



UNIVERSIDAD DE CHILE
INSTITUTO DE LA
COMUNICACIÓN E IMAGEN

REFLEXIÓN TEÓRICA CORTOMETRAJE DOCUMENTAL
“INTERFERENCIA”

Juan Carlos Soto Martínez

Introducción

El cortometraje documental “Interferencia” es parte de un proceso trunco, que finalmente utiliza esta característica, la imposibilidad de terminar la película como un elemento central de la puesta en escena.

Primero quisiera poner en contexto el proceso, me parece imprescindible hacerlo ya que de él surgen los dispositivos audiovisuales luego utilizados.

Luego del primer año de Magister tenía claro mi proyecto de tesis, sería un documental sobre el periodista Alberto “Gato” Gamboa, ex director del diario El Clarín, premio Nacional de Periodismo 2017, amigo cercano de Allende, conocido por su ingenio a la hora de titular una noticia. Alberto luego del golpe de estado de 1973 se convirtió en preso político, donde comenzó un sufriente proceso que más tarde volcó en un libro llamado “Un Viaje por el Infierno”. El proyecto original buscaba trabajar sobre ese proceso, el de escribir un libro autobiográfico. Rápidamente llegué a generar 3 horas de material a modo de pre entrevista. Pero el 11 de enero del 2019 el Gato fallece. Ese fue el primer evento que estancó la película. Buscando como continuar el relato hice caso a un consejo que Alberto me había regalado en una de nuestras conversaciones, -anda a la biblioteca a revisar los diarios-. Muy desmotivado llegué a revisar los rollos microfilmados del diario El Clarín en la sección de Periódicos de la Biblioteca Nacional.

Comencé a asistir regularmente al archivo, buscando algo, una idea que me permitiera seguir con la película, pero me rendí, sin Alberto la película no podía seguir.

Hasta que vi la portada del 22 de marzo de 1973. En ella aparece amordazado el obrero pintor Jorge Tomas Henríquez. La imagen me impacta, tanto que decido quedarme en el archivo, el consejo del Gato Gamboa había rendido frutos, no para la idea original, pero si en función de un concepto fundamental que aparece en su libro: la adaptación. Si el Gato había logrado salir vivo de su encarcelamiento y de las sesiones de tortura fue porque -en sus palabras- podía adaptarse a la situación.

Comencé con la investigación de un hecho que aún me da la sensación de estar sacado de una película de cine negro. En la biblioteca logré conseguir toda la cronología del caso y como la prensa lo había narrado. Luego al investigar en internet llegué a los libros de Carlos Basso “Chile Top Secret” y a “Los Años Chilenos de Raúl Ruiz” de Yenny Cáceres, textos que nombran tangencialmente el crimen. Viajé a Concepción donde pude obtener una copia del archivo judicial, y

finalmente entrevisté al fotógrafo Luis Poirot que había intentado hacer una película sobre el hecho, film que nunca pudo terminar. Así es, Poirot y Raúl Ruiz habían intentado hacer una película sobre el caso y nunca pudieron terminarla. De pronto llegué a octubre del 2019. Habíamos planificado con Poirot una tercera entrevista en su casa para seguir trabajando el relato sobre el caso del obrero muerto y su película trunca llamada "Interferencia", pero 7 días después se produce el estallido social, Poirot me pide postergar la entrevista, quiere permanecer con su familia sin ser molestado mientras se calma la violencia en las calles. Luego Luis viajó a Escocia a presentar una exposición, nos organizamos para retomarla a su vuelta. Marzo de este año. Cae la pandemia, Luis tiene 79 años, es parte de la población de mayor riesgo. En sus palabras -no podemos seguir hasta que tengamos vacuna-.

Así fue como en un abrir y cerrar de ojos me vi en cuarentena, solo, mirando por la ventana, junto a una película que una y otra vez no podía terminar.

Hasta que un mes después una amiga que también vive sola me llama por teléfono justo después de sufrir una crisis de ansiedad. Luego de esa conversación comienza a aparecer el cortometraje documental "Interferencia" en forma de dos preguntas recurrentes:

¿Qué pasaría con el documental si no conociera todo el relato?

¿Qué pasaría con la película si no pudiese salir a resolverla?

Por el proceso de investigación del caso ya conocía la historia completa, pero efectivamente no podía salir a resolver el cortometraje, ¿acaso la segunda pregunta era válida para construir un relato documental? ¿Acaso "La condición Humana" de Magritte es el punto de vista de un espectador que ve la realidad representada en un cuadro? Y que por tanto ¿además de habitar la realidad habita también la puesta en escena?

Corte, puse la cámara sobre un trípode y la instalé en el balcón de mi departamento tapada con una funda de bicicleta para protegerla del clima, estaba lloviendo intensamente esos días. Cuando el teletrabajo me lo permitía grababa la esquina de calle Santa Rosa con Copiapó. Desde el primer momento surgió lo real, con el correr del tiempo, al seguir observando a los personajes que espontáneamente aparecían, nació la puesta en escena. La ventana, mi balcón, la esquina y la película que no podía terminar dieron origen al cuadro que me ayudó no solo a finalizar esta tesis, sino también a sobrellevar de mejor forma el encierro de la cuarentena.

Para ese momento el cuadro frente a la ventana contenía los siguientes materiales: el caso del obrero amordazado, la investigación inconclusa, las ganas de resolverla, el encierro de la pandemia, el paisaje urbano visto desde el balcón,

el ataque de ansiedad, los personajes de la calle y el anhelo de volver a caminar en el exterior. Al aparecer con claridad las materias primas el trabajo de construir la pintura fue principalmente de guion.

En palabras de Sergio Oksman -Fabular es lo que hacemos para dar sentido a nuestra vida-.

En palabras de Satoshi Kon -Es la realidad la que proviene de la ficción-.

Esto no es una pipa

En términos prácticos, como si de una película de ficción se tratase el personaje al principio del relato tiene una debilidad, debilidad que desestabiliza el mundo en el que existe. En lugar de contemplar el paso del tiempo o de aceptar que no tiene control sobre los acontecimientos que la encierran durante la pandemia decide forzar lo narrado a través de un ejercicio de especulación. Por unos momentos el ejercicio mental la mantiene ocupada. Pero la especulación termina por dañarla ya que en lugar de acercarse a una certeza refuerza el bucle de la incertidumbre.

El deseo que la moviliza es demasiado fuerte, quiere saber qué sucedió con el obrero amordazado y necesita terminar la investigación. En un sentido más lacaniano el deseo es la motivación que la atormenta.

Y peor aún, se enfrenta a un adversario formidable ya que este se alimenta de su necesidad, se nutre de su debilidad. La cuarentena se opone y así aleja cada vez más la concreción del deseo de la protagonista.

Pero surge un plan para vencer y llegar al objetivo, profundizar en la especulación ahora apoyada por la observación desde la ventana. Es cuando aparecen nuevos y misteriosos personajes. Así la especulación se mezcla entre los trozos de los archivos del caso policial con los movimientos sospechosos de los personajes que pululan por la calle.

Rápidamente el resultado es el mismo, el adversario es demasiado poderoso, vence a la protagonista e incluso genera nuevas interrogantes, ¿Quién es el hombre del espejo? ¿Por qué está ahí? La incertidumbre crece, la especulación genera un misterio aún más grande, nuevamente el deseo se ve lejos, cada vez más lejos de su concreción.

Pero es precisamente este roce con el fracaso lo que comienza a liberar al personaje, se da cuenta que debe esperar. Aguardar a poder caminar por la calle para resolver los misterios.

Finalmente cuando sucede lo que está esperando, cuando por fin logra salir a la calle consigue resolver el enigma de la imagen que fue especulada y además el misterio que originó el deseo, descubre a los culpables de la muerte del obrero y

el final del caso, todo gracias a que ha vencido su debilidad inicial, la especulación, el personaje sale hacia lo real para encontrar la respuesta concreta.

Así el relato es la historia de un crimen, del asesinato del obrero pintor y también de la realidad. Y de la destrucción de una ilusión. Ilusión que quiere ser la reconstitución del crimen. Se intenta poner en tensión la desaparición de lo real, ya que efectivamente a pesar de que han sido descubiertos los móviles y los autores, y el cadáver de lo real ha sido encontrado, el crimen sigue impune.

Sobre la forma

Con el relato listo, el desafío fue construir la imagen.

Siento el documental brinda la oportunidad de aproximarnos a temas en torno al paso del tiempo, a cómo representamos lo real y cómo estos ejercicios pueden tener elementos ilusorios propios de una película de ficción. Así el cortometraje busca la creación de un relato capaz de dar sentido a un ejercicio de simulacro ejecutado por el personaje principal.

De esta forma se presentan 3 ejes de acción, ejercicios con los cuales se intenta extraer la pugna entre lo real y lo representado. Así la estrategia construye una yuxtaposición que por un lado, muestra una mirada de observación íntima al relato mental de la protagonista, y por otro, una posibilidad de acceder a una proyección de la realidad observada.

El primer eje de acción se construye a partir del material de archivo, de los datos duros que se logró reunir durante la investigación, fotos, notas de tv, artículos de periódicos. Elementos que se presentan sobre un fondo negro absoluto, sobre el cual también la interferencia aparece, materiales que al pasar velozmente sin descanso muestran la fisura de la ilusión, o el exterminio de la ilusión, la desilusión total que tiende a aumentar al desaparecer la realidad y destruir su representación referencial y significativa .

El segundo eje se constituye a partir de lo observado a través de la ventana, observaciones que poco a poco se ven invadidas por el caso criminal que busca ser representado. En estos momentos la protagonista tiene relación directa con la sensación, con la desilusión al desaparecer la realidad, ya que esta referencia de lo real, que es lo observado desde el balcón, se ve carcomida con la acción de simular una posible solución al caso criminal. La ventana, el balcón, la esquina están ahí para construir concretamente algo que nunca pudo realizarse. Así aparecen los momentos más vívidos de la representación de un ataque de ansiedad, -idea entregada por la experiencia antes relatada de una amiga-, ya que el personaje puede tocar lo simulado, tanto así que es capaz de romper lo real. Tanto así que es capaz de romper con las manos el archivo de lo simulado.

La tercera estrategia es la salida a la calle. Este elemento, luego de que la protagonista interactúa con el material de archivo y con la ventana pasa a transformarse en una rúbrica que termina de dar sentido al ejercicio de hacer aparecer lo real, y con ella la aparición del simulacro, de la historia, del misterio y del complot.

A través de la interacción de estos 3 recursos hilados por la interferencia del simulacro se construye el relato que busca dar la sensación de que la realidad es un puzzle que debe ser resuelto, así el material de archivo nos plantea los hechos reales de la historia, la observación de la ventana nos muestra como la protagonista interpreta esos hechos y la salida a la calle nos entrega la distancia necesaria para especular, o dudar, ¿realmente el cadáver de lo real ha sido encontrado?

Conclusión

Por medio de esta reflexión intenté dar a conocer algunas de las preguntas que acompañaron mi trabajo creativo mientras me encontraba produciendo el cortometraje "Interferencia".

Como mencioné desde el inicio de este escrito, busqué abordar el proceso completo por el cual pasé para llegar a este resultado, desde una perspectiva teórica y reflexiva, a aspectos relativos a las distintas elecciones de los dispositivos que funcionaron como soporte para mostrar la realidad y la representación de esta, y la constante búsqueda de un punto de vista expresivo.

Al avanzar en el desarrollo abordé aspectos relativos a la forma de la no ficción y algunas de las decisiones tomadas al respecto; la relación entre el relato y la manera de mostrarlo.

Puedo mencionar que algunas de las reflexiones realizadas durante este extenso, accidentado y productivo proceso de instrucción quedaron en el tintero, tales como la decisión de colorizar la película como si fuese una ficción, el trabajo con el diseño sonoro, que sin duda fue uno de los más entretenidos durante el proceso de montaje, o la dirección de la actriz que relata la historia al momento de grabar la voz en estudio, etc. intenté compartir algunas de las más recurrentes y reveladoras. Y a pesar de que los aprendizajes del proceso también fueron muchos, no puedo dejar de puntualizar dos: el haber podido vivenciar parte del infinito potencial del cine como espacio de observación, sobre todo de mí mismo. Y que luego de pasar por todo este largo camino de Magíster poder decir que la ficción es lo que realmente me moviliza.

BIOGRAFÍA

- Nichols, B. (1992). Representing Reality: Issues and Concepts in Documentary: Indiana University Press.
- Baudrillard, J. (1996). El crimen perfecto: Anagrama.



FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE TESIS

1.- Identificación de la Tesis

Nombre del alumno/a: ..Juan Carlos Soto Martínez

Dirección: Av. Providencia 1150 depto 34

Teléfono: +569 61810462 E-mail: juancsm.1985@gmail.com.....

Título de la tesisInterferencia.....

FacultadICEI.....

DepartamentoICEI posgrado.....

Carrera Magister en Cine Documental.....

Título al que opta . Magister en Cine Documental.....

Profesorguía....Hans Stange

Fecha de entrega ...18-01-2021.....

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 el sitio www.repositorio.uchile.cl

Autorizo su publicación (marque con una X):	
<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediata
<input type="checkbox"/>	A partir de la siguiente fecha: _____ (mes/año)
<input type="checkbox"/>	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.



INFORME OBRA DE GRADO

Nombre alumno(a)	Juan Carlos Soto
Título del proyecto	Interferencia
Nombre profesores(as) evaluadores(as)	Francisco Hervé
Evaluación	6,5

La obra es muy interesante. Hay un experimento, en el que se hace dialogar la situación concreta del presente vivida por el investigador (centrada en los avatares de la pandemia mundial del Coronavirus en un barrio de Santiago) y los elementos propios de la investigación (una “batalla” mediática entre el oficialismo y la oposición ocurrida durante el gobierno de Allende, específicamente un episodio en Concepción que dio lugar al asesinato de una persona). Estas dos realidades no parecen tener elementos en común, pero la forma en que la película las narra logra provocar interés por ambas. El interés, en definitiva, se centra en la figura de la persona que investiga, o mejor dicho en el proceso de investigar, y en su traducción a una forma cinematográfica.

El título “Interferencia” resulta en ese sentido polisémico. Por una parte hace referencia al hecho de que la investigación se ve forzada a suspender sus actividades a causa del confinamiento obligatorio; por otra parte alude al problema de las interferencias a las emisiones de televisión que formaron parte central del caso investigado; y además indican el impacto en la investigación judicial sobre el caso, que quedó inconclusa por causa del golpe de Estado de 1973. De una manera tal vez más sugerente, también el título está relacionado con el proceso interno de la persona que investiga, de la divagación mental que aparece durante ese proceso, y se expresa visualmente en las continuas interferencias de imagen y sonido que forman parte de la película.

Esta unidad de la forma, a mi parecer, ayuda a resolver la aparente falta de unidad del contenido, y en ese sentido es un genuino descubrimiento narrativo.

En los aspectos técnicos se aprecia un dominio de todas las herramientas. La fotografía y el sonido tienen una calidad de registro adecuada, y además son coherentes con las necesidades expresivas de la obra. La voz y el texto de la narración están en su mayor parte correctamente realizados, y el montaje y las postproducción son de calidad profesional y totalmente adecuados a las necesidades de la obra.

En mi opinión es una obra muy bien lograda en todos sus aspectos. Sin embargo, para lograr un nivel más alto de impacto, tal vez podría haber encontrado algún elemento que hiciera conectar de manera más profunda los

contenidos de la investigación con los contenidos del presente del investigador, en cuyo caso creo que la obra alcanzaría el nivel de sobresaliente.

Nombre profesor: Francisco Hervé
Firma:

A handwritten signature in black ink that reads "Francisco Hervé". The signature is written in a cursive style with a prominent vertical stroke through the middle of the name.

Fecha: 12 de enero de 2021

INFORME OBRA DE GRADO

Nombre alumno(a)	Juan Carlos Soto
Título del proyecto	Interferencia
Nombre profesores(as) evaluadores(as)	Hans Stange Marcus
Evaluación	7,0

La obra presentada por Juan Carlos Soto dista mucho de su proyecto original. La investigación contemplaba dos líneas narrativas paralelas: el caso del asesinato del obrero Jorge Enríquez González y la guerra de prensa que suscitó, por una parte; la historia de la truncada película de Raúl Ruiz y Luis Poirot sobre el mismo caso, por otra. La pandemia interrumpió el plan de trabajo de Juan Carlos, impidiéndole culminar sus entrevistas con Poirot y realizar las recreaciones de la fallida película con una compañía de teatro contactada al efecto. Por lo tanto, lo que vemos en el cortometraje entregado es, apenas, una mínima porción del material conseguido y producido.

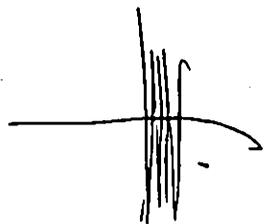
A pesar de estas dificultades, Juan Carlos fue capaz de reformular el trabajo, enfocando el tema del cortometraje en las circunstancias mismas de la investigación, incorporando la propia pandemia como un tiempo de pausa, representando su regreso a los archivos de la Biblioteca Nacional y convirtiendo, finalmente, la pandemia en una imagen contemporánea de la parálisis nacional que es anunciada en el sobreseimiento del caso estudiado. En este sentido, visual y técnicamente, el cortometraje está bien resuelto.

El único reproche que se puede hacer a la propuesta es el excesivo peso que adquiere la narración en *off* de Camila Garrido, la que conduce casi con exclusividad el hilo del relato y no consigue una articulación formal necesaria con las interesantes apuestas de visualización del archivo que Soto consigue en distintos momentos de la obra.

Por estas razones, felicito al autor y califico su obra de grado con un 7,0 (siete, cero).

Nombre profesor: Hans Stange Marcus, profesor guía

Firma:



Fecha: 1 diciembre 2020



INFORME OBRA DE GRADO

Nombre alumno(a)	JUAN CARLOS SOTO MARTINEZ
Título del proyecto	INTERFERENCIAS
Nombre profesores(as) evaluadores(as)	CARLOS FLORES DELPINO
Evaluación	<i>Interferencia</i>
<p><i>Interferencia</i> es, siguiendo la clasificación de Bill Nichholls, un cortometraje que se inicia como documental expositivo y que luego, adaptándose al contexto en que debe realizar su proceso de producción – las restricciones que provoca la actual pandemia– es interferido por un astuto dispositivo que lo torna reflexivo.</p> <p>A partir del momento en que se cumplen 91 días de pandemia en el tiempo de producción, y a los 3 minutos del tiempo en pantalla, el cortometraje abandona la historia que está contando e inicia aproximaciones sucesivas al modelo narrativo que lo organiza, centrando allí su punto de inmersión. Desde acá el autor se interesa mas en reflexionar en torno al proceso de creación del documental que está surgiendo a partir del desvío al que lo indujo la pandemia, que en la narración del crimen del carpintero de concepción con la que partió. Entonces el relato se desplaza hacia una estructura sostenida por un nuevo y único punto de observación que el autor tiene ahora disponible –la ventana y el balcón de su departamento– y un problema: la dificultad para terminar la película que inició.</p> <p>A partir del desvío desde el documental expositivo al reflexivo, el tema de la influencia del contexto en la estrategia de creación de una película y el de las dificultades para hacerla, empiezan a adueñarse de la estructura, del mismo modo que la subjetividad del autor, antes ausente, emerge ahora, toma lugar y se expresa sin temerle a estar dificultando el flujo de una información aparentemente objetiva sobre el delito oculto ocurrido en Concepción el año 73.</p> <p>Posteriormente la narración vuelve a la calle y a la biblioteca nacional para recuperar el material de archivo, las características expositivas del comienzo y cerrar.</p> <p><i>Interferencia</i> no se esmera por instalar un decir, más bien lo hace para elaborar un modo de decir. Mas que lo narrado, es la manera de narrar la que desata las líneas de sentido que el cortometraje termina produciendo.</p>	

La forma de este documental se tuerce –genera ruidos, incorpora barras y fuera de tracking– y se desvía trabajando para crear rendijas por donde desplazar una mirada liberada de toda gobernabilidad. De este modo logra articular elementos (es decir articular realidad) que funcionan distantes en el tiempo y dispersos en el mundo, produciendo conexiones inesperadas. Una de las más productivas es la que ocurre cuando la edición incorpora las secuencias de los hombres que arreglan los techos en tiempo presente y en Santiago, utilizándolas como imágenes para ilustrar parte de la narración del crimen de 1973 en Concepción. Otra pieza suelta es el hombre que ofrece espejos a los automovilistas, que incluso es entrevistado.

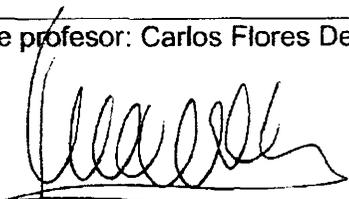
Esta estrategia de montaje produce un modo peculiar de ocurrir la verdad del acontecimiento de Concepción. Las imágenes santiaguinas de los hombres en los techos y del vendedor de espejos, claramente actuales, no son material pertinente para establecer, como soporte visual, una conexión evidente con el crimen que la voz de la narradora relata sobre ellas; sin embargo, nuestra intuición logra adecuar este desajuste entre realidad e invención y con ello desencadenar un asombro que desborda y complejiza el imaginario del crimen.

Me parece que, a pesar de su aparente pulsión expositiva, este cortometraje fue realizado con una intención de experimentar más que de persuadir –cuestión que valoro– a pesar de que el rendimiento de la estructura que se terminó construyendo, requeriría un tratamiento más extenso y preciso para poder dar cuenta de la plenitud de su interesante propuesta.

NOTA : 6

Nombre profesor: Carlos Flores Delpino

Firma:



Fecha: 13 enero 2021