

LA HUELLA

Largometraje documental

Autora: Lissette Cabrera

Proyecto de investigación y realización

1. Antecedentes.

La problemática de la relación conflictiva con el cuerpo, es uno de los pilares de investigación desde el cual la realizadora de este proyecto ha afrontado su quehacer como actriz, guionista, cineasta y pedagoga.

La investigación sobre el cuerpo puede abordarse desde perspectivas psicológicas como las terapias de roles aplicadas por la Gestalt, la teoría de los eneatis, los ejercicios bio-energéticos para movilizar bloqueos, etc, y también puede entenderse desde las muchas corrientes técnicas, filosóficas y estéticas de los artistas contemporáneos, como los exponentes de la danza moderna (Graham, Limón, Cunningham, etc), que pensaron las artes representativas desde los dolores del cuerpo. O desde enunciados como el de Grotowsky que desarrolló todo su quehacer de laboratorio, a fin de despojar al cuerpo de códigos culturales, para convertirlo en espacio de conducción entre lo terrenal y lo trascendente.

Las sintomatologías acumuladas en el cuerpo a partir de la vida vivida y, en específico de las experiencias de violencia y anulación, determinan de una forma definitiva las dinámicas de interacción que creamos con el entorno y la sociedad.

Más aún cuando este tipo de experiencias se han vivido desde la infancia y el individuo no tiene lenguaje para expresarlas, ni parámetros para ubicarlas y asimilarlas en su cosmos existencial. Sucede entonces lo que sucede con los alimentos que no son digeridos; se pudren en el organismo y enferman. Esta enfermedad se multiplica de manera exponencial en la sociedad.

El cuerpo es, entonces, la fuente de todo lo patológico, pero, también el contenedor de información que nos permite ganar espacios de bienestar, armonía y libertad.

Todas estas investigaciones que durante años se han concretado, para la realizadora, en prácticas experimentales y terapéuticas, y en talleres artístico-pedagógicos como “El actor y la Cámara”, “Taller Psicofísico”, “Taller de Puesta en escena”, etc, hoy reclaman su espacio en este proyecto llamado “La Huella”, un documental al servicio de aquellas mujeres que han vivido y viven incómodas, avergonzadas y adoloridas en su propio cuerpo.

2.Sinopsis.

“**La Huella**” es un documental sobre el infierno que puede llegar a ser, el hecho de vivir en el propio cuerpo, para aquellas mujeres que han experimentado violencia sexual.

La problemática de la agresión sexual ha sido muy abordada desde la perspectiva de lo legal o lo sociológico, pero muy poco desde sus implicaciones corporales. También se

la ha tratado demasiado como un problema mental o psicológico, pero poco, desde la concreción de la vivencia física.

Las protagonistas de este documental; Natalia, Cristina y Vanessa son mujeres que han vivido la experiencia del abuso sexual. El documental no pretende abordar esta problemática desde la perspectiva de víctimas, más bien, nuestras protagonistas son seres activos, que han asumido su experiencia para comprenderla y transformarla desde su propio cuerpo.

3. Objetivo.

El documental indagará en las huellas corporales que se convierten en dolor y enfermedad y en como nuestras protagonistas interactúan con esta carga para transformarla.

El objetivo de este documental es servir de herramienta para las muchísimas personas que viven de manera cotidiana en lucha con su propio cuerpo: el único lugar en el que es posible vivir.

4. Motivación.

En términos de derechos, no cabe duda que, hoy en día, el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, es una de las discusiones fundamentales que afrontamos como civilización. No en vano esto se debate en todas las legislaciones del mundo.

Más allá de la incorporación de este derecho en marcos legislativos, que ha sido, sin duda, una gran conquista, es necesario que este debate se socialice y se internalice en la conciencia de los hombres y las mujeres.

Quizá no sea posible superar problemas urgentes de subsistencia como las crisis climáticas, las guerras tribales y nacionales hasta que no hayamos podido incorporar como práctica cotidiana la noción del este derecho.

Abordar la problemática de la violencia sexual, como una de las formas más extremas de sometimiento de unos individuos humanos sobre otros, es una urgencia impostergable. La especificidad de esta forma de sometimiento, quizá nos hable de un paso fundamental que la humanidad debe dar en este momento.

La incorporación cabal y consensuada de la mujer, no solo a los procesos productivos, sino a los procesos de creación del conocimiento y liderazgo social, es una necesidad que quizá oculte, incluso, la posibilidad de nuestra subsistencia como especie. La mujer, como matriz y como formadora, no podrá ejercer de manera positiva su inmenso poder para moldear el futuro, hasta que la sociedad entera le pueda otorgar el espacio social, material, cultural y espiritual para ello.

Esto significa que sea validada como un individuo humano, con todos los derechos y deberes que hemos consensuado para la especie.

5. Fases para la realización.

Fase 1. Taller fotográfico:

En este taller se realizarán sesiones fotográficas con las protagonistas del documental, a fin de registrar sus identidades y los signos corporales que las constituyen. Tres sesiones fotográficas: una en set, otra en un espacio de exposición pública y la tercera en un espacio íntimo de cada una de las protagonistas.

La fotografía nos permite reconocer nuestra identidad desde afuera, confrontarla con la representación interior que hemos construido de nosotras mismas y detectar síntomas y huellas que no podemos asimilar desde la sola vivencia interior.

Fase 2. Visualización de las sesiones fotográficas:

En esta visualización colectiva podremos tomar conciencia de la forma como se expresa en la corporalidad de cada una de las protagonistas, los procesos de incomodidad, angustia, dolor y enfermedad que se viven de manera confusa, incomprensible y silenciosa.

Fase 3: Círculo de reflexión sobre los síntomas y las huellas corporales:

En esta fase, también colectiva, reflexionaremos con las protagonistas sobre la forma como se ha desarrollado este conflicto corporal en la historia personal de cada una. Como estas huellas se han vuelto patológicas y como han incidido en sus vidas individuales y en la calidad de sus nexos.

Fase 4: Documentación sobre la relación que, cada una de las protagonistas, mantiene en la intimidad con su propio cuerpo.

En esta fase se documentará de manera privada la forma como se vive la relación íntima con esta parte esencial del ser: el cuerpo.

Fase 5: Documentación sobre como se expresa el conflicto corporal en los nexos:

Se documentará la dinámica de algunos nexos muy importantes para las protagonistas que han sido determinados e influidos por el conflicto corporal de cada una de ellas.

Fase 6: Reflexión y documentación sobre como sucede la recuperación y re-apropiación del propio cuerpo:

Dinámica de debate colectivo en que las protagonistas reflexionan sobre los espacios de armonía que han podido alcanzar para sí mismas y la forma como los han construido, los sostienen y los multiplican.

Se genera una dinámica de entrenamiento de alguna danza muy liberadora (puede ser un hip hop, una danza africana o un rock clásico), a fin de que las protagonistas puedan ejercer y compartir jutas una experiencia de alegría, y libertad corporal.

6. Estructura del Documental.

a. **Primera secuencia:** El reconocimiento:

TIEMPO: Esta secuencia debe durar de 20 a 25 minutos.

TEMA A TRATAR: El cuerpo como representación.

Entrevista:

¿Que imágenes tienes de la niña que eras?

¿Como has percibido y percibes tu cuerpo hoy?

¿Que tipo de emociones te provoca esta percepción de tu cuerpo?

¿Que tipo de comportamientos sociales y/o íntimos te provocan estas percepciones y esta emocionalidad respecto de tu cuerpo?

Estas entrevistas tienen por finalidad que las protagonistas reconozcan y expresen como cada una ha construido las representaciones interiores de su propio cuerpo, y que tipo de incidencia tienen esas representaciones para la vida.

La reflexión sobre esta percepción interior de sí mismas contrastará o ratificará de manera contradictoria, extraña o paralela con las imágenes que hemos documentado de ellas en el TALLER DE FOTOGRAFÍA que es la **Fase 1** con que iniciamos la investigación documental.

LA IMAGEN VISUAL Y SONORA:

1.

En silencio absoluto IMÁGENES FOTOGRÁFICAS de las protagonistas: Vanessa, Cristina y Natalia niñas. La imagen se detendrá unos segundos en cada fotografía en estatismo inicial y en un Dolly In muy lento hasta el rostro de las tres niñas.

2.

Sobre negro: La voz de una mujer susurra apenas audible una melodía.

3.

Desde Plano General se vislumbra a la mujer susurrando para sí misma su melodía, sentada en una gran sala vacía y oscura al lado de una ventana. La ventana ligeramente abierta permite que un pequeño rayo de luz la alumbre apenas.

La mujer sentada sobre el piso en una postura no convencional; cerrada hacia sí misma, devela estar en una íntima relación con su propio cuerpo.

La luz es suave y lateral.

La imagen permanece estática por unos segundos.

4.

La cámara inicia un muy, muy, pero muy lento, casi imperceptible Dolly In hacia ella.

En el plano sonoro inicia, segundos después de iniciado el Dolly In, los primeros acordes del tema musical central del documental que es una guitarra suave, melancólica y dolorida.

La mujer se incorpora de a poco permaneciendo sentada o de pie (como ella lo prefiera, pero sin alejarse de la fuente de luz) y comienza su interacción con la realizadora que no es corpórea; solo se escucha su voz, induciendo la conversación sobre la representación de la corporalidad que esta mujer ha hecho de sí misma.

En el Plano Sonoro la música de guitarra va bajando lentamente hasta difuminarse luego de que aparece la voz de la realizadora.

Mientras la entrevista transcurre, la cámara avanza en su muy lento y acechante Dolly In hasta Primer Plano de la mujer.

5.

El rostro de ella en conversación se intercala con IMÁGENES FOTOGRÁFICAS que hemos adquirido de ella en la Fase inicial del Documental; las diferentes sesiones fotográficas.

6.

Se repite el lento y acechante Dolly In desde plano General hasta Primer Plano con las otras dos protagonistas; cada una filmada de manera individual y solitaria.

Todas en la misma gran sala vacía y oscura, al lado de la ventana que apenas las ilumina con un rayo de luz, en conversación con la realizadora incorporea.

El color del sutil rayo de luz podría ser; Rojo para Cristina, Azul para Vanessa y Lila para Natalia.

7.

Las entrevistas a cada una de ellas van, igualmente intercaladas con las IMÁGENES FOTOGRÁFICAS que hemos adquirido de ellas en la fase 1 de la investigación documental.

8.

El documental (en el montaje) se permitirá saltar libremente de manera rítmica y/o temática de Cristina a Vanessa y de Vanessa a Natalia y viceversa y de ellas a las imágenes fotográficas de sus rostros y sus cuerpos sin ningún orden pre-establecido.

En el principio de esta secuencia las imágenes fotográficas corresponden con la voz de la entrevistada, de manera lógica y ordenada. Esto permitirá al espectador identificar a cada una de ellas, relacionar su imagen física con las imágenes de su auto representación interior, con la lógica de sus reflexiones, su temperatura emocional y su particularidad característica.

9.

Pero, a medida que avanza de la secuencia, se introduce un quiebre; cada una de las tres voces se empieza a mezclar con las imágenes fotográficas de las otras dos protagonistas.

La secuencia avanza, entonces, de la formulación verbal de Cristina, Natalia y Vanessa sobre su auto representación corporal a un juego rítmico de sus voces, cortadas y/o entremezcladas con las imágenes fotográficas de sus cuerpos indistintamente.

En esta secuencia vamos de la comprensión consciente al juego musical, rítmico y lúdico de voces, palabras, frases e imágenes repetidas, es decir, imágenes visuales y verbales que ya hemos visto durante la primera parte (ordenada y lógica) de las entrevistas.

Descomponer con los recursos visuales y sonoros del audiovisual las imágenes que hemos visto y escuchado durante las entrevistas, tiene por objeto que el espectador asimile estas imágenes desde un lugar de resonancias sensoriales y emocionales. Volver a mirar lo que acabamos de mirar, pero con la lógica

incoherente de los sueños, la irracionalidad y la música que se construye en el lenguaje cinematográfico

El ritmo de este montaje va de lento a menos lento, a rápido y a muy rápido y a rapidísimo y termina en corte abrupto a negro.

10.

Sobre negro. En el PLANO SONORO: Fuerte, muy fuerte la Música de “La Huella” la guitarra en su parte más enérgica de descarga.

11.

IMÁGENES EN MOVIMIENTO (en cámara lenta) el registro de las sesiones fotográficas conducidas por la realizadora: en set, en espacios sociales y en espacios íntimos. Esta imagen visual va sobre la imagen sonora de la guitarra en descarga.

El concepto de esta secuencia es producir un contraste entre la cámara lenta, que sugiere una contención de las acciones y la descarga energética de la guitarra.

b. **Segunda secuencia:** La reflexión.

TIEMPO: Esta secuencia debe durar de 20 a 25 minutos

TEMA A TRATAR: Los Síntomas.

Visualización de las sesiones Fotográficas:

¿Que síntomas reconocemos en las imágenes fotográficas del cuerpo de las protagonistas?

¿Qué partes están cerradas o abiertas?

¿Qué zonas de tensión es posible mirar?

¿De qué forma habitan o abandonan el cuerpo?

¿Cómo se ubican los cuerpos en el espacio?

¿Cómo se relacionamos con la cámara que las mira?

¿Cómo son sus miradas?

Esta visualización tiene por finalidad detectar las huellas que han quedado en el cuerpo de las protagonistas. A través de detectar estos síntomas podemos generar, por un lado, una mirada desde afuera de sí mismas, y confrontar esta mirada con la representación interior, y, por otro lado, inducir una reflexión sobre qué nos están diciendo estas huellas corporales.

Círculo de reflexión.

¿Cómo te sientes viviendo en tu cuerpo?
¿Qué tipo de fases repetitivas encuentras en esa relación con tu cuerpo?
¿Qué tipo de incomodidad, dolor o angustias te genera tu cuerpo?
¿Dónde se ubican estos afectos?
¿Cómo se expresan?
¿Qué clase de síntomas te han creado?
¿Cómo ha sido la historia de estos síntomas?
¿Qué clase de enfermedad hay en tu cuerpo?
¿De qué te habla esa enfermedad?
¿En que momentos, actividades te has sentido liberada y en armonía en tu propio cuerpo?

Las tres protagonistas en compañía de la realizadora, bajo la presencia de una terapeuta, a partir de mirar su propia imagen en las distintas sesiones fotográficas y haber tomado nota de las huellas reconocibles, reflexionan acerca de como han vivido los síntomas en sus cuerpos, como estos han desencadenado dolores y enfermedades, como se han producido y evolucionado estos malestares. Como ha sido la vida en el cuerpo de cada una. En qué consiste, y como nombrar, cualificar y describir la incomodidad, el malestar, el dolor y la enfermedad de vivir en un cuerpo violentado.

LA IMAGEN VISUAL Y SONORA:

1.

La sesión fotográfica en set, es el primer acercamiento de las protagonistas a la experiencia de una cámara que observa sus corporalidades.

Para vivir esta dinámica, la realizadora conduce la sesión fotográfica a fin de que las protagonistas puedan encontrar un espacio de comodidad en esta experiencia de exposición.

A la sesión asisten, Cristina, Natalia, Vanessa, una de ellas como protagonista de la sesión, las otras dos como observadoras, la realizadora, la fotógrafa, la sonidista del documental y la fotógrafa de foto fija que hace las fotos de la sesión

En Plano General la cámara observa en estatismo inicial la sesión fotográfica de Cristina o Natalia o Vanessa.

En un Dolly In muy lento se va acercando hacia alguna de las participantes en la sesión.

La cámara puede indagar muchos puntos de partida y repetir este lento avanzar desde Plano General hacia Primer Plano muchas veces. Lo puede hacer hacia la protagonista de la sesión fotografica, o hacia cualquiera de las dos

protagonistas que están observando, o hacia la realizadora, o , incluso hacia la fotógrafa, o hacia cualquier detalle de la corporalidad de cualquiera de estas cuatro mujeres.

2.

La segunda sesión fotográfica está pensada en un lugar muy público, de mucha exposición social (como, podría ser, una discoteca.)

Para esta sesión las protagonistas deben elaborar, con la ayuda de una diseñadora de vestuario y una maquillista, una apariencia física absolutamente contraria a sus roles cotidianos.

En este lugar, las tres protagonistas, y la realizadora interactúan con el medio y con los roles que este les demanda. En esta interacción la realizadora observa y conduce la sesión fotográfica. Es posible que el hecho de haberse creado una apariencia totalmente distinta a los roles habituales de la vida de cada una, abra un espacio de libertad corporal para indagar nuevos comportamientos físicos, nuevos roles y nuevas posibilidades de vivir en cada cuerpo.

La cámara observa desde plano general y avanza entre los recovecos de la multitud hasta un escogido Primer Plano de una de las protagonistas.

Puede repetir este movimiento muchas veces, desde distintos puntos de partida, y puede también indagar en lentos desplazamientos hacia distintos puntos de la corporalidad de las protagonistas.

3.

La tercera sesión fotográfica, se realiza con cada protagonista en los lugares en que se encuentra en verdadera intimidad con su propio cuerpo.

A estas sesiones solo asiste la protagonista en sesión, la realizadora, la fotógrafa que hace sonido con cámara.

Se trata de poder filmar los rituales de la intimidad.

Qué tipo de rituales asigna cada una a sí misma. Y como los vive. Cada protagonista escogerá su ritual de intimidad. (Puede ser el momento antes, durante o después de la ducha, el momento antes de dormir, o el momento en que saca el maquillaje, o el momento en que escribe como ha sido el día, etc)

4.

En pantalla grande se hace una visualización de las sesiones fotográficas a fin de detectar las huellas que expresan los cuerpos de las protagonistas.

Mientras sucede el debate de reconocimiento, la cámara puede indagar las múltiples posibilidades de este lento avanzar desde el afuera hasta el interior de cada una de las protagonistas, desde la distancia hasta la cercanía. La cámara debe indagar las muchas posibilidades de espacialidad y distancia. Mientras en el Plano Sonoro se registra todo el debate relativo a las huellas que encontramos en cada uno de sus cuerpos.

5.

Sentadas en un círculo, las tres protagonistas, la realizadora y la terapeuta indagan y expresan sobre la relación vivida con sus propios cuerpos, las huellas y síntomas que estos han producido.

La cámara en su indagación puede situarse dentro del círculo a momentos y también desde afuera del círculo para ir entrando hasta la cercanía de cada una de la protagonistas. Pero puede indagar también en la inmovilidad.

c. **Tercera secuencia:** Los nexos

TIEMPO: Esta secuencia debe durar de 25 a 30 minutos

TEMA A TRATAR: La repercusión del conflicto corporal en la vida.

Documentar una relación de la vida.

A partir del conocimiento incorporado sobre la relación con el propio cuerpo, Natalia, Cristina y Vanessa reflexionan como este tipo de relación se expresa en alguna de sus relaciones más importantes .

Escogeremos un momento de la vida real en que podamos documentar e investigar en la dinámica de este nexo. (Puede ser una celebración familiar, o una salida al parque con el hijo o la hija o una cena o ritual cotidiano con la pareja.)

LA IMAGEN VISUAL Y SONORA

1.

Natalia, Cristina y Vanessa reflexionan frente a la cámara sobre la dinámica de un nexo que es muy importante y como el conflicto con su propia corporalidad ha incidido o determinado en esa relación.

Aquí la cámara puede indagar en el desplazamiento lento alrededor del rostro de las protagonistas.

En este punto del documental la cámara puede estar muy cerrada en la intimidad de cada una de las protagonistas. Es decir, que puede ir de los Planos Medios a los Primerísimos Primeros Planos. Puede indagar, incluso, en la abstracción de los rostros que se produce a partir de la cercanía excesiva de la cámara, mientras en el Plano Sonoro, se registra de manera clara la reflexión de las protagonistas sobre este nexo.

2.

Se documenta una situación de la vida de cada una de las protagonistas en relación a un nexo que está de alguna manera determinado, de manera negativa o positiva, por el conflicto corporal.

La cámara seguirá a la protagonista de manera cercana y cerrada y principalmente a ella mientras se desarrolla este evento. En el Plano Sonoro, se registrará los diálogos y el sonido del entorno.

d. **Cuarta secuencia:** La re-apropiación de la corporalidad.

TIEMPO: Esta secuencia debe durar de 6 a 10 minutos

TEMA A TRATAR: Los espacios de armonía corporal.

¿En que momentos y lugares te sientes cómoda con tu propio cuerpo?

¿Qué hábitos te dan sensación de bienestar corporal?

¿Qué tipo de actividades has disfrutado hacer?

¿En que momentos te has sentido y te sientes bella?

¿Qué tipo de experiencia o actividad te produce entusiasmo experimentar?

En esta secuencia se trata de reconocer, y explorar los espacios que se han ido construyendo y que se pueden construir en que es posible vivir la armonía, la serenidad y el placer corporal, incluso.

LA IMAGEN VISUAL Y SONORA.

1.

Las tres protagonistas en un espacio abierto, conversan sobre un lugar, actividad o evento en que se sintieron, se sienten o podrían sentirse armónicas con su propio cuerpo.

La cámara frente a las protagonistas puede avanzar lento en el sentido en que ellas avanzan e indagar los traslados lentos de Natalia a Cristina y de Cristina a Vanessa y viceversa, mientras caminan muy muy lentamente en un camino abierto con mucho fondo y mucho cielo. En el Plano Sonoro se registran cada uno de sus relatos.

2.

Las tres protagonistas se entrenan, con una entrenadora profesional, en un baile físicamente arriesgado, muy liberador y de tono ritual (puede ser un hip hop, un rock clásico o un baile ancestral africano.)

Después de algunas sesiones que les permita dominar la dinámica técnica y rítmica de este baile, vestidas de manera especial (para festejo) , algo que nunca han usado pero siempre hubieran querido vestir. Construyen estos traje con la ayuda de un diseñador y hacen una sesión de este baile entrenado, en un espacio abierto (puede ser una gran terraza, o un lugar alto de la ciudad)

La cámara inicia desde sus tradicionales Planos Generales con sus lentos acercamientos.

Luego indaga en los traslados cerrados de un lugar del cuerpo a otro.

3.

En el montaje de esta secuencia la Imagen Visual puede ir del desplazamiento lento de los planos al los desplazamientos caóticos cerrados en los cuerpos.

4.

Desde Plano General, las protagonistas bailan su baile ritual en silencio y cámara lenta. Mientras en el Plano Sonoro inicia el solo de guitarra.

5.

Antes de los créditos sobre la imagen en cámara lenta de las protagonistas en baile y sobre el solo de guitarra se relata en palabras escritas una pequeña referencia al tipo de violencia que vivieron en la infancia Cristina, Natalia y Vanessa.

FIN