

UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO
ESCUELA DE CINE

ESCORPIÓN AZUL

Alumno:
Soto García, Diego
Profesora guía:
González, María Paz

Tesis para optar al grado de Licenciado en Cine, mención Documental

Santiago, 2022

*Agradecimientos a
María Paz González
Maximiliano Díaz*

Tabla de contenidos

1. Introducción.....	4
2. Cuerpo de la tesis.....	5
2.1. Idea fílmica.....	5
2.2. Punto de vista.....	5
2.3. Objetivo del documental.....	6
2.4. Metodología de investigación.....	7
2.5. Propuesta de estructura narrativa y montaje.....	8
2.6. Ficha técnica.....	9
3. Conclusiones.....	10

1. Introducción

La finalidad del siguiente informe es dar cuenta del proceso de creación del documental de tesis “Escorpión azul”, y los hallazgos acontecidos durante su desarrollo y finalización, así como las conclusiones del realizador de esta tesis.

Originalmente se inscribió un pre-proyecto de tesis distinto al de esta presentación, llamado “La edad de las meditaciones”. En paralelo al desarrollo de ese pre-proyecto, surgió la posibilidad de registrar el proceso de un amigo, Maxi, que había decidido abrir una librería. Las posibilidades narrativas de ese registro fueron creciendo, lo que me hizo optar por convertirlo finalmente en mi proyecto de tesis.

El registro de la construcción de la librería me permitiría abordar la transformación de un espacio, y el hecho de filmar a un amigo cercano generó la posibilidad de reflexionar sobre los lazos de amistad duraderos y el desarrollo de la intimidad con un otro como temáticas centrales. Mi amigo Maxi es poeta, por lo que el asunto de la literatura se vuelve también un eje fundamental a abordar.

El rodaje se desarrolló entre los meses de octubre de 2021 y enero de 2022, y consistió en un registro cotidiano de las labores de gestión y construcción de la librería, y en entrevistas a las personas involucradas.

El proceso de montaje ocurrió entre febrero y mayo de 2022, tiempo durante el cuál se construyó un narrador en off a partir de notas tomadas durante el proceso de registro, incluyendo impresiones, reflexiones y preguntas del mismo realizador.

2. Cuerpo de la tesis

2.1. Idea fílmica

Escorpión azul es un documental de ensayo que surge a partir del registro de un espacio en proceso de construcción. Un cineasta registra, con una pequeña cámara digital, el proceso de su mejor amigo, un joven poeta que ha decidido abrir una librería en medio de la pandemia. De este modo, mientras filma a su amigo trabajando y al espacio de la librería que se va construyendo, se pregunta si después de tantos años de conocerse hay algo que no sepa sobre él. Esta pregunta lo lleva a indagar en sus recuerdos, en los de su amigo y en quienes lo rodean, a través de entrevistas y archivos, buscando el momento que lo llevó a interesarse en la escritura.

2.2. Punto de vista

El mundo interior de cada persona es inaccesible para los demás si no es por algunas ventanas, la creación, la poesía, el lenguaje, en este caso, el cine. Habiendo conocido a Maxi hace más de 15 años, comienzo a preguntarme por su interioridad, por su memoria y por la naturaleza de nuestra amistad. La posibilidad de registrarlo en su trabajo me presenta una nueva faceta de su vida, hasta entonces para mí inaccesible. Cada uno de nosotrxs habita un entorno del que nos volvemos parte y que nos transforma, por eso también surge un interés por conversar con los compañeros de trabajo de Maxi y sumar perspectivas respecto al momento que están viviendo.

Filmar estos acontecimientos me lleva nuevamente al pasado y a la memoria: en 15 años no solo hay momentos que se construyen sino también recuerdos que se olvidan. De ellos tenemos registro en imágenes, escritos, y también creaciones como poemas y películas. Estas asociaciones con recuerdos, objetos y espacios surgen espontáneamente, a partir de la experiencia misma de registrar el presente. Es el mecanismo de los afectos, que van invadiendo los lugares que observamos y van proyectando sobre ellos nuestros recuerdos y sentimientos.

2.3 Objetivo del documental

Este documental busca indagar en un vínculo de amistad, partiendo de la pregunta sobre cuánto es posible acceder a la interioridad de un otrx. Para esto se parte del registro de un momento en particular, la construcción de una librería, y las asociaciones que vinculan ese presente al pasado de dos amigos.

El registro de la construcción de la librería estará cargado de la subjetividad de quien filma, y su mirada irá reflexionando sobre un espacio en constante cambio, al mismo tiempo que intentará registrar los movimientos y ritmos propios de quienes trabajan en ese espacio.

El tema de la literatura será fundamental. Se dará un enfoque íntimo y personal a la inclusión de la literatura, a través de la búsqueda e incorporación de textos, dedicatorias, diarios de vida y poemas que den cuenta de un construcción de la intimidad, y que irán surgiendo orgánicamente a través de las asociaciones posibles durante el proceso de registro.

En paralelo al registro de la librería, se realizarán entrevistas con lxs trabajadorxs involucradxs. Se buscará que las entrevistas se den en un tono de intimidad, y que sean registros de conversaciones que incluyen al realizador como personaje.

La voz en off del realizador, construida a partir de notas tomadas durante el proceso de registro, narrará el proceso de apertura de la librería, reflexionando sobre el mismo acto de registrar, y abriendo un espacio para asociaciones con su memoria, recuerdos de lecturas, anécdotas y espacios. De este modo el eje central del trabajo de la librería será un punto de partida para dispersarse hacia zonas de mayor intimidad.

2.4 Metodología de investigación

Se realizará un registro diario de las labores de preparación, construcción y apertura de la librería, incluyendo trabajo de escritorio, labores de remodelación, compra de materiales, reuniones de trabajo, etc. Durante ese proceso de registro, se irán tomando notas sobre asociaciones que surjan de los mismos acontecimientos, y la cámara adoptará un enfoque subjetivo, registrando según el interés del realizador con autonomía respecto a las situaciones y acciones. Se buscará desviarse, distraerse de las situaciones centrales, buscando información divergente que surja espontáneamente de la indagación en los espacios.

También se hará un trabajo de recopilación de archivos, buscando registros de todo tipo que guarden relación con la amistad abordada en el documental, fotografías, dedicatorias de libros, correos electrónicos, grabaciones en video, etc.

Para la construcción del narrador en off, con el objetivo de enriquecer la construcción del personaje de Maxi como poeta, se investigará en fuentes bibliográficas que den cuenta de distintas miradas sobre la escritura de poesía, principalmente a través de la lectura de entrevistas a poetas (Elvira Hernández, Gabriela Mistral, Nicanor Parra, Gonzalo Millán, etc.), dando énfasis en autorxs relevantes para el personaje.

Todos estos procesos irán decantando en notas tomadas durante la grabación, escritas en primera persona, siguiendo la forma propia de la voz en off del realizador.

2.5 Propuesta de estructura narrativa y montaje

El registro del proceso de apertura de la librería funcionará como un eje central del relato, a partir del cual se desprenderán, intercalándose, entrevistas y materiales de archivo, vinculados con el relato a través de la voz en off.

Se relatarán los trabajos relativos a la librería en orden cronológico, seleccionando del material episodios que den cuenta del avance del proceso, con énfasis en los cambios en el espacio y las dinámicas de trabajo, sean terreno fértil para la observación, reflexiones y vínculos con el tema central: la indagación en un otro con el cuál se tiene un vínculo de amistad.

Las entrevistas se irán incorporando como interrupciones o asociaciones a partir del trabajo en la librería, y a partir de lo que surja en esas conversaciones, el narrador irá hilando recuerdos y reflexiones, que a su vez se verán interrumpidas por el regreso al trabajo en la librería. De este modo el documental irá obrando ramificaciones del espacio central, que nos llevarán a otros espacios y personajes, para luego regresar a la librería.

De modo de dar cuenta del proceso mismo de pensamiento tras la película, el montaje incorporará cortes directos abruptos, elipsis que produzcan una inicial desorientación espacial, cortes en la pista de audio e inclusiones abruptas de música y ruidos no diegéticos. Todos estos mecanismos que hagan visible el proceso de montaje, interactuarán con la voz en off. También se mostrará, a través de reflejos, y movimientos de cámara bruscos, cómo el realizador opera la cámara, develando el mecanismo mismo del registro. Se utilizará una pequeña cámara digital amateur, pero montada sobre un trípode. De este modo se producirá una tensión entre la calidad amateur del registro, y la determinación de encuadres con algún grado de estilización.

Un elemento importante a incorporar es la inclusión de textos y páginas de libros. Estos serán filmados desde un ángulo cenital, produciendo en la imagen un despliegue frontal del texto, es decir, la pantalla se convertirá en una página de libro

que el espectador deberá leer, replicando en la imagen el punto de vista de quien lee y sosteniendo el plano por el tiempo necesario para hacer posible la lectura.

El documental concluirá con el protagonista cerrando el local, luego del día de apertura, en una secuencia observacional en la que la voz en off se silenciará. Luego habrá un cambio en la narración. Comenzará una voz en off del protagonista, quien relatará el día de apertura desde su propia perspectiva e interioridad. Se repetirán, con algunas variaciones, las imágenes que ya hayamos visto del día de apertura, que tendrán nuevas connotaciones a través de la voz en off, todo esto para culminar nuevamente en el cierre de la librería.

2.6 Ficha técnica

Título: Escorpión Azul

Duración: 35 min.

Formato: Digital HD

Idioma: Español

Dirección, montaje y sonido: Diego Soto

Sinopsis:

Un cineasta registra el proceso de su mejor amigo, un joven poeta que ha decidido abrir una librería en medio de la pandemia. Mientras filma a su amigo trabajando y al espacio de la librería que se va construyendo, se pregunta si después de tantos años de conocerse hay algo que no sepa sobre él.

3. Conclusiones

El impulso por hacer este documental surge por el interés más genuino de acompañar y observar a un amigo en un proceso importante. Ese proceso se convierte también en un punto de inflexión, que me motiva a mirar hacia atrás e intentar reconstruir el camino recorrido durante quince años de amistad.

El mundo interior de cada persona es inaccesible para los demás si no es por algunas ventanas, la creación, la poesía, el lenguaje, en este caso, el cine. Pero al filmar a mi amigo, ¿soy capaz de ver su interioridad reflejada en la imagen? Pareciera más bien que su imagen me devuelve la mía, o que me vuelvo inevitablemente el fabulador de una interioridad que no me es permitida.

En el proceso, descubro un espacio que va cobrando forma y encuentro en él el reflejo de las distintas personalidades que confluyen en el proyecto de la librería. Descubro también recuerdos olvidados, y consigo revalorar otros que parecían demasiado anecdóticos. Maxi me relata, por ejemplo, que fui yo quien le prestó por primera vez un libro de poemas, algo que había olvidado por completo. Este documental refleja cómo los lazos afectivos que construimos funcionan en sí mismos como una especie de archivo, de memoria colectiva. Lo que uno olvida lo recuerda el otro. Así vamos construyendo y guardando al otro en nuestro interior.

Me parece fundamental expresar cómo el vínculo con la literatura, el gusto por leer y por la escritura no surge a partir de ninguna pretensión, sino a través de encuentros, impresiones y momentos que tienen una alta carga afectiva. Por eso este documental trabaja con el cotidiano, con su observación y con su reconstitución. ¿Es posible reconstituir el cotidiano de una amistad? Los lazos se cultivan a través de una serie de momentos que no parecen significativos. Esta película se sitúa desde un momento y una perspectiva que hace posible mirar hacia atrás para recobrar y volver significativos esos momentos aparentemente banales que componen una amistad. El cine es un mecanismo muy útil para esto, siempre y cuando se esté dispuesto a recurrir a algún nivel de fabulación. Tal vez nunca es posible recobrar un momento pasado sin re-elaborarlo y ponerlo en una nueva perspectiva.