

Pensar con las manos: montaje, imagen y otras divagaciones.

Kruk, María de los Milagros.

Cita:

Kruk, María de los Milagros (2024). *Pensar con las manos: montaje, imagen y otras divagaciones*. III Congreso Internacional de Ciencias Humanas. Escuela de Humanidades, Universidad Nacional de San Martín, Gral. San Martín.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/3.congreso.eh.unsam/85>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/esz9/Xag>

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Para ver una copia de esta licencia, visite
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es>.

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

Pensar con las manos: montaje, imagen y otras divagaciones.

Kruk María de los Milagros

FaHCE/UNLP

milagroskruk@gmail.com

Resumen: El presente trabajo intenta una reflexión y re-actualización de algunas discusiones en torno al montaje en la imagen audiovisual. El formato del trabajo es, por un lado, una exploración teórico-visual condensada en un video-ensayo y por otro, un texto que complementa como marco conceptual y acompañamiento teórico.

Hemos partido de la idea benjaminiana de que el cine puede hacer saltar por los aires el mundo carcelario impuesto por la sociedad burguesa (2015) y nos preguntamos si aún eso es posible o el efecto anestésico, ese efecto adverso también contenido en el cine, se terminó imponiendo en la era del TikTok y el consumo total de la imagen. Este doble efecto depende en parte del uso que hagamos del montaje. Por esta cuestión, recuperamos el pensamiento de Godard y de Deleuze, quienes nos invitan a pensar el montaje en su dimensión más disruptiva y optimista, allí donde no solo es una herramienta técnica, sino una vía de reflexión sobre nuestra propia condición y nuestro vínculo con la memoria y el compromiso social.

Palabras claves: cine; anestesia; fragmento; intersticio; imagen-pensamiento

Imagen audio-visual

Las imágenes sangran. Pero también nos hacen sangrar. ¿Qué significa esto? Muchos directores de cine lo sabían, como Jean-Luc Godard que dedicó décadas y películas a revisar la imagen cinematográfica una y otra vez, buscando. Algo habita ahí, entre ellas, eso que hace posible que las actrices de Hollywood se mezclen con paisajes bélicos o trenes llegando a los campos de concentración.

En la actualidad se crean y se comparten imágenes y videos todo el tiempo, esas que circulan en las redes sociales, de dispositivo a dispositivo, sin descanso. La imagen es un campo de batalla donde se libran las luchas de ideas, tensiones y emociones. ¿Que podemos pensar y decir desde la imagen hoy? Si TikTok o Instagram ofrecen una maximización de la utilización de la imagen, ¿Puede seguir vigente la idea de benjamin de que la imagen audiovisual es liberadora? ¿Tiene relevancia el trabajo de Godard, su juego con el montaje, en

un momento donde todo está sujeto a un montaje frenético, publicitario que incluso cada persona puede realizar desde su celular?

Para Mirzoeff, la cultura visual es una oportunidad de crear formas de cambio (2016). Por otro lado, Guy Debord afirmaba que el régimen de visibilidad habita la paradoja de mostrar para no dejar ver (Debord, 2018, 15). Cada época vive ajustada a los modos de ver dominantes. ¿Qué cambios pueden gestarse en un régimen de visibilidad total?

La actualidad pregona la velocidad y el olvido. Asesino del tiempo, intenta abolirlo en un caudal abarrotado de estímulos uno detrás de otro, casi encima, evitando cualquier intersticio, cualquier respiro. La lentitud es el retorno al tiempo; el tiempo de pensar, de crear, de buscar, de imaginar. La velocidad obtura la memoria y calla una y mil veces las atrocidades de Auschwitz, los crímenes de Estados, las dictaduras y las injusticias en los cuerpos que mueren de hambre.

Insistiendo con Godard, en su film *Le livre d'image* (2018), afirma: “La verdadera condición del ser humano es pensar con sus manos” (Godard, 2018). Con su voz profunda el director recita esa frase mientras unas manos recortan celuloideos en movimientos tranquilos y cuidadosos. ¿Que es la experiencia de montaje sino nuestra propia y constante manipulación sobre los hechos del mundo? La más hermosa y poética manipulación, sesgada y afectiva, lúdica e imperfecta, demasiado humana y finita. Una manipulación del archivo y la memoria; imágenes de aquello que ahora es frente a nosotros, eso, una imagen, pasible de ser montada, reinsertada, tachada, ampliada.

Montaje, siempre el montaje

El montaje es “la coordinación de un plano con el siguiente” (Bordwell y Thompson, 1995: 247). Es la ordenación de los elementos que garantiza la representación audiovisual. El paradigma de esta ordenación es el causal: generar una lógica progresiva, de aparente unidad y transparente conexión entre escenas (*raccord* o continuidad cinematográfica). Esto es, según Noel Burch, el Modo de Representación Institucional o MRI (Burch, 1985). Sin embargo, el montaje no se agota en su aspecto meramente técnico.

En el montaje se unen dos elementos y en esa unión nace un espacio entre las imágenes y ese “entre” es un espacio hermenéutico, histórico y afectivo que posee la característica de la imagen: los sentidos no se unifican, sino que se pluralizan, lo que hace del montaje algo profundamente significativo y para nada ingenuo. Tal como lo notó Deleuze: “[...] es a través del montaje que obtendrán imágenes necesariamente indirectas del tiempo y figuras necesariamente indirectas del pensamiento.” (2014, p.390).

El entre rechaza lo seguro para dar lugar al vacío y permite que asome la idea, la imaginación. El entre y el fragmento reniegan de la totalidad, de la unidad y completitud, y por ende, del control, de la definición y la utilidad.

Deleuze afirma que el cine clásico (cine que también puede entenderse como MRI) abraza al realismo, entendiendo a éste como lógica causal, tanto en las acciones o secuencias como en el plano emocional de los personajes que responden a un proyecto de conducta (Dipaola, 2016). Frente a este cine clásico está el cine moderno, cine donde prima la imagen-pensamiento que revaloriza el espacio del entre como así también un tiempo no-causal o no crononormativo.

El método de la imagen-pensamiento funciona de un modo completamente diferente a la asociación típica de *raccord*:

[...] Dada una imagen, se trata de elegir otra imagen que inducirá un intersticio entre las dos. No es una operación de asociación sino de diferenciación, como dicen los matemáticos, o de desaparición, como dicen los físicos: dado un potencial, hay que elegirle otro, no cualquiera, sino de tal manera que entre los dos se establezca una diferencia de potencial que produzca un tercero o algo nuevo. (Deleuze, 2005, p. 240)

El cine puede llevarnos a un estado de anestesia y también puede sacudirnos de ese sueño (Buck-Morss, 2014). No se trata del cine en sí, sino de lo que nosotros hagamos, de cómo usemos nuestras manos en la labor del montaje.

¿Podemos decir que el montaje resalta la imagen en su naturaleza? Aquí recuperamos la idea de García: “La imagen no es ni todo ni nada, pues la imagen es precisamente la dislocación del dispositivo metafísico todo/nada, y la apertura a pensar lo singular que se sustrae a tal dicotomía.” (García, 2017:103). La imagen habita y transita en el espacio del “entre” entre la oposición: nada/todo. Es la barra. Y ahí radica su posibilidad de decir lo que de muchas maneras, es lo in-decible.

Guión

[A continuación se presenta un breve texto donde se plasman algunos tópicos, ideas o frases que formarán parte del video-ensayo. Las mismas sirven como disparadores para pensar las imágenes y sonidos. Evitamos la descripción de imágenes o secuencias.]

¿Es la verdadera condición del ser humano pensar con las manos?

Rumiarse con la cabeza llena de imágenes y palabras. ¿Para quién?

La imagen redime. Da palabra a quienes fueron callados.

¿Cómo salir del estado anestésico del *raccord*? ¿Por qué nos cuesta tanto el espacio abierto? ¿Qué sangrado intenta contener la sutura del montaje? ¿Qué insoportable condición de nosotros mismos vemos ahí?

El fragmento niega la totalidad y esta negación expone nuestra orfandad ante el mundo, el delirio de control que nos frustra una y otra vez. Estamos arrojados en fragmentos y por eso necesitamos de un otro. El grito acallado de que la salida es colectiva y nuestro terror ante el otro, esa incógnita insoportable que nos devela incompletos.

Cineastas. Renegando de la pantomima de la imagen completa, buscaron la imagen imposible, y la encontraron. El discreto encanto de una burguesía que nunca puede concretar su propio espectáculo porque siempre algo se le escapa. Una y otra vez. Hasta que se desmorona la máscara que han construido con tenaz insistencia y constancia. Ciega y obediente.

Del otro lado, ella, bella de día, transita sus fragmentos, como la penitente que deambula entre jardines, intentando huir de sí misma o quienes no la dejan ser.

Necesitamos volver al tiempo.

El espacio oscuro no está vacío. Está lleno de pesadillas, incertidumbres. Es insoportable para la razón domesticada porque la enfrenta a su propia angustia.

¿Es siempre lo mismo?

¿El resultado es igual?

¿El mensaje es idéntico?

¿El efecto adormece?

¿Ha pasado de moda el montaje en la era de tik tok?

¿Siempre hablamos con los mismos interlocutores?

¿Somos un nicho muerto?

¿A qué estamos dispuestos a habituarnos?

¿Nos aburriríamos de pensar las mismas revoluciones a ningún lado?

NO. El amor no nos permite desistir.

Referencias

Benjamin, W. (2015). *Estética de la imagen: fotografía, cine y pintura* (T. Vera Barros, Ed.). La Marca Editora.

- Burch, N. (1985). *Praxis del cine*. Fundamentos.
- Buck-Morss, S. (2014). Estética y anestésica: una reconsideración del ensayo sobre la obra de arte. En Buck-Morss, *Walter Benjamin: escritor revolucionario*. La Marca Editora.
- Debord, G. (2018). *La sociedad del espectáculo* (C. Ferrer, Ed.; F. Alegre, Trans.). La Marca editora.
- Deleuze, G. (2009). *Cine: Bergson y las imágenes. I* (P. Ires & S. Puente, Trans.). Cactus.
- Dipaola, E. (2016). Intersticios del pensamiento y de la estética: Expresión e inmanencia del cine en Gilles Deleuze. En *El banquete de los Dioses Estética, política y ontología en la filosofía de Gilles Deleuze*. Volumen 4 N° 6, pp 133-152.
- Godard, J. L. (2007). *Historia(s) del cine*. Caja Negra.
- Mirzoeff, N. (2016). *Cómo ver el mundo: una nueva introducción a la cultura visual*. Paidós.