

Abstract: The world has changed dramatically and we have not had time yet to see if what we are teaching and training is what the market needs. Towards a glimpse of the current situation and embark into a new stage, reflect: how must be the designer of the future?

Keywords: reflection - trend - legacy - professional training - Graphic Design.

Resumo: O mundo tem mudado drasticamente e não nos deu tempo ainda para saber se o que estamos ensinando e formando

é o que o mercado precisa. Em pos de vislumbrar o panorama atual e de embarcar-nos para uma nova etapa, refletir: ¿como deve ser o designer do futuro?

Palavras Chave: reflexão - tendência - legado - treinamento profissional - Desing Grafico.

(*) Ramiro Pérez: Diseñador Gráfico (UBA). Profesor de la Universidad de Palermo en el Departamento Visual de la Facultad de Diseño y Comunicación.

El género fantástico y la Teoría del sonido. El estudio de un caso: *The Exorcist* (El exorcista).

Fecha de recepción: agosto 2013
Fecha de aceptación: octubre 2013
Versión final: diciembre 2013

María Victoria Basile (*)

Resumen: Adentrarnos en el estudio del film *The Exorcist* (El exorcista 1973) del Director William Friedkin para acercarnos al oscuro, desconocido y maravilloso mundo del género fantástico en el cual se presentan “otros” mundos diferentes al humano. Un film basado en la novela de William Peter Blatty. Considerado como uno de los mejores films de terror de la historia del cine. ¿Qué es el género fantástico? ¿Cómo se construye la escena audiovisual desde la banda sonora: música, ruidos, diálogos?

Palabras clave: audiovisual - género fantástico - teoría del sonido - ficción - género fantástico - teoría del sonido - cine.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 82]

El término “*fantasy*” se caracteriza por representar cualquier tipo de literatura que no da lugar a la representación realista: mitos, leyendas, cuentos de horror, etc. en el cual se presentan “otros” mundos diferentes al humano.

Un *fantasy*, es un relato y su narrativa se basa por una clara violación de los que normalmente se acepta como posible; derroca las reglas y convenciones normativas. Lo fantástico implica cierta exageración y distorsión de la naturaleza.

Lo que jamás pudo existir o lo que no puede pasar, este es el poder del *fantasy*, este es el principal placer del film.

Corresponde a un tipo de *fantasy* el llamado “fantástico-maravilloso” que presenta efectos inexplicables, sus causas se dirigen a lo sobrenatural: la posesión (invasión del demonio en un cuerpo, que lo trata como propiedad suya, hasta convertirlo en un destructor) a la que está sometida la niña, se descubre luego de fracasos estudios somáticos y psicológicos ya que ninguno explicaba las extrañas actitudes, violentos movimientos físicos y vocabulario grosero que cada vez más se repetían en la niña.

El film convence al afirmar que es real lo que se cuenta, con lo cual se apoya en todas las convenciones de la ficción realista, todo parece normal en aquella casa

en la ciudad de Georgetown, donde vive la señora Mac. Neil, con su hija Regan una adolescente pícara, inocente y graciosa.

Luego del descubrimiento de una pieza pequeña encontrada en el norte de Irak por algunos excavadores, comienzan a ocurrir situaciones extrañas dentro de la casa como también en iglesias y a sacerdotes, representadas desde la puesta en escena y desde la historia misma, cuestiones como la virgen ensangrentada en la iglesia, los extraños sonidos que provienen de un pequeño y oscuro ático dentro de la casa, los misteriosos (al principio) asesinatos y muertes de algunos personajes, nos anuncian que algo realmente misterioso, oscuro y confuso pasa y que algo más raro aún estará por pasar, pero que es inevitable por ahora descubrirlo. Ya nació y desea conocer el nuevo mundo inculcando maldad.

Entonces aquel realismo del principio, aquella comodidad y seguridad del mundo conocido y cotidiano, además del espacio cinematográfico donde ocurre todo el film, se rompe al introducir lo irreal, entramos en un mundo asociado a lo maravilloso, en una dramatización nacida de la a-normalidad a la normalidad. Según Lenne, Gerard en “Hipótesis, las dos vías del fantástico”, en *El cine fantástico y sus mitologías*, Barc. Anagrama, 1974.

El espectador se cuestiona lo que está pasando, el esque-

ma fantástico lo ubica en zonas de inestabilidad, entre creer y no creer aquello que quiere ser real, pero en realidad es imaginario.

El concepto de otredad, de extraño, precede a su identificación como el mal, que se le atribuye aquí, al otro. El mal es el “otro”, aquello diferente a mí, el demonio, que provoca miedo, sufrimiento, engaña y destruye. La otredad se la considera como algo sobrenatural, algo por encima o fuera de lo humano, el “otro”, es una fuerza de otro mundo: el demonio dentro del cuerpo de una niña, tiene el poder para perturbar lo conocido y familiar, la capacidad de hablar o entender una lengua extranjera y hasta desconocida de tener conocimientos de hechos ocultos o futuros y una profunda aversión hacia lo sagrado que se manifiesta hacia las medallas, cruces o reliquias ocultas.

Según Rosemary, Jackson en: “El modo fantástico”, (fragmento), en *-Fantasy-Literatura y subversión*, Bs. As, Catálogos, 1986, dice que “ese otro extraño, sobrenatural, revela el origen interno del otro, es como el lado malvado y diabólico de una persona, es un aspecto de la vida personal...” Pero en este film, ocurre todo lo contrario, ya que la amenaza no está en el yo, es decir, que no parte del mismo sujeto, al contrario, el miedo y la amenaza surge de una fuente exterior al sujeto. Esto corresponde a uno de los dos mitos del fantástico moderno, llamado: “los temas del tú”: el yo sufre un ataque que lo hace formar parte de lo otro. La invasión, la metamorfosis y fusión, es lo que manipula al personaje, lo que lo hace cambiar y le da el poder para destruir y transformar todo como desee.

Las últimas escenas del film representan el exorcismo que vive el demonio y los dos sacerdotes que deben vencer y expulsar al mal, con objetos cristianos, crucifijos, biblia, agua bendita, recitaciones en latín, etc.

Como expresa Leutrat, Jean Louis “*El cine y lo fantástico*” en *Vida de fantasmas*, Valencia, 1999. En el terreno de lo fantástico existe, la fascinación por el orificio, por el agujero, los lugares subterráneos y laberínticos, precisamente el film comienza en el desierto de Irak. De las excavaciones, de la profundidad, se descubre, se desentierra algo que cobra vida, “una pieza que emerge hacia la superficie”, es el demonio, y como todo descubrimiento traerá conflicto.

Aquello que todavía no conocíamos, que pertenecía fuera de campo como reserva para lo imaginario y que sólo se escuchaba y además se manifestaba a través de otros objetos, desde aquel ático en la penumbra total, hay algo que produce miedo pero no lo vemos, entonces es ahí donde el sentido del oído comienza a dominar. Se escuchan crujidos fuertes que invaden la casa y que propician interpretaciones diversas, generando intriga y ansiedad por saber que es aquello, (que de entrada es acusmático, se escucha pero no se ve la fuente que provoca el sonido).

Cada ruido nos hace imaginar que algo se encuentra merodeando la oscuridad. Pero luego se le da la mirada, es decir, se visualiza, constituyendo la esencia del espectáculo y por ende una única interpretación posible, al ver la fuente que lo causa.

El sentimiento del miedo se reparte entre el deseo de protegerse, de agazaparse en un lugar cerrado, y el terror

que genera aquel espacio, el ático y luego la habitación, donde se encuentra lo desconocido.

La música juega varios papeles dentro de un film: capta, subraya, es una fuerza activa, etc. Siempre se la califica como que refuerza, acompaña, lleva, conduce, etc. pero eso ya se sabe, ya que la música, es parte del film.

Este film demuestra más que eso, no solamente lo hace sobre el diálogo, también sobre los títulos de crédito y del film, sobre el estado de emoción de los personajes.

Aquella música (canto árabe), que sólo escuchamos desde el título del film y que continua hasta imponerse la imagen, el desierto, es una música en off, no vemos la fuente que la ocasiona, está fuera del espacio diegético de la escena.

Desde el comienzo vemos la primera escena de locación: el desierto de Irak, mientras escuchamos el canto árabe que refuerza a la imagen, siendo muy redundante.

Pero también, la música y sus efectos, orientan y concentran más que otras, encarna una fuerza que actúa sobre los personajes, con ciertos sonidos organizados que se convierten en música y que además pasan a expresar el sentimiento que vive, y que con otro recurso no sería posible. Por ejemplo, cuando Merrin, luego de descubrir la pieza, el mal, se detiene frente a unos hombres que martillan hierro, son agudos y constantes, vemos su mirada dirigida hacia ellos y los martillazos que resuenan en su cabeza y que lo terminan agotando, como aquella pieza que lo atormenta. Esta música se adhiere al sentimiento sugerido por la escena y al que experimenta este personaje.

La utilización de las voces en este film tiene un papel protagónico y algo en común. Las palabras más fuertes, de odio, maldad y desesperación son las que se elevan y salen del cuerpo con furia para expresar lo que sienten los personajes; tanto la del demonio, (una voz de adulto, gruesa y autoritaria), como la de los demás personajes, sobretodo la madre de la niña. Los gritos del demonio son duraderos e invaden toda la casa, están en un nivel muy alto de volumen, como también los gritos de la madre desesperada por saber qué tiene su hija, ante los médicos y el sacerdote. Este uso del volumen refuerza más lo terrorífico que sucede y el estado de los personajes que a veces causa miedo, además de ubicarnos más cerca de ellos, como si fuéramos un personaje más.

Con todo esto, la utilización de la imagen sonora, sus varios recursos: la música y los sonidos, desde sus diferentes funciones, crean escenas sonoras que en este film a veces se construyen solamente con un recurso y que demuestran que funcionan muy bien, expresando lo que se desea transmitir. Por ejemplo, el sonido interno objetivo: como la respiración agitada, cansada y furiosa del demonio por la llegada del exorcista a la casa.

La imagen puede crear anticipaciones por su parte, al mismo tiempo que la oímos. Merrin frente a la escultura del mal, la imagen y la música nos anticipan a corto plazo, un duelo final entre el bien y el mal.

El prólogo del film como también aquellas escenas del ático, son construidas a través de la curiosidad por un fuera de campo activo: ¿Qué es aquello que lo tiene tan angustiado a Merrin?, ¿Qué significa?, ¿Qué es lo que oímos junto con la señora Mac Neil, que proviene desde ático, tan fuerte y perturbador?, al verlo; o no saber qué

significa, crea atención y tensión por parte de los personajes y del espectador, y de esta manera hace que el film avance hacia una conclusión.

El punto de vista en que se cuenta el film cambia, se podría decir que son dos. Por un lado Merrin sabe más que el espectador lo que pasa, ya conoce lo que significa aquello que vio, el espectador sólo puede intuir algo, pero no del todo.

Ya dentro de la casa, los personajes saben tanto como los espectadores de lo que va sucediendo. No conocen lo que a futuro se avecina.

Este film, como todos, presenta momentos felices, de relax y de diversión, pero cuando deja de lado esto, el espectador como los personajes, expresan diferentes estados emocionales como ansiedad, intriga, curiosidad, producto de lo que ocurre, invadiendo el cuerpo para mantenerse activo: despierto y atento.

A través del fuera de campo, del no conocimiento, por el momento, de aquello que no se comprende, porque no conocemos sus códigos, se construyen los momentos más escalofriantes, intensos y sobrenaturales del film. Aquello que no se ve y no conocemos, es lo que se encuentra entre paréntesis y el objetivo del espectador es llegar a saber más, a descubrir más lo oculto, precisamente lo desconocido es lo que origina el peligro, el miedo, con el que se identifican los personajes y por ende el espectador, a través de ellos.

Este “punto de unión entre el arte y la comunicad”, concluye cuando estas emociones se disipan, cuando el film llega a su final, dejando a los espectadores en calma, para que comience al fin la reflexión.

Filmografía seleccionada

The Exorcist (El exorcista), 1973, Dir. William Friedkin.

Referencias bibliográficas:

- Altman, R. (2000) *Los géneros cinematográfico*, (fragmentos), Barcelona, Paidós.
- Chion, M. (1993) *La audiovisión*, (caps: “La escena audiovisual” y “Hacia un audiologovisual” Barcelona, Paidós.
- Chion, M. (1997) *La música como elemento y como medio*, en *La música en el cine*, Barcelona, Paidós, (pp. 191-239).
- Doane, M. (1976) *The voice in the cinema; the articulation of body and space*, en Nichols, Bill (comp.),

Movies and Methods II, Los Angeles, UCLA, Press, 1976, (pp. 565-576) (traducción de la cátedra).

Jackson, R. (1986) *El modo fantástico*, (fragmentos), en *Fantasy Literatura y subversión*, Bs As, Catálogos.

Lenne, G. (1974) *Hipótesis, las dos vías del fantástico*, en Lenne, G. *El cine fantástico y sus mitologías*, Barc. Anagrama.

Leutrat, J. L. (1999) *El cine y lo fantástico*, en Leutrat, J-L. *Vida de fantasmas*, Ed. De la Mirada, Valencia, 1999.

Sobchack, T. (1995) *Genre Film; a Classical Experience*, en Grant, Barry K. *Film Genre Reader II*, Austin, Univ. of Texas Press, 1995 (traducción de la cátedra).

Villain, Dominique. (1997) *El encuadre del sonido* en Villain, D., *El encuadre*, Barcelona Paidós, (pp. 81-94).

Abstract: We delve into the study of the film *The Exorcist* (The Exorcist 1973) Director William Friedkin to approach the dark, unknown and wonderful world of fantasy in which you have “other” than the human worlds. A film based on the novel by William Peter Blatty and considered one of the best horror films in movie history. What is the fantasy genre? How do you build the visual scene from the soundtrack: music, sounds, and dialogues?

Keywords: fantasy genre - Theory of sound - cinema - audiovisual - fiction.

Resumo: Aprofundar no estudo do filme *The Exorcist* (O exorcista 1973) do Diretor William Friedkin para abordar ao escuro, desconhecido e maravilhoso mundo do gênero fantástico no qual se apresentam “outros” mundos diferentes ao humano. Um filme baseado na novela de William Peter Blatty. Considerado como um dos melhores filmes de terror da história do cinema. ¿Que é o gênero fantástico? ¿Como se constrói a cena audiovisual desde a trilha sonora: música, sons, diálogos?

Palavras Chave: audiovisual - gênero fantástico - Teoria do som - cinema - ficção.

(*) **María Victoria Basile:** Licenciada en Artes Audiovisuales (Universidad Nacional de La Plata)

El pensamiento estético en la educación superior: análisis de caso de tres experiencias.

Fecha de recepción: agosto 2013
Fecha de aceptación: octubre 2013
Versión final: diciembre 2013

Andrés Olaizola (*)

Resumen: El siguiente artículo analiza la temática del pensamiento estético y postula la importancia de contar, en la educación superior, con un proceso de alfabetización artística, para que los alumnos desarrollen las capacidades cognitivas derivadas de este tipo de pensamiento. En primer lugar, se detalla el lugar que ocupa la educación estética en el currículum educativo, en general, y del universitario, en particular. A su vez, se comparan las características de la alfabetización artística en los sistemas educativos de varios países iberoamericanos. En segundo lugar, exponemos las razones por las cuales es necesario desarrollar el pensamiento