

ANIMA: Artes Integradas, Interdisciplinariedad, Intermedialidad y Colaboración

*"El arte es un estado de encuentro.
La obra se presenta ahora como una duración por experimentar,
como una apertura posible hacia un intercambio ilimitado."*

Nicolas Bourriaud

INTRODUCCIÓN

ANIMA es una producción audiovisual de Netflix dirigida por Paul Thomas Anderson que combina música, danza, cine, poesía y arquitectura para construir un relato onírico que explora la alienación contemporánea y el concepto del *ánima* de Carl Jung. Esta obra está articulada en tres actos a través de tres temas del disco homónimo de Thom Yorke, quien también protagoniza la obra junto a su pareja, la actriz Dajana Roncione y una compañía de bailarines dirigidos por Damien Jalet.

La dirección de Anderson, cineasta y guionista, y el trabajo con Damien Jalet es fruto de proyectos desarrollados previamente por Yorke y los artistas. Por tanto, *ANIMA* es posible gracias a la colaboración artística e interdisciplinaria entre músicos, artistas, bailarines y cineastas que hacen de esta creación audiovisual un ejemplo destacado de artes integradas, que permite plantear la interrogante ¿existen las artes integradas sin la interdisciplinariedad? y ¿de qué manera la colaboración artística, redefine lo que entendemos por integración y colaboración?

Este ensayo analizará las dinámicas, técnicas, referentes y críticas en torno a esta obra, con la finalidad de indagar en la importancia de la colaboración artística para el desarrollo de obras de artes integradas, donde los recursos y materialidades son actantes activos en la construcción de un relato artístico que representa, en este caso la alienación moderna. Se pondrá especial atención en cómo el trabajo colaborativo permitió que a través de la integración de expresiones artísticas se difuminen los límites entre disciplinas y crear una experiencia integradora y crítica.

PERSPECTIVA CONCEPTUAL

Esta producción será analizada en primer lugar desde la perspectiva de Nicolas Bourriaud en su libro *Estética Relacional*¹ donde plantea que las experiencias artísticas, están relacionadas con un enfoque en las interacciones humanas y contextos sociales como eje de la práctica artística. Este enfoque implica que el arte ya no busca crear objetos autónomos e independientes, sino experiencias que devienen en modos de convivencia, encuentros y relaciones sociales dentro de un espacio compartido. Por tanto, las artes integradas en primer lugar poseen un componente humano que se articula en metodologías de trabajo *interdisciplinario* que, en el caso que abordamos posee también, carácter *intermedial*, desde la perspectiva de Bolter y Grusin (1999)². Una obra de artes integradas difumina los límites de las disciplinas artísticas que lo componen, presentando un producto único unificado y articulando las materialidades de tal manera que cada una de ellas hace uso de su propia agencia como *actantes* en la construcción del relato. A partir de la teoría del Actor-Red (ANT)³, donde se plantea que la realidad es construida en red por una variedad de agentes que no necesariamente son humanos, a quienes se les reconoce como *actores*, por tanto se interpreta lo no humano como *actantes*, es decir agentes activos en la creación y transformación de experiencias artísticas y sociales, demostrando la agencia que posee la materialidad en la construcción de sentido y de la realidad.

En *ANIMA*, no se presentan versiones puristas, perfectas y acabadas de las artes, al contrario, se explora una estética sonora, corporal, literaria y visual desfragmentada, caótica, minimalista e inspirada en la simpleza de lo cotidiano. Bajo la dirección de Damien Jalet, desde el cabeceo somnoliento en el metro por la mañana, a una caricia y un abrazo, se transforman en danza; la música, que es electrónica todo el tiempo, sin instrumentos reales, se centra en complementar con pocos elementos las emociones e ideas presentes en el texto, que además pareciera

¹ Nicolas Bourriaud, *Estética relacional*, trad. Virginia Villaplana Ruiz (Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2008)

² Jay David Bolter y Richard Grusin, *Remediation: Understanding New Media* (Cambridge: MIT Press, 1999)

³ Latour, B. (2005). *Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory*. Oxford University Press.

no poseer sentido como un todo, sino que se construye tomando elementos de las múltiples expresiones que se despliegan en simultáneo, reflejando una característica clave en el proceso creativo de *ANIMA*, donde cada expresión artística es en sí misma es un ejercicio de integración.

Es crucial entonces, para afinar nuestra mirada, observar qué entendemos por lo *integrado* cuando hablamos de artes integradas. Las definiciones oficiales en diversos diccionarios⁴ y enciclopedias online coinciden en que *integrar* corresponde a la acción de: “Constituir un todo” y “Completar un todo con las partes que faltaban”. Por tanto, podemos entender que el todo es el producto artístico, en este caso *ANIMA* y aquello que lo constituye son las diversas expresiones artísticas que completan la obra.

El prefijo *inter*, por su parte, destaca las relaciones que se establecen *entre* disciplinas, ideas o artistas. En las artes integradas, se requiere de la presencia e interacción de diversas disciplinas, lo que fomenta proyectos colaborativos que cruzan fronteras tradicionales.

Por tanto, los conceptos *integrada* e *inter* se relacionan directamente con la idea de derribar la verticalidad y generar espacios creativos que permitan crear diálogos, interconexiones y estructuras artísticas que trascienden disciplinas, lenguajes o culturas. Lo que innegablemente implica un trabajo interdisciplinario donde confluyen la diversidad, los talentos y conocimientos de las personas que componen los equipos creativos, generando lo que Bourriaud plantea como un lugar de producción de sociabilidad (Bourriaud, 1999)⁵. Estas ideas se enmarcan en una visión holística del arte como medio rico en expresiones para fomentar las relaciones activas entre elementos diversos, ya sea a nivel formal, conceptual o participativo.

ANIMA posee todas estas características, se posiciona como una experiencia creativa que reúne artistas de diversas expresiones para generar un producto artístico interdisciplinario e intermedial que no podría ser lo que llegó a ser si alguno

⁴ Real Academia Española, *Diccionario de la lengua española*, 23.ª ed. (Madrid: Espasa, 2014), s.v. <https://www.rae.es/>

⁵ Nicolas Bourriaud, *Estética relacional*, trad. Virginia Villaplana Ruiz (Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2008), 15.

de sus elementos no estuviera presente. En esta obra, cada elemento posee carácter de *actante*.

Entenderemos las materialidades de esta obra como *actantes* que generan sentido a través de su propia agencia, es decir, a medida que cada recurso y elemento puede ser interpretado por sí solo, mientras contribuye a la comprensión del relato general de la obra, enriqueciendo las posibilidades interpretativas y ampliando difuminando los límites entre lo individual y lo colectivo. De acuerdo con la teoría del Actor-Red⁶, se interpreta que las materialidades y recursos artísticos poseen un rol activo en la creación de significados en espacios artísticos y sociales, por tanto, podemos entender que son agentes activos de *ANIMA*, el guión, la fotografía, la danza, la arquitectura y la música, dado que cada elemento posee la agencia de intervenir en las otras materialidades para construir juntas una realidad en su rol de actantes.

Dada la agencia que reciben los elementos y recursos constitutivos de *ANIMA*, resulta muy interesante que sumado al carácter interdisciplinario y de artes integradas de esta obra, nos encontramos con una multiplicidad de países y por tanto, también culturas representadas tanto en sus locaciones como en su equipo de producción: Thom Yorke es músico británico, Paul Thomas Anderson es cineasta estadounidense, Damien Jalet es coreógrafo franco-belga, la actriz Dajana Roncione es italiana, el director de fotografía Darius Khondji es franco-iraní, la compañía de baile es sueca y las locaciones donde se filmó fueron, la ciudad de Praga en República Checa y en Francia, otorgando un valor intercultural a la producción.

Dentro de las locaciones seleccionadas por la producción destaca el pueblo francés *Les Baux-de-Provence* donde, desde el año 2012 se realizan las exposiciones digitales *Les Carrières de Lumières*⁷. Sumando una intervención interdisciplinaria e integradora de las artes en y con el territorio, como un telón de fondo que refleja su carácter integrador y experimental. Estas exposiciones, han devenido en propuestas inmersivas, interdisciplinarias y multimediales que promueven el trabajo de artistas como Cézanne, Picasso, Monet, Klimt, entre otros, y que también abordan temáticas

⁶ Bruno Latour, *Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory* (Oxford: Oxford University Press, 2005), 106.

⁷ Carrières des Lumières, consultado el 8 de diciembre de 2024, www.carrieres-lumieres.com/fr

que exploran movimientos artísticos o períodos históricos a través de proyecciones en las enormes paredes en ruinas de la antigua cantera de piedra caliza del pueblo.

Esta locación es un gran ejemplo, en primer lugar, de un espacio que ha devenido en una experiencia de artes integradas e intermediales, donde se entrelazan la cultura, el patrimonio, los monumentos, la historia del arte, la pintura, el arte contemporáneo y la tecnología. Generando una experiencia única que acerca el arte a las personas a través del encuentro entre la antigüedad presente en las ruinas y calles antiguas del pueblo y lo contemporáneo presente en las proyecciones digitales que tiñen sus paredes, donde se puede observar una clara *hibridación de los medios*, que según Chun y Keenan (2006)⁸, ocurre cuando se combinan diversas tecnologías y medios con la finalidad de crear una nueva forma de expresión.

En segundo lugar, esta locación, como espacio que ofrece experiencias artísticas intermediales e inmersivas posee un carácter atemporal que la posiciona en un vórtice entre lo antiguo y lo nuevo, otorgando mayores y profundas capas de sentido a *ANIMA*.

La estética de las escenas grabadas en este lugar se construye en función de sus grandes dimensiones, grandes salones de muros de piedra caliza donde se proyectan continuamente imágenes y luces al ritmo de la música y los bailarines. Este espacio arquitectónico, en su agencia como *actante*, aporta al relato remontándonos al pasado mientras evoca lo sublime. Los cuerpos humanos dispuestos en su interior ya no poseen identidad ni género, al interior de estos muros de piedra todo es caótico, ruidoso y con mucho movimiento, como un sueño, como una pesadilla; actuando como una analogía de la vida, esta transición es necesaria, como proceso catártico que permite al protagonista hallar su sentido de identidad esencial, gracias a la guía de su *ánima*.

El concepto del *ánima* es planteado por Carl Jung en el Secreto de la flor de oro⁹ y se refiere al aspecto femenino del inconsciente en la psique masculina, contraparte del *animus* (el aspecto masculino en la psique femenina). Esta *ánima* representa lo que habitualmente se le adjudica a lo femenino, cualidades

⁸ Chun, W. H. K., & Keenan, T. (Eds.). (2006). *New Media, Old Media: A History and Theory Reader*. Routledge.

⁹ Jung, Carl. *El Secreto de la Flor de Oro: Un Libro de Sabiduría Taoísta*. Traducido por Richard Wilhelm. Editorial XYZ, 2004.

mayormente intuitivas, emocionales y creativas. También el ánimo puede cumplir un rol de puente entre el autoconocimiento y el inconsciente y ésta, es una de las búsquedas personales de Thom Yorke, quien lo ha declarado en las entrevistas previas al lanzamiento del disco y del producto audiovisual.

Es por esto, que la estética de la obra audiovisual posee un carácter surrealista y onírico, declarado desde la campaña publicitaria del disco a modo de instalación e intervención en el espacio público, donde los afiches instalados planteaban la interrogante “¿Tienes problemas para recordar tus sueños?”.

Para Yorke, ANIMA es una invitación a conectarse con los aspectos más internos y profundos que componen nuestra identidad. En varias de sus entrevistas menciona elementos muy personales que son constitutivos de toda la experiencia artística como por ejemplo, vivir con ansiedad. En la entrevista realizada por la revista *Crack*¹⁰ el artista plantea cómo los sueños que ha tenido, sobre todo bajo los efectos del jetlag (trastorno del sueño producto de los cambios de uso horario) y las experiencias vividas en sus crisis de ansiedad fueron cruciales en su proceso creativo.

En la entrevista, York habla de cómo algunas personas tienen reacciones excesivamente emocionales ante la ansiedad y que para otras, “las raíces de la realidad simplemente pueden ser arrancadas, no sabes lo que está pasando. Luego, eventualmente, la realidad regresa”. En esta entrevista, el artista declara también su interés por expresar la ansiedad creativamente a través de un entorno distópico. Declarando que en este momento de su proceso creativo “tenía tantas imágenes visuales en mi mente. Otra de ellas era en la que todos viajaban al trabajo, pero sus cuerpos les decían que ya no lo harían más. Se negaban a cooperar, así que comenzaban a hacer estos movimientos involuntarios”, movimientos que el coreógrafo Damien Jalet pudo interpretar artísticamente en la obra audiovisual de ANIMA.

El concepto “anima” proviene del latín y significa “alma” o “espíritu”, al aplicarlo a esta obra podemos entender como “alma” al núcleo de la existencia humana, lo que invita a cada persona a una búsqueda de propósito o significado. Sin embargo, en el relato de esta obra vemos cómo se expresa una crítica a la

¹⁰ Thom Yorke, "Daydream Nation," *Crack Magazine*, [09.05.19], <https://crackmagazine.net/article/long-reads/thom-yorke-daydream-nation/>

desconexión moderna y la alienación emocional en nuestra era actual, donde el sistema mantiene a todas las personas sumidas en una rutina monótona que suprime las autenticidades de cada individuo. La *ánima*, en este contexto es una búsqueda de sentido y realización, y es justamente lo que Yorke hace en esta producción.

En *ANIMA*, el protagonista encuentra una pequeña ventana de escape de la realidad, basado principalmente en el encuentro con una mujer (su propia *ánima*), quien le guiará durante diversas escenas a su liberación. Luego de los dos primeros actos donde el protagonista se halló “bajo tierra” y al encontrarse finalmente con ella en el tercer acto, el protagonista, simbólicamente, puede por primera vez, ver la luz del cielo y bailar abrazados por las calles de Praga.

ANÁLISIS DE LA OBRA

Estructura y referentes

La producción audiovisual está constituida por tres actos, musicalizados con un tema del disco homónimo en cada uno, los temas seleccionados fueron *Not the News*, *Traffic* y *Down Chorus*. En total, son ocho escenas en al menos seis escenarios distintos. Las locaciones recorren desde el metro en movimiento, el tranvía, las calles y plazas de la ciudad de Praga, hasta las calles y ruinas de Les Baux-de-Provence en Francia, pasando también por el escenario de la obra *Skid* de Damien Jalet.

En la obra, vemos a Thom Yorke como protagonista, primero como un engranaje más en la máquina que compone la multitud y luego como uno de los pocos que es iluminado por su propia *ánima*, quien lo conduce hacia la libertad del sistema y el encuentro con el sentido de la vida, hallado en una persona amada y en la vida en comunidad. Como se mencionó anteriormente, la perspectiva conceptual aborda el *ánima* desde el enfoque de Jung, donde puede adquirir dos significados. El primero de ellos, referido al yo interno, una versión más intuitiva y emotiva, distinta del *ánimus*, que corresponde a la contraparte racional. Lo racional busca lo material y se aleja de lo espiritual, lo cual en esta obra se representa como la alienación de los seres humanos, quienes enajenados se desenvuelven rígidos y sin posibilidad de moverse con libertad.

Desde una perspectiva analítica de la construcción estética de la obra, se observa una clara inclinación por una estética minimalista. Esto se refleja desde el vestuario, que uniforma a los bailarines con prendas gruesas, toscas y oscuras, que suprimen todo atisbo de individualidad. En la paleta de colores predominan insistentemente los tonos grises oscuros y negros. Las coreografías, inspiradas en la vida cotidiana, poseen movimientos simples pero repetitivos, evocando desde el cansancio hasta el trabajo industrial, la muerte y el amor. Las letras desorganizadas, a manera de cadáver exquisito y las melodías, que en el caso del último canto se componen incluso de una sola nota, cuestionan nuevamente conceptos elementales de la música, como la melodía.

Desde el primer segundo se exponen, uno a uno, los diversos recursos y materialidades de la obra. Sobre un fondo negro, lo primero que aparece es el sonido, que se manifiesta como ruido, seguido por la imagen fuertemente ligada al movimiento y los espacios que habitamos las personas. Comenzando por un túnel, continuando con los interiores del metro de Praga, aparece la arquitectura aportando también sus propios signos y significados al producto artístico.

La arquitectura hace uso de su carácter *actante* dentro de esta obra, cuya presencia evoca ilimitadas interpretaciones en los espectadores. La primera parte y sus tres primeras escenas se grabaron entre los vagones en movimiento del metro de Praga, para luego transportarse a las canteras de Les Baux, donde la iluminación y el trabajo digital le otorgan el carácter onírico que persigue. En el segundo acto, el protagonista aparece sobre el escenario de *Skid* (2017)¹¹, obra dirigida por Jalet que utilizó un escenario con una inclinación de 34° y que sirve como un nuevo recurso *actante* que ofrece resistencia a los cuerpos, impidiendo que lleguen a la cima, y siempre haciendo que caigan.

Dentro de toda esta presentación material aparece el cuerpo, dispuesto en el espacio como una masa humana que danza al ritmo del cansancio. En sus movimientos se observa una clara referencia a la bailarina y coreógrafa Pina Bausch, artista crucial en el desarrollo de la danza contemporánea y que centró sus estudios en los movimientos del cuerpo en situaciones cotidianas. En el documental

¹¹ Obra de danza dirigida por Damien Jalet en 2017.

L'héritage de Pina Bausch (2021)¹², la bailarina plantea que para ella no era importante “el cómo se mueve la gente, sino el qué las mueve”, declaración que pone en el centro de su experimentación artística al ser humano, su dimensión emocional y sus conexiones con otras personas.

La paleta de colores se mantiene firme en tonos grises evocando la monotonía y el desgaste de la rutina en nuestra sociedad actual. La música, que sigue al ruido inicial, no se empeña en construir melodías tradicionales. Sus motivos se asemejan a la música minimalista experimental del artista alemán Alva Noto. Por su parte, la letra de las canciones tampoco busca hilvanar un mensaje extenso y desarrollado, sino más bien un conjunto desordenado de expresiones, a modo de pastiche o cadáver exquisito.

Luego de la exposición de la mayoría de las materialidades, aparece por única vez un objeto con fuerte carácter simbólico. Como transición entre escenas y excusa para que el protagonista emprenda la búsqueda de su *ánima*, al bajar todas las personas del metro, aparece un maletín olvidado en el vagón. Este objeto puede representar la rutina laboral o las cargas del sistema esclavizante que se está retratando. El maletín aparece justo al bajar del metro, antes de atravesar los torniquetes rumbo a lo que podemos interpretar como una jornada laboral rutinaria.

ANIMA entonces, se posiciona como una obra artística cargada de símbolos y representaciones de la realidad, reafirmando integralmente los significados que quiere expresar. En palabras de Durand (1993), el símbolo no es solo un reflejo o copia de la realidad, sino una manifestación de nuestra imaginación, una “ventana que nos permite ver y comprender aspectos profundos de la existencia humana”¹³. Por tanto, las imágenes, las palabras y los símbolos influyen y construyen nuestra percepción del mundo, por su parte el cine, como medio de múltiples representaciones nos acerca a la comprensión de las realidades de otras personas (y universos), con la finalidad catártica de activar estados reflexivos en sus espectadores. Para Durand el símbolo cumple un rol de conexión con el inconsciente, un vehículo de la catarsis que permite a las personas y a las

¹² Anne Linsel, dir., *L'héritage de Pina Bausch* [El legado de Pina Bausch] (ArteTv, 2021), documental, disponible en ArteTv, <https://arte.tv> (consultado el 30 de noviembre de 2024).

¹³ Gilbert Durand, *Las estructuras antropológicas del imaginario* (México: Fondo de Cultura Económica, 1993)

sociedades procesar el sufrimiento de sus vidas a través de la representación imaginaria.

El cine se constituye como un arte muy sensible que estimula estéticamente casi todos los sentidos del ser humano, ya que en él convergen variadas disciplinas artísticas: la actuación, la fotografía, la literatura y la música, además de los equipos interdisciplinarios que trabajan en pre y post producción con las nuevas tecnologías, los efectos especiales y el marketing. Todo, siempre pensado generar un impacto y conmover a sus espectadores

Intermedialidad

Este ensayo ha comenzado planteando la inquietud en torno a las artes integradas como un ejercicio metodológico interdisciplinario, presente en esta producción. Si bien *ANIMA* está articulada transversalmente a través de tres temas del disco homónimo de Thom Yorke, quien además es protagonista de la producción audiovisual. Podemos observar cómo desde la gestación de la idea hasta su ejecución aparecen una gran variedad de nombres de artistas que desde su propia disciplina aporta al enriquecimiento del producto final.

El protagonismo de la obra es compartido con la actriz Dajana Roncione, pareja actual de Yorke, la dirección coreográfica estuvo a cargo de Damien Jalet y ejecutada por la compañía sueca de bailarines *Swedish Göteborg Operans Danskompani*. Thom Yorke ya había trabajado anteriormente con Jalet en la película *Suspiria* (2018), el remake del clásico de cine de suspenso de los setenta. En esta experiencia, Yorke dio un nuevo paso en su exploración interdisciplinaria, integrando a Jalet en el proceso creativo, como declara en la entrevista realizada por *Dazed*: "Escucha, tengo un nuevo álbum y algunas ideas: veo trabajadores, veo gente, sus cuerpos no funcionan y una fuerza invisible los empuja. Veo algo colectivo. Algo que surge"¹⁴ (Yorke a Jalet). Resaltando el trabajo colectivo y colaborativo que desarrollaría en la producción audiovisual y el movimiento corporal que sería inspiración para su desarrollo.

¹⁴ Dazed Digital. "Thom Yorke, Paul Thomas Anderson, and ANIMA Choreographer Damien Jalet Discuss the Film's Dystopian World." *Dazed Digital*. 16 de septiembre de 2019. <https://www.dazeddigital.com/film-tv/article/45253/1/thom-yorke-paul-thomas-anderson-anima-film-choreographer-damien-jalet-interview>.

ANIMA fue dirigida por Paul Thomas Anderson, director de largometrajes como *Magnolia* (1999), *There Will Be Blood* (2007) o *Phantom Thread* (2017), con quien Yorke tenía una larga relación debido a sus continuos trabajos con Radiohead y a su amigo en común, Jonny Greenwood (guitarrista de la banda y compositor habitual de Anderson para sus películas). Para el desarrollo del cortometraje, Anderson juega con diferentes planos y el uso de colores, asistido por el magnífico director de fotografía Darius Khondji.

Por tanto, *ANIMA* nos invita nuevamente a reflexionar sobre una de sus características como obra de arte integrada: su intermedialidad. Este concepto fue planteado previamente desde la perspectiva teórica de Bolter y Grusin (1999), quienes proponen que esta producción posee principalmente características de *hipermediación*¹⁵. Este fenómeno se expresa como una multiplicidad de medios, donde se reconocen los múltiples actos de representación que se hacen visibles.

El disco *ANIMA* también contó con un proceso de difusión donde aparecen nuevos elementos que enriquecen el análisis de la obra, reclamando su posición como una obra de artes integradas, incluso antes de su nacimiento. La campaña publicitaria del disco incluyó intervenciones en el espacio público¹⁶, como pósters en el metro de Londres, en cabinas telefónicas de Milán y en otros lugares, promoviendo una supuesta empresa ficticia llamada *ANIMA Technologies*. Los anuncios hablaban de una "cámara de sueños" para recuperar sueños olvidados, generando curiosidad e intriga.

Si bien la gran variedad de medios refleja su hipermediación, desde lo literario adopta características transmediales, contando historias o comunicando conceptos de manera no lineal y utilizando varias plataformas mediales. *ANIMA* se construyó mediante la relación activa entre todos los diversos recursos, materialidades, medios, expresiones y disciplinas que abarca.

Desde la perspectiva de Bolter y Grusin (1999), la intermedialidad presente en *ANIMA* también posee carácter de *remediación*, ya que, la remediación es la forma en que un nuevo medio reconfigura y representa otro medio. De esta manera, el disco fue promovido a través de medios impresos e instalaciones en espacios públicos, para luego dar lugar al disco como siguiente medio artístico que aborda el

¹⁵ Jay David Bolter y Richard Grusin, *Remediation: Understanding New Media* (Cambridge: MIT Press, 1999)

¹⁶ Anexo n°1

ánima desde lo sonoro y musical, finalmente se genera un producto audiovisual en un nuevo medio que integra nuevas expresiones artísticas y nuevas capas de significado, terminando por completar la obra.

Finalmente, después de este recorrido teórico y analítico, cabe preguntarnos ¿qué es *ANIMA*? Hasta ahora solo se ha planteado como un producto audiovisual, pero hemos examinado este caso con el prisma de un producto creativo que cumple claramente con las características de una obra de *artes integradas*, con carácter *intermedial*.

Sin embargo, el producto en sí mismo también es complejo de definir o categorizar. Las posibilidades de categorización en torno a esta obra podrían ser: video arte, video danza, videoclip y cortometraje.

Desde una perspectiva narrativa el videoclip y el video danza se centran en la música o el movimiento, el cortometraje prioriza una narrativa definida y el videoarte es principalmente conceptual y menos narrativo, lo que dificulta nuestra categorización por ser esta una obra centrada en la música y en el movimiento, que posee tanto una narrativa conceptual como una definida. Si observamos otros criterios como la duración, nos encontramos con que hay una gran variedad de duraciones en todos los formatos mencionados, por lo que no podemos clasificar esta obra bajo ese criterio.

El criterio visual no es más iluminador que los anteriores, ya que nuevamente los límites entre ellos no son claros y *ANIMA* tiende a acercarse a todos. El videoarte es más abstracto y conceptual, mientras que el videoclip, el corto y el video danza poseen una estética clara definida, pero todos abordan alguna temática, aun cuando no quieran hacerlo.

Finalmente, un último criterio de análisis puede ser el propósito de la producción. En este sentido, el videoclip es mayormente promocional; el video arte y video danza, experimentales y el cortometraje narrativo. ¿Podríamos determinar que esta obra posee un propósito promocional? Tal vez, podríamos afirmar que sí, sin embargo *ANIMA* también posee características tanto experimentales como narrativas.

La respuesta entonces, la encontraremos directamente en el teaser promocional de *ANIMA* lanzado por Netflix¹⁷ donde se puede leer el siguiente texto (que además es el único texto, aparte de los créditos, que aparece en los casi cincuenta segundos que dura el teaser):

ONE-REELER

(wuhn-ree-ler)

sustantivo: Una película, especialmente una caricatura o comedia, de 10 a 12 minutos de duración y contenida en un solo carrete de película; popular especialmente en la era de las películas mudas.

Este concepto es interesante por dos motivos. El primero es el formato que se quiso otorgar intencionalmente a esta obra, desmarcándola de cualquier otra categoría y rescatando un concepto y formato perteneciente a la cultura e historia cinéfila de hace un siglo atrás. Nuevamente, los elementos en su agencia y su atemporalidad otorgan mayores y más profundas capas de sentido.

Por tanto, *ANIMA* no es un cortometraje, ni videoarte, videodanza ni un videoclip. *ANIMA* es un *One-Reeler*.

Este intento de recuperar un formato clásico, pero en desuso, permite confirmar los guiños al cine silente, especialmente al conocido director, actor y productor Buster Keaton.

Las referencias artísticas en la obra son múltiples y abarcan unos cuantos cientos de años de historia, lo que en sí mismo se transforma en un hecho actante con agencia propia que remite la interpretación de la obra a los últimos siglos de la humanidad, desde la revolución industrial hasta el pasado siglo, que fue además, el más complejo y destructivo de toda la historia de la humanidad.

CONCLUSIONES

Aunque *ANIMA* parece ser el resultado creativo en torno al disco de Thom Yorke, resulta muy interesante observar que, incluso en la campaña publicitaria

¹⁷ Netflix. “*ANIMA* | Paul Thomas Anderson | Thom Yorke | Teaser | Netflix”, publicado el 20 de junio de 2019, https://www.youtube.com/watch?v=YNYJ_BJJbzI&ab_channel=Netflix

previa al lanzamiento, ya se experimentaban cruces entre distintas formas de expresión artística, como la literatura, la instalación artística y lo performático. Otorgando a esta obra su característica intermedial como producto fruto de una metodología de trabajo interdisciplinario de arte integrado. También es interesante observar cómo lo cotidiano y la reflexión en torno al ser humano puede inspirar una obra de arte que integre diversas expresiones artísticas y cómo transferir por ejemplo, los movimientos cotidianos del cuerpo a esta obra. Destaca el rol de Damien Jalet quien, al inspirarse por estos movimientos y la idea que le entregó Yorke, logró guiar al cuerpo de baile para que los ejecutara en coordinación, convirtiendo lo cotidiano en danza. Estos movimientos adquieren una coreografía definida y una intención estética que busca expresar emociones profundas, como la alienación. El cuerpo, en su silencio cargado de significado, logra tocar emocionalmente al espectador a través de gestos con los que todos nos sentimos identificados. Por otro lado, la música de Yorke se manifiesta de manera libre, explorando y poniendo en tensión conceptos fundamentales como la melodía. Si entendemos la melodía como una sucesión de notas con tiempos determinados, la última de las canciones presentadas por Yorke denominada *Down Chorus* desafía este concepto, pues la letra se mueve únicamente rítmicamente, sin variaciones en su altura. Esto significa que la melodía se construye a partir de una sola nota, lo que nos invita a cuestionarnos, ¿qué se necesita en la música y en el arte para realmente expresar una emoción?

Bibliografía

- Durand, Gilbert. *Las estructuras antropológicas del imaginario*. México: Fondo de Cultura Económica, 1993.
- Durand, Gilbert. *Imaginación simbólica*. México: Fondo de Cultura Económica, 1998.
- Latour, Bruno. *Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory*. Oxford: Oxford University Press, 2005.
- Dazed Digital. "Thom Yorke, Paul Thomas Anderson, and ANIMA Choreographer Damien Jalet Discuss the Film's Dystopian World." *Dazed Digital*. 16 de septiembre de 2019. <https://www.dazeddigital.com/film-tv/article/45253/1/thom-yorke-paul-thomas-anderson-anima-film-choreographer-damien-jalet-interview>.
- Real Academia Española (RAE). "Google." *Diccionario de la lengua española*, 23.ª edición. <https://www.rae.es/diccionario-lengua-espanola-rae-buscadore/google>.
- Bourriaud, Nicolas. *Estética relacional*. Traducido por Virginia Villaplana Ruiz. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2008.
- Bolter, Jay David, and Richard Grusin. *Remediation: Understanding New Media*. Cambridge: MIT Press, 1999.
- Chun, W. H. K., & Keenan, T. (Eds.). *New Media, Old Media: A History and Theory Reader*. Routledge, 2006.
- Jung, Carl. *El Secreto de la Flor de Oro: Un Libro de Sabiduría Taoísta*. Traducido por Richard Wilhelm. Editorial XYZ, 2004.
- Yorke, Thom. "Daydream Nation." *Crack Magazine*, 09 de mayo de 2019. <https://crackmagazine.net/article/long-reads/thom-yorke-daydream-nation/>
- Linsel, Anne, dir. *L'héritage de Pina Bausch [El legado de Pina Bausch]*. ArteTv, 2021. Documental disponible en ArteTv, <https://arte.tv> (consultado el 30 de noviembre de 2024).
- Netflix. "ANIMA | Paul Thomas Anderson | Thom Yorke | Teaser | Netflix," publicado el 20 de junio de 2019. https://www.youtube.com/watch?v=YNYJ_BJbzl&ab_channel=Netflix.

ANEXOS

1. Imágen N°1

**Do you have
trouble remembering
your dreams?**

It's a feeling we at **ANIMA** know only too well.
You're deep in a surreal world where you can be anybody you like,
where you can do anything.
And then you wake up, and the dream fades.
It's gone, like smoke on the breeze.
Or is it?

Here at **ANIMA** we've built something we call a Dream Camera.
Just call or text the number and we'll get your dreams back.

07588 733 111