

no/a.

AUTOR

AÑO

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y ARTES AUDIOVISUALES

EL TABÚ ENFRENTADO EN LA DIRECCIÓN CINEMATOGRAFICA

Trabajo de Titulación presentado en conformidad con los requisitos establecidos para optar por el título de Licenciada en cine y artes escénicas

Profesor Guía
Paúl Andrés Narváez Sevilla

Autor
Valeria Alexandra Pilco Sangurima

Año
2020

DECLARACIÓN DE PROFESOR GUÍA

Declaro haber dirigido el trabajo, El tabú enfrentado en la dirección cinematográfica, a través de reuniones periódicas con la estudiante Valeria Alexandra Pilco Sangurima, en el semestre 2020-10, orientando sus conocimientos y competencias para un eficiente desarrollo del tema escogido y dando cumplimiento a todas las disposiciones vigentes que regulan los Trabajos de Titulación.

Paúl Andrés Narváez Sevilla

CI. 1719738948

DECLARACIÓN DE PROFESOR CORRECTOR

Declaramos haber revisado este trabajo, El tabú enfrentado en la dirección cinematográfica, de la estudiante Valeria Alexandra Pilco Sangurima, en el semestre 2020-10, dando cumplimiento a todas las disposiciones vigentes que regulan los Trabajos de Titulación.

Orisel Castro López

CI. 1756354484

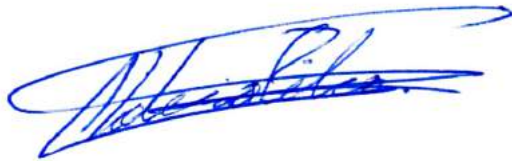

Noah Samuel Zwieg

CI. 1757264898

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DEL ESTUDIANTE

Declaro que este trabajo es original, de mi autoría, que se han citado las fuentes correspondientes y que en su ejecución se respetaron las disposiciones legales que protegen los derechos de autor vigentes.

Valeria Alexandra Pilco Sangurima
CI. 1722216031

RESUMEN

En este trabajo de tesis se analizará la dirección cinematográfica en obras que han generado polémica por tratar temas, o bien por mostrar escenas, que reflejan el tabú en la sociedad. Se establecen lineamientos generales del tabú y se delimita en una forma específica, a través del incesto en obras cinematográficas, para finalmente analizar el cortometraje "Detrás de la puerta" realizado con el propósito de explorar desde el rol del director de una obra audiovisual que refleje lo prohibido y que puede incomodar al espectador.

ABSTRACT

In this thesis work the cinematographic direction will be analyzed in works that have generated controversy for dealing with themes, or for showing scenes, which reflect the taboo in society. General guidelines of the taboo are established and delimited in a specific way, through incest in cinematographic works, to finally analyze the short film "Detrás de la puerta" made with the purpose of exploring from the role of the director of an audiovisual work that reflects the prohibited and may bother the viewer.

ÍNDICE

I.	Introducción	1
II.	Desarrollo del proyecto	3
III.	Conclusiones y Recomendaciones	12
IV.	Referencias	14

I. INTRODUCCIÓN

En la libertad del cine se han realizado un sinnúmero de películas que recogen rasgos de la sociedad combinados con el ímpetu de la imaginación. En la existencia de una amplia gama de contenido nos encontramos con una rama especial por la controversia que genera y la tendencia a caer en las cadenas de la censura, esta es aquella que relata temáticas tabú. De la que se han generado películas que se convierten en un arma hacia la sociedad la cual, justamente por caer en el silencio, provoca un cúmulo de tensión y rechazo hacia ciertos temas, los cuales no por ser esquivados dejarán de estar presentes.

Ante estas circunstancias varias películas han terminado en un análisis superficial de todo su conjunto y son juzgadas tan solo por aquel elemento que incomodó y que no se lo puede enfrentar por representar un tabú en la sociedad. Sin embargo, varios directores enfrentan esto desde un contexto aún más complejo que lo prohibido, y construyen obras cinematográficas a partir de elementos estéticos que permiten una experiencia en la que se puede abordar la cotidianidad que nos incomoda a través del entorno expuesto de una historia. Son películas que invitan al espectador directamente a perturbarse pero también a travesarse a llegar al final y entender que al enfrentarlo puede descubrir aquello que el tabú tiene guardado en sus profundidades, y es que, ¿no es a través del exponerse que logramos entendernos como individuos y por ende como sociedad?

Si bien el tabú acarrea una gran complejidad ya que está enraizado en varios componentes de nuestro entorno, desde objetos, nombres, palabras, ritos o costumbres; vemos también las consecuencias que tiene en el ámbito cinematográfico, que a pesar de ser abordado desde un tema puntual, sigue siendo muy amplio ya que se involucra desde el momento de la concepción de la idea hasta la reacción final de los espectadores, atravesando así todo el proceso que conlleva la realización cinematográfica.

Por lo que en este documento se abordará el tabú desde la definición del término para entender su repercusión constante en distintos aspectos de la sociedad, y cómo a la vez termina siendo un elemento fundamental para el funcionamiento de la misma. Entre los distintos lineamientos que pueda tener, se analizará su presencia en el cine, en el que a través de películas que han generado controversia, se analizará más allá de aquel elemento por el que hayan sido prohibidas o censuradas para así rescatar la esencia tanto en contenido como en estética que se ha trabajado desde el rol de la dirección cinematográfica, para así entender la complejidad del tabú que en esta ocasión será expuesto desde una de las áreas del cine.

II. DESARROLLO DEL PROYECTO

Según la Real Academia Española de la Lengua la palabra tabú viene del polinesio que significa "lo prohibido" y se la define como la "condición de las personas, instituciones y cosas a las que no es lícito censurar o mencionar" (RAE, 2014, párr.1). En tanto que tomando el término desde su etimología, este hace referencia a algo sobrenatural y peligroso, "tan peligroso, que no se debía ni pronunciar y al que lo pronunciaba lo castigaban físicamente" (Etimología de TABÚ, s.f., párr.1). Desde su concepto esencial podemos vislumbrar lo que acarrea el término en cuanto a su presencia en la sociedad, por lo que es casi imposible que no se presente a través del miedo y el rechazo, aún en la actualidad. A través del castigo se forja el miedo y como resultado la prohibición, "el tabú es un elemento de la sociedad que tiene que ver con las actitudes y los valores que se expresan en términos de una conducta ante el peligro." (Calvo, 2011, p.123)

El tabú ha estado presente desde las sociedades primitivas en las que servía para hacerle frente a los peligros naturales, sin embargo, en la actualidad está ligado de acuerdo a varios componentes como sociales, culturales, religiosos, incluso políticos; y en ciertas ocasiones responde al interés o valores de grupos de poder que instauran su creencia de lo que es o no correcto, provocando pautas generales por sobre la libertad de los individuos. De tal forma que el tabú siempre ha estado presente y como reflexiona el autor Adolfo García:

... si bien es cierto que con el desarrollo de las sociedades los tabúes parece que desaparecen, no es menos cierto también que están surgiendo otros constantemente y algunos perviven, y otros que se daban por desaparecidos se desplazan, con frecuencia, de un ámbito a otro de la sociedad. (2005, pg.143)

Por lo que es en un elemento ya naturalizado en los sistemas de convivencia, y que finalmente termina siendo vital para delimitar ciertas acciones en los individuos.

En tanto al cine, como el funcionamiento de la sociedad no le es ajeno, en la libertad que tiene por el arte encuentra la necesidad de sacudir aquello que ha perdurado por décadas con cierto oscurantismo. En base a esto, grandes directores toman las riendas del cine y nos muestran mundos llenos de tabú y arte, una buena combinación para atreverse a experimentar lo prohibido y cuestionar desde la mirada de cada espectador, no solo desde la moral sino desde las sensaciones y reflexiones que estas historias generan a través de los elementos cinematográficos.

Así por ejemplo, como acercamiento a estas películas que la sociedad ha rechazado por detalles que reflejan una cultura basada en el tabú, está el director Gaspar Noé que desde su rol crea filmes que siempre causan controversia ya que narra historias desde la tragedia en el ser humano desarrolladas sin tapujos y siempre al borde del abismo. Como "Love" (2015) en la que desde el título plantea el objetivo de la obra, mostrarnos de alguna manera este sentimiento, el amor. Es la historia de Murphy y su ex novia Electra, dos jóvenes que se enamoran pasionalmente pero por el embarazo de Omi, producto de la infidelidad de Murphy, la relación termina, generando una gran frustración y un gran dolor entre la ex pareja que a pesar de la separación se tienen un gran amor el uno por el otro, casi a manera de dependencia.

Figura 1. Tomado de: Love (Noé, 2015)

A pesar de que en esta película se hable de un sentimiento puro, nos muestra su naturaleza y sus errores desde la experimentación sexual, la psicodelia y la intimidad de dos amantes, es decir, desde aspectos que se pueden vivenciar en las relaciones en general, sobretodo en la juventud. Sin embargo, fue juzgada por mostrar sin tapujos escenas en las que la pareja vive su intimidad sexual, desde sexo oral hasta masturbación en planos secuencias que mantienen el tiempo real de las acciones. En una entrevista realizada al director, después de su estreno internacional y las críticas generadas, él reflexiona:

¿Por qué es más fácil mostrar asesinos seriales o imágenes de una guerra que un acto amoroso?. Las imágenes del placer son más tabú que las del horror. Podemos ver a un tipo degollando en vivo a otro, pero no a dos personas teniendo sexo. (Lingenti, 2016).

A pesar de la intención del director, el filme fue censurado en varios países en su totalidad y en otros tantos la prohibición fue a partir de cierta edad. Se dejó de lado el amor y el permitir al espectador acompañar a los protagonistas a través su historia caótica. Desde la dirección cinematográfica, Gaspar Noé sostiene un estilo particular, y que se ve reflejado en todas sus obras. Las decisiones entabladas desde su rol son las que generan sensaciones en los espectadores, de tal forma que los elementos audiovisuales que se divisan en la película son también parte de lo incómodo de la misma. Utiliza largos planos secuencia que siguen a los protagonistas apoyando a la idea de permanecer con ellos el tiempo real de sus acciones, como la masturbación entre la pareja se mantiene en un sólido plano hasta que la excitación culmine, lo utiliza también en largas conversaciones que sostienen acerca de sus secretos y deseos. En tanto que en la música trabaja con composiciones de diversos artistas desde lo clásico como Johann Sebastian Bach o Erik Satie hasta artistas contemporáneos como Pink Floyd, Funkadelic o Brian Eno; que con sus canciones construyen un entorno agobiante y doloroso por la ruptura y el caos que vivieron los protagonistas en su relación. Maneja colores intensos por los que Electra y Murphy transitaban entre fiestas, algo de drogas y la pasión desgarradora.

Todos estos elementos fueron abordados desde la dirección cinematográfica para generar sensaciones coherentes entre cada uno de ellos. Sin embargo, para una crítica superflua la película quedó siendo la acumulación de escenas escandalosas de desnudos, en otras palabras pornografía que no debería ser vista.

Figura 2. Tomado de: Love (Noé, 2015)

En este caso el tabú que se generó fue por la puesta en escena que conllevaba escenas de sexo. Ahora se analizarán películas que tratan el tema tabú desde el incesto que servirán para analizar la obra audiovisual creada a partir de este documento.

En tanto como lo define García "el tabú del incesto, provoca el paso de la naturaleza (ausencia de normas) a la cultura (normas)." (2005, pg.145). Este sufre una transformación por ser algo que surge desde lo natural, las relaciones entre los individuos, pero adquiere su componente social que provoca la prohibición transgresiva.

En el largometraje "Le souffle au coeur" (Malle, 1971) o según su traducción al español "El soplo al corazón", tiene una estética distinta en que los elementos audiovisuales establecidos por el director nos dan un entorno diferente al analizado previamente. El filme está abordado desde su protagonista: Laurent Chevalier, que es un chico de 14 años que empieza a descubrir su vida en esta

nueva etapa. Cuenta con el apoyo de su madre, que lo trata de una manera poco usual, tras la noticia de que tiene un soplo al corazón.

La historia está abordada desde un ambiente burlesco y algo cómico sobre las aventuras en la vida adolescente del protagonista, aventuras que incluyen la iniciación de su vida sexual, los primeros tabacos y el gusto por las chicas. Malle emplea planos fijos y el montaje es ágil lo que permite ir con el ritmo de este adolescente curioso, así como la banda sonora que está conformada por música jazz, que actúa no solo como acompañamiento sino que se convierte en un elemento característico del personaje, siendo sonidos diegéticos. En tanto que el color de la película también se liga al resto de elementos y denota tonos claros y vivos. Este entorno estético le da un tinte diferente a la película que, si bien muestra el incesto entre la madre y su hijo, no termina cayendo en el drama de la situación que enfrentan; más bien se siente como una más de las aventuras de Laurent, y los personajes lo revelan al finalizar el acto sexual, la madre no se arrepiente y admite que lo recordará como un momento tierno entre la vida de ambos e invita a su hijo a percibirlo de la misma manera.

Figura 3. Tomado de: Le souffle au coeur (Malle, 1971)

Con este trabajo en la dirección se esperaba que no genere tanta controversia ya que sostiene el tema como algo pasajero en la relación madre e hijo sin entrar en valorizaciones morales, a pesar de ello fue prohibida temporalmente en Italia y censurada completamente en otros países. La película cayó también en las redes del tabú y el director confiesa que:

Este tabú ha sido una ley de hierro en todas las sociedades; pero es verdaderamente un tabú biológico. No acepto muy fácilmente la teoría de que se trataría de un tabú cultural porque no veo ninguna explicación razonable. No veo lo que puede haber de horrible en que una madre haga el amor con su hijo. Si genéticamente el resultado sobre varias generaciones es desastroso, se puede imaginar que esta sea la única razón válida por la que este tabú haya sido tan fuerte y tan imperativo, pero con la píldora anticonceptiva este problema está resuelto. Puede parecer una broma lo que digo. Nos encontramos en una sociedad en que este peligro no debería ya existir. Es un ejemplo, pero hay muchos otros similares al respecto. Continuamos viviendo en un sistema de tabúes, una escalada de valores morales que de hecho no corresponden ya a la realidad técnica, científica de nuestra civilización. (Malle, 1971, pg.74)

Como reflexiona Louis Malle, el tabú visto como un componente social podría prescindir en algún momento ya que estamos en constante evolución y hay criterios que pueden ser fundamentados desde otras aristas diferentes a las habituales que han perdurado por costumbre más no por una comprensión o una reflexión más compleja de lo que representan.

Otro director que constantemente desequilibra al espectador es Benedek Fliegauf. En su película "Womb" (2010), también muestra el incesto entre madre e hijo, solo que a diferencia de Louis Malle, lo representa desde una forma más sensorial e íntima. Benedek trabaja una dirección cinematográfica desde un ritmo lento y con gran sutileza ya que la relación, que va más allá de la maternidad, aflora desde que el hijo es un niño hasta cuando es joven. Se va trabajando el descubrimiento de amor entre ambos hasta que él es capaz de interpretar aquellos códigos presentes a lo largo de su vida.

La estética que maneja es desde planos amplios que nos permiten estar solamente con los dos personajes que ante la situación optan por alejarse de la sociedad. En su ritmo se le suman los colores que van entre grisáceos y

azulados, siempre transmitiéndonos un toque de inocencia pero que es interrumpida por esta atracción mutua indeseable.

Figura 4. Tomado de: Womb (Fliegau, 2010)

A través de estos elementos se invita a entender lo que pasa entre los personajes, más allá de quedarnos netamente con la idea prohibida del incesto, e independientemente de que esté bien o mal, es acompañar el proceso de la historia a través de la estética que este director plantea.

Tras el análisis de estos referentes se puede estudiar el caso del cortometraje "Detrás de la puerta" (Pilco, 2020) que surge como parte de esta investigación. En este proyecto audiovisual se trabajó desde la recopilación de todos los detalles que representan al tabú en la sociedad, y cómo en el cine pueden ser interpretadas desde la dirección cinematográfica.

Figura 4. Tomado de: Detrás de la puerta (Pilco, 2020)

Para el cortometraje se partió desde la intención de reflejar el tabú del incesto pero trabajado desde el conflicto que representa para los personajes, de forma que maneja una sutileza tras comprender la delicada situación. Se sujeta la historia entre la relación de David y su madre Sofía, que con pequeños gestos nos muestran una relación que va más allá del amor familiar, esta cotidianidad se ve interrumpida por la llegada de Alejandra, una chica misteriosa que obligará a David a elegir entre ella o su madre.

Tras comprender que el conflicto de los personajes nace de un sentimiento puro, la estética cinematográfica apoya este fundamento trabajando la intimidad entre ellos. Los movimientos de cámara los acompañan siempre muy de cerca, mostrándonos el contacto entre ellos y cómo dejan fuera todo su entorno; hasta que llega Alejandra y empieza a distanciarlos. Los sonidos son ambientales en su mayoría y están presentes canciones de artistas como Lucio Battisti y el grupo "Los Iracundos", los cuales mantienen contrastes en sus composiciones ya que mientras la letra denota fatalidad, el ritmo es opuesto y es movido, lo que genera una ambigüedad; así como lo que están viviendo los personajes, entre el deseo y la condición. Los colores son fríos y se encuentran en un ambiente ligeramente azulado ya que permite profundizar en los sentimientos agobiantes por los que están pasando.

Figura 4. Tomado de: *Detrás de la puerta* (Pilco, 2020)

El haber empleado todos estos elementos desde la dirección, permiten que la historia tenga una sola línea coherente entre lo que está pasando y cómo lo vemos y escuchamos. A pesar de retratar el tabú del incesto, se lo trabaja no desde el morbo que pueda generar, sino desde las emociones y sentimientos que se generan ante las circunstancias en las que están estos personajes.

Es fundamental entender la obra cinematográfica desde cada aspecto por el que pasó hasta llegar al producto final, logrando dejar de lado pensamientos que se quedan en la superficialidad, y es que la película al contar la historia acarrea no solo con la decisión de qué contar, sino que también tiene la elección de otros elementos audio-visuales que le permiten transmitir la esencia que cada director o directora le quiera dar a su visión personal del tema. Así como existe subjetivismo a la hora de hacer una película también existe al exhibirla al público, por ende si el trabajo desde la dirección tiene varias pautas por las que atraviesa hasta el producto final, el espectador debe recobrar ese mismo dinamismo por codificar todos sus elementos en base a su criterio.

Finalmente, en el cine, la ética no depende solamente de las palabras de los diálogos o de alguna escenas, sino del sentido total de la obra. Para una ética cinematográfica no vale una casuística moral aprendida en el ámbito verbal, pero que no sirve para el campo del lenguaje icónico, o de la imagen (Campos, 1998, p. 17)

Desde estas pautas en las que reflexiona Campos, se recae en los juicios ante el tabú y cómo los espectadores logran incomodarse ante secciones específicas de la película sin realmente darse la oportunidad para aprender de los tantos otros componentes por los que el director transitó previamente y que nos invita a percibir, si bien es cierto a nuestra manera, pero lo más cercano posible a sus sentires.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Estas obras existen por el objetivo de generar controversia en los espectadores e invitarlos a salir de su zona de confort. Se puede ver cómo cada obra posee sus diferencias en la imagen, en la estética, y el trabajo que cada área requiere para tener un producto que, más allá de contar lo prohibido, brinda toda una experiencia que aviva nuestros sentidos para finalmente cuestionarnos como sociedad.

Así como señala el escritor Vicente Muñoz, "me interesan las obras que cuestionan el mundo en que vivimos, que remueven las vísceras y las conciencias, que aceleran la sangre y el corazón, mostrando sin filtros éticos ni políticos la realidad (sin duda violenta y cruel) que el hombre ha creado." (2011, p. 15). La importancia de tratar estos temas radica en el exhibir nuestro entorno en vez de evitarlo y poder dar paso a la reflexión de lo cotidiano que muchas veces asumimos como lo correcto sin mayores cuestionamientos.

En estas películas, a través del análisis en la totalidad de la obra, se logran percibir detalles aún más interesantes que solo el hecho del tema tabú. Es en este palpar que el rechazo puede superarse y dar paso a nuevas oportunidades de ver realidades diferentes a lo que consideramos normal o correcto; "El cine es un diálogo y no es tan importante lo que dice el interlocutor (el filme) como la respuesta que aporta el espectador a este diálogo." (Campos, 1998, p. 16).

Dentro de la controversia que una película genera, la crítica debe sobrepasar la presencia de la censura para llegar a la apertura de diferentes entendimientos que ante su presencia lo que se hace principalmente es validar la libertad que tiene la obra, el autor y el espectador.

Gracias a la existencia de la diversidad se generan discursos que a lo mejor llegan a cambiar ciertas bases que tan solo han venido de generación en generación sin ser entendidas en su totalidad y nos hacen caer en el peligro

constante de limitarnos al desarrollo que como especie podríamos tener, a transfigurar aquello que por décadas creímos correcto y nos olvidamos que siempre tenemos la posibilidad de reinventar, de replantearnos nuevos paradigmas que nos permitan recordar aquellos huecos que nos definen como sociedad, siempre con el riesgo del error pero con la certeza del intento.

Así mismo, la presencia del tabú en la sociedad pasa a ser un elemento fundamental ya que ayuda al proceso de construcción ética y moral de los individuos, por lo que es importante que existan los tabúes en distintas formas solo hay que evitar llevarlo a los extremos para así no caer en la prohibición y tampoco en el libertinaje.

REFERENCIAS

- Calvo, A. (2011). Sobre el tabú, el tabú lingüístico y su estado de la cuestión. *Káñina Revista de Artes y Letras*. XXXV(2). 121-145
- Campos, L. 1998. *Sentido y Juicio Ético ante el Cine*. Bogotá, Colombia. Ediciones Paulinas
- Domínguez, V., (2005). Tabú la sombra de lo prohibido, innombrable y contaminante. En García, A. (Comps). *El tabú: una mirada antropológica*. Madrid: Ocho y medio, Libros de Cine
- Lingenti, A. (21 de febrero de 2016). Gaspar Noé: "Hoy las imágenes de placer son más tabú que las del horror". Entrevista con Gaspar Noé. *La Nación*. Recuperado de <https://www.lanacion.com.ar/1872927-gaspar-noe-hoy-las-imagenes-de-placer-son-mas-tabu-que-las-del-horror>
- Malle, L. (1971). *Image et Son*. (D. Breder. trad.). (No. 254). Ciudad de México: Cuicuilco, Revista de ciencias antropológicas
- Malle, L. (Director). (1971). *Le souffle au coeur*. Francia: Marianne Productions, Vides Cinematografica, Nouvelles Éditions de Films
- Maraval, V., Chioua, B., Teixeira, R., Noé, G., Weil, E. (productores) y Noé, G. (director). (2015). *Love*. Francia: Wild Bunch
- Meixner, G., Muhi, A., Paul, R. (productores) y Fliegauf, B. (director). (2010). *Womb*. Alemania, Francia, Hungría: Olive films
- Muñoz, V. 2011. *Cult movies #1. Películas para llevarse al infierno*. Madrid. Literaturas Com Libros
- Real Academia Española. (2014). *Diccionario de la lengua española* (23.ª ed.). Recuperado de <http://dle.rae.es/?id=YtmZJ7h>

Tabú. (2019). Etimología de tabú. Recuperado de <http://etimologias.dechile.net/?tabu.->

