

Departamento de
Artes Audiovisuales

FACULTAD
DE ARTES

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Trabajo de Graduación de la
Licenciatura en Artes Audiovisuales con orientación en Realización.

Título:

Viajes musicales en Neuquén.

Tema:

Recursos audiovisuales en Música Colectiva, una serie web con identidad regional.

Programa TAE 2021

Nombre y apellido de estudiante: Gerónimo Rios Longobucco

DNI: 37101799

Legajo: 63020/8

Teléfono: 299 4712531

E-mail: gero.rios92@gmail.com

Tutor/a/e: Antonio Zucherino

Grupo:

Nombre y apellido de estudiante: María Claudina Eckerdt

DNI: 37172639

Legajo: 62959/9

Teléfono: 221 5700675

E-mail: aniduaalc@hotmail.com

Resumen:

En este escrito se analizan los principales recursos audiovisuales que se tuvieron en cuenta, en materia de guión, cámara y edición, para crear “Música Colectiva”, una serie web de microprogramas documentales que tiene como objetivo fundamental promover y difundir parte de la identidad del valle neuquino a través de la música producida por distintos artistas independientes.

Palabras Claves: Serie Web – Documental – Identidad regional – Música

Viajes musicales en Neuquén.

Recursos audiovisuales en Música Colectiva, una serie web con identidad regional.

El proyecto audiovisual que se abordará en este escrito surge, se desarrolla y es el resultado de un conjunto de inquietudes elaboradas con quienes integran la Asociación Civil “La Propaladora”, una radio de comunicación comunitaria, barrial y popular que se ubica en el oeste de la ciudad de Neuquén. Por ello es pertinente aclarar que si bien la búsqueda reflexiva es de carácter individual muchos de los aspectos que serán mencionados fueron pensados en reuniones que involucran a gran parte del equipo de la radio.

Como es sabido todo medio de comunicación tiene una línea editorial que lo define de cara a su público y en el caso de La Propaladora el eje principal tiene que ver con la divulgación de temáticas dentro del campo de la cultura popular y regional. De allí que en el proyecto Música Colectiva el objetivo central es dar a conocer cantautores de nuestra comarca y principalmente dejar registro de ellos. Ahora bien, cuando empezamos a elaborar los primeros esbozos del proyecto nos preguntamos cómo articular los recursos técnicos y formales del audiovisual (en formato para contenido web) con los aspectos que conforman la identidad comunicacional de la radio. ¿Con qué perspectiva se pensó el guion y qué premisas se tuvieron en cuenta a la hora de crearlo? ¿Cuáles fueron los elementos compositivos utilizados desde la cámara para que se refleje la identidad de la emisora en el producto audiovisual? ¿Qué procedimientos de montaje sirvieron para el formato de serie web?

Premisas del guion. Desde dónde decidimos partir e idea general.

La motivación inicial fue dejar registro de algunos músicos independientes de nuestra región y de nuestra época bajo la idea de que ellos cumplen un rol social importante en nuestra vida comunitaria local. A partir de aquí, puede delinearse la

primera reflexión en torno a la investigación realizada para la elaboración del guion y porqué fueron seleccionados los cantautores de cada capítulo. Abordar la temática musical implica reconocer que los artistas son creadores de conocimiento; proyectan los deseos y las miradas de una sociedad; condensan imaginarios regionales en sus letras, en sus sonidos, en sus canciones. En tal sentido Rodolfo Kusch (1976) expresa que “El gestor cultural no es totalmente un personaje, sino más bien la fórmula en la cual se encuentra el auténtico creador, y que por eso da sentido exacto de lo que pasa en general con la creación. Un creador no es más que un gestor del sentido dentro de un horizonte simbólico local, en una dimensión que afecta a todos, o sea que es popular en tanto corresponde al requerimiento implícito de todos los habitantes” (p. 120). Lejos está en la intención del guion hacer un análisis etnomusical de nuestra región, pero sí nos resultó importante priorizar artistas que, en sus estéticas sonoras, en la utilización de sus instrumentos y en la composición de sus letras, puedan dar cuenta de la diversidad musical e identitaria de nuestro territorio. Se puede mencionar como ejemplo al conjunto musical Grupo Patagón que condensa en la canción “Aimé Paine, fvta newen” la relación del entorno cultural con el sujeto (Aimé), aspectos que nos resultaron importantes representar en la serie.

“A paso de gallo, como el sol que vuelve, aprendiste la lengua para renacer”

Esta letra rinde homenaje a Aimé Paine, una de las primeras artistas regionales en reivindicar, registrar y difundir el repertorio musical del pueblo nación Mapuce. Este fragmento da cuenta, en la primera parte, del inicio de un nuevo ciclo de la naturaleza (Wiñoy Tripantu) y, en la segunda, del renacer personal a través del encuentro con la lengua Mapuce (mapuzungun).

Resignificando los espacios públicos.

Otra de las premisas buscadas en la escritura del guión fue el espacio físico donde transcurren los capítulos. Se decidió resignificar las presentaciones de los artistas callejeros en espacios públicos, en nuestro caso el transporte público, dando como resultado el formato de sesión musical durante el recorrido de un colectivo urbano. Una suerte de road movie por episodio, donde cada viaje invita al encuentro con nuestra cultura local a través de la música y sus intérpretes.

Esta idea apunta a trasladar a los cantautores a locaciones de uso cotidiano en la vida social de nuestra región, en vez de acudir al escenario tradicional para registrarlos. De esta manera el guion integra al territorio regional, lo incluye como valor que da cuenta del entorno social y cultural en el que viven los artistas.

Además, esta suerte de performance arriba del colectivo permite que los músicos establezcan un vínculo de mayor proximidad con el público, ambos están integrados en un mismo espacio y movimiento, el colectivo y su viaje; los transeúntes, usuarios del servicio de transporte público, ahora vivencian el recorrido inmersos en una experiencia artística, y los artistas se inscriben como sujetos sociales dentro de su comunidad.

Elementos compositivos de la cámara. Cómo se mira.

Además de las canciones de cada episodio, el registro visual es el recurso narrativo que refuerza la identidad de la serie documental, la cámara establece los lazos de pertenencia con el mundo que desea registrar. En palabras de Bill Nichols (1997) "Como máquina la cámara produce un registro indicativo de lo que entra en su campo visual. Como extensión antropomórfica del sensorio humano la cámara revela no sólo el mundo sino las preocupaciones, la subjetividad y los valores de quien la maneja. El registro fotográfico (y auditivo) ofrece una huella de la posición ética, política e ideológica de quien la usa, así como una huella de la superficie visible de las cosas" (p. 119).

Si tenemos en cuenta el planteamiento general de Música Colectiva podemos notar que se trata de una recreación, una puesta en escena en donde los cantautores (y el equipo de filmación) se insertan deliberadamente en el mundo real. Las decisiones formales en el planteamiento de las cámaras apuntan a registrar lo pautado (la espera de los artistas, la entrevista y su repertorio musical) y lo no pautado (el entorno social) bajo los conceptos de espontaneidad, cercanía y movimiento. Por momentos mejor logrado, el objetivo de estas decisiones es encontrar un registro que genere sensación de proximidad, para que el espectador se sienta parte del viaje, como si estuviese inmerso en el recorrido disfrutando la música.

Todo el tiempo y en un mismo tipo de registro las cámaras captan lo que ocurre a su alrededor borrando la frontera entre la puesta en escena y lo espontáneo de la vida social. No importa si se evidencian los dispositivos de registros o el equipo técnico. No hay porque ocultarlos. La idea aquí es que, como menciona Eduardo Rodríguez Merchán, “en el arte, las ideas de verdad y engaño no tienen nada que ver con sus homónimos el mundo real, sino con el talento, el compromiso y el grado de honestidad de los hombres y las mujeres que lo crean para el deleite y disfrute del resto de la humanidad” (p. 7)

El montaje.

Esta serie fue pensada para ser exhibida principalmente en las plataformas digitales de la radio y también en canales televisivos regionales y comunitarios (RTN y GiramundoTv). Es por ello que se pensó en la elaboración de un producto destinado a consumidores digitales acostumbrados a piezas de información cortas y narrativas ligeras. El ritmo del montaje, la duración y la estructura general de los episodios tuvieron como base esas dos premisas. Así es que cada capítulo consta de una extensión menor a diez minutos y se divide en dos bloques; en el primero, se presenta al grupo musical y los artistas esperan la llegada del colectivo en una garita (parada de colectivo pública) donde son entrevistados. El segundo bloque

es a partir de la llegada del colectivo. Allí los músicos suben al vehículo, se presentan frente a los pasajeros e interpretan su canción.

Patricio Guzmán comenta que “Al llegar a la sala de montaje, en primer lugar, hay que considerar que la obra sigue abierta. Está abierta por una razón poderosa: porque los resultados de la filmación fueron ligeramente (o incluso profundamente) distintos que los propósitos que estaban marcados en el guión. Siempre son distintos los resultados. Esto es normal. Nunca las premisas establecidas pueden trasladarse intactas a los planos filmados” (p. 13) En nuestro caso esa búsqueda por cerrar la obra (que todavía sigue abierta y susceptible a modificaciones) estuvo centrada en priorizar un ritmo ágil en la narrativa. Por ejemplo, la espera del colectivo por parte de los músicos tuvo mayor coherencia gracias a la sucesión de breves elipsis, una tras otra, en el mismo plano. También se tuvieron en cuenta canciones que no quedaron seleccionadas (pero si registradas) y sirvieron para acompañar la presentación de los músicos en el inicio de cada capítulo. Pero sin dudas el principal desafío del montaje consistió en crear un continuo espaciotemporal en el momento del viaje en cada capítulo. En este caso el montaje se sirve de la canción como base argumental y rítmica, esto posibilita ir y venir entre los planos de los artistas, el público y la ciudad (desde la ventana del vehículo).

Conclusión:

Considero que la principal característica (y también complejidad) de este proyecto es dar respuesta a las demandas narrativas que exigen las plataformas digitales y el medio televisivo y, al mismo tiempo, a encontrar un tipo de discurso que contenga componentes autónomos vinculados al perfil comunicacional de la Asociación civil La Propaladora. Es en este sentido que los recursos técnicos y narrativos antes mencionados (de guión, cámara y edición) hicieron cada uno su aporte y permiten construir una narrativa con identidad propia resolviendo las demandas iniciales. El guión, por un lado, posibilita encontrar un formato de sesión musical en movimiento. Una idea original y provocativa que posiblemente llame la

atención en las plataformas de circulación. También delinea el perfil ideológico y social del proyecto musical al recortar la temática en cantautores independientes de nuestro valle. Al mismo tiempo la cámara con su registro observacional en movimiento y cercano, amalgama la performance de los artistas con el entorno social. Y en el caso del montaje la búsqueda se orienta a encontrar el formato más adecuado para un público estrictamente digital.

Creo que este tipo de producciones tienen un valor primordial porque permiten pensar y producir un nuevo campo de comunicación, dando inicio a insospechadas posibilidades de prácticas discursivas. Es por este motivo que me parece necesario cerrar este escrito con un agradecimiento a las principales personas que llevan adelante La Propaladora, Daniel Pérez, Fernando Barraza y Magaly Avila, quienes siempre dan lugar e invitan a nuevas propuestas comunicacionales.

Referencia Bibliografía:

Kusch, R. G. (1976) Geocultura del hombre americano, Caps. "Tecnología y cultura" y "La cultura como entidad". Buenos Aires. Argentina. Fernando García Cambeiro.

Nichols, Bill (1997) La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental, cap 3. Axiografía: el espacio ético en el documental. La mirada en el documental. Buenos Aires. Argentina. Paidós.

Eduardo Rodríguez Merchán (2002) Mecanismos de género: Reflexiones sobre el documental y la ficción. Recuperado de: <https://es.scribd.com/document/30791979/Mecanismos-de-genero-Reflexiones-sobre-el-documental-y-la-ficcion2>

Patricio Guzman. El guion en el cine documental. Recuperado de: http://metamentaldoc.com/18_El_Guion_en_el_cine_documental_Patricio_Guzm%E1n.pdf

Canciones:

Grupo Patagón (2019) "Aimé Paine, fvta newwn", compositor Mario Martín Jara. Letra recuperada de: https://www.youtube.com/watch?v=eA8TXfDrkpc&ab_channel=LucioAinJara

Link a reproducción privada:

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLQRWSZBDrnqHVAueyQqtCAutmmPCAIf3>

