

Entre la tierra y el canto

Es un documental que nos abre al mundo de una cantora, de una poeta campesina, arraigada en su tradición, pero que al mismo tiempo la va resignificando.

"La frontera entre ficción y documental no existe para mí. Todas son películas. Ambos toman hechos, personajes e historias y juegan con ellos de la misma manera. Combato el "cinema verité" porque solo aspira al nivel de comprensión banal de lo que nos rodea. Busco penetrar hasta un estrato más profundo de la verdad."

Werner Herzog

El punto de partida es siempre una imagen – situación. La ficción sobreviene después y solo puede desarrollarse realimentándose constantemente de la imagen que la generó. La imagen – situación funciona como aeropuerto, para las múltiples películas que coexistirán.

Raúl Ruiz

En la mayoría de mis obras hay un fluir interno que es imposible seguir con un simple reloj pulsera. Es como si los espectadores fueran llevados directamente y sin escalas al interior de las cosas.

Werner Herzog

1. El punto de partida:

Un cineasta que me fue interesando en el cine documental es W. Herzog. Muchas veces me pregunté cómo lograba Herzog llevarnos a ese espacio de emociones, a esas atmósferas, a esa sensación de rozar algo sagrado. En muchos de sus documentales no hay un conflicto central, sin embargo la película nos cautiva. Vamos entrando a mundos que despiertan algo profundo en uno. Mundos de los que en definitiva no somos ajenos, mundos en los que reconocemos nuestras propias búsquedas.

Este documental es un retrato de una cantora popular chilena, de Sagrada Familia, en la 7ª región. La primera imagen que tuve de ella, fue una suerte de Violeta Parra actual, capaz de transformar todo en canto y poesía.

Pero además de ser conquistada por una mujer excepcional, es también el intento de meterse en el propio mundo interior. Es un retrato de una mujer retratada por otra mujer.

El retrato y la retratista

El retrato proviene del retrato pictórico y del autorretrato. Es el deseo de saber del otro Y saber del otro que está en uno. Saber de uno retratando al otro.

Retratar, además de plasmar gestos, rasgos, actitudes corporales y apariencia del retratado, es capturar la mirada del retratista.

Algo se construye entre la palabra y la escucha que no pertenece ni al entrevistado ni al documentalista. Van co-emergiendo.

Detrás de toda superficie hay otras capas que aparecen. Esta visión de capas que se van profundizando, me interpeló. ¿Cómo ir profundizando de una capa hacia otra? ¿Qué estaba uno buscando realmente? ¿Se podía acaso llegar - desde la particularidad del retratado - a un espacio más universal, más común a todos?

Rescato un comentario de Eduardo Coutinho: "*No entrevisto al otro sino que estoy junto al otro.*". Estar junto al otro es una actitud muy activa, en que uno también debe ir sacando capas de su propia mirada. Sacar capas puede significar sacar creencias, estereotipos, formas de ver, que uno tiene metidos dentro, y que no sirven a la hora de querer profundizar.

Estaba en una paradoja: estar junto al otro, sin entrevistarlo o interrogarlo, y a la vez intimar y dirigir nuestra atención hacia algo aun no develado.

El pacto:

En ese mismo periodo, en forma paralela, trataba de inspirarme en otros documentales. Por casualidad lanzaron en esos días el documental sobre el Chincolito "El Chincol y la bandada" de José Luis Villalba. Se trata de un documental observacional. En este documental se relata lo que hacen los campesinos, sus tareas, su diario vivir, las fiestas donde cantan y bailan.

Vimos juntas con Mauricia el documental y lo comentamos. Fue en ese momento que se estableció el pacto y nos pusimos de acuerdo en lo que ambas esperábamos de esta aventura: construir algo que surgiera desde adentro. Ya había muchas construcciones hechas desde una cámara que mira desde afuera, casi insinuándose objetiva.

Nuestro "pacto" fue finalmente un "yo te cuento y tu verás que haces con eso".

A medida que avanzábamos, el encuadre fue cambiando. Nos llevó a un espacio privado, en que algo se descubría con cada conversación. Las preguntas y conversaciones también le develaban algo a ella, y se nos olvidaba por ratos que íbamos a "actuar frente a una cámara".

A partir de ahí pudimos ir deshojando capas, pero en una construcción conjunta. Ella buscaba ser honesta consigo misma, y eso se traducía en su relación conmigo y frente a cámara.

Las capas del retrato:

La primera capa es su historia personal, pero que al mismo tiempo es la historia de muchas niñas campesinas. Un relato en que aparece el abandono, la pobreza, el machismo, la violencia familiar, todos aspectos que aun hoy, en 2018, perduran en Chile.

En esta capa se expresan también las tradiciones conservadoras del campo, tan reacias al cambio, que actúan como "una fuerza antagonista".

La segunda capa es su capacidad de transformar ese dolor a través de su relación con la tierra y el canto. En su caso particular entonces, tradiciones que pueden ser opresoras, también pueden actuar como liberadoras.

La última capa es, como diría Raúl Ruiz, "*la película secreta que no aparece a primera vista*" (Raúl Ruiz: "Poéticas del Cine"). Es su opción sexual y una historia de amor que construye junto a su pareja mujer. Una historia que también en un momento queda trunca, obligándola a buscar en sus raíces, en la tierra, en el campo, la fuerza para salir adelante.

Por lo tanto estamos muy lejos de un documental que se pregunta nostálgicamente sobre las tradiciones del campo chileno que se pierden con el urbanismo y la postmodernidad. Al contrario, es un documental que muestra nuevas fuerzas que surgen, vivas, dispuestas a narrar lo que las tradiciones anquilosadas tratan de callar. Y se intenta hacer desde adentro, desde el sentir mismo de una cantora.

El logline quedó definido como: Una cantora arraigada en la tradición del campo y del canto, que rompe y resignifica esa tradición, al asumir una opción sexual distinta y casarse con una mujer.

2. Tratamiento audiovisual

Restituir la emoción de una situación

Comprendí a través de otros documentales que *una forma* de tocar la emoción de Mauricia y mostrarla, dependía del lugar *donde* se hacen las conversaciones y se la filmaba. Concluí que ir al lugar de los sucesos o acompañarla a los lugares donde se conecta y recupera fuerzas, podíamos lograr algo más completo que simplemente el relato oral de los hechos en el living de su casa.

Mauricia es alguien fuertemente vinculado al trabajo con la tierra. Toda su vida, desde niña, ha girado en torno a la tierra, hasta hoy. Tiene esa sabiduría de la gente que observa la naturaleza, los animales, que conoce a la gallina clueca y el viento cargado

de lluvia. Había que mostrarla trabajando el campo, en su chacra, cosechando, limpiando, seleccionando sus cosechas.

Nuevamente rescato a Herzog: *"Para mí un verdadero paisaje no es solo una representación de un desierto o de un bosque. Muestra un estado mental interior, un paisaje interior. Los paisajes de mis películas dejan ver el alma humana."*(Herzog: *"Herzog por Herzog"*). La relación de Mauricia con la tierra, con el huso, con el horno de barro, refleja su paisaje interior.

¿Cuáles fueron las decisiones de la cámara?

La forma de este documental es bastante clásica. Es una cámara observacional en un primer tiempo, y a medida que profundizamos capas, pasa a ser más expresiva o subjetiva.

En la mayoría de las situaciones estamos grabando de frente, con luz de día, y plano general, o plano mas cercano sobre la protagonista. Pero tratándose de un contexto de campo, la cámara también va al rescate de este tipo de lenguaje: texturas y sonidos del campo, amaneceres, colores de las estaciones.

El sonido y la música

El diseño sonoro está compuesto por:

La oralidad de la protagonista, lo que ella misma cuenta de su propia historia. Me interesa que eso se escuche con claridad, porque hay un rescate cultural e histórico, en el relato de su propia biografía.

El canto. El canto y la poesía que transforman lo vivido en algo sublime y hermoso. No es que el canto fuera perfecto, ensayado y grabado en un estudio de grabación, porque se trata de transmitir su relación más íntima con su canto.

El sonido del campo, mientras la grabábamos; el piar de las gallinas y de los pollitos, el graznar de los patos, la cantidad de pájaros en la chacra y en el jardín, los riachuelos, los vientos.

Se trata de entretrejer todo esto, porque son todas formas que permiten ir mas adentro de ella. La idea subyacente es que para Mauricia, su canto y su poesía eran una medicina para su alma herida.

¿Cómo administrar y dosificar estos distintos sonidos? Era necesario acercarse al tempo que suscitaban sus relatos: los momentos de placidez, aquellos de picardía, de juego, aquellos más angustiosos, más violentos, mas sufrientes.

El montaje

Rescato de Herzog: *"El truco de la magia es dirigir nuestra atención allí donde quiere el mago, y ese es también uno de los secretos del cine. Como director uno debe ser capaz de orientar la atención de los espectadores en la dirección que requiera la trama. El cine se parece a la realidad, pero no es realidad, es una ilusión compleja."* (W Herzog: *Herzog por Herzog*).

Me fui dejando llevar por una estructura muy simple: que los hechos biográficos de Mauricia se vayan desarrollando, y mostrar luego como su canto siempre la recuperaba del abismo, de la depresión, del dolor.

En un momento esa estructura empieza a ser previsible: a una situación de dolor, seguirá el canto que la saca del abismo. Para introducir un elemento novedoso, no rompo la estructura, sino que nos metemos en su historia oculta, y con ello trato de generar un nuevo interés.

La estructuración del relato es espiralada, vamos develando información por círculos concéntricos:

Empezamos en el presente, en un espacio físico que es una casa de adobe en las afueras de Sagrada Familia, en que Mauricia hace un flash-back hacia su pasado, la vida con sus abuelos que son obreros de un fundo, la pobreza del campesinado en Chile y la relación con los patrones del fundo, la abuela hacendosa pero que los cría con mucha austeridad y disciplina.

En otro círculo se descubre a la abuela cantora, pero que no quiere que su nieta (Mauricia) siga sus pasos. Va relatando como termina siendo también una cantora y poeta popular, y como el canto será su salvación. El flash-back termina con el accidente que sufre a los 15 años.

A partir de ahí nos vamos a un pasado más reciente, en que se va desarrollando una historia de amor, entre dos mujeres de mundos totalmente diferentes, casi opuestos. Y como ambas se fueron construyendo en este espacio, en que no solo chocaban sus enfoques culturales, también les pesa la mentalidad de los campesinos y sus prejuicios respecto a su opción sexual. El relato se desenvuelve en una atmósfera lúdica, que contrasta con el mundo conservador que presiona desde afuera.

El desenlace es el término de esta construcción por la repentina muerte de Paola, que nuevamente la deja sola, con una historia que se repite: el abandono de sus seres queridos. Se abre la pregunta en ella y quizás también en el espectador: ¿qué pasará con ella? ¿Podrá el canto recuperarla nuevamente?

En los distintos naufragios de su vida, Mauricia supo conectar con ese dolor y lograr superar esos momentos de sufrimiento. Supo aprender a reconciliarse con su vida y conectar así con sus raíces, y seguir adelante con coherencia y con entereza.

La máxima que alberga el documental es que, - más allá de lo que haya sucedido en la vida de uno - es posible reconciliarse y conectar con algo muy potente y profundo que te da fuerza, coherencia y dirección.

INFORME OBRA DE GRADO

Nombre alumno(a)	Ana L Homme
Título del proyecto	Entre la tierra y el canto
Nombre profesores(as) evaluadores(as)	Alejandra Carmona
Evaluación	6,5

“Entre la tierra y el canto” es una obra muy bien lograda, que con una estructura simple y clásica nos presenta a un personaje en toda su profundidad.

Ana logra retratar muy bien al personaje y a su entorno, generando una empatía hacia el mundo de la protagonista. El campo y las canciones constituyen la segunda línea narrativa que va tomando fuerza a medida que avanza el documental.

Narrativa y audiovisualmente muy bien logrado. El personaje deja una huella profunda en el espectador, por la sinceridad de su relato.

Ana logra acercarse a los puntos más críticos del relato, y develar la violencia machista que se naturaliza en el campo, acompaña a su protagonista a contar el pasaje más oscuro de su vida, cuando es violada a los 15 años y luego, con toda naturalidad se abre una nueva arista en el relato, que es el amor que llega a la vida de la cantautora, el amor hacia una mujer que muy pronto morirá, producto de un cáncer.

La película transita de manera pausada y clara por las distintas estaciones de la vida de la protagonista. Retrata de manera sensible el campo, sus sonidos, sus luces y sombras.

Al inicio hay algunos problemas de montaje, habría que haber resuelto mejor algunos planos que están un poco indecisos, sin embargo es un detalle que luego se supera.

Ana nos invita a resignificar el campo junto a su protagonista, a escuchar la música que nos entrega una mujer criada por la violencia, pero plena de amor en el presente. Ana nos invita a abrir nuestra mirada a nuestras raíces del campo chileno, nos invita a volver a escuchar la música y letras que hemos dejado de escuchar en la vorágine moderna y lo logra muy satisfactoriamente.

Como profesora de taller doy cuenta del enorme avance que realizó Ana durante el Magíster en Cine Documental, siendo una de las alumnas que más

ha trabajado en su obra de grado, consiguiendo este estupendo resultado que es fruto del trabajo y la constancia. Mis felicitaciones.

Por todo lo anterior califico esta obra con un 6,5

Saludos cordiales,

Nombre profesor: Alejandra Carmona Cannobbio

Firma:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Carmona', with a long horizontal flourish extending to the right.

Fecha: 03.09.2018

INFORME OBRA DE GRADO

Nombre alumno(a)	Ana L'Homme
Título del proyecto	"Entre la tierra y el canto"
Nombre profesores(as) evaluadores(as)	Pamela Pequeño de la Torre
Evaluación	6.4

Un retrato sensible y emotivo de una cantora popular, poeta y payadora originaria de la localidad rural de Sagrada Familia en el centro sur de Chile.

Sin acudir a la biografía, la autora entrega información fragmentaria- de manera progresiva y pausada- sobre momentos claves de la vida de la protagonista a través de su relato. La voz de Mauricia teje un recorrido vital sumado a imágenes precisas del paisaje campestre que la rodea en su habitar cotidiano y al canto, eje que oficia como texto a la vez que sonoridad y sentimiento.

El documental "Entre la tierra y el canto" nos invita a recorrer una historia que en su expresión cinematográfica presenta fisuras, distanciándose del relato canónico de la trayectoria de una mujer campesina de origen popular. También, abandonando la tentación de recurrir a construcciones estereotipadas del entorno rural que aborda como escenario.

La mirada de la realizadora pone atención precisamente en lo distintivo de su personaje. Entrega el protagonismo a la voz, al relato y a su canto en la exploración de una vida singular, transgresora de su contexto. Visibilizando lo habitualmente clausurado. Poniendo en escena su canto como una performance.

Todo lo anterior, sin dejar de lado el vínculo profundo que proclama Mauricia con sus raíces, la tierra y sus antepasados que legaron lo que ella misma nombra como tradición.

El tratamiento narrativo establece cruces entre pasado-presente; tradición – transgresión; violencia-reconciliación; amor-muerte, que son los hitos que señalan el viaje de y por la vida de una protagonista que se revela en luces y sombras a través de la obra documental.

“Entre la tierra y el canto” también aborda la historia de amor de Mauricia con una mujer. Pero no se deja seducir por completo centrándose solo en la historia de amor; sí por momentos se aproxima al tópico del amor redentor.

El desenlace del documental desentona con el código establecido en el relato hasta ese momento. La narración pierde organicidad para culminar con un final algo abrupto. Se recurre a fotografías e imágenes de archivo de las cuales se había prescindido anteriormente. En el montaje se presentan algunos planos que no logran comprenderse del todo como el acto de esparcir las cenizas de su pareja luego de su fallecimiento.

Por otra parte, la edición y la construcción de la banda sonora quedan en deuda, sobretodo por el énfasis dado a la voz de Mauricia, a su canto, a la lectura poética y a un paisaje interno y externo que tiene mucho que aportar más allá de la sonoridad explorada en la obra.

El documental construye una mirada particular revelando a una artista necesaria no solo por su obra sino que también por su valor e impulso creador de nuevas formas de habitar la ruralidad, transformando cierras atávicos con su trayectoria vital.

Nombre profesor: Pamela Pequeño de la Torre

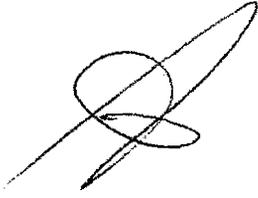
Firma:

Fecha: 20 agosto de 2018

INFORME OBRA DE GRADO

Nombre alumno(a)	Ana L'Homme
Título del proyecto	"Entre la tierra y el canto"
Nombre profesores(as) evaluadores(as)	Claudio Salinas Muñoz
Evaluación	6,5
<p>La obra de grado de Ana L'Homme posee varias capas: en un comienzo nos sitúa en un tema costumbrista, una mujer cantora y ligada al campo. Esto, que podría parecer un reportaje televisivo, se va encumbrando paulatinamente con el correr mismo de las imágenes en movimiento y fijas. En un segundo momento, podemos discutir sobre lo popular –como tema y espacio físico en el campo-, sobre lo popular encarnado en el personaje central, Mauricia Saavedra y las híbrides que la constituyen, campesina, cantante, con una gran historia de orígenes y tradiciones. Casi sin notarlo en la narración se incorpora el tema de su amor y casamiento con otra mujer, lo que viene, como dice ella misma, a contravenir centurias de usos y costumbres en el campo (pero no tan solo aquí). En algún grado decoloniza este espacio tan masculino.</p> <p>No se trata de exotizar a Mauricia. Muy por el contrario, a dejarla hablar y narrar sobre su historia, sensaciones y contextualizaciones, siempre en diálogo con lo que la circunda. Y en este proceso, Ana L'Homme, emplea una adecuado y eficiente economía de recursos: un sonido apropiado para captar la temporalidad de este espacio híbrido, imágenes limpias que nos reenvían a otro tiempo y espacio, así como también un buen uso del montaje, de las transiciones y de la foto fija. Se observa sobriedad en el manejo del tema y del lenguaje, y una alta efectividad narrativa.</p> <p>En consecuencia, califico con nota 6.5.</p>	
Nombre profesor: Claudio Salinas Muñoz	

Firma:

A handwritten signature consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Fecha: 28 de agosto de 2018