

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

**LA HISTORIA OCULTA EN EL TAROT,
UN DOCUMENTAL EN RESPUESTA A LA MODERNIDAD**

TESIS

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE:
LICENCIADO EN CIENCIAS
DE LA COMUNICACIÓN

ESPECIALIDAD EN PRODUCCIÓN

PRESENTA:

DIEGO AUGUSTO SALGADO BAUTISTA

ASESOR:

DR. VICENTE CASTELLANOS CERDA

MÉXICO, D.F.

AGOSTO DE 2008

Universidad Nacional
Autónoma de México

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.

Agradecimientos:

En cada etapa de este proyecto tuve el apoyo y la solidaridad de muchas personas que acompañaron amorosamente su desarrollo. A todas ellas mi más sincero agradecimiento.

Gracias papá, mamá, hermanos, primos...

Cuauhtli, Gabriel, Paty, Cuauhtémoc,

Rocío, Alvaro, Enrique, Lorena.

Gracias a la UNAM, profes, maestros, compas.

Gracias a toda la banda.

Gracias al Tarot.

Gracias Aline por la energía alegre, la imaginación.

Gracias: Vicente, Miguel, Moni, Hugo, Fabián, Giovas, Martha, Margarita, Laura, Diana, René, Sergio, Memo, Ozziel, y muchos otros que han estado.

Hacer un documental- tesis requiere muchas manos.

Mi agradecimiento a la profesora Ixchel Barrera por el interés en esta tesis.

Gracias a todos, gracias a todas.

Gracias a la vida.

Que todos los seres sean felices.

Índice

Presentación.....4

1. ¿Qué hacemos? y ¿para qué lo hacemos?.....6

Historia y definiciones del género documental por los documentalistas más representativos

2. La historia oculta en el Tarot, un ejercicio.....48

La investigación del tema para la producción del documental

3. La producción del documental.....83

La aventura de producir

Conclusiones.....115

Anexo

GUIÓN: *La historia oculta en el Tarot*.....118

Bibliografía.....147

.....

Presentación:

Esta investigación ha sido desarrollada en dos vías que se retroalimentan; por un lado la investigación teórica acerca del género cinematográfico documental y, por otro, la realización de un ejercicio ***La historia oculta en el Tarot. El viaje del héroe.***

El primer capítulo revisa, de forma breve, el devenir conceptual del documental desde sus orígenes como género cinematográfico hasta la era del video digital y el video independiente en nuestro país, tomando como punto de referencia algunos de los documentalistas más representativos, los hombres que marcaron rutas.

El segundo capítulo expone el desarrollo de la investigación teórica para la realización del documental *La historia oculta en el Tarot. El viaje del héroe*. Se expone y reflexiona la importancia y características que la investigación teórica debe tener para la realización de un documental.

Finalmente, el tercer capítulo da cuenta del proceso de producción fruto de la reflexión teórica y de la experimentación fílmica independiente.

Las áreas abordadas en esta tesis dan por sí mismas para extensas investigaciones, el punto de confluencia aquí es la realización de un ejercicio que, en 35 minutos, expone el resultado de ambos procesos: la investigación y la producción .

Este ejercicio expresivo tiene como telón de fondo la modernidad que enmarca el surgimiento del género cinematográfico documental y el uso del Tarot como herramienta de interpretación para la vida de las personas.

El documentalista es un hombre moderno por antonomasia, además de conocer y manejar las herramientas tecnológicas precisas para construir un documental está interesado en el mundo que le rodea, en compartir sus

inquietudes con otros que, como él, experimentan las contradictorias transformaciones de la modernidad.

El Tarot y el viaje mítico del héroe que en él se representa es el punto de mi interés. Esta tesis es una bitácora de ruta y tiene como resultado más importante el documental, ejercicio híbrido que usa y reelabora herramientas propias del género.

Posterior a su presentación ante los sinodales, *La historia oculta en el Tarot, El viaje del héroe* comenzará su ciclo de presentaciones en espacios alternativos, festivales y su distribución en formato DVD.

Sinopsis:

La historia oculta en el Tarot, El viaje del héroe

*Quien mira hacia afuera... sueña;
quien mira hacia adentro... despierta.*

JUNG

El Tarot es una herramienta que nos permite transformar nuestra vida, asumir nuestro viaje. Lejos de ser una ventana al futuro es un mapa del presente. Este documental nos muestra al Tarot como una baraja poblada de símbolos vivos y de personajes que pueden encontrarse en la vida cotidiana.

Como en el Tarot, en este documental el espectador tendrá que interpretar, buscar y, en el camino, aprender a ver.

Basado en la obra de C.G. Jung y Alejandro Jodorowsky, ***La historia oculta del Tarot, El viaje del héroe*** es una amplia introducción a los temas que ha puesto esta baraja sobre la mesa: el autoconocimiento, el inconsciente colectivo y el papel que tenemos en la construcción de nuestro destino.

1. ¿Qué hacemos?, y ¿para qué lo hacemos?

Historia y definiciones del género documental por los documentalistas más representativos

El documental como herramienta

Este capítulo revisa la evolución y definición del género considerando a éste como una respuesta artística de reflexión, compromiso y análisis frente a la modernidad.

Hacia una definición

Introducción:

La definición y con ello la creación del género documental es producto de una necesaria reflexión de los primeros creadores del género acerca de sus obras, la distinción de éstas frente a la ficción y el entorno social que los rodea.

Los primeros creadores justifican su trabajo frente a las transformaciones que viven y las herramientas tecnológicas que usan, producto del proceso de modernización como transformación radical de las condiciones cotidianas de vida en las sociedades occidentales, dentro de las que se incluye el cine.

En un primer momento los creadores reflexionan sobre las características que definen su trabajo y cómo es que éste contribuye a su tiempo.

Estos dos ejes fundamentales, el qué hacemos y para qué lo hacemos serán dos pilares de reflexión y creación a lo largo de la historia del género.

El documental como ejercicio de representación de la realidad ha sido entendido por sus realizadores como un instrumento para transformar la forma de vida de los humanos, dentro de un proceso de modernización de cuyas contradicciones se ocupa el género, y cuyas herramientas hacen pensar que es posible transformar el mundo.

El presente capítulo sirve como antesala a un ejercicio documental, y sin buscar ser exhaustivo toca algunos de los puntos más importantes en la

historia del género, buscando exponer cuál ha sido el punto de vista de los creadores más representativos ante su ejercicio, es decir: ¿qué hacían? Y ¿para qué?

Finalmente debo mencionar que mi inmersión en el mundo del documental se debe a la práctica del mismo como integrante del movimiento estudiantil en la UNAM de 1999 a 2000. Posterior a ello inicié un lento acercamiento a la teoría y distribución del género, del que se desprenden diversas experiencias en festivales y encuentros, así como reflexiones como espectador y creador de cuatro documentales.

Hacia el final de este capítulo abordaré las condiciones de producción del documental independiente en nuestro país, pues ante los avances tecnológicos el documental es herramienta de muchas colectividades, y más que constituirse como una industria, es un movimiento social que responde a los fenómenos sociales actuales. Nuevamente nos preguntamos: ¿qué hacemos?, y ¿para qué lo hacemos?, ahora como movimiento, como latinoamericanos y otra vez como hombres modernos.

La reflexión final tiene como eje el **IV Encuentro de Video Documental Independiente: Contra el Silencio todas las Voces**, en el que participé y de cuyas reflexiones me nutrí para guiar mi trabajo.

Fundación del género

La primera luz, los Lumière, sus vistas: la realidad que nace en el cine

Los Lumière son considerados por diversos autores como los primeros documentalistas, y es que, evidentemente a través de sus *vistas* documentaron lugares y momentos. Sin embargo, el término documental y sus características como género aparecerán mucho después, se irán construyendo a la par de la primeras obras, las inquietudes de sus creadores y la tecnología.

El documental está aparejado a un ejercicio reflexivo de mayor complejidad que las *vistas* de los Lumière. Ellos sólo inauguraron el dispositivo: el cinematógrafo y estaban más interesados en su venta que en la creación de contenidos. Conozcamos el origen del término documental para un mejor entendimiento de lo anterior.

Origen del término, hacia una primera definición

Documental es una expresión torpe, pero dejémosla así

JOHN GRIERSON

El término documental apareció al calor del diálogo que los creadores mantenían en la década de 1920.

Documental como sustantivo -y no como adjetivo- es usado por primera vez en 1926 para hablar de *Nanook, el esquimal* film de Robert Flaherty rodado en 1922. Es Grierson, documentalista inglés quien define el film de Flaherty como documental. *Documentarie* fue usado antes en Francia, donde se cultivó el cine de viajes o *travelonge*.

En *Nanook, el esquimal*, Flaherty retrata la vida de los esquimales, y deliberadamente deja fuera de escena cualquier invento occidental, obligando a los protagonistas a sobrevivir como lo hicieron sus abuelos antes del contacto con los hombres blancos, antes del cine. La primera obra llamada documental

es una puesta en escena, una inquietud por representar al otro e investigar los confines del planeta. La realidad en *Nanook* es la realidad que eligió Flaherty.

A propósito de la finalidad del documental, Robert Flaherty escribe:

La finalidad del documental, tal como yo lo entiendo, es representar la vida bajo la forma en que se vive. Esto no implica en absoluto lo que algunos podrían creer; a saber, que la función del director del documental sea filmar, sin ninguna selección, una serie gris y monótona de hechos. La selección subsiste, y tal vez de forma más rígida que en los mismos films de espectáculo.¹

El documental nace como sustantivo cuando el cineasta Flaherty construye una realidad al servicio de la representación. El género es, desde su origen, un ensayo: la reconstrucción de la realidad bajo la mirada del cineasta.

Wiseman define su mecánica de trabajo en la sala de montaje como una conversación consigo mismo, con la secuencia que está tratando de realizar, con la memoria, sus valores y su experiencia personal. "Cualquier documental, mío o de otro, sea del estilo que sea, es arbitrario, parcial, prejuicioso, selectivo y subjetivo. Nace al igual que la ficción de tu elección"²

Descartemos desde ahora y para siempre la idea de un documental objetivo. Estamos frente a un género que al igual que la ficción se ve en la necesidad de seleccionar las escenas, a partir del criterio del director y el equipo. El documental es un ejercicio cinematográfico al igual que la ficción: subjetivo.

Documental y modernidad

El contexto de creación

El debate hacia una definición comienza a partir de la experiencia de creación y el sentido de ésta en la modernidad experimentada.

La aparición del cinematógrafo en 1897 formó parte de una serie de inventos que revolucionaron la experiencia cotidiana en las ciudades. Inicialmente el

¹ Flaherty, Robert, *La función del documental*, 1939, en <http://www.documentalistas.org.ar/teoria.shtml>, página del movimiento de documentalistas argentino.

² Ledo, Margarita, *Del Cine ojo a Dogma 95, Paseo por el amor y la muerte del cinematógrafo documental*, Paidós, Barcelona, 2004, p. 110.

cinematógrafo fue considerado un invento capaz de reproducir la realidad de forma precisa, el automatismo de la máquina fue visto como garantía de objetividad.

El cinematógrafo aparece en el auge y consolidación de los estados nacionales modernos, herederos del pensamiento liberal formado a partir de las revoluciones burguesas, cuya principal característica es la instauración de un orden basado en la razón, el libre tránsito de mercancías y los derechos del hombre.

El inicio del siglo XX está caracterizado por las grandes revoluciones y el avance de los estados nacionales en sus proyectos modernizadores, se trata de la irrupción de la tecnología creada a partir del método deductivo adoptado en todas las áreas del conocimiento a partir del siglo XVI.

Si avanzamos unos cien años y tratamos de identificar los ritmos y tonos distintivos de la modernidad del siglo XIX, lo primero que advertimos es el nuevo paisaje sumamente desarrollado, diferenciado y dinámico en el que tiene lugar la experiencia moderna. Es un paisaje de máquinas de vapor, fábricas automáticas, vías férreas, nuevas y bastas zonas industriales;... de estados nacionales y acumulaciones multinacionales de capital cada vez más fuertes...³

Berman describe el paisaje en el que nace el cine y el género documental, el ambiente en los albores del siglo XX, si atendemos a la descripción concluiremos que muchos de los fenómenos que ahí inician continuarán su avance en todo el siglo XX, el modelo modernizador capitalista se enfrentará a muchas contradicciones a lo largo del siglo.

Las primeras grandes obras del género son *Nanook el esquimal* de Robert Flaherty y *El hombre de la cámara* del ruso Dziga Vertov, éstas abordan el inminente arribo de la vida moderna, tanto a las ciudades como a los puntos más lejanos del planeta.

Estos dos documentales serán los fundadores del género y establecerán rutas muy claras de abordaje para otros temas y necesidades. El documental

³ Berman, Marshall, *Todo lo sólido se desvanece en el aire, La experiencia de la modernidad*, Siglo XXI, México, p. 5.

responde a un nuevo público, nuevas ideas y problemáticas de su tiempo. Se trata de la expansión de discursos que consideran tener una relación directa con la realidad.

La generación que se pone a hacer cine documental es un prototipo del siglo XX no por razones de cronología sino por participar en lo que define esta nueva era: derechos mutuos; pactos para saber leer, trabajar menos, cuidar el cuerpo, votar...⁴

Una de las principales características de la modernidad es la promesa liberal de dotar de derechos y garantizar su vida a todo hombre nacido en un estado nación. Entre otras promesas se encuentran el derecho a la educación, el salario justo, la salud, la democracia. Todo esto como producto de la razón.

Los documentalistas usan la tecnología para discutir y reflexionar acerca del avance y retroceso de este largo y contradictorio proceso, tanto en las sociedades occidentales como aquellas que se ven colonizadas por éstas. La tecnología es la herramienta del documentalista, pero éste sustenta su trabajo sobre otra promesa moderna: la libertad individual y colectiva de expresar las ideas, de crear.

Ser modernos es encontrarnos en un entorno que nos promete aventuras, poder, alegría, crecimiento, transformación de nosotros y del mundo y que, al mismo tiempo, amenaza con destruir todo lo que tenemos.⁵

El documental será el encargado de traer al hombre común las aventuras y transformaciones que están sucediendo en el mundo moderno, donde todo se transforma de forma continua.

Al respecto Robert Flaherty dice:

Nunca como hoy el mundo ha tenido una necesidad mayor de promover la mutua comprensión entre los pueblos. El camino más rápido, más seguro, para conseguir este fin, es ofrecer al hombre en general, al llamado hombre de la calle, la posibilidad de enterarse de los problemas que agobian a sus

⁴ Ledo, Margarita, *Del Cine ojo a Dogma 95, Paseo por el amor y la muerte del cinematógrafo documental*, op. cit., p. 34.

⁵ Berman, Marshall, *Todo lo sólido se desvanece en el aire*, op. cit., p.1.

semejantes. Una vez que nuestro hombre de la calle haya lanzado una mirada concreta a las condiciones de vida de sus hermanos de allende las fronteras, a sus luchas cotidianas por la vida con los fracasos y las victorias que las acompañan, empezará a darse cuenta tanto de la unidad como de la variedad de la naturaleza humana, y a comprender que el "extranjero", sea cual sea su apariencia externa, no es tan sólo un "extranjero", sino un individuo que alimenta sus mismas exigencias y sus mismo deseos, un individuo, en última instancia, digno de simpatía y de consideración.⁶

El cine contribuye a la construcción de un sujeto acorde a los tiempos que se viven. Se trata de un sujeto que es espectador, ciudadano, votante; el individuo subordinado a su comunidad, a su estamento, a su clase social, deja paso, al menos en el proyecto, a un nuevo sujeto pleno de derechos. El papel del individuo cobra nuevo sentido, los movimientos sociales en la segunda mitad del siglo XX, reflejan este espíritu que se está gestando.

La excepcionalidad de un Vigo, un Vertov, un Grierson no está tanto en participar del pensamiento de su tiempo y sí en aplicarlo a un objeto nuevo, el cinematógrafo como creación singular de una época para con su época, ponernos a explorar tanto el cine como la sociedad.⁷

El diálogo intercultural, la comprensión del otro, es una tarea asumida por el documental; en el género se refleja el espíritu explorador del hombre moderno. El documentalista es un hombre moderno por antonomasia, quiere interpretar la actualidad, conocerla, reinterpretarla con sus herramientas tecnológicas.

Estamos ante un género cinematográfico que, acorde a las inquietudes de su tiempo, inicia una exploración tanto de su propio medio como de la sociedad que lo rodea. Aparecen, por un lado, un sin fin de avances tecnológicos que revolucionan la experiencia cotidiana, pero en igual medida una serie de nuevas formas de ver al hombre, sus modos de producción y reproducción de su sociedad: la modernidad es en alto grado la transformación de modelos de pensamiento. El documental hace un esfuerzo artístico por interpretar estas nuevas expresiones de las que él mismo forma parte, y en ese trayecto forma

⁶ Flaherty, Robert, *La función del documental*, 1939, *op. cit.*

⁷ Ledo, Margarita, *Del Cine ojo a Dogma 95, Paseo por el amor y la muerte del cinematógrafo documental*, *op. cit.*, p. 31.

una generación de creadores que inspirarán el movimiento de documentalistas a lo largo del siglo XX.

La creación de filmes documentales representa una inmersión a través del mundo del cine a problemas sobre la ideología, el poder, el conocimiento, categorías trascendentes para entender el nuevo mundo que irá surgiendo a partir del siglo XX.

Para Joris Ivens, cineasta de origen holandés:

El documental no debe contentarse con ser una simple fuente de emoción, una suerte de celebración de la belleza del mundo material, el documental debe movilizar acciones latentes y respuestas.⁸

Finalmente, Robert Flaherty señala el papel social que debe tener el cine documental en un mundo que se expande velozmente:

Estoy firmemente convencido de que lo que nos hace falta es un gran desarrollo del tipo de film que acabo de describir, en el que estén suficientemente ilustrados los usos y costumbres de los hombres, sea cual sea el país y la raza a los que pertenezcan: una producción de esta clase no sólo presentaría un gran interés por su nota de autenticidad, sino que además tendría un valor incalculable a efectos de la mutua comprensión de los pueblos.⁹

A diferencia del cine de ficción, el documental se asume como un ejercicio de representación de la realidad dado que es filmado *in situ* con personajes reales; se plantea como un cine para la acción, donde el creador asume su papel.

El documental es un género que busca representar la realidad y en ese camino transformarla: apuesta por un espectador crítico, es decir un público moderno. Sus creadores asumen una idea del mundo y actúan en consecuencia.

⁸ *Ibidem.*, p. 50

⁹ Flaherty, Robert , *La función del documental*, 1939, *op. cit.*

Los hombres ruta

Los estilos que marcaron el rumbo del género

El documental es una torpe descripción,
pero permítanle que se desarrolle

JOHN GRIERSON

El cine fue valorado por su alto impacto frente a las masas, los estados nacionales comenzaron una intensa carrera por desarrollar un cine congruente con la ideología dominante. El documental estuvo presente en la construcción de nuevas hegemonías.

En 1919, Lenin nacionaliza la industria cinematográfica y crea una escuela de formación de cineastas. El Estado soviético ve el cine como la más importante de las artes y le otorga un papel esencial en la construcción de la sociedad comunista.¹⁰

El cine es desde su origen una herramienta ideológica; las potencias mundiales fueron importantes impulsoras de su uso y exploración.

En el seno de los procesos históricos desatados por las revoluciones y los avances tecnológicos, ambas características de la modernidad, los primeros documentalistas sentaron las bases del género entre la manipulación de las imágenes, la forma y las contradicciones que pretenden resolver o representar.

¹⁰ Francés, Miquel, *La producción de documentales en la era digital, op. cit.*, p. 46.

Dziga Vertov en la URSS. El cine-ojo

Captar la vida como si la cámara fuera un
ojo mecánico, una máquina que muestra
el mundo

DZIGA VERTOV

Una película sin intertítulos

Una vez que el cinematógrafo estuvo en manos de las potencias mundiales de la época, fue explorado en diversos niveles. El espacio fílmico ha sido desde entonces un importante campo de batalla.

En la producción del *Semanario Bolchevique*, hacia 1918, Dziga Vertov, quién tiempo después sería considerado junto con Flaherty padre del documental, conocería las cualidades del cine. Para hacia 1924 desarrollar una importante teoría: el cine ojo, denominado *Kno Glaz*, cuya creación más célebre es *El hombre de la cámara*, película rodada en 1929.

Vertov, como muchos otros documentalistas, no sólo es un creador, también desarrolló planteamientos teóricos que orientaron el trabajo de futuros documentalistas. Por aquella época Vertov firmaba sus escritos como “El consejo de los tres”

El hombre de la cámara es un hito dentro de la historia del género, por el tratamiento de las escenas y el papel otorgado a la cámara misma. Vertov registra diversos paisajes de una URSS que se moderniza. En el film nos permite observar los fotogramas en movimiento, las imágenes fijas en continua sucesión. El objeto de observación ya no es el distante otro, ahora es el hombre y su cámara.

El hombre de la cámara es, entre muchas otras cosas, una reflexión sobre la naturaleza del cine como avance tecnológico y la época que lo envuelve. Una vez más podemos afirmar que el documental es en su origen una reflexión, un ensayo, y no un simple registro.

Los filmes de Vertov constituyeron, como más adelante lo señalaría Grierson, una propuesta de documental: estas obras desarrollan una perspectiva distinta, al desapegarse de las lógicas del cine de ficción y su construcción dramática.

El cine-ojo es un movimiento que se intensifica incesantemente a favor de la acción por los hechos contra la acción por la ficción, por muy fuerte que sea la impresión producida por esta última.¹¹

Para el cine-ojo lo importante no es el desarrollo de la ficción, sino los hechos que la cámara registra. Vertov reflexiona más allá de su tiempo y de su papel dentro de la Revolución Rusa. Deja que sea el espectador a través de las imágenes quien integre la obra final.

Vertov reveló el profundo sentido experimental que puede tener el documental al no estar sujeto a la unicidad que obliga un personaje y una narrativa tradicional, deja además uno de los pilares fundamentales del género: la filmación directa del fenómeno: el cine- ojo.

Si Flaherty fue hasta el Polo Norte, Vertov fue hacia sí mismo como cineasta. El documental nace con Flaherty de una necesidad por explorar el mundo exterior y sus lejanos habitantes, y nace con Vertov hacia el interior: la reflexión sobre el ejercicio mismo del cineasta y su época, dos sendas que marcarán el camino del documental.

“El horizonte documental consiste en hacer coincidir el mundo que el cineasta habita con su territorio cinematográfico”.¹² El documentalista mira hacia los fenómenos internos y externos, y lo hace a través de su territorio cinematográfico.

En la obra de Vertov encontramos las principales características del género: su búsqueda en lo subjetivo, su fe en el mundo de la imagen, su alejamiento del mundo de la razón, para desde ahí lanzar una crítica feroz.

¹¹ Grierson, John, *Postulados del documental*, texto publicado originalmente en tres artículos de 1931 a 1934 en <http://www.documentalistas.org.ar/teoria.shtml>, página web del movimiento de documentalistas argentino.

¹² Edmonds, Robert, et al., *Principios de cine documental*, UNAM, México, 1990, p. 63.

Eisenstein y la ficción que documenta.

Hacia una representación de los estados internos

Es importante señalar aquí el viaje que el cineasta ruso Sergei Eisenstein, maestro en el área de la ficción, realizó a nuestro país de 1930 a 1935. No debemos perder de vista que en el origen del quehacer cinematográfico la ficción y el documental no guardan grandes distancias, salvo por el levantamiento *in situ*, y el no recurrir a actores.

Eisenstein representaba no sólo una forma de ver y abordar la realidad, sino una propuesta de transformación social, por ello nunca logró concluir su obra en nuestro país.

El cineasta ruso rodó significativas secuencias en diversas regiones del país, y aunque nunca llegó a concluir su rodaje, su trabajo descubrió una nueva forma para enfocar nuestra realidad.

En *¡Viva México!*, la versión realizada por Grigori Aleksandrov en 1979 a partir de los storyboards del director, encontramos un desarrollo de narrativas que explican la realidad de nuestro país en términos de relaciones de poder, pero también encontramos, y no en menor grado, paisajes y secuencias que se corresponden con estados anímicos y mundos subjetivos, una alegoría de lo que hoy llamamos psicología social. La realidad es fuente inagotable de metáforas y alegorías que el cineasta ruso atrapó.

Hacia 1948 la Unión Mundial de Documentalistas define al documental como:

Todos los métodos de grabar en celuloide cualquier aspecto de la realidad, interpretado ya sea por la filmación directa o por una sincera y justificada reconstrucción que parezca racional y emocional, con el propósito de estimular el deseo por el ensanchamiento del conocimiento humano y el entendimiento de sus verdaderos problemas y sus soluciones en las esferas de la economía cultural y las relaciones humanas.¹³

¹³ *Ibidem.*, p. 14

En este sentido me parece que podemos considerar a Eisenstein como documentalista, pues transgrede la frontera entre la realidad y su necesaria representación para un mejor conocimiento de su problemática.

Debemos tener en cuenta que el documental se define por su búsqueda de la realidad a través de las herramientas del cine, mientras la ficción establece una clara frontera con la realidad.

En la Unión Soviética el cine fue un importante frente ideológico, por esta razón además de los noticiarios cinematográficos, también se rodaron otros documentales con material de archivo, como *La caída de la dinastía Romanov* realizada en 1927 por Esfir Shub, quien realizó además *La gran ruta* y *La Rusia de Nicolás II*. La construcción de discursos históricos que justificaran la aparición de nuevas hegemonías es otra tarea importante para la modernidad asumida por el documental.

John Grierson

Definir el documental sin el dinero de Hollywood

Una de las aportaciones más importantes de John Grierson es buscar el financiamiento gubernamental para la realización de documentales.

Grierson, al final de su vida, considera que el hecho más singular del documental fue precisamente no buscar el dinero de Hollywood sino el del gobierno, comprometiendo a las instituciones con los propósitos del cine realista.¹⁴

El nexo con las instituciones del Estado dejará una marca importante en el documental, éstas condicionarán la inversión en la producción del documental, en cuanto contribuya con los propósitos que el Estado se ha fijado: la construcción de una cultura nacional, el impulso a los derechos ciudadanos, en general, la creación de una ciudadanía acorde al proyecto moderno del que he hablado.

¹⁴ Ledo, Margarita, *Del Cine ojo a Dogma 95, Paseo por el amor y la muerte del cinematógrafo documental* op. cit., p. 54

Conceptualmente Grierson es él padre del documental, él usa por primera vez el término y nos ofrece una de sus primeras definiciones:

Consideraré el cine documental como aquel filme que trata la realidad socioeconómica cultural y científica de la sociedad tomando en cuenta criterios de filmación directa o de reconstrucción de los hechos en todo formato.¹⁵

En el texto *Postulados del documental* Grierson afirma:

El documental habrá de fotografiar la escena viva y el relato vivo. Creemos que el actor original (o nativo) y la escena original (o nativa) son las mejores guías para una interpretación cinematográfica del mundo moderno. Dan al cine un capital mayor de material. Le dan poder sobre un millón de imágenes. Le dan el poder de la interpretación sobre hechos más complejos y asombrosos que los que pueda conjurar la mente del estudio, ni recrear la mecánica de ese estudio.¹⁶

Dos aspectos destaca Grierson para describir el trabajo del documentalista, por un lado la necesidad de rodar en el lugar donde se desarrollan las acciones y con los actores originales, y por el otro constituirse como una guía para una interpretación cinematográfica del mundo moderno.

Dos ideas son básicas para entender el fenómeno cinematográfico que es el documental, ambas postuladas por sus padres, Grierson y Flaherty: la primera la necesidad de llevar los dispositivos de registro al lugar de las acciones para romper con el *star system* de los estudios, y la segunda, coadyuvar a un entendimiento del mundo moderno, vislumbrando una necesaria comprensión entre los pueblos.

¹⁵ Grierson, John, *Postulados del documental*, op. cit.

¹⁶ *Idem.*

Elementos clave del surgimiento del documental

Hasta aquí el documental ha establecido sus principios, definido por sus propios creadores y el contexto del que es producto.

Encontramos en primer lugar que el documental se distingue de la ficción principalmente porque mientras la ficción construye un espacio imaginario y lo asume así, el documental pretende representar la realidad a través del discurso cinematográfico.

En la primera fase han aparecido las obras y creadores que trazan las principales rutas y estilos del género:

1. Flaherty construye en sus documentales un drama que se desarrolla de acuerdo con una lógica espacio temporal.

Entre las características clave de sus documentales, Flaherty señala que los protagonistas no son actores, son los personajes mismos, son rodadas *in situ*. Flaherty ve como el principal objetivo de su trabajo el entendimiento entre los pueblos.

2. El documental de Vertov no pretende construir narrativas dramáticas ni representar un espacio temporal. La cámara y el documentalista son protagonistas del mismo film. La cámara es un ojo. El celuloide es un lienzo sobre el que se van componiendo las imágenes. Se trata de un documental reflexivo, alejado del signo lingüístico.

3. Grierson contribuye a la definición del género. Vincula el gobierno y sus instituciones con el trabajo del documentalista, acercando el género a las labores pedagógicas.

Desarrollo del género

Guerras mundiales, vanguardias: la representación como arma y mercancía

El ambiente de las grandes ciudades antes de las guerras es de creación e intercambio. Los artistas se reúnen en ellas para crear lo que conoceremos como vanguardias artísticas, resultado de las transformaciones, del ambiente de intercambio. El cine tendrá influencia en todas las artes y todas las artes en él; el cinematógrafo es entonces el ojo colectivo por el que se conoce el mundo.

Eric Barnouw llamó Documental Pintor a un estilo preocupado por destacar las características estéticas de la imagen por encima del desarrollo argumentativo, influido por las vanguardias artísticas, principalmente la pintura; Walter Ruttmann crea *Berlín. Sinfonía de una gran ciudad*, obra clave, que vuelve a revelar las posibilidades del género por concebir un documental desde una perspectiva musical.

Las vanguardias artísticas en la década de los veinte ponen el acento en la técnica, y son el preludio del sin sentido que se instaurará después de las guerras.

El documental mantuvo en sus orígenes una estrecha relación con el ejercicio cinematográfico, en su parte expresiva y subjetiva, es importante destacar esto pues posteriormente con la aparición de la televisión y la máquina de información, el género cobrará una injusta fama como un ente didáctico y explicativo.

El hombre de la cámara de Vertov y *Berlín. Sinfonía de una gran ciudad* de Ruttmann son un buen ejemplo de la exploración iniciada en la primera etapa, donde se deja fuera el signo lingüístico, y con ello la argumentación verbal, se sabe poco de estos iconos del documental, pues el auge de los argumentos científicos y el periodismo opacaron estas vetas expresivas.

Antes de la aparición de la televisión el documental no basaba su estructura en la construcción argumental discursiva, sino en una construcción dramática (Flaherty) o visual expresiva (Vertov).

Las guerras mundiales

Las guerras mundiales desataron una ola de documentales de propaganda, no debemos olvidar que las masas eran las grandes protagonistas de estas batallas y a su reforzamiento ideológico estaban dedicadas estas obras.

Los noticiarios cinematográficos tienen gran relevancia por repercutir en la moral de los países involucrados en el conflicto, la información se convierte en centro de la disputa.

Los conflictos bélicos trajeron consigo un sin fin de transformaciones tanto en el ámbito tecnológico como social, representaron también el colapso de Europa como centro financiero y ejemplo de desarrollo.

La información y los significados son ya una batalla decisiva, un gran ejemplo de ello es la guerra civil española donde las potencias mundiales invirtieron sus recursos tanto armamentistas como ideológicos. El papel del cine y sus noticiarios fue de suma importancia para mantener y reforzar la moral de los combatientes. La cámara estuvo presente en cada palmo de la batalla

Las guerras mundiales potencian el proceso moderno en el que la información es estratégica y se construye un nuevo actor colectivo que será decisivo en las décadas siguientes: las masas.

Los procesos de comunicación se amplifican, la cultura se vuelve un producto.

La posguerra

Decepcionarse no siempre es malo

La Segunda Guerra Mundial fue una catástrofe de resultados descomunales, los inventos del hombre se transformaron en catástrofe.

Es el tiempo del neorrealismo, el desánimo del individuo y la necesidad de reconstruir la realidad a partir de lo que aún quedaba en pie. Este desánimo por la modernidad dará pie a movimientos literarios y artísticos que siguen repercutiendo hasta nuestros días y que nos ocuparán más adelante.

Ello abrió el espacio a una exploración subjetiva, nace entonces lo que Barnou llamó el Documental Poeta, caracterizado por la experimentación, el progreso tecnológico y de forma muy clara la percepción individual, subjetiva.

El documental sirve entonces como herramienta de escape, el sueco Arne Sucksdorff realiza películas sobre el mundo animal, se acentúa la mirada personal del creador y el adjetivo documental se generaliza para todo tipo de películas.

Los precarios recursos económicos de los que disponen los cineastas dan vida a un género que representa ampliamente el intenso diálogo entre el documental y la ficción.

Neorrealismo italiano

El neorrealismo italiano surgió a partir de 1945, es un ejemplo del intenso diálogo que el cine de ficción y el documental han mantenido. Las contradicciones de la posguerra en Europa son motor de reflexión para estos creadores.

Las circunstancias provocan un regreso al cine rodado en las calles con bajos recursos económicos, los temas políticos se actualizan y se inicia una búsqueda hacia la periferia. De las grandes luchas por el poder que caracterizaron a las guerras mundiales, se pasa a una búsqueda en los barrios marginales y las nuevas generaciones

Entre otros cineastas representativos encontramos a Pier Paolo Pasolini¹⁷ quién agregará un ingrediente clave: pulsiones. *Mamá Roma*, película rodada en 1962, es un ejemplo. En esta película Pasolini retrata las condiciones sociales heredadas de la posguerra, pero construye a la par un ambiente psicológico, explorando la relación madre hijo.

La cámara se liberará ahora de las ataduras ideológicas, explorará con mayor intensidad a los individuos.

¹⁷ Cineasta italiano la primera etapa de su obra tienen como protagonistas a personajes marginales, producto de la posguerra.

El fin de las guerras mundiales abrió nuevas rutas para el entendimiento del proceso de modernización que con tanto entusiasmo se había asumido hacia principios del siglo XX. Se experimenta entonces un resurgimiento del proceso modernizador, pero bajo nuevas premisas, las artes son especialmente críticas del resultado de las guerras, los críticos de la modernidad se abren espacio. La semilla (acaso podrida) de la posmodernidad está sembrada.

Paralelamente las empresas financian más de cuatro mil documentales en los Estados Unidos, pues se ha descubierto el poder de promoción que este género tiene. Curiosamente son ellas las que inician la distribución “gratuita” en escuelas, clubes, iglesias, es decir, un circuito alternativo.

Y ahora unos comerciales... perdón: Aparición de la televisión

Entre el colonialismo y las revoluciones, aparece la televisión, que a partir de 1950 revolucionará todo el espectro cultural. La capacidad de difusión masiva de este nuevo medio transforma el ejercicio documental en diversos planos.

La televisión acelera la producción, distribución y consumo de imágenes, comienza la Guerra Fría y con ello el control de los contenidos será mucho más estricto. A partir de 1950 el macartismo¹⁸ desatará una purga en los medios destinada a desaparecer cualquier contenido que le parezca pro comunista.

En los Estados Unidos el documental se convierte en una herramienta expositiva usada por el periodismo y el mercantilismo, los temas de actualidad, definidos principalmente desde el departamento de noticias dan la pauta a los contenidos y el enfoque.

El documental se vincula de forma directa con el periodismo, es decir, da lugar a un género explicativo con cabezas parlantes; se aleja de la ficción para dar paso a un documental más explicativo y argumentativo, donde el signo lingüístico y la referencia al mundo externo son preponderantes.

¹⁸ Proceso impulsado por Joseph McCarthy, de 1950 a 1956 para denunciar a personas sospechosas de ser proclives al comunismo.

La generación beatnik¹⁹ cuestiona el sueño americano, y deja la semilla que alimentará los movimientos pacifistas. Ocurre una lenta pero decidida revolución cultural que hará explosión en la década de los sesenta y setenta.

Se desatan nuevas batallas contra el colonialismo en el Tercer Mundo, batallas como las de Argelia serán punto de interés de los nuevos cineastas que con equipos más ligeros deciden explorar la periferia.

Vendrán los grandes trabajos periodísticos: la BBC de Londres. En los Estados Unidos, explicarán descubrimientos científicos, y muy a su modo e interés, conflictos sociales en diversas partes del mundo; pocas veces en su territorio. El cine reinterpreta la historia, la modela.

La cámara registrará todo: el océano y los estómagos. El famoso oceanógrafo Jacques Cousteau debutará en 1956.

El deseo de conocer y entender el mundo que se está transformando, y que fue el impulso de los primeros documentalistas, encuentra en la televisión un vehículo para llegar a públicos cada vez más amplios.

Imperialismo, contracultura y otras yerbas

Para nuevas ideas, nuevas formas. No
hay otra salida

BERTOLT BRECHT

En la segunda mitad del siglo XX el panorama en el mundo occidental está completamente transformado. Las guerras mundiales han desplazado el centro económico capitalista a los Estados Unidos de Norteamérica. El triunfo de los aliados da pie a la Guerra Fría.

La confrontación en el mundo bipolar estuvo caracterizada por un desarrollo armamentista sin precedentes por parte de las potencias mundiales, y en los

¹⁹ Mote impuesto por los medios masivos para identificar a la generación que inspirada por Jack Kerouac y su novela *On The Road* cuestiona el modelo de vida norteamericano.

países periféricos por la batalla por la instauración de uno u otro modelo social donde en algunos casos la batalla ideológica llegó a la confrontación militar.

La unidad interna de los estados-nacionales en la Primera y Segunda guerras mundiales dejó de existir, pues los individuos conformaron movimientos sociales opuestos a las guerras.

En la segunda mitad del siglo XX las contradicciones de la modernidad se hacen aún más evidentes, la revolución de ideas y tecnologías que caracterizó el inicio del siglo XX ha permeado capas más amplias de la sociedad y ha encontrado nuevos campos de acción, la segunda mitad del siglo XX es una ola de nuevas formas de conceptualizar la realidad.

Las experiencias de creación del cine documental se multiplican.

En este contexto nos interesa el trabajo de Jean Rouch, documentalista representativo de su época que continuó con la exploración de su entorno y asumió el problema de representar la realidad, y responder a un número mucho más importante de críticos que el que los primeros documentalistas tuvieron que enfrentar, se trata de un tiempo donde las disciplinas sociales, el arte y la política influyen de forma determinante en el ejercicio del documentalista.

Rouch enfrenta las nuevas problemáticas de su tiempo. Retomo la entrevista que concedió a Dan Georgakas Udayan Gupta y Judy Janda, en 1977, durante el festival de cine Margaret Mead en New York.

Nuevas problemáticas para el documental

La obra de Jean Rouch

La obra de Rouch se centra en África, donde encuentra una cultura que le marcará límites y posibilidades distintas a las de su país.

El documentalista francés no tiene interés en describir con detalle los rituales de las sociedades que visita, deja ese trabajo a la antropología descriptiva, se

mueve entre las contradicciones del colonialismo y las representaciones que produce.

Intervenir para documentar, documentar es intervenir

Al hablar sobre el impacto distorsionador que puede tener un hecho ante la presencia del documentalista, Rouch responde:

Mucha gente se resiste a reconocer que cualquier antropología destruye lo que investiga. Incluso si está haciendo una observación distante del amamantamiento, usted perturba a la madre y al bebé aunque no lo piense así. El problema fundamental en toda ciencia social es que los hechos están siempre distorsionados por la presencia del que pregunta. Se distorsiona una pregunta con el sólo hecho de preguntar.²⁰

Rouch sabe muy bien su papel como documentalista y la transformación que su presencia implica, va más allá aceptando su participación como reconstructor del evento. Anota además las ventajas de la antropología visual frente a los informes escritos, y comenta:

Con una cámara se puede obtener un resultado más fructífero, la película puede mostrarse a la gente, que puede así discutirla y tener acceso a lo que les ha sucedido. Por malo que el filme sea les permitirá reflexionar sobre sí, y les dará una oportunidad de verse desde cierta distancia. Tal distorsión cambia todo. En el primer ejemplo dado, sólo puede haber alguna recompensa para el investigador y para la ciencia en abstracto. En el segundo, se puede obtener todo aquello y también beneficios para la gente.²¹

El documental encarna la paradoja de la modernidad, la posibilidad de conocer a través de sus avances tecnológicos las culturas y tradiciones que ese nuevo orden está destruyendo, Rouch lo anota así:

Lo que es importante en el trabajo que he hecho es grabar rituales y modos de vida que están desapareciendo rápidamente. Con los nuevos equipos vamos a poder hacer muchos filmes mejores, y la gente de esas películas va a poder

²⁰En www.antropologiavisual.cl/entrevista_rouch.htm, traducida del inglés por Silvia Chanvillard y Francisco Gatto.

²¹ *Idem.*

hacerlos también. Espero que esto suceda.²²

Parece no advertir la contradicción, el modelo con el que se producen los nuevos modelos es el mismo que termina con las culturas que retrata. Algunas veces criticado, Rouch hereda documentales plenos, los personajes asumen su papel frente a la cámara, el cineasta es mero vehículo. Se graba in situ y se espera contribuir al conocimiento del otro.

América Latina o la Cuarta Guerra Mundial

Ya se han superado los tiempos en que el nuevo cine necesitaba explicarse para poder existir; el nuevo cine necesita convertirse en un proceso en si mismo para darse a comprender mejor

GLAUBER ROCHA

¡Crear uno, dos, tres Vietnames! ¡Crear uno, dos, tres documentales!

Redimir Latinoamérica es tener fe en la modernidad

La Cuarta Guerra Mundial es un documental realizado por Noise films donde se da un panorama de las diversas luchas sociales libradas por los países del Tercer mundo, desde Argentina hasta el Congo. Se llama la Cuarta Guerra Mundial al proceso que hoy libra la humanidad contra el capitalismo salvaje después de considerar la Guerra Fría como la Tercera Guerra Mundial.

Latinoamérica, esa identidad amorfa, esa bella mestiza con falda de tul cuyas piernas nunca se tocan, es el escenario donde se desarrolla una de las relaciones más intensas del género documental con la teoría social, con la lucha social.

El triunfo de la Revolución Cubana y el Gobierno de la Unidad Popular en Chile son la punta de lanza de un movimiento de cineastas que reflexiona sobre su papel como artistas y creadores para proponer el Tercer cine.

²² *Idem.*

Hacia 1969 el grupo Cine Liberación afirma:

Se abre la necesidad de un Tercer Cine, de un cine que no caiga en la trampa del diálogo con quienes no se puede dialogar, de un cine de agresión, de un cine que salga a quebrar la irracionalidad dominante que le precedió: de un Cine de Acción.²³

El compromiso de los cineastas con un proceso político más amplio, que busca la transformación radical de la realidad, es el signo que caracteriza la labor de los documentalistas latinoamericanos.

No se trata ya de un cineasta que visita las colonias de su país y hace documental desde ahí, es el caso de Rouch, sino de un cineasta que asume una posición, que se arriesga a proponer definiciones, objetivos y metodologías que buscan ir más allá del cine. Miguel Littín por ejemplo estuvo cerca de ser fusilado durante el golpe de Estado en Chile, años después regresa de forma clandestina para filmar un documental. Un documentalista emblemático en América Latina

Cuba y Latinoamérica como espacio ideal traen para adentro la constatación de que es posible un cine de recursos escasos, películas que al mismo tiempo sean ejemplo de un proceso de toma de conciencia y de su transferencia tanto hacia la teoría como hacia la actitud fílmica.²⁴

Existe para cada movimiento social latinoamericano un documental: La guerrilla en el Salvador, El golpe de Estado, en Chile; la represión, en Argentina. El documentalista en América Latina se ha formado en el fragor del movimiento social, por ello no son los métodos o los recursos los que lo definan, sino la urgencia por comunicar, y su intención clara por que sus documentales contribuyana la transformación de la realidad.

El término que unifica el escenario nuevo para la representación será, precisamente, el de anti-imperialismo. El mapa de relaciones varían de situación a situación, según el árbol genealógico de su propia cinematografía y, sobre

²³ Getino, Octavio, *A diez años de hacia un tercer cine*, Filmoteca UNAM, México, 1982 p. 7.

²⁴ Ledo, Margarita, *Del Cine ojo a Dogma 95, Paseo por el amor y la muerte del cinematógrafo documental*, *op. cit.*, p. 119.

todo, del viene y va cronológico de la reacción en cada país.²⁵

La construcción de representaciones que ayuden a entender la realidad latinoamericana para transformarla ha sido un esfuerzo continuo por parte de los documentalistas; es el campo de la lucha política su arena más visible y concurrida, sin embargo, la vida cotidiana, los ritos y muchos otros temas están siendo abordados por las nuevas generaciones, que frente a las grandes derrotas en la arena política, ven en lo subjetivo una veta por explorar.

El documental refleja y sintetiza los procesos sociales experimentados en nuestros países en el siglo XX; así, la lucha política con su herencia de muerte y represión en el continente genera un creciente interés en los jóvenes creadores por preguntarse e investigar en torno a esos hechos, pero al mismo tiempo la mirada del documentalista latinoamericano cataliza el conocimiento y las herramientas compartidas con el mundo global, para abordar problemáticas que pudieran aquejar a cualquier hombre en cualquier sociedad.

El documental es espacio para hablar de nuestras particularidades, pero es también una oportunidad para vernos más allá de ellas y avanzar en el entendimiento de todo hombre, así lo querían los primeros documentalistas.

La era digital

Los últimos diez años han estado marcados por el desarrollo de las tecnologías de la información, una popularización de los medios electrónicos y una creciente mecanización de la vida cotidiana.

Fenómenos como internet han revolucionado nuevamente la producción y distribución de la información.

Las videocámaras digitales, los ordenadores, la banda ancha, la mensajería instantánea, el video en la web, han roto paradigmas en la producción audiovisual y por tanto de documentales. (Abordaré este tema en el siguiente apartado y detallaré mi experiencia de producción en el tercer capítulo).

Todas estas prestaciones que nos facilita la tecnología digital intensifican la

²⁵ *Ibidem*, p. 120.

capacidad creativa en la postproducción de los documentales. La presentación, el diseño final de los efectos adecuados o las cuestiones de formalismo y de estilo de realización son posibles desde esta nueva dimensión.²⁶

Al estar marginado de las salas comerciales, y la inexistente política de Estado en materia cinematográfica, el género documental ha desarrollado una importante red alternativa, Como no es posible tener un catálogo aproximativo de la cantidad de documentales que se producen, es a través de la información de festivales como podemos darnos una idea del tamaño de la producción de documental independiente en el país.

Los tópicos abordados en el documental se han ampliado y van desde los clásicos movimientos sociales hasta historias de vida. Ante una modernidad que homogeniza, el documental reivindica las diferencias, delata las acciones del poder hegemónico, busca conocer para romper, interpreta y sintetiza la teoría social.

Delatar la estupidez de la democracia actual, el manejo irresponsable de los recursos naturales, es tarea emprendida por el género documental: en él encontramos la relación más intensa del ámbito cinematográfico entre poder y discurso.

El documental justifica y argumenta a favor de los movimientos sociales jurídicamente descalificados, indisciplinados, anómicos.²⁷

Estamos actualmente ante una generación de creadores formada con la televisión como referente, el sujeto actual no se conforma con ser un receptor pasivo, hablamos de un productor ansioso: toma fotos con su celular, crea páginas que lo representan, y en situaciones más elaboradas y como parte de una red, produce documentales.

Veamos el desarrollo del género en México a partir de la aparición del video.

²⁶ Francés, Miquel, *La producción de documentales en la era digital*, op. cit., p. 198.

²⁷ Movimientos que rompen las normas y estructuras sociales.

La producción del video documental independiente en México

El video se integra a la cultura visual y construye nuevas formas de abordar la realidad

La producción de imágenes en movimiento no es más un proceso largo y costoso, el video y sus sistema de registro en videotape abarató costos abruptamente.

Hacia finales de la década de 1980 la cámara de video se popularizó. Aparecieron programas televisivos dedicados exclusivamente a la proyección de trabajos de videoaficionados.

El videotape y las cámaras compactas representaron en los medios masivos la aparición de nuevos productos y géneros; la televisión y el cine no han dejado de experimentar revoluciones tecnológicas que han repercutido en los contenidos que presentan.

En las últimas décadas la aparición del video potencializó la producción televisiva y abrió nuevos campos de representación, generando con ello una nueva cultura surgida del video como forma de expresión y representación de las problemáticas y temas cotidianos. Es decir, el imaginario colectivo integró al video como una importante fuente de referencia para entender la actualidad y sus actores.

El documental, género que nos ocupa, es un segmento explotado de forma industrial por los canales norteamericanos Discovery Channel y National Geographic. Estos canales se ocuparon de temas como la vida animal y en menor medida de problemáticas sociales, así ganaron público para el documental, un documental informativo muy cercano al reportaje. Posteriormente aparecieron otros canales ocupados de temáticas específicas, como The History Channel entre otros.

El video apareció como una nueva forma de acercarse a la realidad, desplegando a su alrededor toda una gama de expresiones culturales.

Para la década de los noventa el video como herramienta mediática se consolidó, los telespectadores fueron acostumbrados a tomarlo como evidencia irrefutable, las cámaras escondidas testificaron acontecimientos que de otra forma no hubieran tenido el mismo impacto en el público.

Los abusos policíacos a la población negra en los Estados Unidos, la muerte de migrantes en el río Bravo, fueron algunos de los casos en los que la evidencia videográfica provocó un gran revuelo en el público.

La masacre de campesinos en Aguas Blancas Guerrero es un buen ejemplo de cómo el video definió la verdad para los medios: fue hasta después de exhibidas las imágenes de la matanza que la condena a estos hechos fue generalizada y el gobernador del estado fue obligado a renunciar.

En los últimos años los llamados video escándalos protagonizados por funcionarios del gobierno del Distrito Federal demostraron cómo una evidencia de este tipo es mediáticamente irrefutable y puede ser punta de lanza de toda una estrategia para desprestigiar a figuras públicas.

El video revolucionó la forma de entender la realidad, se posicionó como una herramienta para construir pruebas que orientaran la percepción de realidad, inauguró nuevos géneros en la televisión, desde los “videos chuscos” de las familias, hasta los videos de extrema violencia llamados snuff.

Hoy en día en cualquier mercado o feria popular podemos encontrar una considerable oferta de videos musicales, la música es acompañada por los video clips, la era digital ha comprimido ambas experiencias, música e imagen en un CD.

El documental, el video documental independiente

Un movimiento social aparece con el video

El género documental fue desplazado de las salas cinematográficas por las películas de ficción en los primeros años del cinematógrafo, sin embargo, diversos factores se han conjugado en las últimas décadas para ver aparecer un nuevo auge del género.

Como ya hemos visto, los avances tecnológicos dieron pie a nuevos estilos y géneros en los medios masivos de difusión, al mismo tiempo instituciones, movimientos sociales y colectivos se hacen de herramientas de menor costo, para registrar y relatar los acontecimientos que los afectan y preocupan.

En México las instituciones de educación superior y las escuelas de cine fomentaron el cine documental hacia finales de la década de los setenta y principios de los ochenta. Con José Rovirosa como director de 1978 a 1985 el CUEC fomentó en sus estudiantes el interés por el género. Con el auge petrolero se destinaron recursos para la realización de documentales sobre las etnias indígenas, por ejemplo: *Etnocidio notas sobre el Mezquital*, de Paul Leduc, producida en 1977.

Los movimientos sociales y las luchas armadas en América Latina generaron una serie de materiales que documentan sus batallas, exponen sus ideas y argumentos: se habla entonces del Tercer Cine²⁸, uno de cuyos representantes fue el Taller Cine Octubre.

Se vive un auge en la producción de documentales que no sólo contraponen un discurso al hegemónico, sino buscan construir nuevas formas de representar la realidad como parte de movimientos más amplios como la revolución cubana, o el gobierno de La Unidad Popular en Chile.

²⁸ Movimiento Sudamericano, que llamaba a crear un cine por conciencia y esencia revolucionario, inventando nuevos lenguajes para una nueva realidad entre sus exponentes se encuentra Octavio Getino.

La representación de la realidad, en países subdesarrollados como el nuestro se ha convertido en un campo de batalla fundamental pues los medios masivos de difusión ostentan el monopolio de la representación de los hechos de interés público.

El movimiento mexicano de documentalistas

El documental independiente

Existe en México un importante movimiento de documentalistas, diversos festivales dan cuenta de ello (**El IV Encuentro de video independiente Contra el silencio todas las voces realizado en 2006** por ejemplo). Ahí se mostraron trabajos que hablan desde distintas perspectivas de los fenómenos sociales sucedidos en los últimos años en el país.

Varios elementos se han conjugado para la aparición del Movimiento Documentalista Mexicano. Por un lado la imagen es preponderante en la construcción de la representación de la realidad. El dispositivo tecnológico, el video, está al alcance de muchas más personas, forma parte ya de una industria donde la oferta y la demanda define costos.

La cultura de la imagen y la larga historia del género cinematográfico documental han sido del interés de múltiples actores, con formación en instituciones de educación superior principalmente, estos actores están interesados en combatir desde el espacio de la representación fílmica a la cultura hegemónica.

El movimiento documentalista se ocupa principalmente de las problemáticas resultantes de los procesos de modernización en los países latinoamericanos, el subdesarrollo, las expresiones culturales marginales y las luchas de liberación.

El movimiento que nos ocupa es un movimiento marginado de la industria cinematográfica donde los costos de producción son altísimos y los criterios para la selección de proyectos están en relación directa con la rentabilidad del

producto. El documental independiente, responde más a una necesidad y compromiso político y social de representar y representarse que a una lógica comercial. Nace de una colectividad y para una colectividad.

Si bien los documentales cuyo contenido está orientado a las problemáticas sociales, es decir, la lucha política y la distribución de la riqueza, ocupa un importante espacio en el panorama actual, no podemos dejar de mencionar la tendencia a diversificar sus temáticas explorando las biografías, los movimientos contraculturales y la vivencias de las minorías. El documental ha puesto sus herramientas y su lenguaje en manos de los protagonistas de los movimientos sociales, obligando a los realizadores a cuestionarse su papel como constructores de mensajes y participantes de un movimiento social.

El documental independiente se ha ocupado de ilustrar, reconstruir, develar aquellos hechos que pasan desapercibidos para los consorcios televisivos, o que simplemente es preferible relegar al olvido. Se trata de contrarrestar los discursos hegemónicos, pero no sólo eso, sino de construir representaciones paralelas con otro discurso y otras reglas donde el protagonista es coproductor o el productor mismo.

Los movimientos sociales y el movimiento documental han ido de la mano; todo movimiento social ha encontrado un ojo que lo represente, y un documentalista que se ocupe de él. El Che dijo: ¡Crear uno, dos tres vietnameses!, pero hacia los noventa se tradujo en ¡Crear uno, dos, tres, documentales!

1994 un parteaguas

Nuevas interrelaciones, nuevas representaciones

Breve crónica de los años recientes del documental

Los movimientos sociales experimentados en México en la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI han revelado la necesidad de construir nuevos campos de significación para actores sociales totalmente excluidos de los medios de difusión hegemónicos, cuya producción audiovisual se reduce a reeditar géneros televisivos clásicos como la telenovela, bajo un esquema mediocre y anacrónico.

En la construcción de nuevas interrelaciones sociales y por tanto representaciones, 1994 es un parteaguas. La irrupción del movimiento indígena armado dirigido por el EZLN en el estado de Chiapas precipitó un avivamiento de distintas formas de lucha social, de sujetos creadores de discursos antagónicos al poder.

El EZLN renovó el discurso político y tuvo dentro de sus primeros propósitos articular las diversas resistencias frente al proceso modernizador neoliberal representado por el Tratado de Libre Comercio que ese mismo año entraba en vigor.

La irrupción del EZLN generó y catalizó una avalancha de expresiones contraculturales, el documental entró a la escena como producto de colectivos, productoras y asociaciones de derechos humanos.

La producción de material audiovisual se entiende así como un derecho y una necesidad frente a un proyecto de desarrollo que avasalla en todos los campos; económico, político y de representación.

El Canal 6 de Julio

Pioneros del documental independiente

Canal 6 de Julio, productora independiente dirigida por el cineasta Carlos Mendoza egresado del CUEC, es pionera en la producción de documentales antagónicos al poder hegemónico. Esta organización independiente produjo y distribuyó una serie de documentales que abordaban el conflicto en Chiapas desde una perspectiva política más amplia frente a la cobertura de las televisiones: los actores, el contexto de marginación y miseria y la respuesta de una emergente “sociedad civil”.

Canal 6 de Julio, nombrada así por su surgimiento a partir del fraude electoral de 1988, tenía para 1994 una infraestructura que le permitía producir y distribuir su material en poco tiempo, su equipo humano se volcó, como muchos otros, a documentar el conflicto en Chiapas, otorgándole al levantamiento no sólo un enfoque noticioso, como el que imperaba en ese momento, sino realizando todo un ejercicio de análisis y argumentación del fenómeno, propio del documental.

En su página de internet la productora describe su misión así:

Nuestra misión es realizar una tarea de información y contrainformación, frente a los medios oficiales y privados, buscando dar voz a los actores que no tienen acceso a los medios de información, en temas políticos, sociales, de derechos humanos y debate de la economía.²⁹

El perfil claramente definido de esta productora, la lucha contra el poder hegemónico de la clase política y los monopolios mediáticos, hizo de sus documentales un material de apoyo para activistas y simpatizantes del movimiento zapatista.

Se puede argumentar que el bajo número de copias y el carácter marginal en la distribución de los documentales en ámbitos universitarios y organizaciones

²⁹ en www.canalseisdejulio.com, en junio de 2007.

políticas de izquierda, dan un bajo perfil al trabajo de esta productora; sin embargo, con el paso de los años se ha observado la importancia de su trabajo.

Los documentales del Canal 6 de Julio han servido como una fuente de argumentación contundente para los movimientos sociales y sus participantes, es decir, le otorgan sentido a las acciones de los movimientos sociales. Estos videos son fuente de consulta en el extranjero y documentos valiosos para la memoria histórica.

El trabajo de esta productora ha servido de ejemplo para muchos otros colectivos interesados en el género documental de perfil social. Debemos considerar los efectos directos que un documental puede lograr, como constructor de opinión y mirada alterna a un fenómeno, pero es también importante observar sus repercusiones en el ámbito de la acción política, a partir de un documental, los actores de los movimientos sociales encuentran sus acciones legítimas, objeto de interés y trascendencia visual e histórica.

Con la consolidación de las escuelas de cine y el incremento en la matrícula de las escuelas de comunicación, que orientaron sus planes de estudio hacia la producción audiovisual, se han formado generaciones interesadas en usar el video como medio de expresión y en muchos casos, de combate.

El canal 6 de Julio ha sido un indiscutible referente en el ámbito de la producción del documental independiente en México, su trabajo ha servido como guía para muchos otros colectivos interesados en la producción del género, motivando así la aparición de nuevos documentales con perfil de izquierda. Mi generación y las subsiguientes hemos tenido estos documentales como fuente de información y formación en nuestros centros escolares.

En los últimos años, el Canal 6 de Julio ha consolidado su trabajo al documentar importantes hechos en la vida política del país, como las masacres

de Aguas Blancas, Acteal y El Charco.³⁰ Sus documentales analizan el contexto y desenmascaran a los responsables de estos hechos. Se ha ocupado también de dar seguimiento a los movimientos sociales, la aparición del EPR en Oaxaca, el asesinato de defensores de derechos humanos, entre otros fenómenos sociales.

El 6 de julio y la huelga sin fin

Un caso de producción independiente

El canal produjo tres documentales sobre la Huelga Universitaria en la UNAM, dos de ellos durante el conflicto. *Las píldoras del Dr. Barnés*, el primero de la serie, es un buen ejemplo de cómo un documental propone una interpretación y valida las acciones de los participantes en el movimiento social.

El segundo, *UNAM. La huelga del caos* aparecido en los días más difíciles del conflicto (octubre de 1999), sirve para ejemplificar cómo un documental puede ayudar a entender un conflicto y a favorecer algunas posturas. Este material era impacientemente esperado por los participantes del movimiento.

Sería muy extenso pretender abarcar toda la producción de esta prolífica productora independiente, blanco de ataques violentos a sus integrantes e instalaciones; baste señalar finalmente su importante contribución en la memoria histórica del país a través de su serie de documentales sobre la matanza de Tlatelolco, el último: *Tlatelolco, las claves de la masacre*, contiene importantes argumentos y evidencias que señalan la masacre estudiantil, como resultado de toda una estrategia contra el movimiento social, este último y *La marcha zapatista, el desafío indígena* fueron producidos junto con el periódico *La Jornada*, alcanzando así un margen de difusión y distribución más amplio.

Sus últimos trabajos *La democracia según Fox*, y *Democracia para imbéciles*, documentan la intromisión de los empresarios en el proceso electoral de 2006,

³⁰ Guerrero 1995, Chiapas 1997 y Oaxaca 1998, respectivamente.

el despilfarro de recursos en las campañas electorales y el extravío de la izquierda electoral en las redes del poder.

Efímeros colectivos de producción

El documental para repensar al otro y con ello al nosotros

Viaje al centro de la selva y Perfil Urbano

1994 es un año muy ilustrativo para lo que sucedería en los años siguientes; se trata del principio del fin del régimen priista y la construcción de relaciones alternativas al poder, de ahí la necesidad de generar nuevas formas de representar al otro que es también un nosotros. Es decir, el documentalista toma una clara posición y forma parte de un movimiento social, para posteriormente conformar uno propio.

En este contexto aparecen diversas experiencias de producción documental que reflejan la existencia de un movimiento de documentalistas, inscrito en un momento de crisis institucional y emergencia de nuevos actores sociales.

En los primeros días de 1994 la izquierda se agrupa para exigir el cese al fuego, y para agosto de este año el movimiento convoca a una Convención Nacional Democrática en su territorio: La selva lacandona.

Un ambiente de optimismo, de revolución recorría el país. Los textos del EZLN motivaron que muchos sectores se volcaran a conocer las comunidades indígenas.

La productora Argos comunicación dirigida, por Epigmenio Ibarra, produjo en 1994 el documental *Viaje al centro de la selva*. Se trata de la crónica de los hechos ocurridos en Chiapas desde la toma de San Cristóbal hasta la Convención Nacional Democrática; este documental contiene una de las primeras entrevistas concedidas por el subcomandante Marcos; es un expresivo retrato de los guerrilleros.

El movimiento armado en Chiapas y sus posteriores acciones políticas sirven de importante referente en lo que toca a la producción documental independiente y la construcción de discursos antagónicos al poder.

Existen muchas otras experiencias en ese contexto como, el Colectivo Perfil Urbano, que realizó un retrato expresivo y detallado de los combatientes con su documental *Los más pequeños*, premiado en Ecuador en el año 2000.

Posterior a este interés por el movimiento indígena, los centros de derechos humanos que aparecieron en Chiapas a partir del conflicto han impulsado la creación de talleres de comunicación donde son los mismos indígenas quienes realizan los documentales de acuerdo con su óptica y necesidades.

1998, una revolución tecnológica

Hacia 1998 aparecieron los primeros ordenadores con capacidad para procesar video; la tecnología digital representa otro hito: abarató y simplificó aún más los procesos de producción.

La tecnología digital significa para el video una importante mejora en sus sistemas de registro, el formato mini dv, ofrece en una cámara doméstica más de quinientas líneas de resolución y la posibilidad de editar las imágenes sin perder calidad en el proceso.

Los movimientos sociales de finales del siglo XX, el movimiento estudiantil en la UNAM, y la defensa de los ejidos en San Salvador Atenco encuentran una sociedad más preparada para responder, apoyar y representar estos fenómenos; existen en el país antecedentes inmediatos en la construcción de contrapoder.

Herederos de las luchas de liberación y las reivindicaciones sociales, la teoría social y la posmodernidad, los documentalistas del siglo XXI se multiplican ante el abaratamiento de costos, se apropian del lenguaje audiovisual no sólo a

través de una formación académica sino de la práctica y observación de otros documentalistas.

El documentalista mexicano independiente no espera una convocatoria para echar a andar su proyecto, construye su discurso audiovisual con los medios que tiene al alcance, pues entiende que las problemáticas a su alrededor no pueden esperar para ser representadas.

Entendiendo esta vitalidad del género aparece un encuentro que ha servido de espacio a una multitud de trabajos, producto del entrecruzamiento de las facilidades que da la tecnología digital y las problemáticas e inquietudes de quienes vivimos estos tiempos y las paradojas que se nos presentan.

Con la recopilación de algunas reflexiones vertidas en este encuentro, cierro este capítulo.

Contra el silencio todos los docus

IV Encuentro de Video Documental Independiente, Contra el silencio todas las voces

En marzo de 2006 tuvo lugar en la ciudad de México el IV encuentro de video documental independiente: Contra el silencio todas las voces. La convocatoria tuvo como respuesta el registro de más de 450 trabajos de 23 países, destacando México.

El encuentro sobresale por la visión bajo la que está organizado: la totalidad de las obras inscritas fueron exhibidas en diversos espacios de la ciudad de México y el interior de la República en colaboración con universidades e instituciones públicas, con acceso libre para el público.

¿Qué hacemos? y ¿para qué lo hacemos?....

En México, en Latinoamérica

Como parte del IV Encuentro Latinoamericanos Contra el Silencio todas las voces en 2006, se llevó a cabo el Coloquio Internacional: El documental del siglo XXI, que reunió a un amplio panel de especialistas en el ámbito académico y cineastas, cuyas reflexiones dan luz sobre las temáticas y contradicciones vigentes en el quehacer de los documentalistas.

El documental es en América Latina la memoria colectiva de gobiernos y movimientos sociales que fueron derrotados por la vía de las armas: preserva la memoria de los desaparecidos políticos, los pueblos indígenas desplazados, es decir, los despojados de los procesos modernos neoliberales experimentados en los últimos treinta años.

El cineasta cubano Jorge Fuentes comentó durante el coloquio: “El documental es un intelectual con participación política, es un problematizador”

El documental es también un esfuerzo por romper la centralización de la información hegemónica, muchas noticias sobre los Estados Unidos de Norteamérica y muy pocas y negativas acerca de los países latinoamericanos, de nuestra forma y modo de entender la realidad.

Por las anteriores razones los proyectos de documental independiente muchas veces están estrechamente vinculados a movimientos sociales y constituyen un brazo de éstos, cumplen un objetivo: de difusión, de formación, de propaganda.

Al mismo tiempo contribuyen a la construcción de una identidad, el reforzamiento de ésta para la cohesión social que permita la defensa de los intereses colectivos. De forma paralela, y no debemos pasar por alto, el documental también expresa las contradicciones de los individuos su forma de experimentar la modernidad, es decir, permite la interlocución de nuestros países sobre fenómenos que ocurren en todo el mundo globalizado.

El documental ha estado vinculado tradicionalmente a categorías como desarrollo, subdesarrollo, dependencia, guerrilla, identidad, pobreza; pero también se desenvuelve en la exploración de temas como: sujeto, minorías, soledad, nuevos sujetos sociales, nuevas tecnologías, etcétera.

No debemos ver el documental como un género restringido a la lucha por el poder político, también se ocupa de problemas subjetivos que aquejan al individuo actual. Los documentalistas latinoamericanos no podemos, y no queremos restringir nuestra temática a los problemas propios del subdesarrollo.

La distribución

Aunque muchos creadores aspiran a tener a la televisión como principal foro de sus documentales, el acaparamiento de espacios por la televisión comercial hace poco probable que esto suceda.

Sin embargo, es cada vez más palpable la necesidad de la sociedad mexicana de producir y consumir nuevos productos audiovisuales y, en este sentido la internet y el DVD han abierto importantes espacios para las organizaciones sociales y los colectivos; así los documentalistas contamos con la Internet y la distribución alternativa para dar a conocer nuestro trabajo.

Las nuevas vías, nuevos géneros

Broadcast yourself

En los últimos meses he subido mis videos documentales a la famosa página de internet youtube, creando el canal www.youtube.com/homolexis.

Youtube es espacio para todo tipo de material. Encontramos material que se apega a los géneros cinematográficos y televisivos clásicos, pero su principal éxito ha radicado en incluir videos hechos por aficionados, videos de todo tipo, planos secuencias, monólogos.

Estamos ante una serie de productos audiovisuales que se antojan inclasificables, sólo atinamos a llamarlos piezas audiovisuales.

Los videos que produce con la idea de exhibirlos en salas, ahora se ven todos los días por espectadores interesados en los temas abordados.

Internet experimenta una nueva revolución con la ampliación de la capacidad de los procesadores y el ancho de banda de las conexiones. Los usuarios en el país crecen y buscan información audiovisual, la prefieren.

Esto pone a géneros como el documental frente a nuevos retos, el documental tiene en internet un aliado natural, por ello sus contenidos deben estar pensados para diversos medios.

Las nuevas tecnologías representan nuevas herramientas, los fenómenos sociales requieren nuevas interpretaciones. De esta forma los documentalistas actuales, como los iniciadores del género, seguimos buscando contribuir a la comprensión entre los pueblos, entre las personas, ahora bajo las rutas que nos ha dejado el siglo XX, el psicoanálisis, la antropología, la biología, por ejemplo; es decir, la inquietud del hombre moderno, la búsqueda del conocimiento del otro, de sí mismo, pero por nuevas rutas, nuevos espacios, nuevas narrativas.

El documental se convierte en un acto expresivo, como la pintura, como la literatura, ocupándose también de la psicología, la metafísica, las ideas, las pasiones, ámbitos de la experiencia humana cuya reflexión se ha hecho necesaria, la reflexión del yo, el mundo a partir del sujeto, de su análisis, de su desmembramiento.

Lo que el arte documental ha permitido experimentar y desarrollar es la posibilidad de unir los planos sin someterlos necesariamente a un personaje, a su mirada que habitualmente es lo que los dota de sentido. Su fuerza reside en

la reconstrucción de la palabra sujeto como instancia unificada y estructurante.³¹

A continuación expongo mi experiencia en la realización de un documental, inspirado en las tradiciones de documentalistas, haciendo uso de la tecnología a mi alcance; en un contexto latinoamericano y como parte de un movimiento muy amplio de documentalistas que encontramos en el género el medio ideal para desarrollar nuestra capacidad y servir a nuestras comunidades.

³¹ Edmonds, Robert, et al., *Principios de cine documental*, op. cit., p. 71.

2. La historia oculta en el Tarot, un ejercicio

La investigación del tema para la producción del documental

La investigación documental, conceptual y teórica aquí expuesta ha servido como soporte al desarrollo del documental. Todo documentalista necesita tener un panorama de la extensión del tema. Esto le permite tejer puentes y establecer rutas, así como descubrir cuáles son sus verdaderos intereses respecto al tema y qué de sus múltiples facetas es posible abordar, para así ingeniar soluciones a los problemas que un abordaje de este tipo entraña.

La investigación aquí presentada ha permitido delimitar el tema, trazar rutas de abordaje y plantear hipótesis de investigación. Es parte del proceso creativo mismo, pero no implica la línea definitiva del documental, ya que a esta fase le acompañan otros procesos: la búsqueda y entrevistas de personajes y especialistas, el tratamiento audiovisual de conceptos teóricos abstractos que son mejor expuestos a través de la imagen y el audio; la producción en sí, cuyo resultado es el producto definitivo de este ejercicio.

Delimitación del problema

Primer acercamiento al Tarot

¿Qué es el Tarot?, Una puerta a muchos otros temas

Una lotería de pensamientos.

Imágenes como focos de reflexión.

El Tarot como generador de un discurso.

El Tarot es en sentido estricto un juego de baraja compuesto por 76 cartas, a las que llamaremos arcanos. Existen diversas ediciones del Tarot; centraré mi estudio en el Tarot de Marsella, el primer Tarot popularizado hacia mediados del siglo XVII. Alejandro Jodorowsky atribuye a André Bretón las siguientes palabras: “El único Tarot que vale es el de Marsella. Estas cartas intrigan, conmueven mas nunca otorgan su intrínseco secreto. En una de ellas me he inspirados para escribir *Arcane 17*.”¹

La estructura del Tarot de Marsella es la siguiente: está compuesto por 22 arcanos² mayores o triunfos, en los cuales vemos diversos personajes ocupando cargos o realizando acciones. Existen además 56 arcanos menores, divididos a su vez en cuatro palos, a saber; Bastos, Oros, Copas y Espadas.³

Para el presente acercamiento centraremos nuestro estudio en los arcanos mayores del Tarot, a través de ellos podemos introducirnos a este juego y conocer sus principios.

La imagen de los protagonistas de los arcanos mayores despliega de forma simultánea un conjunto de signos y símbolos, se trata de elementos que pueden ser asociados al poder, la sabiduría, el movimiento, la noche, entre muchas otras interpretaciones posibles. En el Tarot de Marsella la mayor parte

¹ Jodorowsky, Alejandro, *La vía del Tarot*, Grijalbo, México 2004, p. 19.

² Llamamos arcano a cada baraja del mazo de cartas.

³ Los arcanos menores son el origen de las actuales barajas española e Inglesa, en esta última las picas son los bastos y las copas los corazones.

de signos y símbolos son representados de forma alegórica, de tal modo que su visualización sólo es posible si se le relaciona con otra imagen.

En la primera serie decimal de los arcanos mayores encontramos representaciones de personajes ocupando cargos y roles sociales propios de su edad y estado psicológico; se observa una evolución que va de El Mago, número I, un joven iniciado de cabello largo, al Ermitaño en el VIII⁴, un hombre maduro que se separa de los hombres.

El Tarot representa una síntesis de estados sociales y psicológicos inherentes a la vida humana. Fuente de placer, reflexión y zozobra para cualquier humano, sin importar su edad o condición social.

Existen diversos indicios que nos permiten proponer que el Tarot fue pensado como una idea de conjunto y que existen interrelaciones entre sus personajes, por ejemplo, personajes femeninos y masculinos son numéricamente proporcionales, hay proporciones y posturas que interrelacionan a los arcanos.

El uso del Tarot que nos ocupa es el juego de su interpretación bajo la propuesta de Alejandro Jodorowsky. El juego inicia cuando una persona quiere que le sean tiradas las cartas, llamaremos a esta persona *consultante*, toda vez que quiere consultar al Tarot para conocer acerca de su problemática. El *consultante* es auxiliado por otra persona que conoce una variedad de posibles interpretaciones para los arcanos, esta persona será llamada *interpretante*, quien además propone el tipo de tirada a seguir para la construcción de la interpretación, basada en una búsqueda interna y no en elementos externos.

⁴ Por tradición así se representa el nueve dentro del Tarot.

Las fronteras de la investigación

Como es posible advertir hasta aquí, es el Tarot como conjunto de imágenes, como Texto, el punto de partida de mi investigación. No lo es el uso esotérico que se le ha dado, menos aún con su grotesca comercialización.

El presente documental tiene por objetivo en primer lugar, acercar a los espectadores a los símbolos de los que se compone el Tarot, y como a través de ellos podemos acercarnos a la vida psíquica humana.

En segundo lugar le he dado seguimiento a la experiencia de un grupo de participantes en el taller Mitología y Arte en el Tarot que, bajo la propuesta de Jodorowsky, ha realizado lecturas en el sur de la ciudad de México, permitiendo así tener un acercamiento a su uso y los fenómenos que la baraja detona.

Por último, dentro del documental se reflexiona sobre el contexto donde sucede este fenómeno de comunicación, el estado de avance y contradicción de la modernidad en nuestra realidad. La realidad vista bajo la óptica del Tarot, pues el Tarot es espejo para mirar la realidad, se trata de un juego del conocer, como se verá a continuación.

¿Para qué sirve el Tarot?

El Tarot constituye ante todo un
aprendizaje del ver

ALEJANDRO JODOROWSKY

El Tarot como una hermenéutica de sí mismo

La ruta teórica

El texto

Al observar los arcanos mayores podemos advertir que el protagonista indiscutible de la baraja es el hombre, el humano.

El Tarot de Marsella fue concebido como un conjunto de imágenes, que aluden a símbolos, los cuales son objeto por naturaleza propia de múltiples interpretaciones.

Esto nos lleva a la hermenéutica como ciencia y arte de la interpretación:

La hermenéutica es el arte y ciencia de interpretar textos, entendiendo por textos aquellos que van más allá de la palabra y el enunciado. Son, aquellos, textos hiperfrásticos, es decir mayores que la frase. En donde más se requiere el ejercicio de la interpretación.⁵

Las barajas del Tarot componen un texto con múltiples interpretaciones. Imaginemos los arcanos mayores del Tarot como un abecedario,⁶ la materia prima de un lenguaje de imágenes. Si barajamos las cartas y escogemos algunas, la frase que resulte compondrá una oración con múltiples sentido; ella será producto del azar y las circunstancias que lo componen.

⁵ Beuchot, Mauricio, *Tratado de hermenéutica analógica*, UNAM, ITACA, México 2000, p.15.

⁶ El juego ha sido relacionado con el alfabeto hebreo por estar constituido al igual que éste de 22 unidades.

¿Cómo suenan las frases de este alfabeto de imágenes? Su sonido está determinado por las interpretaciones construidas entre el interpretante y el consultante, éstas serán proporcionales a la capacidad interpretativa de ambos.

Como las barajas del Tarot aluden a situaciones y cargos que todos los humanos podemos ocupar, al menos como metáfora, el consultante encuentra en ellas su historia personal.

Las imágenes funcionan como vehículo de ideas, de conceptos. Ya que la necesidad de interpretar surge de la inquietud ante un problema del consultante. Las interpretaciones resultantes de una tirada de Tarot, son las ideas que hayan llegado al consultante, éstas son una interpretación de la experiencia de vida, las imágenes se presentan como excitantes del intelecto, como una lotería de pensamientos.

La existencia es el texto, los arcanos el vehículo para llegar a ella e interpretar. Decimos que estamos ante una hermenéutica de sí mismo, toda vez que las imágenes sólo vehiculan interpretaciones posibles para nuestros actos: estas interpretaciones son múltiples, ya que nuestra existencia es hiperfrásica por excelencia.

Poner un texto en su contexto, evitar la incompreensión o la mala comprensión que surge del descontextuar. Tal es el acto interpretativo y a la vez de la finalidad de la interpretación.⁷

La búsqueda de una interpretación para la existencia es ya una labor de contextualización, es la construcción de una proporcionalidad. Los personajes actuantes, las problemáticas que nos ocupan cobran otras dimensiones al ser expuestas a través del Tarot. Poner la existencia en contexto es en principio recordar que no somos únicos, que todos los humanos experimentamos la aventura que es vivir, que somos héroes de nuestra propia aventura.

⁷ Beuchot, Mauricio, *Tratado de hermenéutica analógica*, op. cit., p. 17.

El Tarot como sistema de signos, el puente entre hermenéutica y semiótica

Las interrelaciones del Texto

La hermenéutica es la ciencia-arte de interpretar los textos y la semiótica⁸ es la disciplina que estudia las características de los signos y sus interrelaciones.

Llamaremos hermenéutica al conjunto de conocimientos y técnicas que permiten que los signos hablen y nos descubran sus sentidos; llamamos semiología al conjunto de conocimientos y técnicas que permiten saber dónde están los signos, definir lo que los hace ser signos, conocer sus ligas y las leyes de su encadenamiento (...) Buscar el sentido es sacar a la luz lo que se asemeja. Buscar la ley de los signos es descubrir las cosas semejantes. La gramática de los seres es su exégesis. Y el lenguaje que hablan no dice nada más que la sintaxis que los liga.⁹

El Tarot es un sistema de imágenes simbólicas compuesto a su vez por signos, por ello su estudio es campo de la semiótica que, como ya vimos, estudia las características que los hace ser signos y sus interrelaciones.

Los arcanos del Tarot son representaciones de arquetipos,¹⁰ en ellos encontramos signos y símbolos propios de la cultura renacentista europea. Los arquetipos son vehículos de transmisión del saber de las culturas y la especie humana.

Los arquetipos forman haces de asociaciones de ideas, conjuntos variables que se diferencian por esa causa de los signos. Estos conjuntos contienen numerosas asociaciones enseñadas o adquiridas que son fácilmente

⁸ Foucault habla de semiología, no existe diferencia entre estas denominaciones para efectos de esta investigación que acude a ellas de forma general.

⁹ Michel, Foucault, *Les Mots et les Choses*, Gallimard, París, en Giraud, Pierre, *La semiología*, Siglo XXI, México, p. 50.

¹⁰ Arquetipo es para Jung: formas, modelos de pensamiento que guían el inconsciente y que son representadas de forma universal, dice Jung “El arquetipo es una tendencia a formar tales representaciones de un motivo, representaciones que pueden variar muchísimo en detalle sin perder su modelo básico” en *El hombre y sus símbolos*, op. cit., p. 65.

comunicables por el hecho de ser familiares a todos los que participan de una cultura común.¹¹

La relación entre los sistemas de imágenes como el Tarot, la semiótica y la hermenéutica es tema suficiente para una compleja investigación, para efectos del documental ha sido una importante ruta de investigación, pero toca a los especialistas hablar en profundidad de ello, no olvidemos que la investigación teórica es sólo una rama en la investigación para el género documental.

El Tarot como puente entre la imagen y el discurso

La teoría y su puesta en práctica

Los límites de nuestro mundo son los
límites de nuestro lenguaje

WITTGENSTEIN

Independientemente de la sociedad a la que se pertenezca, todos los humanos experimentamos el mismo proceso orgánico que como seres vivos debemos cumplir: nacer, crecer, reproducirse y morir. Al ser el humano un animal simbólico, estos estados están acompañados de un universo de significados, ritos, deberes y por tanto problemáticas que determinan nuestra forma de experimentar los procesos vitales.

El individuo no se enfrenta solo a estos procesos y las contradicciones que con ellos vienen; toda sociedad ha desarrollado estrategias, técnicas, doctrinas y filosofías que buscan ayudarlo a afrontar estos procesos. Discursos que prescriben terapias y dietas para un mejor estado de salud.

En las sociedades premodernas la búsqueda de la salud, del conocimiento de sí mismo, era un privilegio de los nobles, esta búsqueda tenía por objetivo

¹¹ Northrop, Frye, *Anatomie de la Critique*, trad. G. Durand, NRF, p. 128 en Giraud Pierre, *La semiología*, op. cit., p. 99.

entre otros propósitos, anticiparse a la enfermedad y establecer un buen gobierno dentro de sí mismo, el hogar y la ciudad gobernada. Se trataba de un conjunto de técnicas, terapias y hábitos debidamente meditados, aplicables a lo largo del día, y de la vida.

En *Historia de la sexualidad*, Foucault describe:

El dominio que un régimen debidamente meditado debe cubrir se define por una lista que con el tiempo ha adquirido un valor casi canónico. Es la que se encuentra en el libro VI de las *Epidemias*, comprende : “los ejercicios (*ponoi*), los alimentos (*sitia*), las bebidas (*pota*), los sueños (*hypnoi*), las relaciones sexuales (*aphordisia*).¹²

La producción de un discurso sobre la existencia

En las sociedades actuales la reflexión acerca de la existencia se ha generalizado hasta formar parte importante de la vida de los individuos; existe ya una necesidad de interpretar la vida. Reflexionar es ensayar respuestas a problemas existenciales, pero es también una parte de la existencia misma.

En una sociedad donde la racionalidad está sobredimensionada, los sujetos se ven necesitados de construir discursos que den identidad, y con ello poder. Dice Foucault “Situarse en el discurso no es reproducir una experiencia sino modelarla, de tal modo que no es un error decir que constantemente ajustamos nuestras vivencias a nuestros medios discursivos”.¹³

Así, la construcción de discursos en torno a la experiencia es un catalizador de la misma contribuyendo así a una mejor asimilación de los procesos para recurrir a los saberes propios y focalizar la atención a problemáticas que lo requieran. El Tarot es un juego constructor, detonador de discurso sobre la

¹² Foucault, Michael, *Historia de la sexualidad 2, El uso de los placeres*, Siglo XXI, México, 1984, p. 95.

¹³ Pérez Cortés Sergio, *Del conocer al saber*, en *La herencia de Foucault*, FCPyS-UNAM-Ediciones El Caballito, México, 1987, p. 55.

existencia; a través de él pueden vislumbrarse rutas y terapias a seguir. Podemos decir que del Tarot se pueden extraer consejos.

El Tarot como técnica para problematizar la existencia

El Tarot para Jodorowsky es un sistema de signos y símbolos capaces de generar un discurso que analice la existencia a partir de cuatro grandes temas: las emociones, las ideas, el cuerpo y la energía sexual o creativa.

En el arcano número XXI, “El Mundo” (máximo grado numérico dentro del Tarot), aparece en cada extremo una representación gráfica de los palos que componen la baraja del Tarot, a saber, de derecha a izquierda y de arriba abajo: Un ángel que refiere a las Copas, al mundo emocional; un águila que refiere a las Espadas, al mundo intelectual; un buey que refiere a los Oros, al mundo de la materia, el cuerpo y las herramientas que usamos a diario, y finalmente un león que nos refiere a los Bastos, la energía creativa y sexual.

Estos cuatro temas son en sí una técnica para acercarnos a nuestras inquietudes cotidianas, desarrollar un discurso y, en consecuencia, tomar decisiones. A partir de los arcanos desplegados de acuerdo con una tirada definida por el interpretante, se comienza a cuestionar en torno a las inquietudes planteadas por el consultante. Terminaremos hablando de sus relaciones afectivas, sus enfermedades físicas, su desarrollo psicológico, sus propósitos y las dificultades para lograrlos.

En los arcanos mayores están representados claramente la madre, el padre y otros tantos personajes del drama familiar del consultante, el primer drama experimentado en la vida del individuo.

El Tarot se convierte en una técnica para problematizar la existencia. Una búsqueda a través de imágenes de respuestas, de verdades útiles.

El sujeto construye un discurso a partir de la lotería de ideas desplegadas por la tirada, así reencuentra su voluntad, su deseo. y define su participación frente a su paisaje psíquico.

El Tarot es un espejo

La realidad y la conciencia que la
construye es la misma cosa

SALVADOR ELIZONDO

El Tarot es un sistema de signos y símbolos, se trata de imágenes que sirven como focos de reflexión; el discurso que se origina en una consulta no debe ser impuesto, las imágenes sólo sirven como soporte de las proyecciones del consultante.

Es decir, el consultante identificará en las imágenes de la baraja a personajes de la vida cotidiana, toda vez que los dramas humanos están compuestos por personajes y experiencias similares. El interpretante podrá sugerir interrelaciones entre el arcano y alguna persona, pero esto sólo funciona si el consultante lo encuentra así.

En numerosas iniciaciones, se dice que el hombre sólo puede aproximarse a la Verdad, no conocerla mediante el lenguaje; y que, en cambio, es posible conocerla por medio de la belleza. Es a través de la mirada aceptando basarnos en lo que vemos, como su sentido se nos revelará poco a poco.¹⁴

El consultante escoge al azar las barajas que componen su tirada, la problemática y las respuestas a ellas devienen de su misma experiencia, sólo que al ser visualizadas de forma simultánea es posible que como resultado de diversas rutas de interpretación construya una nueva significación para los hechos por los que atraviesa, una nueva conciencia, una revelación.

¹⁴ Jodorowsky, Alejandro, *La vía del Tarot, op. cit.*, p. 49.

El Tarot y la teoría de Jung

No hablamos de la psique, sino desde ella

JUNG

La puerta al mundo de los símbolos

La materia prima del Tarot

¿De dónde viene el poder de las barajas del Tarot?, ¿Qué las hace tan atractivas?

Dentro del panorama de conocimientos, ejercicios y problemas que nos plantea el Tarot, la psicología articula gran parte de ellos y es el psicoanalista Carl Jung quien en su obra se adentró con pasión a los legados que las culturas premodernas dejaron como testimonio de su inquietud por los problemas de la existencia humana.

El hombre y sus símbolos forma parte de las últimas obras del psicólogo suizo; este libro es producto de una entrevista realizada por John Freeman en 1959 a petición de la British Broadcasting Corporation.

El hombre y sus símbolos fue planeado para el público medio, coordinado por Jung, en él se exponen sus principales ideas acerca de la vida psíquica del hombre.

Advierto en los textos de Jung un sentido de urgencia, de alerta ante la pérdida del mundo simbólico del hombre, aquel mundo que lo había guiado por milenios a través del tiempo, y esta urgencia ha sido entendida por muchas otras personas seguidoras de sus inquietudes, quienes actualmente continúan la búsqueda no en las culturas ya desaparecidas, sino en el hombre actual y sus representaciones. Es por ello que el trabajo de Jung ha inspirado muchas otras investigaciones de las que este documental forma parte.

Los planteamientos teóricos de Jung, sirven de base en este documental, pues explican fenómenos que están más allá del Tarot, lo abarcan, se trata del

análisis de la relación del hombre y sus símbolos y por tanto del análisis del hombre y su inconsciente.

Muchas de las categorías planteadas por Jung, aún no son debidamente entendidas y explicadas, por lo que el documental sirve también como un acercamiento a una teoría que se mantiene alejada del público en general y que explica entre muchas otras cosas por que el hombre moderno vuelve una y otra vez a prácticas que le devuelven al mundo un sentido mágico a través de ritos y símbolos como la lectura de cartas.

De la obra de Jung extraje definiciones, ideas e imágenes, pero sobre todo la certeza de estar frente a un problema más amplio cuyo abordaje resulta urgente en nuestros tiempos: el hombre y sus símbolos, en este caso, el Tarot.

Inconsciente colectivo

Los símbolos como la puerta al inconsciente

El inconsciente no es mero depositario del pasado, sino que también está lleno de gérmenes de futuras situaciones psíquicas e ideas

JUNG

El conocimiento del inconsciente puede darse a través de los sueños, todo individuo tiene en ellos una puerta a su capacidad simbolizadora, esta capacidad de crear símbolos está para Jung de forma innata en el individuo, se trata de:

Remanentes arcaicos, formas mentales cuya presencia no puede explicarse con nada de la propia vida del individuo y que parecen ser formas aborígenes, innatas y heredadas por la mente humana.¹⁵

¹⁵ Jung, Carl, *et al.*, *El hombre y sus símbolos*, Caralt, Biblioteca Universal Contemporánea, Barcelona, 1976 p. 65.

Si la puerta al inconsciente personal se da a través de los sueños, la puerta al inconsciente colectivo se presenta a través de los símbolos, así el Tarot es un puente entre el inconsciente de la persona y su herencia colectiva.

Jung aclara la relación entre inconsciente y arquetipo en el siguiente texto:

No suponemos que cada animal recién nacido crea sus propios instintos como una adquisición individual y no debemos suponer que los individuos humanos inventan sus formas específicamente humanas, cada vez que nace uno. A semejanza de los instintos, los modelos de pensamiento colectivo de la mente humana son innatos y heredados. Funcionan, cuando surge la ocasión, con la misma forma aproximada en todos nosotros.¹⁶

A los modelos de pensamiento colectivo de la mente Jung los llamó arquetipos. Para Sallie Nichols, autora del libro *Jung y el Tarot*, la baraja es un mapa compuesto por símbolos del arquetipo, esto me llevó a estudiar de forma directa el concepto de arquetipo propuesto por Jung.

Cita con el arquetipo

El arquetipo se encuentra en todas partes,
en todo tiempo

JUNG

Todos tenemos una cita con el arquetipo. El arquetipo es una categoría crucial para entender de donde nace el poder del Tarot. “El arquetipo es una tendencia a formar tales representaciones de un motivo, representaciones que pueden variar muchísimo en detalle sin perder su modelo básico”¹⁷

¹⁶ *Ibidem*, p. 72.

¹⁷ *Ibidem*, p. 65.

Dentro de la gran variedad de arquetipos, el arquetipo del héroe nos permite conocer y reflexionar entorno a otros pues es el héroe quién se relaciona con otras figuras arquetípicas a lo largo de su camino.

El héroe esta representado de múltiples formas en el Tarot, pero es el Loco el mejor representante de éste.

A lo largo de su obra Jung ofrece diversas definiciones y ejemplificaciones del arquetipo como un elemento presente en toda cultura y en todo tiempo. Retomo algunas definiciones que me parecen de suma importancia para la explicación del fenómeno del Tarot. “La forma en que aparecen los arquetipos en la experiencia práctica son al mismo tiempo imágenes y emociones, se puede hablar de un arquetipo solo cuando estos dos aspectos son simultáneos.”¹⁸

Si asumimos que las barajas del Tarot son representaciones del arquetipo, símbolos del arquetipo, entonces éstas aparecen en la vida de los individuos de forma cotidiana.

Los arquetipos son trozos de la vida, imágenes con emociones, constituyen una situación en la vida del individuo. Por ello las barajas del Tarot pueden aludir a personajes o situaciones, pues los personajes existen debido a las situaciones que los provocan y engendran.

Jung agrega: “Los arquetipos toman vida sólo cuando intentamos descubrir, pacientemente, porqué y de qué modo tienen significado para un individuo.”¹⁹

Es decir, las imágenes del Tarot se transforman en arquetipos si, y sólo si, un individuo busca en ellas por qué y de qué modo tienen significado en su vida.

¹⁸ *Ibidem*, p. 94.

¹⁹ *Idem*.

La teoría desarrollada por Jung y expuesta de forma introductoria en su libro *El hombre y sus símbolos* permitió replantearme el documental más allá de la parte práctica del Tarot, y focalizar el trabajo en la vida como un recorrido.

Jung describe muchos de los dilemas a los que se enfrenta el héroe, representados en mitos y relatos premodernos, pero vigentes para el hombre moderno que ha ensombrecido su vida simbólica.

Su trabajo pretende, según nos comenta, ofrecer un balance sobre las pérdidas y ganancias que el hombre moderno ha experimentado.

Si el inconsciente no sólo es un depositario del pasado y está sembrado de semillas del futuro, entonces desde ahí se guía el destino de las personas; de esta forma es en el inconsciente donde radica el deseo más profundo, y es a través de símbolos como podemos acercarnos, dialogar con él, así, el Tarot sirve como un catálogo de símbolos para entablar un diálogo entre el inconsciente y la conciencia, Jung anota: “En beneficio de la estabilidad mental y aun de la salud fisiológica el inconsciente y la conciencia deben estar íntegramente conectados.”²⁰

²⁰ *Ibidem*, p. 45.

El viaje del héroe

Es un círculo completo de la tumba del
vientre, al vientre de la tumba; una
enigmática y ambigua incursión en un
mundo de materia sólida que pronto se
deshace entre nuestros dedos como la
sustancia del sueño

JOSEPH CAMPBELL

El viaje del héroe es un tema subyacente en todo relato del hombre y toda representación simbólica, incluido el Tarot. Mis asesores me orientaron hacia la obra del psicoanalista Joseph Campbell, quien sintetizó una gran variedad de mitologías en su celebre libro *El héroe de las mil caras, psicoanálisis del mito*, cuya lectura me sirvió para concluir que en el Tarot se ocultaba una de las mil caras con la cualidad de poder ser vista y hacerla propia.

De la lectura de estos dos libros construí un cuaderno de notas cotidiano que se traducía en imágenes que me interesaría representar, lo llamé: *Notas de un vouyer*. Se trata de la exploración de paisajes cotidianos con un objetivo específico, permitir recrear el universo simbólico presente en la vida cotidiana.

Jung y Campbell representan la inquietud ante el avance desmedido de la racionalidad, con sus desastrosas consecuencias. Campbell anota:

No es la sociedad la que habrá de guiar y salvar al héroe creador, sino todo lo contrario. Y así, cada uno de nosotros comparte la prueba suprema – lleva la cruz del redentor-; no en los brillantes momentos de las grandes victorias de su tribu, sino en los silencios de su desesperación personal.²¹

²¹ Campbell Joseph, *El héroe de las mil caras*, Fondo de Cultura Económica, México 1959, p. 345.

Los símbolos y la urgencia por rescatarlos, por dejar ver su importancia en la construcción de la interpretación del presente y la proyección hacia el futuro, la modernidad como experiencia cotidiana y el Tarot como un maravilloso mapa a través del inconsciente humano, son los temas que me fueron revelados en el transcurso de la investigación que no tuvo un principio y un final claro, se tradujo en un diálogo entre la teoría y la praxis, el deseo de representar y la posibilidad de hacerlo.

Uno de los objetivos de un documentalista es traducir conceptos abstractos en imágenes. A su vez llevar imágenes al plano de los conceptos. En el documental pueden verse estas conjugaciones, estos diálogos.

La teoría y la producción del documental guardaron una relación dialéctica que permitió la creación de imágenes, el aprovechamiento de escenarios, de personajes. La teoría ha sido fuente de inspiración.

El documentalista es un investigador de tiempo completo, las lecturas nocturnas arrojan ensueños que determinan rutas, las charlas con amigos, los encuentros fortuitos, las relaciones tejidas en el proceso creativo; aún hoy continuo encontrando fuentes de información e imágenes que me inspiran. Soy yo quien más se ha reconstruido, “producido” al investigar un fenómeno tan apasionante. Con imágenes que guardan con recelo su secreto.

Al margen

Lo que deliberadamente dejé fuera del documental

Ya he dicho que el documentalista busca reinterpretar los temas, orientar la mirada hacia aspectos relegados por los discursos hegemónicos, sin embargo es también necesario describir aquello que se deja fuera.

Algunos mitos por roer sobre el Tarot

La comercialización esotérica del Tarot. Tarólogo y Tarotista

No podemos negar el velo esotérico y exótico que recae sobre el Tarot, esto se debe en gran medida al acto de azar que engendra cada lectura y al uso comercial que se le ha dado en los medios masivos, donde se le otorga poder no sólo para cambiar el futuro sino para mejorarlo. La comercialización que se ha hecho del Tarot es un ejemplo de cómo en la modernidad se cosifica lo que no se entiende o para vender hay que cosificar.

La modernidad sólo legitima los saberes, producto de un método científico causalista. En la medicina moderna existe una especialidad para cada dolencia y la prescripción surge de forma externa al paciente.

Incluso el psicoanálisis deposita en la producción verbal del individuo las posibilidades de la interpretación. Todas las experiencias del sujeto son llevadas al orden de lo verbal donde la gramática y la sintaxis prevalecen y no es posible establecer significaciones simultáneas. El psicoanálisis heredó el método eclesiástico confesional que subsiste en todas las ciencias que se ocupan de las dolencias humanas: el diagnóstico por medio de la confesión. Y la curación por medio de un saber externo dado por el “especialista”, el psicoanalista.

El Tarotista, enajéneme este problema

El agente externo causante de mi desgracia

La faceta más conocida del Tarot es su faceta más banal. Se trata de sujetos que en la calle o por televisión le prometen al consultante conocer el futuro o transformarlo, nada más alejado de las posibilidades humanas y de la función de un oráculo.

Llamaremos Tarotistas a aquellos individuos que usan el Tarot para sugestionar a los consultantes y con ello ganar dinero. La función del Tarot no es de ninguna manera saber si “a tu marido te lo está sonsacando una rubia”;

este uso de la baraja busca en lo externo la solución a problemas internos. Los Tarotistas basan su poder en la sugestión, la superstición y lejos de poner en contacto al individuo con su voluntad pueden atarlo a obsesiones. Encontraremos muchos de estos personajes por las calles, son ellos los que están usando sus potencialidades como magos para cambiar su destino.

El Tarólogo, el arte de ver en el Tarot una enciclopedia de bolsillo

Búsqueda al interior

Hasta ahora hemos revisado la parte práctica del Tarot, sin embargo su completo estudio debe ir más allá de su uso como método interpretativo.

El origen del Tarot y su primer uso es desconocido; en la época de su aparición la imagen tenía un valor distinto al actual, la imagen podía establecer un vínculo directo con lo sagrado, podía tener un uso pedagógico, recordemos el uso pedagógico que la iglesia católica le da a las ilustraciones del viacrucis existentes en toda iglesia. Las imágenes, los arcanos del Tarot pudieron haber tenido diversos usos, pedagógicos, conmemorativos.

Actualmente no sólo nos remiten a una época, su organización interna nos propone una división de lo humano de acuerdo a su carácter y actividad; el Tarot también nos remite a personajes y relatos mitológicos. Se trata de un recurso mnemotécnico sumamente complejo, encontramos en las barajas alusiones claras a la religión judeocristiana, pero podemos intuir también imaginarios de muchas otras tradiciones; el Tarot es una enciclopedia de bolsillo, su estudio va más allá de su uso práctico.

Mención aparte merece las implicaciones que la semiótica puede desplegar en él, sus proporciones, el sentido en que camina los personajes y sus colores. El estudio completo de esta baraja es tarea del Tarólogo.

Focalizar la atención, los actos para sanar

Hemos visto hasta aquí que el Tarot es un juego que nos permite conocer nuestra existencia, problematizar nuestra vida diaria para resignificar nuestra realidad y construir un discurso que nos permita establecer nuevas formas de interrelacionarnos con la realidad.

La tirada del Tarot es una forma de focalizar la atención. Algunos Tarotistas y Tarólogos recomiendan a sus consultantes actividades simbólicas para mantener la atención en objetivos específicos. Entre esos actos podemos encontrar: encender veladoras, darse baños de miel, cambiarse el nombre, entre muchos otros. Se trata de continuar la relación entre su conciencia y su inconsciente, pues ésta sólo se da a través de actos simbólicos.

Se focaliza la atención para transformar la forma de experimentar la realidad y así transformar al sujeto; muchos males psicosomáticos encuentran así sanación.

Los homenajes, misas, ceremonias y festividades forman parte de este lenguaje simbólico que caracteriza al humano y que ha sido descalificado para los hombres modernos en el ámbito de su vida privada.

Esquematización del contenido

Lo que quiero abordar en el documental

El juego de Tarot se presenta como un fenómeno donde confluyen diversos fenómenos de comunicación; desafortunadamente se le explota de forma grotesca afirmando que a través de él se puede manipular burdamente el futuro, lo que provoca ante la baraja prejuicios y descalificaciones; hasta en ambientes académicos se llega a padecer una descalificación a *priori*, que refleja ignorancia sobre el tema.

El documental al acercar al espectador al juego del Tarot, y los temas e imágenes que puede convocar, ofrece diversos puntos de vista a este complejo tema, abre la puerta a otras formas de interpretar la realidad. El documental habla a través del Tarot.

En un primer momento estructuré los temas así:

Esquematización del problema

A) El Tarot como sistema de signos y símbolos

El hombre y sus símbolos

El Tarot es definido como un sistema de símbolos y signos a través de los cuales el individuo puede proyectar sus problemáticas y descubrir nuevos significados para las situaciones que experimenta.

B) El Tarot y la teoría de los arquetipos

¿Cómo es que a través de 22 barajas el individuo puede proyectar sus inquietudes y encontrarles nuevos significados?

¿Qué es un arquetipo?

Para ello he creado la cápsula, cita con el arquetipo cuya temática ayuda a entender el viaje, representa un acercamiento práctico.

Ilustrar cómo participan las representaciones en nuestra forma de conocer es el núcleo de este tópico. Las imágenes del tarot se traducen en personajes dentro del documental.

C) El Tarot y su utilidad en la vida cotidiana.

A través del sistema de signos y de arquetipos representados en el Tarot, podemos reflexionar entorno a nuestros vínculos con el poder, la materia, las ideas y las emociones.

Para este espacio eché mano del cine directo, registré lecturas de Tarot y sus participantes, para conocer sus inquietudes y necesidades.

D) El Tarot y la vida moderna.

La experiencia cotidiana, y su interpretación teórica. La modernidad como experiencia. Algunas sensaciones que me interesa traducir en imágenes.

Contexto

Acerca de la modernidad, desde donde hablo y por la que hablo

El presente es un enfoque teórico bajo el que trabajé como documentalista para este proyecto

No importa qué tan grande sea tu fracaso
o qué tan pequeño sea tu éxito...

Siempre hay millones de chinos a los que
no les importa en lo más mínimo

ANÓNIMO

Puesto que no hay verdad en los valores
y el cielo se ha venido abajo, que cada
quien combata por sus dioses y, cual
nuevo Lutero, peque con convicción

MAX WEBER

La modernidad en Occidente

El entorno y la vida actual son resultado del avance y contradicción de un proyecto al que llamaremos modernidad. Podemos advertir los albores de la modernidad, o su primera fase, hacia finales del siglo XVI, la armada invencible española es derrotada por la armada inglesa; los países protestantes se fortalecen y por la vía de los hechos cuestionan la autoridad del Papado de Roma.

El siglo XVII representa el ascenso de Francia con una tendencia racional y su posterior Revolución. Se trata de la irrupción de la burguesía con nuevos modelos de pensamiento, de comportamiento; los derechos del individuo son su principal postulado y la circulación de mercancías uno de sus principales propósitos.

Con la Revolución francesa y sus repercusiones surge abrupta y espectacularmente el público moderno. Este público comparte la sensación de estar viviendo una época revolucionaria, una época que genera insurrecciones explosivas en todas las dimensiones de la vida personal, social y política.²²

La modernidad inicia con la búsqueda de un método deductivo que al obtener una verdad unívoca transforme la realidad, es el caso de las matemáticas, y llega por segunda vez cuando a través de las transformaciones generadas por este método y sus aplicaciones transforma nuestra realidad cotidiana, modificando, por ejemplo, la velocidad a la que nos desplazamos.

Ser modernos es encontrarnos en un entorno que nos promete aventuras, poder, alegría, crecimiento, transformación de nosotros y del mundo y que, al mismo tiempo amenaza con destruir todo lo que tenemos, todo lo que sabemos y lo que somos.²³

Acerquémonos ahora a la obra de un filósofo representativo de su época para conocer algunas de las ideas que generarían estas grandes transformaciones, de la vida del hombre.

Descartes y la ruta racional

Pienso luego existo

La obra de René Descartes, filósofo holandés nacido en La Haya, Holanda en 1596, es representativa de los presupuestos sobre los que descansará el desarrollo capitalista en Occidente. Representa la ruta racional sobre la que se construirá la modernidad como proyecto de civilización; filósofos posteriores continuaron con la razón como ruta de reflexión, el *cogito ergo sum* de Descartes hace del sujeto y la razón la ruta de desarrollo de la ilustración y con ello de la modernidad.

²² Berman, Marshall, *Todo lo sólido se desvanece en el aire*, op. cit., p. 3.

²³ *Ibidem*, p. 1.

El método

“Nadie como Descartes había dado tanta importancia al método. Para él, el encuentro de un método preciso es la primera condición del pensamiento.”²⁴

El método que Descartes propone es un método aplicable. Una de sus principales aspiraciones es representar el universo a través de números para poder transformarlo. Descartes propone un método deductivo verificable. Estas premisas tan útiles para los descubrimientos científicos y la geometría, serán luego trasladadas al conocimiento de lo humano.

Descartes también propone una separación entre el cuerpo y el alma, presupuesto que lleva por un lado el conocimiento del funcionamiento orgánico del cuerpo, y por otro las ideas y emociones. “Descartes quería asentar que el alma humana no depende del cuerpo y que, si es una sustancia independiente es también una sustancia inmortal.”²⁵

En resumen estamos ante un modelo de pensamiento que basa su forma de conocer en un método deductivo cuyos descubrimientos deben ser comprobables. Un sistema de conocimiento que busca ser aplicable y explicar la realidad externa. Una división cuerpo-alma que pasa por alto sus interrelaciones.

Descartes es producto de su tiempo, es educado en la Francia del siglo XVII y su pensamiento sirve para las transformaciones que en lo político están sucediendo en Europa. Sus presupuestos filosóficos encontrarán eco y se desarrollarán a lo largo de los siguientes siglos.

Hacia el siglo XIX y XX los descubrimientos en el área de la ciencia médica y su aplicación tecnológica transformarán el panorama en la ciudades y su enfoque será aplicado al universo de lo humano. Este enfoque, esta experiencia cotidiana que llamamos modernidad, producto de procesos

²⁴ Xirau, Ramón, *Introducción al estudio de la filosofía*, UNAM, México, 2001 p. 216.

²⁵ *Ibidem*, p. 230.

históricos y presupuestos filosóficos comparte una serie de características con implicaciones para la vida de los individuos.

Características generales del proyecto moderno

Pérdida del sentido mítico del mundo, ascenso de la razón

Diversos teóricos abordan la modernidad, podemos advertir que la modernidad engloba un conjunto de procesos. Una de sus características primordiales es la pérdida del sentido mágico del mundo. Habermas define la modernidad así:

El umbral que separa a las sociedades tradicionales de las sociedades comprometidas en un proceso de modernización (...) es el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas que vuelve permanente la expansión de los subsistemas de actividad racional en relación a un fin y que cuestiona así la forma de legitimación de la dominación por medio de una interpretación cosmológica del mundo que es lo propio de las sociedades tradicionales.²⁶

La interpretación cosmogónica del mundo, la visión que dota a la vida de los hombres de un papel trascendental y su consecuente organización social es sustituida por la actividad racional que busca un conocimiento comprobable y una sociedad organizada para la producción de riqueza.

La dominación del mundo

La racionalización busca el conocimiento y dominio del mundo que lo rodea, para tal efecto el conocimiento se fragmenta, aparecen especialidades que buscan explicar esferas de la realidad excluyendo explicaciones mitológicas.

Los discursos explicativos de la realidad se alejan de las personas quedando en manos de especialistas que hacen uso de un discurso racional con fines instrumentales.

²⁶ *La Technique et la Science Comme Idéologie*, París, Gallimard, 1973, p.29, en Farfán Rafael, *Habermas-Foucault: Dos Diagnósticos de la modernidad*, Revista Sociológica, Año 3, No. 6, UAM, 1988 p. 91.

La psiquiatría, la psicología, la medicina son ejemplos de un conocimiento fragmentado que en una sociedad tradicional estaría en manos de un chamán o curandero.

Los derechos del hombre, el individuo

La caída de las monarquías en Europa y el ascenso de un pensamiento liberal que reivindica la igualdad de los hombres, gestó un nuevo orden en Occidente. Las ideas liberales y la lucha de los pueblos pusieron fin al dominio de los imperios. Los estados criollos liberales hicieron todo lo que pudieron para adoptar lo más velozmente posible los presupuestos liberales modernos.

Al reivindicar los derechos del individuo la modernidad anuncia el advenimiento de una sociedad igualitaria, producto del conocimiento racional y la libertad del individuo.

Los descubrimientos científicos, la separación de la Iglesia del Estado y junto con el desarrollo capitalista redimensiona todas las áreas de la vida y se lanza a la conquista de nuevos ámbitos de conocimiento .

El marxismo postula la necesidad de acelerar el proceso de modernización ya que la agudización de las contradicciones capitalistas traerían otro nuevo orden, donde el proletariado sería dueño de los medios.

La modernidad no ha terminado, se trata de un proyecto, ha arrojado un conjunto de fenómenos similares en latitudes lejanas, pues en su desarrollo histórico tuvo un quiebre hacia el liberalismo económico, donde el ciclo de producción capitalista, producción, circulación, consumo, es privilegiado por encima del derecho de las personas.

El mundo capitalista

El mercado es la razón de ser. Se construyen más centros comerciales que escuelas, los centros comerciales son las nuevas escuelas. El lenguaje es

poblado de palabras propias del intercambio de mercancías. Se habla de comprar ideas, candidatos, estilos de vida.

Es evidente que la modernidad con el liberalismo económico radical, nos arroja a un mundo sin sentido donde es necesario destruir culturas locales para aumentar consumidores de hamburguesas. Se desatan sangrientas guerras para garantizar suministros energéticos. Pero es también cierto que esta modernidad ha posibilitado la aparición de movimientos sociales con carácter global, la difusión de filosofías diversas y el conocimiento del mundo. La modernidad ha producido sujetos modernos capaces de criticarla.

El modernismo como crítica, la contradicción

La modernidad ha generado espacios de crítica, movimientos y disciplinas que ponen al descubierto sus contradicciones, buscando así una adaptación a ésta; en ese contexto se encuentra el modernismo y posteriores movimientos como el altermundismo.

Todo sujeto moderno busca serlo a su manera, en su particularidad; los hay ecologistas, lesbianas, gays, punks, emos: una multitud de búsquedas de identidad.

El individuo se defiende, busca huir de una sola interpretación de la modernidad, no quiere sujetarse; De los entrecruzamientos entre el poder racional, y su forma de producción y las formas que el individuo genera para entenderse, surge la subjetividad.

El hombre moderno es el resultado de la lucha y adaptación entre la norma y la disciplina. El individuo es punto clave de interés en el tema que nos ocupa; para abordarlo, echaremos mano del enfoque de otro filósofo, Michael Foucault, sus reflexiones nos guiarán por los problemas actuales del individuo para descubrir cómo los ejes de problematización y producción del sujeto coinciden con los ejes que el Tarot pone sobre la mesa.

El individuo

Demos un salto al siglo XXI, el individuo es en la modernidad sujeto de derecho, de reflexión, de coerción y búsqueda para sí mismo. Es la unidad mínima de producción.

La condición moderna es para el individuo la no pertenencia plena a ningún ámbito. Una paradoja, pues mientras se tiene el acceso a múltiples posibilidades de intercambio, se siente solo.

El hombre moderno enfrenta la insignificancia de su existencia sin el amparo de los dioses. Millones de seres humanos habitan ciudades sin tener una clara pertenencia a un grupo religioso o etnia, que en otro momento habría marcado su vida. Sin una pertenencia clara, el sujeto necesita construirse a sí mismo.

“Se utiliza la individualización como técnica para integrar a los sujetos a un todo globalizante en el cual todos son semejantes y pasan a formar parte de lo mismo.”²⁷ En las urbes los sujetos se ven sometidos a una vigilancia continua, sus mentes y sus cuerpos son educados por medio de la disciplina

Se busca que la totalidad de sus experiencias sea abarcada por los discursos científicos, la medicina, la psiquiatría, etc. Una constante y cada vez más eficaz producción de riqueza requiere un ejercicio del poder más eficaz.

El hombre moderno es un animal que atraviesa por un sinnúmero de instituciones que le marcan, hábitos, ideas y conductas

Cada institución por la que el sujeto circula graba su cuerpo, codificando y marcándolo, genera hábitos de comportamiento ni siquiera pensados, reflexionados, a fin de que el cuerpo responda automáticamente; es así como se logra internalizar el sometimiento a un poder abstracto: la norma.²⁸

²⁷ García, Canal, María Inés, *Foucault y el poder*, UAM, 2005, p. 37.

²⁸ *Ibidem*, p. 51.

Los individuos se ven definidos y delimitados por la norma, la modernidad ha sometido a los cuerpos. Los sujetos son el resultado de disciplinas y normas.

Para aquellos sujetos que se resisten a la coerción por medio de acciones se les reserva el encierro, la tortura. Se busca exterminarlos en el espacio en que existen sólo para ellos mismos. El caso de los presos políticos en cárceles de máxima seguridad, como Ignacio Del Valle y Flavio Sosa, en México, sirve de ejemplo.

En los penales de máxima seguridad se les niega el derecho a leer, a recibir correspondencia, a comunicarse con otros internos. La reducción de la actividad humana a sus funciones orgánicas es la técnica usada para destruir al individuo que pretende cuestionar las transformaciones impuestas por el capitalismo financiero.

Este es sólo un ejemplo extremo de la disciplina que rige los cuerpos, en general todo humano en la modernidad atraviesa por múltiples instituciones que lo marcan y lo producen.

El poder “fabrica” sujetos, ya que observa que la disciplina es un tipo de poder que se ejerce sobre los cuerpos y los objetos, que modifica los ritmos y la postura de los cuerpos, los hace responder automáticamente a diferentes señales, los convierte en cuerpos sometidos y productivos, es decir, el poder fabrica a los sujetos.²⁹

Este ejercicio del poder a través de la disciplina y la norma ha generado diversas formas de resistencia en la sociedades actuales, el humano se niega a significar sólo formas preestablecidas, busca de forma colectiva e individual nuevas formas de entender, producir y vivir la modernidad.

²⁹ *Ibidem*, p. 75.

La relación del sujeto consigo mismo, la producción de subjetividad y una feliz vuelta al Tarot

En este panorama donde somos producto de nuestra relación con el poder y sus representaciones, existimos para el poder y la producción, pero debemos y queremos existir para nosotros mismos.

La relación del sujeto consigo mismo cobra vital importancia, pues representa el último y primer espacio de resistencia al poder y sus discursos, es ahí donde se catalizan las experiencias que se tiene frente al poder, es decir, se establece una memoria.

Foucault ha señalado cuatro ejes de producción de subjetividad, veamos:

En primer lugar el eje material, la relación del sujeto con su propio cuerpo, el modo de cuidarlo, de hacer uso de los placeres o de responder a los deseos, a las inclinaciones, la manera de responder a las necesidades y exigencias del cuerpo. En segundo lugar el eje ético, la reglas morales que estructuran el tipo de trabajo a realizar en la interioridad para responder a dichas reglas. En tercer lugar el eje del saber o de la verdad, que marca la forma en que se busca la verdad sobre si mismo, la manera de descifrarse y de saberse; por ejemplo el psicoanálisis se encuentra en este eje. Y finalmente el eje de lo esperable, que estructura lo que los sujetos esperan: la inmortalidad, la salud, la libertad, la muerte, la renuncia...³⁰

Como podemos ver al proponer una forma de problematización de la existencia basada en cuatro ejes: las ideas, las emociones, la materia, y la energía sexual y creativa, el Tarot es una técnica de producción de subjetividad, que permite al sujeto sobrevivir a un entorno en constante instrumentalización.

El Tarot participa de la lucha de resistencia y adaptación al mundo moderno, luchas que cobraron mayor sentido después de las guerras mundiales,

³⁰ García Canal María Inés, *Foucault y el poder*, op. cit., p. 43.

permitiendo así una crítica a la modernidad y el auge de nuevos modelos de comportamiento y reflexión que frenen la barbarie disfrazada de modernidad.

Grande es la viña del señor y maravillosos los regalos que nos guarda

La modernidad ha traído importantes transformaciones en la organización de las sociedades y de forma espectacular en la vida cotidiana de los humanos. En ella existe la tendencia a individualizar al sujeto para integrarlo al sistema de producción sometiendo su cuerpo y mente.

“Se les ha exigido a hombres y mujeres convertirse en un tipo determinado de sujeto; hoy se intenta rechazar esa forma y, al mismo tiempo se busca alcanzar un tipo de subjetividad nueva y diferente, se busca la producción de un tipo distinto de experiencia.³¹

En este contexto encontramos la búsqueda continua de los sujetos por integrar en su existencia técnicas y terapias que ayuden a darle otro sentido, que los haga sentir no alienados. Esta es una paradoja dentro de la modernidad, pues la individualización ha generado también una búsqueda que lucha contra ella. Los movimientos ecologistas, feministas, de homosexuales, la búsqueda de nuevas masculinidades entre muchos otros movimientos son reflejo de una batalla librada por muchos humanos para hacer del proceso moderno un proceso distinto a la circulación de mercancías y la conversión de todo en mercancías.

Los nuevos medios de comunicación se humanizan, un ejemplo claro es el uso que grupos marginales le han dado a internet y que siguen sorprendiendo por su eficacia. En el ámbito de la experiencia colectiva hay mucho que explorar, esta sensación de cambio y transformación es también moderna.

³¹ García, Canal, María, Inés, *Foucault y el poder*, op. cit., p. 35.

El Tarot

Hipótesis planteadas por el documental

1. El Tarot de Marsella es un conjunto de imágenes cuyo protagonista es el humano, representado en diversas edades, estados psicológicos y jerarquías sociales. Los Arcanos mayores narran la historia de un héroe, que se desplaza por diversos escenarios y situaciones.
2. El Tarot de Marsella fue creado en el seno de la cultura occidental hacia el siglo XVI como un conjunto de representaciones gráficas donde se condensan signos y símbolos propios de la época y la cultura occidental y su influencia judeo cristiana.
3. En la modernidad el Tarot ha sido un juego atractivo para artistas como Salvador Dalí y Alejandro Jodorowsky, quienes dedicaron gran parte de su obra a su estudio y difusión.
4. Su popularización comercial lo ha mostrado como una herramienta para conocer y transformar el futuro, sugestionando a las personas que buscan encontrar respuestas a sus problemas existenciales.
5. Alejandro Jodorowsky, retomando planteamientos del psicoanálisis y experiencias con curanderos, lo ha propuesto como una herramienta para el autoconocimiento, un arte del ver, una mirada hacia sí mismo.
6. En los 22 Arcanos mayores encontramos personajes y ritos universales. Fenómenos y momentos en la vida del humano que han sido poblados de connotaciones culturales, como la maternidad, la luna, el sol etc.
7. El Tarot de Marsella nos remite a una serie de fenómenos y situaciones sobre las que los humanos indagamos a lo largo de nuestra vida.
8. El Tarot nos sugiere rutas, estilos y estrategias para obtener conocimiento de las circunstancias y problemáticas por las que vamos atravesando. Se trata de un juego del conocer, o del cómo es posible conocer.
9. Las imágenes del Tarot son un vehículo para abordar problemáticas propias de la vida del humano, de forma individual y como conjunto
10. El documental tiene por objeto acercar al espectador al Tarot y las problemáticas y temas que a través de él pueden abordarse.

11. El acercamiento se busca por medio de las emociones y las imágenes, lenguaje propio del cine. El documental se plantea como una narrativa, el documental es un ensayo cinematográfico.

Dadas estas hipótesis y vista la investigación y la producción como dos entidades en una relación dialéctica avanzamos a la experiencia de producción.

3. La producción del documental

La aventura de producir

Nadie pinta como quiere, todo lo que
puede hacer un pintor es querer con toda
su fuerza la pintura de que es capaz su
tiempo

JEAN BAZAINE

1. Fotograma del documental donde aparece el título

En el capítulo dos expuse los ejes que orientan este ejercicio documental, por un lado mi interés por el Tarot como una baraja formada por símbolos capaces de permitir a los sujetos interpretar su realidad, y por el otro la reflexión acerca de la modernidad como vivencia transformadora y desacralizada del mundo. Es decir, el Tarot es un sistema de símbolos, un juego, capaz de dar origen a nuevos significados en una época caracterizada por la multiplicidad de sentidos, o la ausencia de ellos.

Arquitectura de la producción

Como expuse hacia el final del primer capítulo, muchos de los paradigmas de la producción audiovisual se han derrumbado en los últimos diez años con el advenimiento de la tecnología digital, ello nos permite explorar nuevas rutas de producción, distribución y consumo.

La ecuación preproducción, producción, postproducción es en el documental un camino de ida y vuelta, a veces producir nos lleva nuevamente a preproducir; a todo este proceso le llamo arquitectura de la producción.

La producción del documental nos compromete con procesos distintos a los de la ficción, en muchas ocasiones, y es deseable que así suceda, la realidad supera lo planeado por el realizador, la realidad es siempre más auténtica, la cámara de video es un dispositivo que provoca situaciones inesperadas que muchas veces contribuyen en la construcción del documental.

Retomo la frase del cineasta francés Robert Bressón¹: “Filmar es ir a un encuentro. Nada en lo inesperado que no sea esperado por ti.”²

No existe un método único para la realización de un documental, Carlos Mendoza en *Apuntes para un método documental* comenta:

El prestigiado documentalista y profesor de esta materia, Michael Rabiger, advirtió a sus alumnos: “Si alguien les dice que hay reglas, recuerden mis palabras, no hay reglas, sólo la experiencia de otras personas de las que uno puede aprender. Al fin de cuentas, tienen que hacer una película con su propio estilo, así que deben encontrar aquello con lo que están de acuerdo, aquello que les parece interesante y útil.”³

¹ Cineasta francés cuyo estilo se caracteriza por renunciar al uso de actores profesionales, y al artificio escenográfico.

² Bresson Robert, *Notas del cinematógrafo*, Gillimard, 1975, en www.catedras.fsoc.uba.ar, página de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad de Buenos Aires.

³ Mendoza, Carlos, *El ojo con memoria, apuntes para un método de cine documental*, CUEC, UNAM, México, 1999, p. 7.

Existe sí la necesidad de estructurar el trabajo y reflexionar acerca de la experiencia para futuras producciones, pero como los grandes maestros lo señalan, cada obra representa nuevos retos y con ello la creación de nuevas respuestas.

La etapa de la producción conocida como preproducción, para el documental independiente, podría llamarse arquitectura de la producción, pues se trata de un proceso creativo que requiere conseguir diversos materiales, y usarlos de forma talentosa. El documentalista hace trazos y los adapta de acuerdo con el material del que dispone.

La producción de material artístico independiente (música, video, artes plásticas etc.) es un camino que muchos jóvenes hemos tomado en un país subdesarrollado como México, donde contando con las herramientas tecnológicas y el bagaje cultural, adolecemos de instituciones que impulsen con decisión el desarrollo de una producción artística transformadora de su entorno social, como le es propio al género documental. Así nuestro trabajo como documentalista es un ejercicio imperfecto y en construcción como el país que lo ve desarrollarse.

De la investigación al guión y de regreso

¿En qué momento se construye un guión para el documental? ¿Qué tipo de guión debe construirse? La respuesta está en función de la temática que se aborda y el objetivo del proyecto.

Existen fenómenos que son en mayor medida controlables y previsibles, esto puede ayudar, sin embargo es la intención y las inquietudes del proyecto las que determinan el tipo de guión y su flexibilidad.

Todo documental debe estar precedido de una investigación que si bien profunda no debe estar por encima del objetivo principal: llevar a la pantalla un fenómeno. Esto implica mediatizar la información, es decir, hacerla atractiva para el espectador común, y esto requiere ser sintéticos, claros. Tarea difícil

cuando se está apasionado con un tema y se cree que todas las aristas son sustanciales. Ésta ha sido una de las tareas más arduas para abordar el Tarot, sintetizar el contenido, seleccionarlo.

El tamaño de la investigación previa debe ser determinado de acuerdo con las particularidades del proyecto: el tiempo previsto, los recursos.

En muchas ocasiones, y es el caso del presente documental, se está primero inmerso en los temas y después se decide realizar un ejercicio documental, muchos realizadores independientes viven esta experiencia.

Los primeros trazos

La construcción de un primer guión para el documental está determinada por el tema a abordar, el tiempo que se le dedique a la investigación y los objetivos del proyecto.

El guión en el documental puede ser un pretexto para echar a andar la experiencia fílmica, el guión es un documento útil para sociabilizar el proyecto, para integrar el equipo, para buscar apoyos y financiamientos. Es una carta de intención, una ruta posible.

Mi inmersión en el tema

Mi acercamiento al tema del Tarot se dio en la materia Metodología de la investigación en comunicación impartida por María Luisa Sariñana Castro maestra en Sociología, ahí conocí a Ozziel Najera actualmente maestro en Antropología, y Guillermo de la Vega, profesor adjunto de la materia, ambos trabajaban con la teoría de los arquetipos aplicada al Tarot.

Este vínculo entre la teoría y el fenómeno del Tarot marco el rumbo de mi documental, pues mi interés no estuvo en ningún momento en retratar a los tarotistas que abundan en la ciudad, sino en mostrar la visión que del Tarot

podía tenerse a partir de las teorías y propuestas de C.G. Jung y Alejandro Jodorowsky.

Más tarde colaboré en el curso **Mitología y Arte en el Tarot**, creado por Ozziel Najera impartido en la FCPyS, fue ahí donde me empapé del tema y decidí llevar a cabo un documental a propuesta de Ozziel y Guillermo, quienes me asesoraron y acompañaron a lo largo del proyecto.

En la primera parte del proyecto mi intención era retratar bajo una idea de cine directo, la experiencia de un grupo de interpretantes preparados en el taller. Retratar lecturas gratuitas en espacios públicos, y ofrecer a la par entrevistas que explicaran el fenómeno.

Fui definiendo el estilo del documental a realizar y los especialistas que quería entrevistar, elaborando una lista de escenas que quería integrar.

Una vez involucrado en el tema me di cuenta que a la mayor parte de las personas, público potencial, les interesaba saber si el Tarot servía o no para adivinar el futuro, pregunta que no me interesaba resolver pues considero que el Tarot representa un problema más amplio y el documental ofrecería muchas otras perspectivas del tema.

Mi documental propondría otra forma de ver el Tarot y con ello de apreciar el universo simbólico en el que vivimos los humanos.

En marzo de 2007 convoqué a varias personas que habían cursado el taller y que estuvieran dispuestas a participar en el proyecto de documental, la respuesta no fue numerosa como en principio lo imaginé.

En la primera reunión Celia, una mujer de alrededor de cincuenta años, me reprochó que durante el curso de Tarot no tuviéramos una actitud de absoluta seriedad, y me relató una experiencia con un gurú brasileño que la guiaba usando a los santos Orishas, después de escucharla le advertí que mi

intención no era ser gurú de nadie y que me interesaba recoger la experiencia, como fuera que ocurriera.

El grupo de interpretantes quedó integrado por Aline González, Martha Espinosa y Diana Espinosa, estudiantes de licenciatura en la UNAM, a quienes juntos con Guillermo de la Vega preparamos bajo las propuestas de C. G. Jung y Alejandro Jodorowsky.

Es decir, nos interesaba un proceso de comunicación que a través de los símbolos detonara un proceso proyectivo, así el interpretante sólo sería un mero facilitador de un proceso reflexivo que el individuo gestaría. Nos interesaba el Tarot como un lenguaje del presente.

Llevamos a cabo pruebas piloto en la Facultad de Ciencias Políticas y la Facultad de Ciencias, donde descubrimos el poder de convocatoria que tiene la baraja. En un inicio imaginé que necesitaría anunciar la lectura gratuita pero bastó sólo desplegar la baraja para que las personas estuvieran dispuestas a participar en una lectura.

Experimentamos lecturas donde las personas platicaron sus emociones y contradicciones abiertamente.

En lo técnico me percaté de la dificultad para lograr una buena iluminación y sonido, pues entre otros objetivos para este documental me propuse mejorar el nivel técnico del registro.

2. Lectura de Tarot en el festival Ollin Kan de las culturas en resistencia

En ese momento construí el primer guión, la primera carta de intención; con este documento me propuse realizar la primera lectura pública. Si se revisa el primer guión se verá que casi todas las escenas cambiaron de escenario y que algunos elementos perdieron peso frente a otros; esto se debió en mayor medida a las dificultades logísticas que implicaba reunir personajes y escenarios. Determiné así sacar partido de los escenarios y espacios de trabajo de los personajes, retomando una de las características fundamentales del género documental, retratar a los actores *in situ*.

Trazar una ruta, definir un estilo

La producción, una crónica

Pensada originalmente como la parte medular del documental, preparamos la lectura de Tarot durante el festival de las Culturas en resistencia, Ollín Kan en la delegación Tlalpan, consideré a este festival musical un espacio abierto a las propuestas contraculturales como el Tarot y a su público un perfil pertinente. Jóvenes urbanos eligiendo estilos y formas de vida, rutas de interpretación.

Para esta locación me guió la intención de representar los estados internos que provoca una lectura de Tarot.

La lectura en el festival Ollín Kan fue la primera de varias que estaba interesado en realizar, comprometí ahí una variedad de recursos muy importantes, y pedí el apoyo de varios compañeros de la carrera para el registro, los cuales respondieron solidariamente.

El resultado fue una experiencia muy nutritiva, pero paradójica. Determiné darle un giro a la producción pues el costo de continuar por esta ruta era muy alto y el registro no era satisfactorio, en la pantalla no se estaba reflejando la intensidad y profundidad de las lecturas: La lectura de Tarot tiene un ritmo poco mediatizable, es pausada; esto dificulta su representación sobre todo tomando en cuenta que el documental estaba restringido a treinta y cinco minutos.

Paralelamente a esta fase de la producción, me introduje a sugerencia de Ozziel Nájera en la lectura directa de la teoría de Jung a través del libro *El hombre y sus símbolos*.

Con la lectura de *El hombre y sus símbolos* me sentí frente a un tema que envolvía al Tarot y que requería un tratamiento urgente, la recuperación de la vida simbólica en la vida moderna. Jung es un activista del símbolo, sentí entonces la urgencia de colocar en el centro sus propuestas, para abordar el Tarot. Así el Tarot se convirtió en un mapa de ruta para representar símbolos universales.

3. Fotograma del documental donde se muestran diversos símbolos y se sugiere el animal simbólico que es el humano.

Como he señalado, el documentalista es un investigador de tiempo completo. Durante la investigación y la producción llevé un diario de investigación al que titulé: El diario de un Vouyer, pues como en otros proyectos enfoqué mi mirada para buscar escenarios que pudieran ayudarme a representar aspectos del tema, metáforas visuales, personajes que se constituyeran en símbolos.

No deseaba tener en pantalla “especialistas” que hablaran del fenómeno desde afuera, sino personajes que representaran barajas del Tarot, tanto por su profesión, su trabajo, su edad y su carácter.

Así elegí y contacté a los siguientes personajes:

Los personajes, los informantes

Mercedes Castro

Periodista, Interpretante de Tarot

Este personaje representa a la hechicera, la maga, la bruja, La sacerdotisa. Es una “vidente” del Tarot, está en la frontera entre lo esotérico y el uso terapéutico de las cartas. Afirma la existencia de un mundo mágico del que debemos conocer y aprovechar su poder.

Su testimonio es de suma importancia pues nos habla de casos donde la baraja ha ayudado a entender procesos naturales como la muerte.

Su entrevista se realizó en la reserva del pedregal de Ciudad Universitaria como metáfora de su incursión en el mundo del inconsciente colectivo, de lo salvaje y desconocido. La conocí en el curso Mitología y Arte en el Tarot.

Salvador Mendiola

Académico, periodista

El profesor Mendiola representa al Ermitaño, un hombre que cultiva la sabiduría alejado de la sociedad humana.

Su discurso es racional, explica los fenómenos en términos teóricos, el Tarot y el contexto social. Habla acerca de los fenómenos que la modernidad ha generado: la caída de las religiones y el nihilismo.

La entrevista se realizó en un claustro como representación de sus ideas estructuradas dentro de las que se desplaza, dentro de las que puede vivir atrapado.

Mis compañeros de carrera me refirieron a Mendiola como especialista en el Tarot, lo conocí hasta realizar la entrevista. Por un hecho sincrónico, minutos antes conocí a Daniel Burgos, el anciano violinista al que le pedí que interviniera y amablemente aceptó. Él también representa el Ermitaño que puede prescindir de alumnos. Un hombre que al haber atravesado ya todo el proceso vital se mantiene sereno y alegre.

El Mago tatuador

Roque Galindo

Bajo la premisa de mantenerme alerta para registrar todo lo que pudiera ser útil para explicar las teorías junguianas, me encontré con Roque, el joven tatuador que ilustra muy bien por un lado al joven iniciado y por el otro la necesidad humana de usar símbolos.

Visualice a Roque como un alquimista, en el guión final omito esa palabra pues nos remite a un universo muy complejo que lejos de ilustrar, confunde.

Cesar Illescas

Académico- Psicoanalista

Se trata de otro hombre de conocimiento, su discurso acerca de Freud nos remite a problemáticas como el ego, la libido, entre muchas otras. Si bien mi orientación es junguiana, como discípulo de Freud, Jung basa sus propuestas en la teoría de Freud, y para efectos explicativos fue necesario referirme a aspectos básicos como inconsciente o libido.

Fui alumno oyente de Illescas y me parece muy clara y accesible su forma de exponer temas tan complejos. Como su labor lo requiere el profesor Illescas es un hombre dispuesto a guiar a otros a mostrarles otros horizontes, una labor propia de los sacerdotes, los Hierofantes, aquellos que tienen contacto con lo trascendental, con lo divino.

Planeada originalmente para realizarse frente a una chimenea, la entrevista con el profesor Illescas se realizó en su consultorio, me pareció un inmejorable escenario, el santuario del psicoanalista, su espacio íntimo. Intervine el pasillo de su edificio y preparé un ambiente.

De las entrevistas realizadas sólo se usan extractos clave, que contribuyen en el relato general, sin embargo, consideré importante incluir una versión larga dentro del DVD, pues los personajes tocan aspectos de interés que por razón de estructura no incluí pero que podrían ser muy útiles para quien quiera profundizar en el tema.

El abismo y la aparición de héroe

Comenzar a estructurar

El viaje del héroe es la historia que permite integrar la baraja del Tarot para entenderla como un relato donde cada baraja es un pasaje.

Inicialmente el héroe o personaje central de la historia era el documentalista como investigador. El hombre delante del abismo, aquel que experimenta el vértigo de crear, lanzarse a la aventura con los riesgos que ello implica.

Previo a la filmación de la escena en la montaña, me puse en contacto con René Hernández quien se ofreció amablemente a asistirme. En la caminata hacia la montaña, René me invitó a su próxima e inesperada boda. No paraba

de hablar de ello y de las implicaciones que representaba esa ceremonia para su vida. Consideré oportuno darle el lugar del hombre delante del abismo y colocarle la corona de colores.

Esta corona representa los siete grados dentro del arte marcial Tae Kwon do, que a su vez representan siete energías (incluyendo el blanco) primordiales, de las que dispone el humano en su vida.

Después de la grabación de la secuencia con René consideré que su vida, y su próxima boda eran un ejemplo muy claro de las experiencias y ritos que preparan al humano para nuevos estados.

Preparamos una lectura de Tarot para él, consideré que en términos narrativos era más útil y sencillo tener un personaje al que le podríamos dar seguimiento, que varios a los que difícilmente volvería a ver.

En la lectura de Tarot en estudio, a la que sólo Aline González pudo llegar, René visualizó su miedo a perder su vida de soltero y los placeres que esto implica, además de muchos otros aspectos, como la relación con la familia de su novia y su estado interno ante un hecho social de tal importancia.

La dicotomía entre el deber ser y el placer sirvió como un ejemplo muy útil de lo que puede aparecer en una lectura de Tarot, y de cómo a través de una carta se puede detonar un proceso reflexivo.

René representa El enamorado, una carta donde un joven decide entre su novia y su madre. Esta carta no habla del amor, sino de la necesidad de decidir para formar una personalidad y una vida propia. La situación de René sintetizaba una serie de temáticas e imágenes que quería abordar y facilitaba uno de los problemas más importantes en todo documental: estructurar el contenido.

El hombre delante del precipicio es el hombre moderno, el joven iniciado delante del mar de posibilidades, los dilemas de la vida, que la sociedad moderna le ofrece.

Decidí darle seguimiento a la boda de René y su novia Margarita que se realizó en Veracruz. (Los documentalistas sabemos lo enriquecedores que suelen ser los viajes) Amablemente René me contrató para grabar su boda, lo que solucionó el problema de financiamiento del viaje. Así, las escenas que originalmente quería registrar en Xilitla, San Luis Potosí, se buscarían en los alrededores de Xalapa.

El viaje a Veracruz me puso delante de innumerables personajes y paisajes sumamente útiles para el documental y bajo la propuesta del maestro brasileño Glauber Rocha “a ideia na cabeça e a camera na mao”⁴ junto con Miguel García, mi principal fotógrafo para este documental, nos dimos a la tarea de registrar escenarios que serían importantes en el documental.

Durante el viaje a Veracruz definí de forma definitiva el estilo y personajes que aparecerían en el documental. Construí una escaleta donde se enumeraban los personajes y las temáticas que representaban.

La escaleta estuvo formada por las barajas que había seleccionado y que posteriormente se convertirían en capítulos, toda vez que consideré importante ofrecer un documental que pudiera verse completo o por fragmentos como el Tarot.

Así el documental era ya un paseo por algunas barajas del Tarot, que nos sumergen a temáticas y escenarios necesarios para entender al Tarot como un lenguaje del presente y no del futuro, con la vida de un personaje como ejemplo.

⁴ La idea en la cabeza y la cámara en la mano.

La estructura estaba definida y en lo sucesivo enfocaría mi energía en fortalecerla, clarificarla, sintetizarla y hacerla atractiva para el espectador. Después de cinco meses de producción y con veinte horas de grabación determiné que el tiempo de producir imágenes estaba terminando y que en lo sucesivo debía buscar la forma de atar los cabos, en torno al Tarot como puerta a los símbolos y su papel en la vida de los humanos, con un Héroe como ejemplo. La teoría de Jung como catalizadora de todo el proceso y los planteamientos sobre el Tarot de Alejandro Jodorowsky.

Satisfacer el hambre de registrar es algo importante para un documentalista ávido de imágenes. Logrado lo anterior me dispuse a esbozar un segundo y definitivo guión, que atara cabos y que me colocó ante la igualmente importante tarea de la postproducción. En este segundo guión se integraba una voz off, recurso que inicialmente no pensaba incluir, pero que se hacía indispensable a la hora de explicar diversas temáticas y enlazarlas.

Para enlazar cada baraja produje dos secuencias, la primera con el personaje masculino en el baño, retomando la idea de que cualquier reflexión humana debe ser interrumpida por las necesidades físicas; antes y después de la teoría somos un cuerpo.

La segunda secuencia de enlace es una mujer sobre una roca en medio de un bosque, como representación del ánima, la entidad psíquica femenina a la que Jung atribuyó el apego a la vida. Representa la vida psíquica, por eso visita al psicoanalista.

Cita con el Arquetipo

El diálogo entre la teoría de Carl Jung y el Tarot es un punto fundamental de este documental. Consideré de suma importancia abordar al arquetipo como la categoría que nos ayuda a entender las representaciones simbólicas universales, ya no desde una explicación histórica sino con un enfoque psicoanalítico.

En el intercambio de ideas con Ozziel Nájera surgió la idea de representar al Arquetipo con una bola amorfa de plastilina que a través del trabajo de un artista plástico cobrara forma, tal como la psique construye formas con el inconsciente colectivo como materia prima. Elegí al Creador, al Héroe y a la Bestia como las representaciones arquetípicas más útiles para el desarrollo del documental, pues tienen su representación en El Mago, El Enamorado y La Torre, barajas abordadas en el documental.

Una y otra vez pensé en el formato en que sería más oportuno presentar esta explicación, que ayuda a entender el fenómeno del Tarot, pero más aun *El viaje del Héroe*, fue mientras dormitaba que escuche la voz de cita con el Arquetipo, como una transmisión continua desde el inconsciente o la mente profunda.

Se trata de una Cita con el Arquetipo, porque son momentos por los que todo individuo atraviesa y en los que encarna la figura arquetípica, presente en toda cultura y en todo tiempo. Es decir transcurre más allá del tiempo, por ello decidí realizarla en estudio.

El uso de un estudio de televisión para la realización de esta cápsula me puso delante de una problemática propia de la ficción: llevar a los actores al escenario de grabación y ampliar el equipo de producción previendo largas jornadas.

Solicité el apoyo de un artista plástico, un modelador por medio de mi red de contactos en Internet. El artista plástico Félix Carranza se ofreció a colaborar, Felix había construido ya la propuesta del set de lectura en el Festival Ollín Kan, tuve la suerte de contar con su apoyo en otras escenas.

La Cita con el Arquetipo fue pensada dentro de la estructura como un punto de enlace e impulso: una sub trama , pues se trata de un rompimiento en la trama, que ofrece avances de lo que se presentará en el siguiente bloque.

Se trata de una “perla” , un refrescante visual, ya que incorpora imágenes *sui generis* como el Cantinflas callejero, o la “Pamplonada”. Demostrando así que los Arquetipos pueden ser vistos en cualquier parte y en cualquier tiempo como Jung advierte.

La Cita con el Arquetipo es para la estructura del documental un punto de giro que hace que la historia avance, se den pistas de lo que se aborda o se resume lo visto. La mecánica cambia pues se apuesta a que sea el espectador el que integre lo presentado.

La elección y redacción de la voz en off, fue un proceso largo, con una tendencia clara a sintetizar y simplificar los contenidos. En muchos casos se parafrasea casi por completo a Jung, buscando hacerlo accesible. El estilo de la voz fue definido desde un principio lo que ayudo en la construcción del tono y la selección de textos. Tuve presentaciones previas del documental con grupos piloto que me ayudaron a ajustar los textos, para hacerlos más asequibles.

Cita con el Arquetipo no busca un entendimiento pleno del concepto de Arquetipo, esto sería por demás ambicioso, sino un acercamiento lúdico a una categoría que todo aquel que se involucre en el mundo de los símbolos debiera conocer. El planteamiento visual explica mejor las interrelaciones entre la imagen de culturas primigenias, la representación en plastilina y la imagen en movimiento, y las barajas del Tarot.

Finalmente en el proceso de postproducción diseñé cortinillas que explican en un inicio la temática de cada cápsula y permiten al espectador anticipar el tipo de discurso que se le presentará.

El área roja

El abordaje del Tarot mismo

El documental está acompañado de breves apariciones donde se analiza y explican las barajas del Tarot en sus conjunto. Se trata de un acercamiento a lo que Alejandro Jodorowsky ha encontrado en el Tarot y sirve como soporte a lo que las barajas ponen delante.

Existe una infinidad de información que podría desprenderse de las barajas del Tarot, aquí se incluyen solo extractos importantes, pues el objetivo del documental es mostrar como esta baraja cobra vida en el presente.

Exponer los posibles significados de la baraja sería realizar un manual en video.

La explicación del Tarot en el área roja solo apuntala la baraja, como un conjunto de símbolos aplicables a la vida cotidiana. Pretende despertar en el espectador interés para una futura investigación.

Una peregrinación, para cerrar la producción

La peregrinación es una metáfora del paso por la vida con los placeres y dificultades que esto implica. Para ilustrarlo pensé en la realización de una peregrinación que ilustrará el proceso de vida, al que Jung llama proceso de individuación.

Así el documental da cuenta de una peregrinación organizada para rendirle honores a la Virgen de la intuición y al Santón de la Razón, y así reconciliarlos.

Cerré con esta celebración la fase de producción, reuniendo allí a diversas personas interesadas en la vida simbólica del hombre.

Junto a Laura Martínez y Mónica Ruíz ideamos la peregrinación bajo una idea básica; la psique humana esta conformada por una dicotomía que puede

llamarse y representarse de diversas formas: consciente - inconsciente, razón-intuición, ying – yang, ánima- ánimus.

Con el apoyo de todas las personas que ya estaban involucradas en la producción planeamos la peregrinación y la convocamos a través de la red. Félix Carranza, siempre generoso, diseñó y produjo los estandartes que encabezaron la peregrinación.

Dentro de la peregrinación hay una variedad de signos que aluden a conceptos expuestos por Jung.

A través de esta convocatoria conocí a Benjamín y Mario quienes realizarían la música original del documental.

Métodos y técnicas de producción

Retratar un fenómeno es construirlo

La historia es una realidad con la que
tenemos que vértosla

NICHOLS

Los principios

La producción de *La historia oculta en el Tarot* ha sido un descubrimiento, un viaje. Es la continuación de otras experiencias independientes de producción y como tal pretende mejorar y cosechar la experiencia de anteriores realizaciones, en lo técnico y lo narrativo.

Me han guiado principios básicos, que enuncio a continuación:

El compromiso de concluir el trabajo, por los recursos implicados y la conclusión de la carrera profesional.

La profesionalización de mi labor a través de una mayor organización, eso es un mayor esfuerzo en la investigación y en la preproducción, en la planeación, que se refleja de forma directa en el documental.

La convicción como documentalista de que la realidad siempre es más auténtica y ante ello hay que estar alertas, ser audaces con la cámara.

El equipo de producción

La totalidad del trabajo implicado en la realización de este documental fue hecha a través de la donación del trabajo. En este ejercicio documental están inmersas muchas horas de trabajo de diversas personas con las que estoy muy agradecido.

Bajo este esquema he trabajado en mis documentales anteriores, lo que me ha permitido desarrollar una red amplia de personas inmersas en la producción audiovisual y otras áreas. Personas dispuestas a trabajar en propuestas independientes, y aportar su talento y creatividad. Muchas de ellas son están inmersas en movimientos sociales contraculturales, y considero que nos caracteriza la intención de darle a nuestro trabajo otro valor que no sea monetario, otro sentido a la modernidad.

Para esta finalidad la Internet fue una herramienta muy útil para convocar a amigos y compañeros de otros proyectos.

En el trayecto conté con el apoyo decidido de diversas personas en el área de la creación plástica, la operación de equipo, la música, las entrevistas, la asesoría.

El contar con la donación de trabajo implica una responsabilidad mayor que el contratar servicios. Todos los participantes en el proceso asumieron su trabajo con responsabilidad.

El tener implicado el trabajo de más personas me obliga a entregar un producto final, en muchas ocasiones el cansancio estaba por vencerme y debí hacer llamadas o responder correos electrónicos pues una vez que el proceso del documental se ha echado a andar cobra una dinámica propia, el realizador es su empleado. Como realizador se está al frente del proceso y en la palabra empeñada, está la posibilidad de futuras producciones.

El solicitar ayuda de otras personas me permitió estrechar vínculos, aprender de diversas áreas de la producción. Recibí asesoría entorno al manejo de la cámara, los encuadres, la luz, la animación de gráficos, el manejo de voz, la tramitación de permisos. Debo destacar aquí la asesoría de la maestra Margarita Castillo, incansable universitaria, que con paciencia me ha asesorado y dado seguimiento a mi trabajo como documentalista, a su adopción debo en gran parte mi desarrollo.

La realización de este ejercicio me ha servido como ventana y carta de presentación en el gremio de documentalistas independientes.

El nivel técnico y narrativo que ofrezco en el documental se debe a la participación de muchas personas y a su disposición para revisar y discutir mi material.

Las otras herramientas del documentalista

El estudio en la FCPyS

Se piensa que el trabajo de un documentalista está plenamente en la calle, en el campo de acción, y no es así, actualmente el trabajo en estudio y la postproducción pueden implicar el mismo esfuerzo dentro de un proyecto. Para este documental me propuse realizar escenas en estudio con la finalidad de fortalecer y diversificar la producción, conocer y experimentar los recursos con los que cuenta un estudio en beneficio de mi experiencia profesional.

Realicé en el estudio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, las escenas de la cita con el Arquetipo y la lectura de Tarot a René el personaje central.

Conté con el apoyo de compañeros de carrera y los responsables del área y técnicos del turno matutino me facilitaron los estudios y asistieron durante la producción.

Es de todos conocido que nuestra institución enfrenta niveles de burocratismo que impiden un óptimo aprovechamiento de los recursos. Estos anquilosados mecanismos fueron superados debido a la disposición del personal del área.

Sin embargo también tuve que enfrentar una cultura del inmovilismo, no existe en la facultad la visión de impulsar producciones independientes serias que estén destinadas a promoverse en Festivales o canales públicos. En algunas ocasiones pudiera incomodar que los jóvenes estudiantes tomen todo el control de las herramientas..

Me parece que esto obedece a una visión de la producción que esta siendo rebasada por el abaratamiento de la tecnología. Los estudiantes deben contar con equipo a su plena disposición, como sucede en otras universidades, con el compromiso de realizar producciones, no ya para acreditar la materia, sino para ser presentadas en diversos espacios existentes.

Una profesionalización desde las aulas con miras a colocar a la Facultad dentro de los espacios que generan contenidos y materiales de calidad con propuestas inteligentes.

Postproducción

Estructurar el contenido

Después de cinco meses de producción decidí dar por concluida la fase de producción, con más de 20 horas de grabación tenía material suficiente para ilustrar los temas que me interesaba tocar.

El documental quedaba integrado como un paseo por ocho cartas. Estas ocho cartas estaban divididas en tres capítulos o actos.

Consideré importante tener un acercamiento teórico a la estructura en tres actos, consulté diversos materiales. El texto de Linda Seger *Como convertir un buen guión en un guión excelente* fue el texto base que me permitió plantear la estructura final del documental, si bien se trata de un texto hecho para plantear narrativas de ficción. Me base en él para manejar los tiempos dentro del documental y contemplar el desarrollo de tramas y subtramas. El viaje del Héroe es el gran tema, pero existen otros subtemas que se desarrollan paralelamente.

El documental quedó integrado por tres actos divididos temáticamente así:

1 er Acto

Introducción: Las bases desde las que se aborda el Tarot, desde el Tarot.

El Mundo: El inconsciente, la mitología y el origen del Hombre. Se retoma el pensamiento mágico y se muestra el origen animal del humano. Aparece el protagonista. Se expone la visión de mundo desde la que se parte.

El Mago: Se expone la importancia de los símbolos en la vida humana. El tatuador es un mago de las imágenes.

El Ermitaño: La modernidad y su mecanización deja solos a los humanos. Se muestra la vida caótica y enajenada desde los ojos y la opinión del Profesor Mendiola y el violinista.

Con la aparición del Ermitaño (Mendiola) se muestra lo que caracterizará el segundo acto: la intervención de personajes desde un escenario.

2do Acto

Desarrollo y profundización

¿Qué es el Tarot?

El Enamorado: Aparece plenamente el Héroe. Asistimos a un fragmento de una lectura de Tarot, es un acercamiento al uso práctico de la baraja.

El Sumo Sacerdote: Se tocan categorías fundamentales para entender al Tarot desde una perspectiva psicoanalítica. Se presenta una definición racional y académica acerca del Tarot.

La Sacerdotisa: Se presenta una definición que complementa la anterior, desde un lenguaje coloquial, que no necesita sustentar sus propuestas en conocimientos académicos sino en experiencias con el Tarot.

La Torre: Se explica una carta más compleja desde las perspectivas de los personajes ya presentados. Aquí ya no se habla de un personaje sino de una situación: La catarsis. Se retoman categorías como inconsciente. Se refiere al estado previo a la purificación, la caída de las estructuras, el falo.

Con la nueva aparición del héroe a la mitad del segundo acto se profundiza en el tema y se dan ciertos elementos que se presentarán en el tercer acto.

El Juicio: Su nombre no refiere directamente su contenido, se trata de una situación previa a la nueva identidad del héroe. Esta identidad que sería tomada por René con el matrimonio, pero a la vez la identidad que se les da a los humanos a través de ritos religiosos como el bautismo católico.

Inicialmente sólo estaba contemplada la escena en la cascada, pero fui invitado al bautizo de mi sobrina, la iglesia y el rito se presentaron con características especiales que decidí registrar.

Hacia el final del segundo acto se ofrece una conclusión al tema del Tarot, con la caída de cartas desde lo alto: “Somos un incesante devenir de representaciones” es la frase que cierra este abordaje.

La aparición de la tercera versión de cita con el Arquetipo, refresca al espectador y concluye las definiciones de arquetipo y su vínculo con el Tarot.

3er Acto

Conclusión y confluencia de temáticas

Posterior al baño en la cascada; se realiza la unión del Héroe, el rito que representa la unión, lanzándose a su nueva vida. Se fusionan todos los elementos. Se muestra la conclusión provisional en su vida. El Héroe se renueva al reconciliar sus deseos opuestos, la historia llega a su fin provisional.

Epílogo

Nuevamente aparece el Ermitaño, pues Jung subraya la condición efímera del mundo externo, siempre se regresa al cuerpo, a la mente. Esta premisa abre paso al epílogo ejecutado por el Ermitaño Violinista que muestra verdades inalcanzables por medio del signo lingüístico.

Finalmente se resume la propuesta del documental: “El Tarot es un lenguaje para leer el presente”, queda implícito que el presente es modificable de acuerdo a los deseos de cada individuo.

La edición, las múltiples revisiones

Tomamos café y revisamos el docu

Al iniciar la etapa de edición se debe eliminar el deseo por hacer para analizar con objetividad lo que se ha hecho. Se dice que el editor es quien le dice al director no que película quería hacer sino que película hizo.

Al jugar ambos papeles, el de dirección y edición ha sido de vital importancia el papel de los asesores quienes comentaron la importancia del material y el tiempo que era indispensable para su entendimiento.

Para el documental establecí una división del tiempo del documental en tres actos, basándome en lo planteado por Linda Seger en *Como convertir un buen guión en un guión excelente* esta fue la guía definitiva para la edición.

Una película promedio dura 90 minutos divididos en tres actos. Para este documental de 30 minutos aproximadamente he dividido el tiempo de forma proporcional.

Introducción o gancho: 0 a 3 min.

1 er acto 1 a 11 min

2 do 11 a 24 min.

3 er 26 a 32

Se presenta una introducción con la frase, proveniente de los upanishads hindúes, que es llave para el contenido del documental:

“Eres lo que tu deseo más profundo es
como es tu deseo es tu voluntad,
como es tu voluntad son tus actos
como son tus actos es tu destino”

El restringir el tiempo de cada acto contribuyó de manera definitiva a eficientar el uso del material de forma sintética, el apego que un realizador desarrolla hacia algunas imágenes debe evitarse.

He trabajado sobre la misma estructura por cinco meses, revisando contenidos, recortando escenas. Un film es para el espectador un trance que debe mantener su fluidez en todo momento, es un hablar al hilo.

La edición es una intensa negociación entre el mensaje, los medios por los que se presenta ese mensaje y el tiempo que ocupa ese mensaje.

Una herramienta útil en el proceso de edición es pensar las imágenes como palabras que después forman frases, las frases son las secuencias, estas se van sucediendo buscando tener ritmo entre ellas, cadencia. Estas frases generan sensaciones en el espectador.

El Tarot es una baraja que puede ser interpretada desde distintos niveles y discursos, a partir de la capacidad de quién lo ve.

Este documental como el Tarot, apuesta primordialmente por una comprensión a través de las imágenes, pero ofrece a su vez un discurso verbal que expone una interpretación, la interpretación propuesta por el autor.

El documental puede leerse sólo a través de sus imágenes ahí está la historia del héroe, y la transformación de imagen de plastilina del arquetipo a imagen en movimiento.

El peso del guión en un documental es relativo cuando llega la hora del montaje, pierde importancia lo escrito: lo útil, lo vital es si las imágenes funcionan, si se transmite el objetivo. Si se logra un ritmo, si el público va interesándose más en el tema.

En el mejor de los casos el público va adentrándose en el documental progresivamente. Este documental propone un lenguaje propio, escribir un guión y fijar una estructura permite desarrollar resonancias, paralelismos.

La animación de las barajas del Tarot, fue un proceso largo, con ellas aprendí a realizar este trabajo. Pero es de vital importancia que los espectadores vean estas barajas de cerca. Son ellas el origen de todo este trabajo.

EI DVD

La creación de DVD ha permitido ayudar en un manejo más claro del contenido del documental. He incluido las entrevistas de los tres personajes informantes, esto ayudará a resolver muchas dudas que pudieran surgir entorno al Tarot, y que por razón de tiempo y estructura no pude abordar.

Por otro lado generé un menú para acceder al contenido del documental por barajas tal como es posible hacerlo en el Tarot, así es posible ver el material por partes o en bloque, esto hace que el material pueda ser usado en diversos espacios de una forma interactiva.

Se incluye además material extra, en el que se agregan algunos comentarios destinados a ayudar a entender el material y bibliografía para aprender a interpretar el Tarot.

La musicalización, otros magos.

Generar música original fue otro de los retos que me propuse para este ejercicio; Benjamín y Mario fueron dos músicos muy generosos que acompañaron el proceso de postproducción

Benjamín y Mario fueron cómplices en todo el proceso de post producción. Mario por ejemplo encontró el paralelismo entre el hombre y el árbol, y vio esa metáfora como una herramienta para construir una pieza. Benjamín propuso

una música muy liviana para el espacio de musicalización del espacio donde se explican las barajas del Tarot.

Dividieron el documental en colores, hicieron un diagrama y en ese proceso yo fui entendiendo lo complicado e interesante que es buscar la interrelación entre la imagen y la música.

En primera instancia su propuesta musical no se correspondió con la idea que yo tenía para el docu, ellos le dieron un tono más ligero a todo; conforme fuimos haciendo pruebas yo fui cambiando mi idea sobre lo importante que era plantear todo aquello de forma más ligera.

El tema del documental remarca el carácter “personal” del viaje por la vida como la experiencia de estos tiempos: solitario, sin dioses.

Para realizar la música nos reunimos en diversas ocasiones para revisar los avances, comentar los detalles que podían enriquecer el trabajo etc. Su poder creativo y su entrega a la creación musical favorecieron la cristalización del proyecto.

Desarrollé una profunda identificación con Benjamín y Mario, pues al igual que yo, se entregan en sesiones de más de 8 horas frente a su ordenador para crear.

El producto final es el resultado de tres sesiones intensas, donde nos reunimos con dos ordenadores y fuimos trabajando de forma paralela, proponiendo y modificando. Ha sido un honor trabajar con Mario y Benjamín

Proctorul fue un colaborador en los ambientes sonoros del ánimo y el ánima que destapan las cartas, dejando un ambiente plano para evitar competir con el sonido de cada Arcano.

Finalmente use música adicional, como la que acompaña la Cita con el Arquetipo, se trata de música tradicional coreana, o los instrumentos prehispánicos usados en la peregrinación.

Conclusiones

Ojala en Tepito copien mi documental

Desde su origen el género cinematográfico documental se caracteriza por la no participación de actores, el levantamiento de las imágenes *in situ*, pero lo que lo distingue de forma definitiva de la ficción es: su voluntad de constituirse como un discurso que aborde la realidad, que acerca a los humanos, a los pueblos.

Su devenir como género está caracterizado por su capacidad para adaptarse, ampliar sus temáticas e incluir nuevas posibilidades del lenguaje audiovisual, nuevas formas de entender lo que llamamos realidad.

La primera generación de documentalistas es una generación que busca entender y asimilar su momento histórico y actuar en consecuencia, de ahí en lo sucesivo los documentalistas buscan incidir en su entorno con su obra artística como herramienta problematizadora de la realidad moderna.

El documental está dirigido a un público interesado en aprender de otros humanos, en cuestionarse, en interpretar; se trata de un público moderno.

La aparición de la televisión emparentó al documental con el género periodístico del reportaje, generándose así la falsa idea de que un documental es una secuenciación de entrevistas y planos acerca de determinado tema.

El documental es una experiencia fílmica que hace uso del lenguaje cinematográfico para abordar la realidad de una forma creativa y en ese trayecto construye un lenguaje propio, donde se privilegia los recursos visuales al signo lingüístico.

La revolución tecnológica digital representa un cambio radical en las pautas de producción audiovisual pues ahora los medios de producción están en las manos de los realizadores, facilitando la aparición de diversas piezas audiovisuales, destacando el documental, pues ante la hegemonización de los

medios de difusión, representa una alternativa para la comunicación en las sociedades latinoamericanas.

En ese contexto surge *La historia oculta en el Tarot, El viaje del héroe* no como un reportaje informativo, sino como un documental híbrido que echa mano de diversos recursos del documental, y de las facilidades de la producción digital para adentrarse en los usos y mensajes que pueden ser soportados en el Tarot.

Es un documental que busca el entendimiento de lo humano y de la realidad de éste, pero dirigiendo la mirada hacia el mundo interior; entendiendo la realidad como una categoría que se construye, siendo el Tarot la herramienta.

El documental echa mano de la teoría psicoanalítica junguiana como vehículo para acercarse a la realidad, y hace de las metáforas visuales su herramienta, no por ello deja de buscar constituirse como un discurso que habla de la realidad, que tiene voluntad de constituirse en verdad; por ello sigue siendo un documental.

El documental tiene en su primer acto tres ideas básicas para entender el fenómeno del Tarot: el hombre es un animal simbólico. El hombre moderno es un hombre enajenado, que ha perdido contacto con su universo simbólico y por tanto con el inconsciente. Es desde la mente profunda o inconsciente desde donde se rige su vida, su presente y su futuro.

Los personajes informantes no son ya especialistas sino participantes del fenómeno, se prescinde de colocarles créditos porque poco importa su identidad sino el papel que juegan, la posición que ocupan.

La historia oculta en el Tarot, El Viaje del héroe es un documental que busca la transformación de la realidad, pero no desde una perspectiva antiimperialista, como es tradición en Latinoamérica, sino desde una actividad simbólica, resignificadora de la vida simbólica, de la capacidad de los humanos para imaginar y construir su vida; es esta la principal virtud del juego de Tarot, su

capacidad para albergar diversas interpretaciones de las imágenes, ser una auténtica enciclopedia de bolsillo. Ofrecer a las personas la visión necesaria para tomar las riendas de su vida, convertirse en las protagonistas de su vida, de su viaje.

El documental esta hecho con la donación del trabajo de muchas personas que al igual que yo buscamos otra interpretación de la modernidad y sus ventajas tecnológicas, esto ilustra las bondades resultantes de la proliferación de medios de comunicación de bajo costo como internet.

La realización de este ejercicio fílmico es consecuencia de la urgencia por construir mensajes alternativos que aborden la realidad desde otras perspectivas distintas a la visión hegemónica. Y es posible gracias a la participación desinteresada de diversas personas participativas en la construcción de otros significados en la modernidad.

La estructura, síntesis y clarificación de los contenidos es quizá una de las áreas en las que se debe continuar trabajando para lograr que un espectro más amplio de espectadores encuentren el documental como un producto audiovisual atractivo. Este documental va en busca de un espectador crítico capaz de construir sus propias interpretaciones, su propias conclusiones, tal como lo requiere el Tarot como foco de reflexión. El Tarot ha sido el motor de toda esta experiencia que aquí inicia otro ciclo, su presentación y difusión por diversos medios.

Como realizador me queda una nutritiva experiencia en el manejo de equipo, planeación de locaciones, dirección de personal, manejo de recursos, muy útil en lo sucesivo de mi vida profesional.

Ojala en el barrio de Tepito alguien lo incluya en su catálogo.

ANEXO

GUIÓN

La historia oculta en el Tarot, El viaje del héroe

DOCUMENTAL

ORIGINAL DE DIEGO SALGADO

TRATAMIENTO 2.2

SEPTIEMBRE DE 2007

CREDITOS

(APARECEN LAS CARTAS XXI, I, VIII, V, VI, XVI, Y 0)

EL MUNDO, EL MAGO, EL ERMITAÑO, LA TORRE Y EL LOCO

1. EXT / CIMA DE MONTAÑA/ DIA 1.

HÉROE, hombre de 23 años con una corona de listones de colores en la cabeza, se asoma entre dos rocas de una peña

2. EXT/ CONCIERTO DE SHAKIRA/ TARDE 2.

PERSONAS, esperan el inicio del concierto

VOZ OFF ÁNIMA:

Eres lo que tu deseo más profundo es.

Como es tu deseo es tu voluntad

Como es tu voluntad, son tus actos

Como son tus actos es tu destino

3. EXT/ PEÑA CON VISTA PANORÁMICA/ DIA 3

HÉROE escala una peña hasta ponerse de pié en la cima

VOZ OFF ANIMA:

**“Quien mira hacia fuera sueña
quién mira hacia adentro despierta”**

4. INT/ ESTUDIO TV/ DIA 4

Dos jóvenes se cubren el rostro con la manos

5. EXT/ ROCA CERCANA A RIO/ DIA 5

ÁNIMA, mujer joven vestida de blanco, muestra las barajas del Tarot

6. EXT/ CIMA DE MONTAÑA/DIA 6

HÉROE, de pié en la cima de la montaña

7.TITULO

EL VIAJE DEL HÉROE

La historia oculta en el Tarot de Marsella

1ER ACTO

8. INT/BAÑO PÚBLICO/ DIA **7**

ANIMUS, hombre joven obeso, entra al baño.

10. INT/ BAÑO PÚBLICO/ DIA **10**

ANIMUS, se sienta en la taza, por debajo de la puerta le deslizan tres barajas de Tarot

11. INT/ CARTAS DE TAROT FULL SHOT /DIA **11**

VOZ OFF ANIMUS:

Comencemos este viaje con un mapa.

En el cielo hay dos personajes, uno receptivo y otro activo

Las emociones y las ideas

En la tierra sucede lo mismo

El buey es receptivo y el león: activo

El cuerpo y el deseo

El humano danza entre ideas, emociones, cuerpo y deseo.

Este es el mundo del Tarot, y hay una historia oculta

ANIMUS DESTAPA UNA BARAJA, ES EL MUNDO XXI

VOZ OFF ÁNIMUS (EXPLICA Y PREGUNTA):

Las barajas del Tarot son una pregunta
Un enigma por interpretar.

Su significado esta abierto.
Como el mundo
¿Qué mundo habitamos?

VOZ OFF ÁNIMA:

Dijeron los creadores y formadores del mundo: “Ha llegado el tiempo de amanecer”, y con palabras crearon árboles, plantas y animales.

VOZ OFF ANIMA:

Pero las plantas y los animales no podían reconocerlos y adorarlos como los dioses querían.

VOZ OFF ÁNIMUS:

La mente conciente es sólo la copa del árbol.
Todo emana del inconciente

“En tu pecho están los astros de tu destino”

HÉROE, camina emergiendo del árbol

Dijeron los creadores y formadores del mundo: “Es momento de terminar la obra y que aparezcan los que nos van a sustentar y nutrir, los hijos esclarecidos”

Así apareció el hombre, para nutrir a los dioses, recibiendo sus favores y enfrentando su furia .

HÉROE camina rumbo a la neblina

VOZ OFF ÁNIMUS:

Como es adentro es afuera

17. TITULO: CITA CON EL ARQUETIPO **17**

Cortinilla

18. INT /ESTUDIO DE TV/ DIA **18**

Manos modelan plastilina naranja

VOZ OFF MENTE TRIKSTER:

Hola amigos, estamos en la mente profunda, el inconsciente.
Aquí no hay días, ni años, trabajamos todo el tiempo; elaboramos imágenes,
dirigimos el teatro de tu destino.

Hay imágenes que emocionan a la humanidad entera: Dios creando al mundo,
por ejemplo.

Esas imágenes están en el inconsciente de todos los humanos: se llaman
Arquetipos.

El primer mago, fue el creador del mundo: uso su mente para crear.

19. EXT/ CARRETERA CON AUTOS/ DIA **19**

CALINFLAS BAILA CON MANIQUÍ ENTRE LOS AUTOS

VOZ OFF TRICKSTER:

Este mago creó trabajo y una novia, todo con su mente.

ANIMUS, medita, y destapa otra carta: es EL MAGO

VOZ OFF ÁNIMUS:

Un joven Mago ejecuta un truco:
Su principal herramienta: las manos.
¿Qué artes domina?

Mago tatuador prepara sus herramientas.

VOZ OFF ÁNIMA:

El mago presenta un truco, usando de modo creativo su energía. Conoce sus herramientas.

Este mago busca un oro muy particular, el oro oculto en las imágenes.

Licua, destila y repara imágenes.

Mago se pone sus guante y comienza tatuar

VOZ OFF ÁNIMUS:

Las imágenes que este mago prepara llevan a la mente más allá de la razón.
No pueden explicarse fácilmente, son símbolos.

Los humanos necesitamos símbolos. Estas imágenes nos comunican con la historia y la fuerza de nuestra especie.

Somos animales simbólicos

Los símbolos tienen energía, la energía que pone nuestra mente en ellos.

Hay imágenes que se repiten en todas las culturas.

Imágenes arcaicas, siempre vivas

DETALLE MASCARA

VOZ OFF ÁNIMUS:

Los sueños arcaicos de la humanidad aparecen en todos lados :

EL CRISTO:

El héroe redentor

MUJER CON ALAS

VOZ OFF ÁNIMUS:

El alma protectora

GEMELOS

La inocencia

CALACA

ESCUDO

Este símbolo, está aquí para ayudar a un hombre a cruzar un desierto,

22. EXT/ MONTAÑA ÁRIDA/ DIA 22

EL HÉROE MIRA AL BOSQUE.

VOZ OFF ÁNIMA:

¿qué símbolos usas tú, que desiertos quieres cruzar?

23. INT/ BAÑO PÚBLICO/ DIA 23

ANIMUS DETAPA OTRA CARTA, ES EL VIII.

VOZ OFF ANIMUS:

Un hombre camina solo guiado por su lámpara.

¿Sabe a donde se dirige?

¿ Porqué esta solo?

24. EXT/ CLAUSTRO / DIA 24

Mendiola camina por pasillo del Claustro

25. EXT/ CAMPO CON ÁRBOLES/ DIA 25

HÉROE, asciende una ladera

VOZ OFF ANIMUS:

La razón crece el espíritu se derrumba

26. EXT/CLAUSTRO/DIA 26

ERMITAÑO VIOLINISTA, ejecuta pieza de Paganini

INTERCORTES a HÉROE caminando en campo, estudio con personas enajenadas

27. EXT/CLAUSTRO/DIA 27

Prof. Mendiola camina por los pasillos del Claustro.

VOZ OFF PROF. MENDIOLA:

**Después de haber buscado por mucho tiempo...
Ninguna verdad se la puede tomar uno en serio...**

28. EXT/CAMPO CON ÁRBOLES/TARDE 28

HÉROE, camina hacia el horizonte.

29. INT/BAÑO PÚBLICO/ DIA 29

ANIMUS jala la palanca del wc. Sale

ANIMUS:

Si te andas buscando ten cuidado porque te puedes encontrar:

FADE OUT

SEGUNDO ACTO

30. EXT/ ROCA EN BOSQUE / DIA 30

Una mujer joven contempla la baraja del Tarot extendida

FADE OUT

31. IMÁGENES DEL TAROT FULL SHOT 31

VOZ OFF ÁNIMUS:

Como hemos visto las imágenes del Tarot no pueden explicarse fácilmente,
llevan a la mente más allá de la razón: son símbolos
Las barajas están representando escenas y personajes comunes en la vida
cotidiana, como la madre, la autoridad, o la temida transformación.

El tarot fue creado bajo una idea de conjunto.
Es un sistema de símbolos cuyas interrelaciones son infinitas.

VOZ OFF ÁNIMA:

(Las cartas se miran, se tocan, se extrañan: tienen vida)

Con la intuición se escoge una carta.
La baraja nos interroga, es un espejo. Un foco de reflexión

VOZ OFF ÁNIMA:

Todos los personajes son uno solo, el héroe que atraviesa la vida y conoce
múltiples situaciones y cargos
Busca para encontrarse.
Construye su historia

ANIMA, descubre la primera carta (VI)

VOZ OFF ÁNIMUS:

Un joven está entre dos mujeres ¿su madre, y su novia?, la de mayor edad lo sujeta del hombro, (se sugiere el toque de la otra mano)

VOZ OFF ÁNIMA:

¿Qué quiere tocarle con la otra mano?

VOZ OFF ÁNIMUS:

Es momento de decidir, la mirada apunta a un lado, los pies al otro. Eros dirige su flecha en un sentido.

HÉROE, quita el plástico a un espejo

HÉROE consulta el Tarot entorno a su próximo matrimonio

INTERCORTES A ESPEJO

Titulo: CITA CON EL ARQUETIPO

35. INT. ESTUDIO DE TV/ DIA

35

Manos modelan plastilina en verde

VOZ OFF TRICKSTER:

Los deseos se manifiestan y el héroe puede sucumbir ante ellos.

Otra imagen universal: El héroe, los dioses crearon un héroe para que se case, se pierda, regrese.

36. INT/ ESTUDIO DE TV/ DIA

36

Dos taek kwondoines realizan un combate

VOZ OFF TRICKSTER:

Los símbolos son imágenes con emociones

TAEK KWONDOINES practican formas

VOZ OFF TRICKSTER:

Eres el Héroe de tu vida, porque es la única historia que protagonizas hasta en tus sueños.

La principal batalla: contra tus deseos y debilidades.

37. EXT/ROCA EN BOSQUE/ DIA **37**

17.53

ÁNIMA frente a las cartas

38. INT/ PASILLO DE EDIFICIO/ DIA **38**

ÁNIMA, toca una puerta con una espiral negra.

39. EXT/ ROCA EN BOSQUE/DIA **39**

ÁNIMA, destapa el V

40. INT/ PASILLO DE EDIFICIO/ DIA **40**

ANIMA corre por el pasillo mostrando una luz.

Toca la puerta, PSICOANALISTA abre la puerta, ANIMA entra al departamento.

PSICOANALISTA invita a pasar.

VOZ OFF PSICOANALISTA:

...la creencia de que nosotros nos guiamos...

vivimos más en el inconsciente

41. INT/ CONSULTORIO PSICOANALISTA/ DIA

41

PSICOANALISTA:

¿qué significa el Tarot?...

... apoyándose en el pasado viendo el presente.

42. EXT/ CONCIERTO SHAKIRA/ NOCHE

42

Personas observan concierto.

43. FULL SHOT EL HIEROFANTE

43

VOZ OFF ÁNIMUS :

Un guía espiritual transmite sus conocimientos a dos discípulos.

Bendice el mundo.

Es el V, es el puente entre los polos de la conciencia. Un mediador.

HÉROE camina frente a la entrada de una gruta

VOZ OFF ÁNIMA:

Acteón tuvo oportunidad de ver a la diosa en aquel bosque de cipreses.

Un alarido femenino se levantó.

Diana busco su arco con la mirada, pues estaba furiosa, lo único que tenía era agua y se la arrojó al intruso.

Le grito: “Ahora ya eres libre de decir que has visto a la diosa desnuda”

Acteón se sorprendió de correr tan rápido, fue convertido en alce.

HÉROE observa a través de una pantalla las fotos de su prometida

VOZ OFF ÁNIMA:

En el camino del héroe, es preciso conocer ayudantes

(EXPLICA)

Sacerdotisa, ¿Qué libro tienes sobre tus piernas?

47. EXT/ PEREGRINACIÓN/DIA

47

Un hombre con túnica negra y una mujer con túnica roja caminan entre la yerba.

48. EXT/ RESERVA DEL PEDREGAL/ DIA

48

MERCEDES, interpretante de Tarot camina entre la yerba

VOZ OFF MERCEDES:

...es una magia que te lleva

....es como un teléfono

49. EXT/ CARRETERA CON NEBLINA/DIA

49

Un joven en bicicleta sale de entre la neblina.

VOZ OFF MERCEDES:

... tienes que romper con el pasado
si sigues con los vicios tu futuro será fatal...

FADE OUT

50. EXT/ CUEVA EN BOSQUE/ DIA **50**

HÉROE, entra a cueva y observa el símbolo: el ojo de dios.

51. EXT/ ESPACIO ESCULTÓRICO/DIA **51**

INTERPRETANTES caminan en círculo dentro del cráter

52. EXT/PEREGRINACIÓN/ DIA **52**

Un hombre toca el caracol prehispánico

Intercortes entre Peregrinación y espacio escultórico

Grupo de personas caminan en procesión portando los estandartes de la virgen de la intuición y el santón de la razón

VOZ OFF ÁNIMUS:

La psique parece estar formada por dos mitades incongruentes. Somos una mezcla dinámica de contradicciones.

VOZ OFF ÁNIMA:

En tu pecho habita la vida y la muerte.
Usa la razón, usa la intuición

Nuestra historia personal es una historia de contradicciones

VOZ OFF ÁNIMUS:

El Tarot está formado por símbolos donde se muestra las contradicciones de la psique.

El águila del emperador es hembra, la de la emperatriz es macho.

En las primeras diez cartas vemos personajes del mundo consciente. En la segunda serie decimal la actividad se dirige al plano bajo y aparecen imágenes propias de mundo inconsciente.

En el tarot está representado el proceso vital del humano del vientre a la tumba, el viaje del héroe, su camino a la reconciliación de los opuestos, la búsqueda del sí mismo

VOZ OFF ÁNIMA:

A través del Tarot es posible proyectar el mundo interior, explorar rutas y posibilidades. Resolver contradicciones.

En una interpretación honesta no es posible adivinar el futuro, se trata de interpretar el presente de aprender a ver.

56. INT/ CONSULTORIO DE PSICOANALISTA/DIA

56

PSICOANALISTA:

Uno le presenta dibujos, manchas...
...para que el sujeto se proyecte en ellas...

57. EXT/ ESPACIO ESCULTÓRICO/DIA

57

INTERPRETANTES, ordenan el Tarot

Lo avientan en cascada

VOZ OFF ANIMA:

Somos un incesante devenir de representaciones.

58. INT/ PASILLO DE EDIFICIO/ DIA

58

Pasillo con puerta y espiral.

TITULO: CITA CON EL ARQUETIPO: La bestia

59. INT/ ESTUDIO DE TV/ DIA

59

Manos modelan un toro

VOZ OFF TRICKSTER:

No se pongan muy intelectuales, les presentaré una amiga muy conocida:

La bestia

**Imagen universal representa aquello que no hemos dejado de ser, un
costal de deseos: La bestia**

60. INT/ ESTUDIO DE TV/ DIA

60

Manos modelan un toro

VOZ OFF TRICKSTER:

Imágenes y emociones: esos son los arquetipos: trozos de la vida
Como las barajas del Tarot, son imágenes pero son trozos de la vida

61. EXT/XIQUEÑADA/DIA

61

Personas provocan al Toro

VOZ OFF TRICKSTER:

Pero ¿Quién es la bestia?

La bestia interior, los instintos

La bestia te matará para luego renacer

A cada capillita le llega su fiestecita, tarde o temprano el inconsciente se manifiesta. Y el animal embiste.

El toro embiste.

62. EXT/ ROCA EN BOSQUE/DIA

62

ÁNIMA destapa carta XVI

VOZ OFF ÁNIMUS:

Dos personajes caen de una torre que parece demolida por un rayo.
¿el rayo sale o entra?

¿es el enamorado y su pareja cuyo amor se derrumba?

63. INT/CONSULTORIO DE PSICOANALISTA/DIA

63

PSICOANALISTA:

“En una torre esta representado el falo, la erección...”

64. EXT/ BOSQUE/ DIA **64**

HÉROE, escala un tronco caído de árbol

65. INT/CONSULTORIO DE PSICOANALISTA/DIA **65**

PSICOANALISTA:

¿Qué significa una erección?...

Intercorte a Héroe cabalgando tronco

PSICOANALISTA:

“Significa poder....”

66. IMAGEN DE TORRE DE BABEL **66**

FULL CARTA XVI

VOZ OFF ÁNIMUS:

Las estructuras humanas se derrumban

La Torre es catarsis, vuelta al caos. Bendito caos.

67. EXT/XIQUEÑADA/DIA **67**

Un hombre corre hacia el Toro, retándolo.

68. EXT/RESERVA DEL PEDREGAL/ DIA **68**

MERCEDES EXPLICA

MERCEDES:

No es una carta muy favorable...
....el problema es que estas enfermo o estresado..

Intercorte a sombra de toro

69. EXT/ROCA EN BOSQUE/DIA **69**

ÁNIMA destapa la carta XX, El juicio

VOZ OFF ÁNIMA:

El hombre renace ante un llamado celestial
¿para qué renace

70. INT/ATRIO DE IGLESIA/DIA **70**

Plano general iglesia

71. EXT/BOSQUE/DIA **71**

HÉROE sale de la cueva

Intercortes a Iglesia

HÉROE, llega frente a cascada

72. INT/ATRIO DE IGLESIA/ DIA 72

Párroco bautiza a un niño

73. EXT/CASCADA/DIA 73

HÉROE, se baña en cascada

**VOZ OFF ÁNIMA:
Es necesario renacer.**

La emoción nos transforma.

El héroe se sacrifica para entablar nuevas relaciones.

74. EXT/BOSQUE/DIA 74

ÁNIMA CRUZA UN PUENTE

75. EXT/BODA HÉROE/DIA 75

HÉROE , baila con su prometida.

Se encuentran entre dos pilares.

76. EXT/BOSQUE/DIA 76

HÉROE camina rumbo a un arcoiris

77. EXT/BODA HÉROE/DIA 77

HÉROE es lanzado al aire por sus amigos en celebración.

78. EXT/ CIMA DE MONTAÑA/ DIA 78

HÉROE camina hacia la orilla de la montaña

79. TAROT FULL SHOT 79

**El Tarot es un lenguaje por aprender. Se puede hablar Tarot
Como todo oráculo, el Tarot demanda un esfuerzo. Un compromiso con tu
destino.**

El tarot es un juego del conocer, un juego por conocer.

80. EXT/ROCA BOSQUE/DIA 80

MERCEDES VOZ OFF:

..ella estaba preocupada
....uste ya se quiere ir

VOZ OFF ÁNIMA:

Al final quedamos en la soledad de nuestra mente, de nuestro cuerpo.

ANIMA destapa la carta VIII, el ermitaño.

81. EXT/ BOSQUE/DIA 81

Árbol en neblina

82. EXT/CLAUSTRO DE SOR JUANA/DIA 82

ERMITAÑO VIOLINISTA, ejecuta pieza de salida

Intercortes a HÉROE caminando a contra luz.

ERMITAÑO sale

FADE OUT

CREDITOS

Bibliografía:

Bayard, Jean Pierre, *La práctica del Tarot, Simbolismo e interpretaciones*, Tikal. México, 1999.

Barnow, Eric, *El documental, historia y estilo*, Gedisa, Barcelona, 1996.

Beuchot, Mauricio, *Tratado de hermenéutica analógica*, UNAM, ITACA, México, 2000.

Calónico, Cristián *et al.*, *El documental del siglo XXI*, UAM, México, 2006.

- *Catálogo de la videoteca del IV Encuentro hispanoamericano de video documental independiente: Contra el silencio todas las voces, Voces contra el silencio*, video independiente A. C. México, 2006.

Campbell, Joseph, *El héroe de las mil caras, psicoanálisis del mito*, Fondo de Cultura Económica, México, 1959.

Edmonds, Robert, Grierson Jonh, *et al.*, *Principios de cine documental*, UNAM, México 1990.

Foucault, Michel, *Historia de la sexualidad, 2- el uso de los placeres*, Siglo XXI, México, 2003.

Francés, Miquel, *La producción de documentales en la era digital*, Cátedra, Madrid, 2003.

García, María Inés, *Foucault y el poder*, UAM-X, México 2005.

Getino, Octavio, *A diez años de hacia un tercer cine*, Filmoteca UNAM, México, 1982.

Giraud, Pierre, *La semiología*, Siglo XXI, México, 2006.

Jung, Carl *et al.*, *El hombre y sus símbolos*, Caralt, Biblioteca Universal Contemporánea, Barcelona, 1976.

- *Arquetipos e inconsciente colectivo*, Paidós, Barcelona, 1984.

Jodorowsky, Alejandro, *La vía del Tarot*, Grijalbo, México, 2004.

- *La danza de la realidad*, Mondadori, México, 2001.

Marshal, Berman , *Todo lo sólido se desvanece en el aire, la experiencia de la modernidad*, Siglo XXI, México, 2003.

Manchinelly, Mota, Edgar, *La razón intuitiva en el discurso del poder*, Tesis UNAM, México, 2006.

Nichols, Bill, *La representación de la realidad*, Paidós, Barcelona, 1997.

Nichols, Sallie, *Jung y el Tarot*, Kairos, Barcelona, 2005.

Rabiger, Michael, *Dirección de documentales, Instituto Oficial de Radio y Televisión*, Madrid, 1989.

Salazar, Luis, *et al.*, *La herencia de Foucault*, UNAM, Ediciones El Caballito, México, 1987.

Segar, Linda, *Cómo convertir un buen guión en un guión excelente*, Ediciones RIALP, Madrid, 2004.

Xirau, Ramón, *Introducción a la historia de la filosofía*, UNAM, México, 2001.

Hemerografía:

Sociología, Revista del Departamento de Sociología de la UAM, *La otra cara del poder*, Vol. 3, No. 6, México, primavera de 1988.

Arqueología Mexicana, *Mitos de la creación*, Vol. X, Número 56, CONACULTA, México, 2006.

Estudios cinematográficos, *Esquemas de producción*, CUEC, UNAM, año 10, No. 26, enero-marzo de 2005.

Infografía

www.documentalistas.org.ar

www.antropologiavisual.cl

www.youtube.com

www.youtube.com/homolexis

www.canalseisdejulio.com