

Departamento de
Artes Audiovisuales

FACULTAD
DE ARTES

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Trabajo de Graduación de la

Licenciatura en Artes Audiovisuales con orientación en Guión

Título:

El Guión Comunitario: *Los Pibes / Toma 1.*

Tema:

El deseo de superar la relaciones de poder en el documental audiovisual.

Programa TAE

2021

Nombre y apellido de estudiante Vignolio Lorena Martina

DNI 34653934

Legajo 57598/1

Teléfono (221) 6108298

E-mail martinavignolio@gmail.com

Tutor/a/e: Lourdes Arguelles

Link YouTube: [Los Pibes / Toma 1](#)

Abstract

El presente trabajo de tesis se basa en el guión de un documental comunitario grabado en el Centro Cerrado Eva Perón de Abasto, donde un grupo de jóvenes privados de su libertad lleva a cabo la realización del cortometraje *Los Pibes / Toma 1*. Los ejes del guión literario abordan el deseo de superar las relaciones de poder en el documental audiovisual, la entrevista en profundidad y como los mecanismos culturales condicionan la expresión de un determinado grupo social.

¿Qué es “Los Pibes/Toma 1”?

Los Pibes/Toma 1 es un documental realizado por jóvenes privados de su libertad, resultado de un proyecto de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Bellas Artes. El mismo consistió en un taller del que formé parte como docente, guionista y asistente de dirección, junto a Lourdes Argüelles, quien a su vez fue Co-Directora y a Victoria Mc Cubrey, quien fue Directora del proyecto. Tanto Lourdes como Victoria concurren a entrevistas con el Director del Centro Cerrado Eva Perón, previas al desarrollo del taller, como así también, durante su ejecución nos mantuvimos en constante intercambio y supervisión con las autoridades del Centro. En ese contexto, sabíamos que el mundo histórico al nos introducíamos, como diría Bill Nichols, nos indicaba reglas y pautas rigurosas sobre cómo comportarnos en él. Por otro lado, los jóvenes que formarían parte del documental también tendrían sus propios códigos de interacción, como más tarde vimos. El desafío en este escenario era adaptarnos respetando nuestros propios valores y construir algo en conjunto que fuera nutritivo y de utilidad para todas las partes. Es decir, que cumpliera con las expectativas de las autoridades del Centro Cerrado Eva Perón, de los chicos, de nosotras y de la Secretaria de Extensión.

Palabras claves: Guión. Documental. Comunitario. Entrevista. Horizontalidad. Mecanismos Culturales. Identidad. Invisibilidad. Inequidad. Relaciones de Poder. Extensión Universitaria.

¿Por dónde empezar?: El Taller de Introducción al Lenguaje Audiovisual

Lo primero que compartimos fue un taller de introducción al lenguaje audiovisual para sembrar las bases necesarias que nos permitirían luego construir una obra en conjunto. El tema que ofició de eje temático fue el retrato y autorretrato como un soporte de construcción de identidades. Comprendiendo cómo el lenguaje audiovisual es atravesado por cuestiones éticas y políticas.

Para la creación del documental fue fundamental que los chicos formaran parte del proceso creativo, realizativo y técnico debido a que la motivación era que los sujetos documentados (quienes suelen perder el poder de representarse a sí mismos) fueran creadores activos y participativos; con el fin de trascender las construcciones estereotipadas e impuestas por modelos sociales hegemónicos.

¿Cuál es el lugar del realizador dentro de un documental interactivo?, se pregunta Bill Nichols. ¿Qué posición ideológica toma frente al mundo histórico que está documentando? ¿Deja ver su posición auténticamente? ¿Es coherente el discurso que construye con su propia ideología?

Este interesante debate sobre la ética en las modalidades de representación fue algo significativo en esta obra en particular: siendo los protagonistas menores de edad privados de su libertad, realizando lo que podríamos llamar una "biografía grupal" el uso del plano detalle no fue para detallar, sino para ocultar. Decisión tomada casi por imposición, que nos revela de qué forma el espacio de la realidad documentada condiciona al propio discurso y deja en

evidencia una verdad indiscutible de los propios actores/realizadores: el tener limitaciones y condicionamientos para poder construir su propia imagen.

Fui testigo de que durante las prácticas de fotografía ninguno de los chicos eligió ese tamaño de plano u otro tipo de recurso de ocultamiento al momento de fotografiarse.

Bill Nichols afirma que el documental se define a sí mismo en el marco de un corpus de textos que validan determinados comportamientos audiovisuales. En definitiva, es un discurso histórico y social compuesto por mecanismos culturales e institucionales. Cómo también la invisibilización es un mecanismo cultural que lleva a omitir la presencia de un determinado grupo social.

¿Cómo puede el realizador trabajar de un modo no jerárquico con aquellos que no tienen poder alguno?, pregunta Nichols ¿Cómo mostrar a un actor social que no puede mostrarse como él mismo elegiría mostrarse?, me pregunté como guionista.

La forma de darle revancha a ese limitante que conocíamos de antemano fue construir en conjunto un espacio de horizontalidad de la mano de un documental comunitario en el cuál las decisiones se tomaban en conjunto. Nuestro objetivo fue generar el contexto necesario para que los chicos no sólo fueran “segmentos de un mundo histórico” sino también que ocuparan un lugar de participación y co-creación. Por esa razón, el taller previo a la grabación del documental fue decisivo para lograr que tuvieran conocimientos sobre las

herramientas del lenguaje audiovisual y, también, la apertura para poder construir una obra en grupo.

En esos ocho meses de convivencia compartimos momentos personales, como por ejemplo, festejar sus cumpleaños, o largas charlas en las que muchas veces nosotras éramos las entrevistadas. Hubo un intercambio genuino que sólo es posible dentro del contexto comunitario cómo los que brindan los proyectos de extensión.

Pasada esta etapa de puesta en común, dividimos roles y establecimos una planificación para la realización que culminó en lo que hoy es “Los Pibes / Toma 1”.

¿Por qué un documental participativo/comunitario?

Podría decir que está modalidad de representación fue escogida como el resultado de la experiencia que vivimos. Cuando llegamos al Centro Eva Perón por primera vez no teníamos elaborada ninguna idea o recorte sobre el texto audiovisual que deseábamos construir.

La primera etapa, naturalmente, consistió en llevar adelante una investigación, compartir y conocernos con los jóvenes que formaban parte del taller. El proceso del guión empezaba a nacer como un diálogo con los chicos en donde nos preguntábamos cómo se veían a sí mismos y que les gustaría mostrar, cuál era el grado de participación que querían tener y cuáles eran sus límites, sabiendo que nosotras éramos las adultas responsables representando al proyecto.

Que los chicos se involucraran como realizadores resultaba fundamental para la película dentro de estas premisas de intercambio comunitario ¿Qué otra forma de construir una verdad que representara a los protagonistas históricos de un documental que hacerlos parte de su creación?

El guión: ¿Cómo ser una “guionista comunitaria”?

No existen demasiadas pautas sobre cómo escribir un guión documental. El modelo de representación que se adopta es el que determina en gran medida el formato y la orquestación de los recursos. En este caso, tratándose de un documental interactivo, el objetivo era que la estructura narrativa que se creara otorgara a los actores sociales comodidad tanto a la hora de representarse a sí mismos como al momento de participar en el equipo realizativo.

El tiempo compartido durante el taller, la confianza lograda gracias al diálogo y la compañía que nos brindamos mutuamente fueron aspectos fundamentales para que los chicos nos compartieran momentos auténticos que luego fueron representados en el audiovisual, por ejemplo, cuando juegan al truco o al fútbol. Quizás para un ojo poco entrenado no sea algo llamativo, pero lograr que no-actores adolescentes actúen con naturalidad y espontaneidad frente a una cámara no es nada sencillo. Creo que es uno de los aciertos más importantes de “Los Pibes / Toma 1”. En ese sentido, mi rol como guionista fue involucrarme, convivir, escuchar, responder, observar, para luego recortar, argumentar y representar según las pautas puestas en común.

En pocas palabras, hacer el rol de “observadora participante” tomando la clasificación de Taylor, S.J. Bogdan para obtener una experiencia directa del mundo social. “Ningún otro método puede proporcionar la comprensión detallada que se obtiene en la observación directa de las personas y escuchando lo que tienen que decir en la escena de los hechos”. (Taylor, S.J. Bogdan 1992)

De más está decir que muchos de los aspectos más interesantes de la obra fueron aquellos no planificados pero sí decididos. Decidimos que esa noción de invisibilidad mencionada anteriormente estuviera presente por medio de la interacción del fuera campo. Por esa razón, pese al riesgo de que todo pudiera volverse caótico, elegimos que los chicos estuvieran presentes detrás de cámara en todo momento con la libertad de opinar o incluso interrumpir. Como, por ejemplo, el primer plano de la película dónde se discute si la toma sigue o

no. También en los momentos en que se oye a los chicos haciendo comentarios a los que están siendo entrevistados, dejando así en evidencia una opacidad que nos permite ver el valor de lo oculto.

La estructura del guión es sencilla: presentar a “Los Pibes” y su presente en el Centro Cerrado Eva Perón. Compartir su cotidianeidad, escuchar sus voces, conocerlos en primera persona y ser testigos de su mundo a través de su forma de representarlo.

“¿Alguien me quiere hacer una pregunta?”

Uno de los elementos más significativos en los documentales interactivos es la entrevista. En “Los Pibes/Toma 1” la entrevista es el eje narrativo que nos permite conocer a los protagonistas de la obra: “El otro se vuelve accesible a través de su propia voz”, diría Carmen Guarini. El método que se emplea para entrevistar determina una tipo de relación social y un posicionamiento entre el entrevistador-entrevistado.

Pasar por el proceso de lo que Taylor, S.J. Bogdan define como entrevista en profundidad: “encuentros dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras, esclarecer la experiencia humana subjetiva”. (Taylor, S.J. Bogdan 1992) Fue, junto a la observación

participante, la labor más sustanciosa que tuve como guionista y defensor en la decisión de visibilizar lo invisibilizado en un proceso de creación horizontal.

El hecho de que los mismos actores sociales del documental fueran quienes hacían las preguntas fue decisivo para democratizar la relación de poder entre el entrevistador/entrevistado que tantas veces ha sido criticada, incluso en el cine que se considera a sí mismo como militante. Que tomaran la palabra tanto para preguntar como para responder, que se hablaran a sí mismos con su propia jerga adolescente y las palabras con las cuales se identifican fue una elección narrativa en pos de crear la horizontalidad que deseábamos construir.

Conclusión

Recuerdo haber esperado con ansias que llegara el día pautado para ir a compartir con los chicos, era gratificante sentir que tenía algo que ofrecer como docente y como persona. Como así también, aprender de otros, reflexionar y salir de mi contexto para conocer otras realidades.

Cuando comencé a estudiar cine no vislumbraba gran interés por el género documental y hoy, sin dudas, considero que es el lugar donde puedo encontrar motivación, deseo y compromiso. Creo que experimentar un proceso de creación artística con otras personas en pos de un objetivo común que interpele al mundo que habitamos es una oportunidad para fomentar valores y vínculos que nos permitan integrarnos como sujetos sociales, cuestionar la realidad que cimentamos y las formas en las que podemos deconstruirnos.

Entiendo que el audiovisual es parte de una industria de entretenimiento, pero también hoy es un lenguaje inseparable del universo que nos permite expresarnos como seres humanos. Ser parte de realizaciones que profundicen en esto tiene para mí un valor agregado. La entrevista en profundidad y la observación participante interpela al entrevistador y moviliza sus propias sensibilidades. Pasar por esta experiencia fue transformador: yo también cedí una parte de mí misma y de mi intimidad, un acto auténtico al que considero, debe aspirar todo guionista-realizador documental para dar inicio a la búsqueda

de superar las relaciones de poder en el documental audiovisual en pos de superar mecanismos culturales que fomentan la inequidad.

Recuerdo aquel día que vimos el documental junto a los chicos... Recuerdo su entusiasmo, sus risas, el pudor inocente y natural de verse en una pantalla... Tanto para ellos como para nosotras realizar este proyecto fue un proceso placentero, divertido que despertó nuestra curiosidad. También fue para mí, sumamente conmovedor porque haciendo y viendo la película experimentamos lo que en términos de guión llamamos una catarsis, el fin último y más sustantivo de una obra.

Sin el fomento de la Secretaría de Extensión este proyecto no hubiera sido posible porque para llegar a espacios como el Centro Eva Perón es necesario contar con un respaldo institucional como el que la Universidad puede darnos. Así también, que la Secretaría de Extensión de Bellas Artes decida promover este tipo de actividades habla de un posicionamiento político comprometido a integrar el arte y la vida, y a inspirarnos a ser creadores de una cultura que se represente en su diversidad y a conciencia, sabiendo que la forma discursiva que se elija legitima un modelo de realidad que condiciona la vida de todas las personas que formamos parte de ella.

Bibliografía

- Aristóteles. Poética. Buenos Aires, Barlovento editora, 1977,
- Barthes, R. y otros. (1999), Análisis estructural del relato, México, Ediciones Coyoacán
- Bordwell, David y Thompson, Kristin. "Capítulo 3: La narración como sistema formal" en: El arte cinematográfico. Barcelona, Paidós, 1995. CEAL, 1982
- Comparato, Doc. De la creación al guión. Buenos Aires, Ediciones La Crujía, 2005.
- Field, Syd. El libro del guión. Madrid. Plot Ediciones, 1995
- Gaudreault, André y Jost, François (1995), "El punto de vista", "Temporalidad narrativa y cine",
- Gaudreault, André y Jost, François. El relato cinematográfico. Barcelona, Paidós, 1995.
- Guarini, C. (2007). Los límites del conocimiento. La entrevista fílmica. Revista chilena de Antropología Visual. Número 9. Santiago. PP 1- 12
- McKee Robert. El Guión. Sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones.
- Nichols, B. (1997). La representación de la realidad. Barcelona. Paidós.
- Secretaría de Extensión. UNLP. FBA. (2010) De ranchos, imágenes y palabras.
- Taylor, S.J. Bogdan, R.-Introducción a los métodos cualitativos en investigación. La búsqueda de los significados. Ed. Paidós, España, 1992-Pág-100 -132
- Vanoye, François. Guiones modelo y modelos de guión. Barcelona, Paidós, 1996.

Material Audiovisual de Referencia

Agnes Vardas [Directora], (200) *Les glaneurs et la glaneus*. (Documental)
Francia.

Federico León y Pablo Martínez [Directores] (2007) *Estrellas*. Documental.
(Argentina)

Frederick Wiseman [Director], (1967) *Titicut Follies*. Documental (USA)

João Moreira Salles. [Director], (2007). *Santiago*. Documental (Brasil)

Marcia Paradiso [Directora] (2011) *Lunas cautivas*. Documental. (Argentina).

Luiz Fernando Machado [Director], (2014) *Zaratustra*. Documental (Brasil)