

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
POSGRADO EN ARTES Y DISEÑO
FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO

PASIÓN Y MÚSICA. LAS BARRAS BRAVAS EN MÉXICO

TESIS
QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE:
MAESTRA EN CINE DOCUMENTAL

PRESENTA:
MIRIAM ARCELIA PADILLA GARCÍA

DIRECTOR DE TESIS
CARLOS MENDOZA AUPETIT
(CUEC)

SINODALES

MTRO. PAVEL FERRER
(FAD)
DR. DIEGO ZAVALA SCHERER
(CUEC)
DRA. LILIANA CORDERO
(CUEC)
MTRO. ALEJANDRO TAPIA
(CUEC)

MÉXICO, D.F. NOVIEMBRE DE 2014

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

*Gracias Mílo por aguantar mi ausencia
y recibirme con tanto amor*

*Gracias a mis padres y hermanos
por recordarme que siempre puedo*

*Gracias Ilán por haberme
acompañado durante este largo camino*

Gracias Ana y Beto por su toda su ayuda

*Gracias a todos por haberme apoyado
en este laborioso y solitario proceso*

PRESENTACIÓN

Pasión y Música. Las barras bravas en México es el nombre del proyecto desarrollado durante la maestría en cine documental del cual se generó la película *Terreno de Juego* que aborda la problemática que representan, en nuestro país, los grupos de animación alojados entre la afición futbolera denominados *barra brava*.

Durante el desarrollo del proyecto se recurrió al uso de un instrumento básico de investigación con el cual se logró la obtención de información muy valiosa proporcionada por actores sociales involucrados directa e indirectamente en el fenómeno. Esta herramienta también se convirtió en la pieza clave que definió la estrategia discursiva del documental. Nos referimos a la *entrevista*. Dada su importancia, el siguiente texto se desarrolla con el objetivo de abundar sobre el papel que esta juega dentro la investigación y realización del cine de no ficción.

ÍNDICE

1. Introducción.....	5
2. La entrevista como herramienta de investigación y realización documental. Lenguaje y discurso oral.....	7
2.1. La entrevista como medio para la investigación.....	10
2.2. Acercándonos al otro.....	13
3. La entrevista como herramienta en el documental.....	17
3.1. La entrevista como hilo conductor en el documental.....	23
3.2. Siempre apelando a la ética.....	25
4. Conclusiones.....	28
5. Fuentes de consulta.....	31

INTRODUCCIÓN

“El lenguaje es el elemento central de la relación humana y la pieza clave para desarrollar el pensamiento y para interpretar y reinterpretar la realidad¹”

Al hacer un análisis, con el fin de vislumbrar un futuro alentador, el panorama suele perder claridad. Pareciera que el arribo de las buenas épocas se sigue postergando y, estas a su vez, parecen ser sustituidas por momentos de efímeras alegrías, al mismo tiempo que se intenta aceptar vivir en un país cegado por un nacionalismo exacerbado que deviene en un “modo de ser” que justamente revela, a manera de máxima, que lo que se vive actualmente, es consecuencia de aquello de lo que antes nos vanagloriábamos. El trazo de la Historia puede ser caprichoso, haciéndonos creer que, de forma inevitable, se regresa a épocas que se creían alojadas en el cuarto oscuro del pasado: Represiones estudiantiles, guerras sucias, masacres y desapariciones forzadas, se vive invadido,

Es en este marco donde se articula la pregunta ¿Cuál es la labor del documentalista y de que forma lo complementan los diversos actores sociales? Anteriormente se creía que el trabajo consistía en sólo registrar acontecimientos de la vida cotidiana, creando obras presas en la cárcel del realismo, donde lo filmado hacía de “documento” en movimiento; el documentalista de estos tiempos persigue algo distinto, todo es un recurso,

¹ M. Vilá SANTASUSANA, El discurso formal. Contenidos de aprendizaje y secuencias didácticas, p.11

una herramienta de significación del medio donde éste opera, pero también, como lo apunta John Grierson², donde el sentido de responsabilidad social hace del documental un arte problemático y difícil, sobre todo en una época como la actual donde la interacción con el otro es cada vez más difícil por el ambiente de desconfianza generado en nuestro país. Este intercambio, este constante diálogo, será la herramienta básica en la construcción documental.

El presente ensayo, pretende abordar la importancia que juega el uso de la de la entrevista cualitativa, como herramienta imprescindible dentro del proceso de investigación y producción documental.

El cine de no ficción ofrece una interpretación de las decisiones de sus participantes, e impone determinadas nociones sociales de causa y efecto, lo cual es, por otra parte, muy ilustrativo, ya que un documental inevitablemente dice mucho de sus autores; de hecho, son numerosos los documentales que son en realidad autobiografías disfrazadas.³

² (1898-1972) fue uno de los primeros y más influyentes documentalistas de la historia del cine

³ Michael RABIGER, Tratado de dirección de documentales, p. 25

LA ENTREVISTA COMO HERRAMIENTA DE INVESTIGACIÓN Y REALIZACIÓN DOCUMENTAL

Lenguaje y discurso oral

“Se ha dicho que comunicarse es reclamar la atención de alguien, dándole información que tenga relevancia. Tal información, si llega – si el acto se cumple, si es un acto de habla afortunado- modificará el mundo del destinatario e incluso su conducta⁴”

El ser humano es social por naturaleza, lo que quiere decir que, para poder desarrollarse, necesita de la constante interacción con los otros, siempre y cuando compartan el mismo sistema de signos permitiéndoles una fluida interacción. Este sistema de signos que posteriormente toma forma en diversos lenguajes, ya sea gestual, de señas, oral, escrito, auditivo y visual, es la base de toda comunicación. El signo existe cuando es reconocido como significante por el conjunto de miembros de la comunidad lingüística, y evoca para cada uno, *grosso modo*, las mismas asociaciones y las mismas oposiciones(...) Los vocablos sólo adquieren su estatuto por medio de su carácter de referencia; remiten a una determinada realidad, que se trata de comprender⁵.

Para la persona que habla, este es un momento sin ninguna duda único, porque no se puede repetir. El lenguaje es plural por naturaleza(...) porque

⁴ Graciela REYES, La pragmática lingüística, p.18

⁵ J.P. BRONCKART, Teorías del lenguaje

para funcionar , éste tiene que ser de todos los miembros de la comunidad. Porque cuando no lo compartimos, es factor suficiente para bloquear cualquier diálogo. Todos los actos del habla son imitativos, porque hacer un acto de habla es imitar un modelo, y en ese modelo, el que habla desempeña el papel del ejecutante⁶

El discurso es parte de la vida social y a la vez un instrumento que crea la vida social⁷. pero para que el intercambio se desarrolle con éxito, nuestra meta y la de la persona o personas con quienes nos comunicamos, tiene que coincidir o, por lo menos, ser compatible⁸ sin importar el medio a través del cual, se establezca este intercambio de conocimientos. Entendamos al conocimiento, como la relación entre los elementos que componen un hecho y la realidad del mundo o la realidad propia. Se trata de un acto de entendimiento, es decir, de distinción, valoración y causalidad de un hecho, condicionado por el sujeto que conoce y por el contexto que enmarca dicho acto⁹ Pues bien, partiendo de la base de que la comunicación entre personas a través del lenguaje genera conocimientos (positivos o no) de distintos grados que a su vez permite la retroalimentación en diversas áreas de conocimiento, encontrará en la entrevista una herramienta básica de investigación.

Por sí solo un signo no tiene valor, es necesario juzgarlo dentro de una estructura que es la lengua. Allí entra en relación con otros signos y se vincula con los demás elementos de todo el sistema lingüístico .¹⁰ A

⁶ Ídem p.122

⁷ Helena CALSAMIGLIA, Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso, p.1

⁸ Helena CALSAMIGLIA, Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso, p. 178

⁹ Édgar LIÑÁN, Géneros periodísticos, p.13

¹⁰ Victorino ZECHCHETTO, La danza de los signos, p.90

diferencia del lenguaje escrito, que es una forma de lenguaje visual íntimamente ligado al lenguaje oral que representa mediante códigos a su objeto, Cristian Metz¹¹ y Roland Barthes¹² afirman que una imagen es análoga a la cosa que representa. Una imagen se asemeja a su objeto real¹³ se representa a si misma. En el lenguaje cinematográfico, la manipulación fílmica transforma en discurso lo que habría sido una simple transferencia visual de la realidad¹⁴ la cual cobra un sentido diferente y más complejo cuando se enriquece con la voz de actores de la vida cotidiana.

*El lenguaje es el lugar de encuentro entre
el ser humano y el significado, o, si se quiere,
entre el ser humano y la realidad.¹⁵*

¹¹ Teórico cinematográfico, semiólogo y sociólogo francés (1931-1993)

¹² filósofo, escritor, ensayista y semiólogo francés (1915-1980)

¹³ Victorino ZECHCHETTO, La danza de los signos, p.223,224

¹⁴ Christian METZ, Algunos aspectos de la semiótica, 1996

¹⁵ Graciela REYES, *La pragmática lingüística*, p.13

La entrevista como medio para la investigación

Se ha dicho que comunicarse es reclamar la atención de alguien, dándole información que tenga relevancia. Tal información, si llega – si el acto se cumple, si es un acto de habla afortunado- modificará el mundo del destinatario e incluso su conducta¹⁶

A pesar de que en el ramo de la lingüística nuestro contacto con un libro es una forma de entrevistarnos con el otro, nosotros nos enfocaremos al intercambio oral y sus implicaciones dentro de la investigación para, posteriormente, conocer la relación de esta con el documental.

ENTREVISTA. Tener una conversación con una o varias personas para un fin determinado.¹⁷

Quien se entrevista con alguien debe, por lo menos, tener dos características: estar interesado en conocer algo y no ignorar del todo, aquello de lo que se va a indagar¹⁸ Entrevistar no es una labor sencilla, requiere, de ser posible, de una investigación previa del contexto en que se desenvuelve el otro , así como la forma en que se relaciona porque indudablemente cuando partimos de un conocimiento previo, por muy escaso que sea, podremos obtener del diálogo información más útil de lo que esperamos.

¹⁶ Graciela REYES, La pragmática lingüística, p.18

¹⁷ Definición del Diccionario de la Real Academia Española

¹⁸ Édgar LIÑÁN, Géneros periodísticos, p.45

La entrevista es un herramienta universal de investigación presente en cualquier arte, ciencia o disciplina pues su objetivo siempre es la recolección de información a través del otro para poder hacer la interpretación de una realidad lúcida y responsable¹⁹ ¿O de qué manera podríamos explicarnos las miles de situaciones que nos bombardean diariamente sino es a través de este diálogo? Gracias a esta herramienta de investigación es que logramos una lógica construcción de *nuestra realidad* (o por lo menos eso esperamos) sin importar cuántas veces ni de que forma haya sido interpretada por otros ojos.

Todo el tiempo dialogamos de manera oral, gestual o escrita. Este intercambio implícito en nuestro desarrollo, lo racionalizamos para entender el entorno en que vivimos. Es aquí cuando usamos de forma consciente y premeditada la entrevista como herramienta que exige la existencia de un mismo lenguaje (y no idioma necesariamente) entre ambas partes para poder realizar el intercambio de información de manera exitosa.

Generalmente el sujeto hablante se cree único. No podemos esperar tener una conversación asertiva si no entendemos la manera en que se comunica el otro. Como investigadores tenemos la responsabilidad de comunicarnos mediante un lenguaje adecuado según el público al que queremos llegar generando el método adecuado para cada caso. La generación de métodos tiene por objetivo facilitarnos el camino para abordar, interpretar y finalmente explicar la realidad social. Dentro de las ciencias sociales la entrevista está contenida dentro de los métodos de investigación cualitativos que se

¹⁹ Michael RABIGER, Tratado de dirección de documentales, p.29

caracterizan por poner énfasis en la visión de los actores y el análisis contextual en el que ésta se desarrolla, concentrándose en el significado de las relaciones sociales²⁰

La entrevista cualitativa proporciona una lectura de lo social a través de la reconstrucción del lenguaje, en el cual los entrevistados expresan los pensamientos, los deseos y el mismo inconsciente.²¹ Pero también existen entrevistados que sólo nos proporcionarán información superficial que no involucre a la verdadera persona. Esto depende de dos factores: que el entrevistador no fue asertivo en el método para acercarse al otro, o que el objetivo de la entrevista era obtener información “objetiva” y especializada. Porque a pesar de que la entrevista cualitativa tiene su raíz en las ciencias sociales, al ser una herramienta de investigación universal puede obedecer a diversos fines. No debemos perder de vista que la información obtenida a través del método cualitativo posee una fuerte subjetividad, por lo que el investigador necesita tener el criterio y ética necesarios para interpretar y hacer uso de esta información, así como la sensibilidad correcta para acercarse al otro.

²⁰ Ma. Luisa TARRÉS coord., Observar, escuchar y comprender, p.63

²¹ idem p.67

Acercándonos al *otro* (actores sociales)

Entendamos por otro a los individuos involucrados directamente en el diálogo con el entrevistador. Son los actores que nos dotarán de información.

Fortino Vela Peón²² clasifica a la entrevista en 4 tipos principales:

Entrevistas estructuradas.

Son aquellas donde al entrevistado se le da una serie de preguntas preestablecidas con una secuencia específica creadas no precisamente para su persona pero sí para su sector laboral, social, cultural, económico, político. Son de bajo nivel de profundidad. Opta por las respuestas concretas.

Entrevistas no estructuradas

Son aquellas que se generan de una manera más libre, sin un guión preestablecido y donde el entrevistador busca una mayor nivel de profundidad de información. El papel del entrevistador consiste, ante todo, en ofrecer los estímulos necesarios para provocar el desenvolvimiento del entrevistado. Por su parte, el contexto situacional es espontáneo e informal y , en ocasiones , se lleva a cabo en lugares donde el entrevistado efectúa sus actividades cotidianas para generar un ambiente de tranquilidad.²³

²² Maestro en demografía y candidato a doctor. COLMEX, colaborador en el libro Observar, escuchar y comprender.

²³ Ma. Luisa TARRÉS coord., Observar, escuchar y comprender, p.69

Entrevistas semiestructuradas

El entrevistador mantiene la conversación enfocada sobre un tema particular con preguntas preestablecidas y le proporciona al informante el espacio y la libertad suficientes para definir el contenido de la discusión. Funcionan adecuadamente en aquellas investigaciones que se interesan por interrogar a administradores, burócratas, o miembros de élite de alguna comunidad, personas que tienen poco tiempo o que están acostumbradas a usar eficientemente su tiempo.²⁴

Entrevista grupal (focos grupales)

Este tipo de entrevista se caracteriza por llevarse a cabo de forma grupal, es semiestructurada y focalizada en un a temática particular que es común y compartida por todo el grupo. Funciona cuando los participantes estimulan los recuerdos, los sentimientos, y las actitudes, conduciendo así a una mejor discusión sobre el tema tratado²⁵.

La entrevista no estructurada y semiestructurada podrían diferenciarse únicamente por la presencia o ausencia de un guión de preguntas que pretendan mayor nivel de profundidad en la información, ya que ambas pueden desarrollarse en situaciones con especialistas o con actores de la vida cotidiana en corto o amplio tiempo. Nada tienen que ver el estatus social del actor.

²⁴ Ma. Luisa TARRÉS coord., Observar, escuchar y comprender, p.75

²⁵ Idem p.77

La finalidad de toda entrevista es la recolección de información. Para poder obtenerla es necesario generar un método de manera que nos permita llegar a nuestro objetivo. Si bien la entrevista tiene la cualidad de ser tan diversa y moldeable como sus entrevistados, necesitamos tomar en cuenta algunos puntos antes de realizarla:

1. Antes de iniciar la investigación a través de la entrevista, necesitamos obtener la mayor información posible contenida en otras fuentes.
2. Tener claro el objetivo por el que realizamos la entrevista para poder delimitar el tipo de entrevistado que necesitamos
3. Contar con más de un actor que pueda proporcionarnos la información para evitar imprevistos y/o quedarnos con la mejor información
4. Una vez seleccionados los actores, conocer el contexto en que viven y la manera en que se comunican. Esto es muy importante cuando nos acercamos a personas ajenas al nuestro.
5. Hacer contacto previo con el entrevistado de preferencia de manera personal como un primer acercamiento que permita generar confianza y arroje información de la forma en que se expresa para poder hacernos entender.
6. Comunicarles los motivos por los que queremos entrevistarlos así como la forma en que será usada la información que nos proporcione.
7. Como entrevistadores necesitamos mimetizarnos con el otro, de manera que la entrevista se realice en su lenguaje y no en el nuestro,

a menos que se trate de expertos en el tema, quienes generalmente traducen en nuestro lenguaje la información solicitada.

8. Si durante la entrevista se contará con la presencia de cámaras de video, grabadoras de voz, equipos de investigación amplios, u otros elementos que puedan convertirse en distractores , sería recomendable, además de comunicárselo al actor, poder generar las condiciones óptimas para que éste se familiarice y cambie su comportamiento lo menos posible. Además de que el entrevistador tiene la responsabilidad de dirigir a su equipo de forma tal que pueda cumplir el objetivo

Entrevista como herramienta en el documental

*El trabajo de un cineasta documental es escarbar
en la superficie y sacar a la luz las verdades enterradas²⁶*

El documental como concepto o práctica no ocupa un territorio fijo. No moviliza un inventario finito de técnicas, no aborda un número establecido de temas y no adopta una taxonomía conocida en detalle de formas, estilos o modalidades. El propio término, documental, debe construirse de un modo muy similar al mundo que conocemos y compartimos. La práctica documental es el lugar de oposición y cambio(...)El documental como otros discursos de lo real, conserva una responsabilidad residual de describir e interpretar el mundo de la experiencia colectiva²⁷ y es a través del uso de la entrevista que ha podido generar discursos a través de la historia oral, penetrando en distintos mundos interpretando y reinterpretando la realidad.

Cuando se realizan entrevistas en el documental, se hace uso principalmente de 2 tipos: La entrevista no estructurada, que podríamos fusionar con la semiestructurada porque la mayoría de las veces nos acompañamos de un guión de preguntas que nos permite tener control de lo que queremos preguntar y el orden. Aunque de antemano sabemos que es solo eso, una guía. Tanto la no estructurada como la estructurada, tienen un

²⁶ Michael RABIGER, Tratado de dirección de documentales

²⁷ Bill NICHOLS, La representación de la realidad, p. 40,42

uso mucho más común dentro del documental, debido a que es aquí donde una vez establecido el contacto con el otro, generalmente los realizadores logran generar un diálogo espontáneo y fluido obteniendo información privilegiada. Y la estructurada que podemos ejemplificar con un sondeo donde hay preguntas preestablecidas e iguales para todos los actores con el objetivo de conocer el pensamiento general de algún sector.

Entrevistar es una interacción entre personas y no necesariamente con la cámara²⁸ con el objetivo de recolectar información de nuestro interés a la que posteriormente le daremos un uso. En una película documental la entrevista es una valiosa fuente de información durante la etapa de investigación a la cual llegamos, generalmente, después de haber recurrido a los acervos. La investigación de campo tiene como finalidad recopilar información visual y/o auditiva que posteriormente será sometida a un proceso de jerarquización durante la calificación del material grabado. En esta etapa es donde generalmente hacemos contacto con el *otro* quien(es) se convierte en cómplice aportando datos autobiográficos o testimonios de haber estado involucrado directamente en los hechos; o puede darnos, como autoridad, información especializada.

Saber comunicar las propias ideas y saber escuchar las de los demás es una habilidad necesaria para establecer buenas relaciones sociales y para construir los nuevos conocimientos²⁹. Obtener información proporcionada por los entrevistados no da por hecho que la información es verdadera ni que será incluida en nuestra película. Todo lo que sabemos de la otra persona es

²⁸ Michael Rabiger, Tratado de dirección de documentales, p. 353

²⁹ SANTASUSANA, El discurso oral formal. Contenidos de aprendizaje y secuencias didácticas, p.11

tentativo, fragmentado y surgido a partir de la observación del comportamiento de esa otra persona³⁰.

Como medio de investigación en el documental la entrevista puede aportarnos infinidad de datos por lo que es necesario explotar de forma moderada este recurso ya que a pesar de que Michael Rabiger en su Tratado de dirección de documentales recomienda recoger tantos puntos de vista como sea necesario, el realizar una cantidad excesiva de entrevistas, puede llevarnos a un camino caótico y confuso que podríamos ahorrarnos si delimitamos mejor nuestro tema y objetivos.

El documentalista debe considerar que la entrevista con fines de investigación puede llevarlo a un primer acercamiento con los posibles protagonistas de la película con quienes podría concertar un segundo encuentro para obtener información más concreta y estéticamente realizada en condiciones óptimas. Nunca estará de más que durante la investigación oral nos acompañe una cámara de video, o bien, puede sólo ser el medio a través del cual obtengamos la información necesaria para generar una estrategia que nos permita contar la película con otros recursos pero siempre teniendo presente la situación que queremos explorar para realizar las preguntas adecuadas y en el orden adecuado, así como intentar conocer a nuestros entrevistados previamente para poder generar un ambiente donde se sientan cómodas ambas partes pues es un intercambio basado en la confianza mutua³¹

³⁰ Michael Rabiger, Tratado de dirección de documentales, p. 248

³¹ ídem, p. 354

No todas las manifestaciones comunicativas son naturales y requieren un grado de preparación, elaboración e incluso muchas veces el uso de la escritura como puede ser un guión³² Michael Rabiger en su Tratado de dirección de documentales proporciona un interesante listado que el documentalista debería tomar en cuenta durante la entrevista:

1. Haga que la gente se sienta cómoda
2. Siéntase cómodo usted también
3. Evite preguntas cerradas. Esto quiere decir que evitemos por respuestas un simple sí , no o un no sé.
4. Delimite su área de interés
5. Ensaye sus preguntas
6. Haga preguntas específicas
7. Mantenga el contacto visual y reaccione a lo que escucha
8. Intente despertar algún tipo de sentimiento
9. Busque lo específico

Deberíamos agregar un punto importante que sería el de realizar las preguntas de forma ordenada apoyándonos de una guía.

Tal como lo sugiere el documentalista mexicano Carlos Mendoza, es pertinente establecer con claridad que el cine documental estuvo entre los pioneros en pisar los territorios de la historia oral; también lo es destacar de

³² Michael Rabiger, Tratado de dirección de documentales, p.16

qué manera, desde los ámbitos de la historia y la antropología, se tiende a desestimar el papel del documentalista en los primeros intentos de aproximación –con sus propias herramientas- a otras culturas, así como a los distintos métodos y formas de explicarlas, incluido el testimonio a cuadro. En cierto sentido los teóricos de la antropología visual y de la historia oral escamotean los méritos que corresponden al cine de no ficción como pionero en la búsqueda y el empleo de estos procedimientos , y le regatean los derechos de autor en relación a formas de aproximación y registro, entre ellas la entrevista, que le pertenecen³³

Utilizar la entrevista filmada como herramienta de investigación es una gran responsabilidad, resultando básico realizar un cruce de información para constatar la veracidad de lo filmado o grabado así como el sentido que le daremos a la información registrada. De ninguna forma como documentalistas debemos darnos el lujo de irresponsablemente subestimar el poder que obtiene una película de no ficción al entrar en contacto con los ojos, oídos y emociones del espectador. Si no comprendemos a fondo el asunto que pretendemos comunicar - convirtiéndolo en un guión y después en película- difícilmente podremos comunicarlo a los demás³⁴ y puede ser no sólo difícil de comunicar, sino erróneamente interpretado.

Sin importar si la entrevista es o no parte de los elementos estilísticos de nuestra película, siempre está presente en el proceso de intercambio de información entre individuos logrando construir momentos, descubrir situaciones, validar información , combinar perspectivas y modos de pensar.

³³ Carlos MENDOZA, La invención de la realidad, p.84

³⁴ Carlos Mendoza, El guión para cine documental

Pero también puede ser la herramienta a través del cual se construye una mentira. La entrevista es el medio... no sabemos su verdadero fin...

La entrevista como hilo conductor en el documental

Una palabra pronunciada con un cierto semblante, tienen un significado; pronunciada con otro semblante , tiene otro significado, hasta francamente opuesto: una palabra seguida de un gesto , tiene un significado; seguida de otro gesto, tiene otro significado³⁵

Nacemos teniendo un constante diálogo con el mundo. Antes que lo escrito, las imágenes y palabras nos acompañaron. Ambos lenguajes al converger en el cine sonoro permiten, a través del cine documental, dar voz a los diversos actores que viven una realidad que el autor necesita exponer. Las historias basadas en entrevistas y los documentales reflexivos, experimentales y personales han demostrado ser subgéneros viables(...) Las opciones disponibles para la representación de cualquier situación o acontecimiento – las opciones que implican comentarios y entrevistas, observación y montaje, la contextualización y yuxtaposición de escenas- son las que plantean cuestiones historiográficas, éticas y estéticas en formas características de documental(...) El estatus del cine documental como prueba del mundo legitima su utilización como fuente de conocimiento³⁶ en la que el documentalista tienen la responsabilidad de realizar una minuciosa, comprometida y ética investigación para seleccionar acertadamente a los

³⁵ Pier Paolo PASOLINI, Cinema, El cine como semiología de la realidad, p.10

³⁶ Bill NICHOLS, La representación de la realidad, p.14,15

diversos actores que se convertirán en cómplices al prestarnos su voz para reinterpretar la realidad a través de su imagen, porque en este camino la vida de los actores sociales puede quedar permanentemente alterada a causa de este proceso³⁷.

La producción documental invariablemente se vale del recurso de la entrevista para su realización. El arte de la entrevista aporta a este género uno de sus objetivos primordiales: acercarnos más a esa realidad que empezó tan ajena a nosotros. El documental se basa en la palabra hablada (a cuadro o no) por lo que no debemos dejar de lado la responsabilidad del documentalista cuando comunica su versión de la realidad.

Compartir un mismo idioma no quiere decir que compartamos la misma forma de comunicarnos. El *otro* debe ser visto y tratado con todo respeto aunque no compartamos la misma ideología, porque lograr penetrar en su mundo y que este sea registrado por una cámara abandonando el nivel de superflua conversación, es algo que siempre debemos agradecer. Por que no sólo es difícil para el entrevistador este acercamiento con un mundo distinto, ya que el impacto que en el otro causa la presencia de una cámara frente al entrevistado influye indudablemente en su comportamiento.

³⁷ *idem*, p.30

Siempre apelando a la ética.

Las mismas filmaciones, imágenes de cosas
Que han sucedido, pueden ser usadas para
Expresar una interpretación opuesta
a los mismos hechos³⁸

*Ética. Parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre.*³⁹

Cuando hablamos de ética en el documental nos referimos a la postura desde la cual el realizador interpreta la realidad. Recordemos que somos seres que se mueven de acuerdo a las distintas convenciones mundiales y regionales. Lo que resulta ético en Oriente, puede no serlo en Occidente; lo que resulta ético para un abogado puede no serlo para su cliente, por citar algún ejemplo. El documentalista siempre debe de apelar a ella tomando en cuenta el contexto en que crea y proyecta su película, sobre todo cuando el discurso es generado a través de la voz del otro.

El protagonista desde el principio debe tener conocimiento de la forma en que será manejada su imagen y la información que proporcione, porque los documentales sólo pueden hacerse partiendo de una base de confianza mutua⁴⁰ sobre todo cuando la entrevista es el hilo conductor de nuestra película. Anticiparnos, mediante una investigación, a lo que queremos

³⁸ Robert EDMONDS, Johon GRIERSON, Principios de cine documental, p.19

³⁹ Diccionario de la Real Academia Española , rae.es

⁴⁰ Michael RABIGER, Tratado de dirección de documentales, p.258

escuchar nos permitirá trazar una adecuada estrategia que se verá reflejada en el óptimo desarrollo de la entrevista teniendo claro a donde queremos llegar. Al iniciar un intercambio comunicativo perseguimos una meta. y esto no se refiere a compartir el mismo punto de vista necesariamente. Cuando dotamos al entrevistado de la autoridad para comunicar a través de nuestra película tenemos la obligación de no alterar la esencia de la información proporcionada.

La selección de los fragmentos que contarán la película es uno de los momentos más importantes en el proceso, pues en el montaje la idea vertida por cada uno de ellos debe conservar su esencia y al mismo tiempo nuestro objetivo. Las imágenes no son tan inmanejables como puede parecer. Pueden unirse con palabras y con otras imágenes en sistemas de signos y, como consecuencia, de significado.⁴¹ Una entrevista es, en el mejor de los casos, una especie de autoría sublimada⁴²

No podemos pretender usar la imagen del entrevistado de una forma nociva o conveniente, solo por el simple hecho de encontrar un buen fragmento que dará sentido a una idea que el entrevistado jamás quiso dar. Como documentalistas nuestra película cumple con el objetivo de informar y al utilizar la entrevista como hilo conductor de esta, tenemos la obligación de hacerlo de forma responsable y ética.

El conocimiento que se logra adquirir mediante la entrevista, es fruto tanto de la investigación como del entendimiento. Conocer a través del otro enriquece.

⁴¹ Bill NICHOLS. Discurso de sobriedad. Cap. El dominio del documental. PDF

⁴² Michael RABIGER, Dirección de documentales, p. 355

Más allá de las reglas técnicas, la actitud del entrevistador, dispuesto a escuchar y a indagar en el conocimiento del otro, debe ser honesta. El entrevistador debe motivar, mas que a través de artificios, por medio de la honestidad y de un verdadero interés en que el entrevistado muestre el fondo de su personalidad y sus conocimientos⁴³

⁴³ Édgar LIÑÁN, Géneros periodísticos, p.47

CONCLUSIONES

A pesar de ser una condición implícita en los seres humanos, interactuar con el otro mediante el discurso oral nos permite construir nuestra realidad. Activa nuestra capacidad de retener, sintetizar e interpretar la información mientras interactuamos con diversos actores sobre todo cuando hay ausencia de una grabadora que nos facilite reproducir y reinterpretar lo dialogado.

El lenguaje oral acompañado del gestual y de señas inevitablemente cambiará el sentido de la información, para lo cual el entrevistador debe estar preparado para poder identificar estos momentos , pues la entrevista engaña en su aparente facilidad⁴⁴. Caer en el engaño evidenciaría el poco conocimiento que, en este caso, documentalistas e investigadores pudieran tener acerca de este instrumento así como de algún determinado tema, trayendo como consecuencia la exposición de información deficiente que generaría más dudas que respuestas. No debemos subestimar ningún recurso por sencillo que parezca.

La tarea del documentalista es un reto sobre todo cuando los recursos económicos son escasos, sobre todo cuando tener un crew es casi imposible, sobre todo cuando parece que tenemos todo en contra nuestra. Sin embargo, aunque el cansancio y la desesperación nos coqueteen, siempre existe el motor que permite lograr tocar la luz que desde el principio del proyecto, vimos a los lejos del camino.

⁴⁴ Juan CANTEVELLA, Manual de la entrevista periodística, p. 1

Para ser documentalista nunca ha sido requisito estudiar cine. Esto nos permite entender la naturaleza de interpretar la realidad (que cada autor percibía desde un punto de vista principalmente político ó social) con que nace el documental así como la necesidad de dialogar con el otro para darle forma a esta.

El ingeniero Robert Flaherty, el músico y médico Dziga Vertov, el ingeniero y licenciado en letras Jean Rouch, el abogado Frederick Wiseman o Werner Herzog que estudió historia, literatura y teatro por mencionar algunos reconocidos documentalistas, vieron en la cámara de cine el medio ideal para sintetizar y exponer su visión de la realidad a través de la vida del otro donde claramente la entrevista es un recurso clave del género documental dotando al creador de la información que difícilmente encontraría en otro lado. Un documental de entrevista no radica en darle a voz a cualquier actor. Tampoco se trata de un talking head⁴⁵ sin sentido. La construcción de un discurso a través de esta herramienta apoyada del método cualitativo, implica una enorme responsabilidad para el documentalista.

Muchas veces se comienza la realización documental sin haber pensado en un estilo definido. En el caso de la película que complementa este ensayo, el uso de la entrevista comenzó como una herramienta de investigación debido a las escasas fuentes bibliográficas. Durante el desarrollo se decidió usar a la entrevista como hilo conductor de la película. Nos guste o no cada época exige un tratamiento estético o temático documental, donde el uso del personaje seguirá ganado terreno porque en él, los realizadores encontraron

⁴⁵ Cabezas parlante. Es una forma despectiva de dirigirse al documental de entrevista cuando se ha abusado del recurso

la formula para generar atractivas historias de vida. Esto no quiere decir que el documental se encuentre en un momento de apogeo pero sí de crecimiento. Se ha convertido en uno de los géneros preferidos de los jóvenes realizadores que comienzan a experimentar con el séptimo arte.

¿Y nosotros como nueva generación de documentalistas qué papel queremos jugar, desde que postura partimos?

El documental , sobre todo cuando es social, no es una profesión que pueda dejarnos mucho dinero, si es lo que buscamos de entrada, por que muchas veces por su naturaleza social es controversial, transgresor y fácilmente censurable. Sin embargo debemos creer fielmente en que al hacer lo que nos apasiona lograremos enriquecernos sorprendentemente, encontrando los recursos necesarios a través del contacto con el otro para continuar el proceso. Urge rescatar el documental político y social, urge rescatar conciencias porque la situación mundial y nacional exige difusión de realidades. Urge explotar la investigación a través de la entrevista, porque la información que no se puede recolectar en libros, está en algún lugar esperando ser contactada y difundida. Los mejores entrevistadores son los menos interrogadores y los más conversadores⁴⁶

⁴⁶ Edgar LIÑÁN, Géneros periodísticos, p.45

FUENTES DE CONSULTA

Barnouw, Erik, *El documental: historia y estilo*, ed Gedisa, 1996

Bronckart ,J.P., *Teorías del lenguaje*, ed. Herder, Barcelona, 1980

Calsamiglia, Helena, Tusón, Amparo, *Manual de análisis del discurso*. Ed Ariel, ed 2, Barcelona, 2007

Cantavella Juan, *Manual de la entrevista periodística*, ed Ariel, Barcelona, 1996

Edmonds, Robert, Grierson John, *Principios de cine documental*, ed 2, UNAM, 1990

Liñán, Edgar, *Géneros periodísticos*, UNAM Aragón, México, 2001

Mendoza Carlos. *El guión para cine documental*. UNAM, Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, 2010

Mendoza Carlos. *La invención de la verdad, nueve ensayos sobre cine documental*. UNAM, Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, 2008

Nichols Bill. *Discurso de sobriedad*. Cap. El dominio del documental. PDF

Nichols Bill, *La representación de la realidad*. Cuestiones y conceptos sobre documental, ed Paidós, 1ª ed , 1997

Niney Francois. *La prueba de lo real en la pantalla. Ensayo sobre el principio de realidad documental*, UNAM, Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, 2009

Rabiger, Michael, *Tratado de dirección de documentales* , ed Omega, 4ª ed, 2007

Reyes Graciela, *La pragmática lingüística*, Montesinos editor, España, 1990

Santatusana, M. Vilá , *El discurso formal. Contenidos de aprendizaje y secuencias didácticas*, ed Graó, España 2005

Tarres, Maria Luisa, editor de la compilación, *Observar, escuchar y comprender: sobre la tradición cualitativa en la investigación social*, FLACSO México, El Colegio de México, 2013

Zecchetto, Victorino, *La danza de los signos. Nociones de semiótica general*, ed. La crujía, Buenos Aires, 2003