

Vestigios

Tesis para optar al grado en magíster en cine documental

Renato Armando Popoca Bertin

Profesor guía: Carlos Saavedra

Santiago de Chile

2025

Agradecimientos:

A mí padre quien siempre estuvo ahí presente
en las malas y en las buenas.

Índice

Motivación	3
Tesis	4

Motivación:

Este cortometraje documental, nace de una curiosidad en buscar una experimentación que convirtiese al cortometraje en un dispositivo (Agamben, 2006) con el que se dé construya lo que Raúl Ruiz llama en su libro “Poética del cine”, la teoría del conflicto central (Ruiz, 2013, pp15-35); teoría que en esencia visibiliza la forma en la que el modelo de producción hollywoodense domina la producción conceptual en la industria cinematográfica mundial, a través de su modelo de producción americano. Este modelo se compone de diversas estructuras y, son de estas estructuras donde me sustenté para entenderlas y entender que al utilizar una forma de estructura rizomática (Deleuze-Guattari, 2020, pp13-25), podría de construir el universo hollywoodense, y así, romper estos modelos de producción que tan arraigados tenemos en nuestro interior, y que cierran ciertas bifurcaciones por explorar dentro del discurso cinematográfico. Por ello traté de indagar e investigar nuevas formas de producciones audiovisuales que me llevarán a nuevos e innovadores discursos cinematográficos, con lo cuales pudiera nutrir con mejores elementos el discurso que expondría en este cortometraje ante pantalla, evitar la operación de la entrevista directa, ya que desde mi propia perspectiva la considero como un recurso muy televisivo, sobre explotado en los documentales dentro de la industria cinematográfica americana, e intenté

darle un giro al testimonio, utilizando el recurso sonoro de la llamada por teléfono, como un recurso que diera a entender esta búsqueda y exploración de diferentes maneras de tratar las operaciones audiovisuales.

Tesis:

Mi tesis con este cortometraje, fue encontrar que a través de utilizar un modelo rizomático de producción cinematográfico, pasando desde su pensar como idea para guion, luego por su guion y preproducción, su producción y/o después su montaje y posteriormente su postproducción, se puede de construir el modelo hollywoodense de crear un cortometraje documental con guion aristotélico, y entendí, que al explorar diversos discursos audiovisuales, estos, se pueden entrelazar con otras disciplinas; comprendí que se puede conectar el cine digital con diversos formatos cinematográficos como los análogos, los cuales, al amalgamarlos con nuevas tecnologías, me hicieron quebrar la imagen convencional. Otra operación cinematográfica en la que incursioné, fue en romper con el guion aristotélico de tres actos, que cuenta con un clímax central y un desarrollo posterior a ese clímax, encontré durante mi exploración que utilizando un montaje rizomático de escenas, aunque estas sean grabadas o filmadas en diferentes formatos, y que aunque fueran muy diferente entre ellas, durante su concatenación en el montaje, se puede lograr concentrar la espiritualidad de cada concepto de esa imagen, manteniendo una coherencia en el discurso cinematográfico, donde cada imagen al estar unida a otra por conceptos espirituales del discurso global del cortometraje, se logra concretar

un discurso cinematográfico, que prácticamente como dice Ruiz en “Poéticas del cine”, cada imagen que se muestra podría ser una película propia que tiene su propia historia, de esta manera se rompe este modelo de guion aristotélico utilizado en el sistema de producción hollywoodense, el cual nos han hecho creer que es una referencia general para crear películas en la industria del cine occidental. Es por ello, mi interés, en tratar de conseguir ayudar a generar nuevas formas de discursos, que posibiliten sacar a la herramienta cinematográfica de su concepción industrial de crear películas con historias convencionales, y la acerquen más, a ser utilizada como una herramienta artística, con la cual explorar emociones y sentimientos desde otras visiones, otras perspectivas, otras maneras y con otra diligencias que nutran de formas más interesantes el discurso cinematográfico que recibe el espectador.

Este cortometraje plantea trasladar el discurso cinematográfico a complejas estructuras de comunicación, las cuales utilizan las operaciones de texto y voz en off como elementos de interlocución, con las que se genera un diálogo entre el autor, su madre y el espectador, para crear una interlocución entre la película y el espectador. El texto en este cortometraje, representa mi voz, una época contemporánea, más moderna. Este texto, durante el cortometraje, mantiene al mismo tiempo un diálogo con el espectador, y un diálogo en diversos formatos con mi madre, mientras cuenta datos importantes de una separación de familia por motivos de desplazamientos humanos forzados, uno de los principales problemas y/o paradigmas humanos hoy en día. Al mismo tiempo, este texto me representa como hija de exiliada y que, además, describe a

cualquier hijo o hija de exiliado, exiliada o de cualquier desplazado, desplazada por motivos forzosos, como vive día a día temas menos conocidos como la soledad de la gente desplazada, la inserción de las familias a una nueva sociedad, los problemas de dinero, etc; esto con el fin de crear a través de estas complejas estructuras de comunicación, un dispositivo generador de subjetividades y formas expresivas relativas al pensamiento, que convierta al cortometraje, en un área de pensamiento sobre el cine, la geografía, la política, los recuerdos, las emociones, los sentimientos, la memoria, etc.

La operación cinematográfica de la voz en off de mi madre representa más una época ubicada en el pasado, la cual se adhiere a la nostalgia; nos lleva a los recuerdos, ciudades y pueblos de otros tiempos, también es el personaje principal que representa la historia de cualquier desplazado, desplazada que hay en el mundo y su difícil lucha entre tantos obstáculos, antes de poder estabilizar su historia, después de tener que dejarlo todo.

Debido a que es una política mía mantener un respeto muy profundo al trabajar con las emociones, y más, desde una mirada tan interna como la que tenía pensada para este cortometraje de índole documental experimental, decidí trabajar con mi propia historia aunada a la de mi progenitora, ya que van entrelazadas. Es un trabajo en conjunto que ya desde hace varias décadas venimos trabajando en becas y postulaciones. Por lo tanto, es una historia sobre los vestigios que se han ido juntando sobre el desplazamiento forzoso de mi madre de su tierra natal, y como estos vestigios, estos fragmentos de historias de ambos, nos van creando una geografía conceptual de la vida, de

sus emociones, nostalgia e historias que sigue después de este crucial suceso, y decidí, trabajar este tema, sobre todo, porque a mí, en lo personal, no me gusta hablar de cosas o temas en los que no estoy profundamente involucrado. De ahí, que, para este cortometraje, decidiera trabajar con mi propia historia entrelazada con la de mi madre, ya que somos dos personas altamente emparentadas. Lo último que queda por decir, es hablar de los sonidos de gaviota en el cortometraje, estos tratan de evocar esa soledad que sufre la gente desplazada por motivos forzosos, pero desde un punto de vista donde buscan trasladar al espectador como ese personaje de gaviota solitario que va transitando por la vida durante el corto, trata de identificar al espectador con ese personaje y así llevarlo por todo el cortometraje como un elemento de soledad hasta el final del cortometraje.