

Entrevista a Itxaso del Castillo Aira. Reflexiones sobre el cine de terror, las monstruas y el *found footage*

Jesús Miguel Delgado del Aguila
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-2633-8101>

RESUMEN. En esta entrevista, Itxaso del Castillo Aira relata sus experiencias al especializarse en el tópico del terror cinematográfico y televisivo; en rigor, se refiere a la técnica audiovisual del *found footage*. Películas como *El proyecto de la bruja de Blair*, *Actividad paranormal* y *REC* han desarrollado este recurso para emerger una impresión de realismo en la trama de estos largometrajes al momento de ser proyectados. Así como esta técnica, la investigadora propondrá otras categorías vigentes, tales como las de las monstruas o los filmes estribados en un *horror noire*. De esa manera, queda constancia de que esta conversación permitirá a los lectores tener un conocimiento más profundo sobre este tema del terror, que a muchos no deja de cautivar.

PALABRAS CLAVES: Terror, monstruas, análisis fílmico, *found footage*, *horror noire*.

ABSTRACT. In this interview, Itxaso del Castillo Aira recounts his experiences specializing in the topic of cinematographic and television horror; strictly speaking, it refers to the audiovisual technique of found footage. Movies like *The Blair Witch Project*, *Paranormal Activity* and *REC* have developed this resource to emerge an impression of realism in the plot of these feature films at the time of being projected. As well as this technique, the researcher will propose other current categories, such as those of monsters or films based on a horror noire. In this way, it is recorded that this conversation will allow readers to have a deeper understanding of this subject of terror, which captivates many.

KEYWORDS: Terror, Monsters, Film Analysis, Found Footage, horror noire.

RÉSUMÉ. Dans cette interview, Itxaso del Castillo Aira raconte ses expériences en tant que spécialiste du thème de l'horreur dans les productions cinématographiques et télévisuelles ; surtout, elle fait référence plus précisément à la tech-

Cet article est mis à disposition selon les termes de la licence *Creative Commons* attribution / pas d'utilisation commerciale / partage dans les mêmes conditions 4.0 international. ISSN : 2260-7838. <http://savoirsenprisme.univ-reims.fr>

nique audiovisuelle du *found footage*. Des films tels que *The Blair Witch Project*, *Paranormal Activity* et *REC* ont développé cette ressource pour créer une impression de réalisme dans l'intrigue de ces longs métrages lors de leur projection. À côté de cette technique, la chercheuse proposera d'autres catégories actuelles, comme celles des monstres ou des films reposant sur une horreur noire. De cette manière, il est clair que cette conversation permettra aux lecteurs d'avoir une connaissance plus approfondie de ce sujet de la terreur, qui continue de captiver de nombreuses personnes.

MOTS-CLÉS : terreur, monstres, analyse filmique, *found footage*, horreur noire.

Breve presentación de Itxaso del Castillo Aira

Itxaso del Castillo Aira nació en 1972 en España. Es licenciada en Periodismo por la Universidad del País Vasco, ubicada en Lejona (España). Allí mismo ejerce el rol de docente por más de siete años. Ha realizado investigaciones sobre cine y el terror; entre ellos, ha indagado en torno al *found footage* (metraje encontrado). Su tesis *Monstruas. Deconstruyendo el monstruo femenino actual en el audiovisual del terror* (2020) aborda la temática de las monstruas, el monstruo femenino en el cine de terror contemporáneo. Asimismo, es guionista de televisión.

Entrevista a Itxaso del Castillo Aira. Reflexiones sobre el cine de terror, las monstruas y el *found footage*¹

Jesús Miguel Delgado Del Aguila: La película *El proyecto de la bruja de Blair* (1999) es una de las primeras películas que incursiona con la técnica cinematográfica del *found footage*. ¿En qué consiste este aporte?

Itxaso del Castillo Aira: Son los primeros. Lo que hacen es usar como si fuera un video que todo graba. La cámara está ahí. No es invisible: es una cámara natural. Sabes de dónde proviene. Está señalada la cámara, al igual que el origen de la imagen. La cámara está dentro de la propia narración o diégesis. Entonces, son los primeros que usan la cámara de esta forma. Realmente, es un recurso antiguo, porque en literatura hay muchísimos relatos, como los de los románticos y los góticos; por ejemplo, cuando se lee: “Éstas son las líneas que encontró tal persona” o “cualquiera que lea este manuscrito sabrá lo que me pasó, aunque yo ya no esté”. Eso realmente viene de la literatura. Entonces, ese mismo aporte se ve en una videocámara.

Y es por primera vez que una persona con una videocámara, que es doméstica y que cualquiera puede usarla, puede dejar un testimonio. Por ello, allí los creadores de *El proyecto de la bruja de Blair* “jugaron” muy bien con la idea de

1 Esta entrevista se realizó de forma virtual a través de Zoom el 5 de julio de 2021.

que no se sabía si era documental, si era verdad o era mentira. Se habló mucho. Y también fueron los primeros que tuvieron como una repercusión en las redes sociales, las cuales todavía no existían, porque eran incipientes. O sea, en el año 2000, no era como ahora. En 20 años, ellos se han desarrollado, pero ya existía el IMC (Integrated Marketing Communication). No recuerdo cómo se llamaba muy bien, pero había sistemas, como un poco de comunicación. Internet ya estaba un poquito en sus inicios, y entonces sí que se habló mucho. La gente se decía: “¿Será verdad o será mentira?”. La gente iba al bosque.

Entonces, eso fue como una ruptura, y se creó ahí un nuevo género, al que se le llamó el *found footage*, pero, como te digo, realmente es una copia de la novela gótica de terror típica, que tanto usaba Edgar Allan Poe o que se encuentra en el mismo *Frankenstein*, con los manuscritos que se hallan, que son un legado de alguien que vivió una experiencia terrorífica, pero que dejó constancia para aquel que ose leer lo que le sucedió.

Inauguró una época. Aparte, los directores de la película *El proyecto de la bruja de Blair* (1999) fueron “devorados” por su propio éxito. Ya no pudieron hacer una segunda o una tercera ni nada. Quedaron relegados. Ya nadie quiso más trabajos con ellos. Fue “una maldición de éxito”. “Murieron de éxito los pobres”.

Quien realmente pudo sentar esto fue *Paranormal Activity*. Sus películas realmente dan miedo, porque tú estás viendo la vida normal, doméstica, supercotidiana y nada relevante de una familia, y de repente empiezan a suceder cosas. Además, en teoría, la cámara que usan allí es una cámara objetiva. Entonces, ese juego de la cámara de videovigilancia como un elemento neutro que recoge la realidad es muy curioso, porque se trata de una ficción.

Por eso, esa fusión de los géneros de ficción y no ficción en el código de terror hace una “mezcla” muy interesante o rica en interpretaciones, pero también simplemente le genera más miedo al espectador por no saber dónde situarse. Uno como espectador lo comparte. Pero a mí me resultan realmente terroríficas las películas de *Paranormal Activity*, porque parecen que son verdad; o sea, la cámara de vigilancia les da una verosimilitud y una esencia de verdad, que no le daría a una cámara de ficción natural. Al fin y al cabo, es una película; pero, ya al verla con la estética de la vigilancia, te dices: “Es verdad: está pasando. Eso es así”.

Entonces, esto sitúa al espectador en un escenario nuevo. Y eso es muy interesante, puesto que aumenta la sensación del miedo, de lo sobrenatural. Esa técnica que se emplea de la cámara como registro de la verdad y sin filtros es de un realismo más puro. De alguna manera, el espectador confiará más en la máquina que en la persona.

Hay muchas películas en las que se usa el *found footage*. Por ejemplo, está la película española *REC* (2007), que es muy buena. Tiene sus secuelas: *REC 2* (2009), *REC 3. El comienzo* (2012) y *REC 4: Apocalipsis* (2014). Aunque allí también se desarrolla una historia de zombis desde otro punto de vista, desde el documento de “aquí estamos: nos hemos quedado aquí atrapados. Estamos encerrados, y resulta que las personas están infectadas”. Entonces, empiezan

a grabar. A mí, ese concepto del *found footage* me gusta mucho, porque uno siempre está en la disyuntiva de que la historia puede ser verdad, como también mentira; pero le das una verosimilitud superior a la cámara por lo que ves. Entonces, te “pilla” más desprevenido. Es “chulo”. *REC* (2007-2014) está muy bien jugado, y es muy barato eso, porque no tienes que hacer grandes puestas en escena.

JMDDA: En su tesis *Monstruas. Deconstruyendo el monstruo femenino actual en el audiovisual del terror* (2020), presentada en la Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea (España), ha hecho un estudio sobre el concepto de monstruas. ¿Podría explicarnos en qué consiste?

IDCA: Al final, el concepto de monstrua es el mismo que de monstruo, pero en femenino. Yo la llamo así. Por otro lado, lo que me impulsó a escribir la tesis fue que a partir del cambio de siglo hay muchísimos más monstruos femeninos en las películas de terror que el resto de la historia del cine. Entonces, ¿a qué se debe? ¿Por qué? ¿Y cómo es? ¿Qué tipo de monstruo o de monstrua es? ¿Qué tipo de monstrua aparece en el cine contemporáneo?

Yo en mi tesis investigo los distintos tipos: las vampiras, las brujas las mujeres-animal (mitad animal, mitad mujer). Y, bueno, de todo ello, encuentro que la monstrua contemporánea no es como hasta ahora había sido: un ser sexualizado, como una “vagina dentata”. Así la han llamado algunas personas hoy en día.

Ya no es esa mujer bella y seductora que atrae a los hombres y los devora, sino que es otro tipo de monstruo. Es un monstruo basado más en su cuerpo, el poder y la violencia, mas no en su sexualidad. No está sexualizado. Esa es una diferencia muy grande respecto a los monstruos femeninos del siglo xx y los anteriores. En el siglo xxi, ya se “dibuja” otro tipo de autonomía. Es un poco esa reivindicación del cuerpo del monstruo como una categoría subversiva que permite entender otros conceptos culturales que puedan estar ahora mismo en crisis.

Según las siete leyes del monstruo de Jeffrey Jerome Cohen, que son muy interesantes al igual que el autor, se habla de cómo el monstruo es un cuerpo cultural. Viene a ser una síntesis de la crisis categorial que pueda tener una sociedad en un momento dado. Entonces, me interesa mucho la monstrua como esa categoría que viene a sintetizar o a hablarnos sobre contradicciones que hay actualmente y que yo creo que se “cristalizan” en el cuerpo.

Vivimos ahora mismo en una sociedad en la que el cuerpo no tiene presencia, porque estamos muy virtualizados. Entonces, el cuerpo es algo que tienes que controlar a través del ejercicio y de la estética. A la vez, el cuerpo se nos revela, porque a veces no atiende o se enferma. El cuerpo molesta. Es obsoleto en este contexto de economía digital.

Y, entonces, yo creo que eso es como un síntoma y aparece reflejado en las películas como un monstruo y con la forma de una mujer, ya que la relación mujer-cuerpo es muy directa. Esa relación que existe con el cuerpo de las mujeres es reconocida: siempre son sexualizadas u objetualizadas. Una relación

como esa supone que las mujeres están más vinculadas con la naturaleza, por el caso de la menstruación o la maternidad.

En fin, yo creo que una serie grande de películas (no solo películas de terror alternativas), como la de *La momia* (1999), de Universal Studios, hacen uso de estos distintos elementos. La momia para la Universal es una mujer, cuando las momias siempre han sido antiguos faraones. La mujer que es una bruja. Y entonces ya perdemos las muestras como tal pero que no están sexualizadas. Esa es la gran diferencia, sino que son agentes de violencia de cambio y de furia. Yo creo que es un poco por esta crisis. Bueno, esa es mi tesis.

JMDDA: Esta incorporación de las monstluas están desde antes: desde las caricaturas, en las que se muestra una cantidad de brujas. Ahora último, por ejemplo, ha salido la película *Cruella* (2021), en la que se aborda la vida de la protagonista: una mujer malvada. También, recuerdo la predominancia que tiene la mujer en la serie *American Horror Story*; en especial, la temporada 8. Allí se desarrolla la idea de que la mujer tiene una mayor capacidad esotérica por encima de la del hombre (un brujo), por lo que la mujer bruja estaría más capacitada y apta, aparte de tener una visión más completa con respecto a estas prácticas de brujería y magia. ¿Qué opinión tiene sobre ello?

IDCA: Sí, de hecho. En mi tesis, analizó la tercera temporada de *American Horror Story: Coven*, del aquelarre. Esto es porque también me interesa mucho esa idea de la bruja vieja, que es interpretada por la actriz Jessica Lange, que era la bruja suprema. Luego, estaban las brujas jóvenes. Al final, todo esto también recoge mucho la tradición de las series televisivas de brujas buenas que ha habido, como *Embrujadas*² o *Sabrina*. Luego, estaba la bruja vieja mala.

Entonces, me gusta mucho esa temporada de *American Horror Story*, porque mezcla las dos ideas de brujas tradicionales. Además, los autores de esta serie trabajan mucho con la idea de la mujer muy subversiva, o sea, no una mujer convencional, sino la mujer y la madre malvadas, que también está un poco empoderadas. Yo lo interpreto bastante en términos reivindicativos. Especialmente, en esa temporada, meten a muchas actrices mayores.

Y eso de por sí ya es un posicionamiento, porque la industria del cine no quiere mujeres mayores. Ahí está el tema del edadismo, que se dice ahora. Creo que esta idea de que la gente mayor no tiene sitio y de que no se la puede ver es algo que está “pegando” fuerte. Hay una nueva marginalización hacia la gente mayor. Y creo que con las brujas toda esa idea del tiempo y la vejez lo trabajan mucho en esa tercera temporada. Allí se encuentran las jóvenes, las viejas, la mujer y lo físico. Todo eso está contenido ahí.

JMDDA: Así como el *found footage* o la noción de “monstrua”, ¿qué otro concepto o subgénero considera que es innovador o importante en el desarrollo del cine de terror?

IDCA: Ahora mismo, hay muchísimos subgéneros “en boga”. Recientemente, es muy interesante el tipo de terror al que se le denomina *horror*

2 En España, se conoce el título de la serie *Charmed* como *Embrujadas*, mientras que en Hispanoamérica se la conoce como *Hechiceras*.

noire, que se desarrolla en la película *Déjame salir*³, del director afroamericano Jordan Peele, en la que se relata la historia de joven afroamericano que tiene una novia blanca, que es llevado por ella a que vea a su familia. Y su cuerpo, al igual que el de otros afroamericanos, van a ser destinados a estos miembros de la casa.

Este filme es muy interesante. Y el director tiene una segunda película que se llama *Nosotros* (2019), que es superinteresante. Él siempre trata el tema del racismo de una manera u otra. Hay otros directores afroamericanos que también se están metiendo en este tema del terror. Peele también tiene una serie en HBO: *Lovecraft Country* (2020). Y, hace poco, ha salido otra serie suya en Amazon Prime, *Them* (2021), que es como parecida. Y, al final, siempre trata sobre el racismo; o sea, es un poco el terror desde el abuso racista, pero subliminal en cosas sobrenaturales. Y sí merece la pena.

Yo creo que igual es lo más interesante que se está haciendo ahora. Se están haciendo muchas cosas interesantes en el cine de terror. También hay autores, como por ejemplo Ari Aster, el director de *Hereditary* (2008) y *Midsommar* (2019). Su trabajo es muy interesante y hay que seguir. Al menos, esta primera película da mucho, mucho miedo. Y esto es producto de que también lo que está pasando es una amalgama de géneros. El terror se ha quedado como muy metido en su género, o sea, con unas fronteras muy claras de decir: “Bueno, lo que estoy viendo es una película de terror, y ya”. ¿Y qué pasa?, pues cosas, fantasmas, brujas y lo que fuera, pero como que está bien delimitado.

Desde el *found footage*, yo ya creo que es un poco tendencia que hay otros géneros que empiezan a hibridar. Y eso me parece muy interesante, porque dejan al espectador en lugares que no saben muy bien dónde encontrarse y, luego, porque enriquece también. Y yo creo que esto está pasando en *Midsommar*.

Por ejemplo, en las producciones del director Ari Aster —sobre todo, en *Hereditary*—, tienes una película que de repente no sabes si es un melodrama familiar, una tragedia, una película de terror o si lo que está pasando es real. O sea, no sabes muy bien qué género estás viendo. A mí, me produjo un desafío muy grande. Entonces, tienes la mezcla.

Yo creo que hay muchos autores que están trabajando un poco en esta hibridación de géneros que hasta ahora no eran los que eran. No estaba sucediendo. Estaba todo muy claro, como mucho con el *thriller* psicológico de terror. Pero ahora ya está habiendo otro tipo de géneros, que se van hibridando. Y creo que se está haciendo un cine de terror muy interesante.

Hay que seguir a este hombre que mencioné, al igual que a Jordan Peele y todo sobre el tema de *horror noire*, porque me parece que tiene “chicha”. Tiene enjundia. Sí, me parece que es bueno a nivel general de cine, no solamente como aficionada al terror. Hubo un momento el cine extremo francés, pero como que esto ya ha pasado un poco; más bien, creo que los que te menciono son más interesantes.

3 En España, se conoce el título de la película *Get Out* como *Déjame salir*, mientras que en Hispanoamérica se la conoce como *¡Huye!*

JMDDA: ¿Qué proyectos está desarrollando o están pendientes de investigación?

IDCA: Ahora mismo, quiero mirar un poco el mundo del *remake*. Me interesa este tema, al igual que las series de adolescentes en las plataformas. Por ejemplo, me gusta mucho la serie *El mundo oculto de Sabrina* (2018-2020) de Netflix.

Yo recuerdo al personaje de Sabrina cuando la “echaban” por la “tele” generalista, la de los noventa: *Sabrina, la bruja adolescente* (1996-2003). Y, ahora, la de Netflix me parece “superchula”. También, me interesan esas series de adolescente. Tengo un capítulo de libro sobre la serie *Teen Wolf* (2011-2017), una serie de adolescentes sobre la masculinidad. Me interesa también esa perspectiva de cómo se transmite la masculinidad o la feminidad en las series sobrenaturales para adolescentes. Me parece un género muy interesante.

Y estoy también un poco en la hibridación de los géneros con el terror. Es algo que se está dando hoy en día, y me parece muy interesante. También, quiero ver los *remakes*. Me interesa *Suspiria* (2018), una versión del director Luca Guadagnino, que originalmente fue dirigida por Dario Argento en 1977.

Entonces, me interesan el mundo del *remake*, las series adolescentes en plataformas y la hibridación de géneros. Y, luego, voy a ver si consigo publicar mi tesis en un libro. Me gustaría que fuera un libro de divulgación un poco para los aficionados; o sea, le quitaré algunas cosas propias de la academia para dejarlo un poco para los aficionados del terror. El libro sería como un pequeño repaso a la figura del monstruo femenino, el monstruo femenino actual y algunas películas. Y en esos proyectos estoy.

