirse en un bello documental de personaje. Sin embargo, en su estado actual parece situarse en un punto de indefinición entre la fascinación del director por la naturaleza -la cual logra captar con una bella sensibilidad- y una descripción de su protagonista que parece trunca, incompleta, superficial. El procedimiento de reconstrucción narrativa por fragmentos no es un problema, sino el hecho de producir una globalidad de personaje que uno intuye como alguien más complejo y quizás interesante de lo que este relato alcanza a comunicar.

El problema de este trabajo, a mi juicio, es doble: decidir cuál es el estatus de la narración en primera persona dentro del relato global, y quizás atreverse a explicitar aún más la presencia del realizador, justificando así su fascinación estética con la naturaleza que lo rodea, pero sobretodo, revelando así su carácter de visita: un afuerino que intenta sintetizar la humanidad del hogar que está visitando.

En resumen, este trabajo tiene la cualidad central de haber encontrado un personaje y un entorno únicos, demostrando una gran sensibilidad en lo visual, con momentos de gran belleza. Sin embargo, no termina de resolver, a mi juicio, la forma en que el relato verbal se podría potenciar y conjugar virtuosamente con el devenir visual y sonoro del conjunto de la pieza audiovisual. Para ponerlo en términos literarios, el autor no se decide sobre la forma de combinar prosa y poesía. Pudiendo dirigirse hacia una bella prosa poética audiovisual, o hacia un asumido poema documental, el proceso de creación pareciera haberse detenido justo antes de la bifurcación entre estas dos opciones posibles de estética documental.

Nombre profesor informante: VICTOR FAJNZYLBER

Firma:

Fecha: 21 de diciembre 2018

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE TESIS**1.- Identificación de la Tesis**

Nombre del alumno/a	Luis Fernando Buitrago Saitan		
Dirección	Santo Domingo 1161 Depto. 1107		
Teléfono	9 8904 8127	E-mail	LFGAITANB@GMAIL.COM

Título de la tesis	HOMBRE SUR		
Facultad	Instituto de la Comunicación e Imagen		
Departamento			
Carrera	Magister en Cine Documental		
Título al que opta	Magister		
Profesor guía	Pamela Pequeño		
Fecha de entrega	28 de diciembre del 2018		

2.- Autorización de publicación

A través de este documento, indico a la Dirección de Servicios de Información y Bibliotecas, mi decisión respecto a publicar en formato digital mi tesis en los sitios www.repositorio.uchile.cl, www.tesischilenas.cl y www.tesislatinoamericanas.info.

Autorizo su publicación (marque con una X):	
☒	Inmediata
☐	A partir de la siguiente fecha: _____ (mes/año)
☐	No autorizo su publicación (sólo resumen y metadatos)

Firma del alumno

3.- Forma de entrega de la tesis

Las tesis deben ser entregadas en CD-ROM o DVD (texto completo), o bien enviadas en formato digital si su Facultad tiene implementado un sistema de registro electrónico de tesis coordinado con el Repositorio Académico. Además, entregar este Formulario de Autorización debidamente completo y firmado a la Unidad Académica que recibirá su tesis.