

UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Escuela de Cine

Proyecto Artístico:

Producto artístico realización cinematográfica individual
(cortometraje)

**El documental de creación como un medio para visibilizar
una problemática social**

Previo la obtención del Título de:

Licenciado en Cine

Autor:

William Eduardo Valiente Ramírez

GUAYAQUIL - ECUADOR
Año: 2019

Declaración de autoría y cesión de derechos de publicación de la tesis

Yo, William Eduardo Valiente Ramírez, declaro que el desarrollo de la presente obra es de mi exclusiva autoría y que ha sido elaborada para la obtención de la Licenciatura en Cine y Audiovisuales. Declaro además conocer que el Reglamento de Titulación de Grado de la Universidad de las Artes en su artículo 34 menciona como falta muy grave el plagio total o parcial de obras intelectuales y que su sanción se realizará acorde al Código de Ética de la Universidad de las Artes. De acuerdo al art. 114 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad E Innovación* cedo a la Universidad de las Artes los derechos de reproducción, comunicación pública, distribución y divulgación, para que la universidad la publique en su repositorio institucional, siempre y cuando su uso sea con fines académicos.

Firma del estudiante

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior y centros educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como resultado de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos.

Miembros del tribunal de defensa

Christian Hidalgo
Tutor del Proyecto Interdisciplinario

Manolo Sarmiento
Miembro del tribunal de defensa

Francois Laso
Miembro del tribunal de defensa

Agradecimientos:

Mi más sincero agradecimiento a Christian Hidalgo tutor de este proyecto por su aportación a este trabajo.

Gracias también a Maura, Inocenta y a Adelaida Orrala, quienes siempre se dispusieron al desarrollo de este proyecto.

De la misma manera, me gustaría agradecer a todos los que de una u otra forma aportaron algo a esta tesis de manera desinteresada.

Finalmente, a Gonzalo Vera, mis padres Jimmy Valiente e Hilda Ramírez, a mis hermanos Jimmy y Mariuxi, por su apoyo a lo largo de estos años. Sin la ayuda de todos ellos este trabajo de titulación no hubiera sido posible.

Dedicatoria:

El presente proyecto lo dedico a la memoria de América Orrala Suarez, quien durante toda su vida realizo la labor de la alfarera.

Resumen

El objeto de estudio de esta investigación es el documental de creación y su aplicación para visibilizar una problemática social, en particular las características que este brinda para abrir camino a una libre interpretación de la realidad, desde la subjetividad del director.

Este trabajo analiza la posibilidad de usar una de las características del documental creativo como dispositivo cinematográfico, los encuadres y el punto de vista a través de la imagen son el dispositivo que se aplicara en el registro del cotidiano de la alfarera América Orrala Suarez.

Este estudio analiza los resultados de esta investigación a través del producto audiovisual realizado llamado, América.

Palabras Clave: Documental creativo, dispositivo, problemática social.

Abstract

The purpose of this research is to study the documentary of creation and its application to make a social problem more useful, in particular the characteristics it provides to open the way to a free interpretation of reality, from the subjectivity of the director.

This work analyzes the possibility of using one of the features of the creative documentary as a cinematic device, the framing and the point of view through the image are the device that will be applied in the registry of the daily life of the America pottery Orrala Suarez.

This study analyzes the results of this research through the audiovisual product carried out called, America.

Keywords: Creative documentary, device, social problems.

ÍNDICE GENERAL

Antecedentes:.....	12
Pertinencia:.....	17
Objetivo general:	19
Objetivos específicos:	19
Descripción del proyecto cinematográfico:	19
Metodologías.....	20
Cronograma de realización del proyecto.....	21
Genealogía.....	23
Influencias.....	23
Referentes	29
Propuesta artística.....	31
1.- Visitas periódicas:	32
Primera visita, conociendo a la última alfarera.....	32
Segunda visita, la apropiación de las tierras.....	33
Tercera visita, buscando nuevas tierras.....	35
2.- Investigación de campo en la comuna el Morrillo.....	36
Cuarta visita, la cámara mi mirada.....	36
3.- Entrevista al arqueólogo Erick López, director del proyecto arqueológico Samarina de la UPSE.....	39
Historia alfarera de Santa Elena	39
Técnicas ancestrales usadas por América.....	40
5.- Investigar y conocer sobre el documental de creación	41
La imagen supeditada a la palabra.....	42
Personajes reales y no ficticios.....	42
Plantear interrogantes.....	44
6.- Identificar y reflexionar el dispositivo en mi documental creativo.....	45
7.- Aplicar el dispositivo en el documental.....	46
Primer día de rodaje.....	46
Segundo día de rodaje.....	48
Tercer día de rodaje	49
8.-Resultados.....	49
Lenguaje cámara-cuerpo	50
9.- Posproducción del documental	52
El Montaje.....	52

El velorio.....	57
El Color.....	60
El Sonido	60
Proyección del documental	61
10.- Conclusiones.....	62
Bibliografía.....	64
Filmografía.....	66
Anexos	67
Escaleta, tentativa	67
Guion voz en off	70
Registro de la proyección	71

ÍNDICE DE IMÁGENES

Figura 1	Primer día de rodaje	48
Figura 2	América frente a las tierras a las que ahora no puede acceder.....	50
Figura 3	51
Figura 4	51
Figura 5	Recorte de diario	55
Figura 6	Recorte de diario	55
Figura 7	Recorte de diario	56
Figura 8	El velorio.....	58
Figura 9	Registro de la Proyección.....	71
Figura 10	Registro de la Proyección	71
Figura 11	Registro de la Proyección	71
Figura 12	Registro de la Proyección	71
Figura 13	Registro de la Proyección	72
Figura 14	Registro de la Proyección	72

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Cronograma	22
--------------------------	----

William Valiente

Titulación

30 de agosto 2019

El Documental de creación como un medio para visibilizar una problemática social

Producto artístico realización cinematográfica individual

Antecedentes:

Entre los varios géneros del cine encontramos al género documental, la RAE lo define como: «Dicho de una película cinematográfica o de un programa televisivo: Que representa, con carácter informativo o didáctico, hechos, escenas, experimentos, etc., tomados de la realidad».¹ Es decir que cuando se realiza un documental se presenta una situación o acontecer que no ha sido sacado de la ficción ni tampoco ha sido dramatizado para poder ser grabado. Dicho de esta forma un documental es una herramienta para informar y dar a conocer a futuras generaciones acerca de acontecimientos sucedidos en el pasado, Ricard Mamblona menciona que:

El cine documental, según su acepción original, no hace sino referencia al carácter probatorio de los documentos cuya materia prima, en este caso, son fragmentos extraídos de la realidad. Desde una dimensión etimológica, hablamos de que las películas documentales deberían ser muestras evidentes y sensatas de una realidad clara y no desvirtuada de su entorno.²

El cine documental de acuerdo a la RAE y de Mamblona debe ser una muestra evidente y sensata de la realidad, sin embargo, sería muy difícil que un director logre

¹ Real Academia Española.

² Ricard Mamblona Aguera «Las nuevas Subjetividades en el cine documental contemporáneo». Tesis doctoral. Universidad internacional de Catalunya.
https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/83917/Tesi_Ricard_Mamblona.pdf?sequence=5&isAllowed=y

separarse de sus sentimientos o de su razonamiento porque es a través de ellos que toma sus decisiones y desde el momento en que el director decide donde colocar la cámara y lo que va a encuadrar ya hay un punto de vista impuesto ante lo que se nos está mostrando en la pantalla, provocando que la definición estricta de objetividad disminuya gradualmente..

Con el pasar del tiempo dentro del género documental se han ido desarrollando diversos subgéneros, entre ellos el documental creativo. En cuanto al mismo, Carmen Ávalos manifiesta que:

Nadie aún ha sido capaz de contestar la pregunta sobre qué es el documental creativo. Cualquier producto audiovisual utiliza el lenguaje audiovisual, tanto en ciencia ficción, drama de ficción, comedia de ficción, un reportaje periodístico basado en la imagen, en un documental de creación y un falso documental... Todos tienen en común el hecho de que utilizan una narración audiovisual: encuadres fuera de campo, elipsis... El documental creativo es un híbrido que recoge material real, pero el autor se desprende y echa afuera todo lo que cree innecesario con su filtro subjetivo de la realidad. En ese ejercicio ya está presente la creación. Es una recreación de algo cierto, pero a diferencia del reportaje periodístico, no llega a la objetividad.³

Si bien para Ávalos no hay una respuesta concreta sobre la definición de documental creativo, sin embargo, nos da breves rasgos de lo que es y entre esos rasgos menciona una de sus características más importantes, el documental creativo trabaja con la realidad como base, Ernesto Ardito por su parte menciona que:

Un documental de creación no es un producto audiovisual de fácil consumo. Plantea interrogantes, cuestiona certidumbres y exhibe situaciones de experiencias vividas por otros, personas que, en apariencia, desgranar sus gestos rutinarios delante de la cámara sin dirección alguna. Cuando esta aproximación vital ocurre en un contexto artístico, el efecto multiplicador de contenidos filosóficos, estéticos y emocionales inunda la pantalla. El documental de creación contempla la realidad artística, descubre a sus

³ Roberto Bruna, «Documental Creativo: la tenue frontera entre la ficción y la realidad», <http://www.icei.uchile.cl/noticias/documental-creativo-la-tenu-frontera-entre-la-ficcion-y-la-realidad>
Roberto Bruna, «la tenue frontera entre la ficción y la realidad»

protagonistas, les da voz y repregunta a todas las personas que actúan en contexto. El resultado de esa contemplación es un plan de trabajo, una fragmentación de la realidad en secuencias y planos, una síntesis armonizada y estética de la experiencia vivida. Un artefacto artístico que sólo el espectador puede activar.⁴

El documental creativo sería un trabajo artístico que deja la objetividad de lado para ser libre y reescribir una realidad desde otro punto de vista, esto quiere decir que apela a la subjetividad de su director y éste a su vez puede decidir de qué forma quiere presentar esa realidad. Puede hacerlo desde infinidad de posibilidades, puede trabajar o provocar las emociones de los espectadores o los puede llevar por un viaje visual estético o filosófico, las posibilidades son infinitas siempre y que haya un espectador activo dispuesto a ser confrontado.

Por otra parte, las problemáticas sociales las podemos encontrar en casi en cualquier parte, la RAE define a la palabra problema como: «Conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de algún fin».⁵ A su vez también define a la palabra social como: «Perteneiente o relativo a la sociedad». Es decir que los problemas sociales de una u otra forma impiden el libre desarrollo de una comunidad, en estos casos el gobierno de turno o instituciones independientes pueden ser la herramienta para poder encontrar o dar solución a sus problemas, pero ¿qué sucede cuando son comunidades aisladas que no tienen forma de dar a conocer su problema? O en el peor de los casos son comunidades con problemas visibles o conocidos, pero no son tomadas en cuenta y son ignoradas por completo.

Es justamente en esta instancia cuando el cine juega un papel crucial para convertirse en una herramienta que brinde visibilizarían a estos grupos sociales y sus problemas, pero la pregunta que inmediatamente surge es ¿cómo el cine puede lograrlo?

Para poder dar a conocer una problemática social a través del cine, el género del documental sería uno de los caminos posibles, siempre y cuando lo que se busque es ser lo más objetivo posible, pero si un realizador audiovisual quiere ir más allá y no solo

⁴ Ernesto Ardito, «Tierra en trance: La moda del documental de creación», <http://tierraentrance.miradas.net/2011/11/ensayos/la-moda-del-documental-de-creacion.html>

⁵ Real Academia Española.

quiere mostrar lo que ve tal y como está pasando, la mejor opción sería el uso del documental de creación y sus posibilidades narrativas.

En el Ecuador el cine documental ha sido una de las herramientas que se han utilizado para visibilizar las problemáticas sociales, entre estos trabajos cinematográficos tenemos:

Con mi corazón en yambo (María Fernanda Restrepo, 2011), muestra el caso de los hermanos Santiago y Pedro Restrepo, quienes antes de desaparecer fueron torturados y asesinados por la Policía Nacional, el abuso del poder por parte de la policía es otra problemática social que no solo se vive en el Ecuador. María Fernanda realiza una ardua investigación a través de este documental logrando visibilizar la violación de los derechos humanos.

Por otra parte, El documental *Engabao* (Libertad Gills, 2012), se desarrolla en la comuna pesquera del mismo nombre en la provincia de Santa Elena, sus tierras y sus comuneros a través de los años se han visto envueltos en conflictos con empresas privadas por el afán de apropiarse de los terrenos. La directora a través de este documental logra visibilizar esta problemática social recurrente en el país, presentando el testimonio de sus protagonistas quienes cuentan a la cámara las historias de sobrevivencia que les ha tocado vivir.

Las comunas conservan creencias y costumbres que hacen parte de nuestra cultura, una riqueza invaluable e intangible, por eso la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, vigente desde 2016, ampara y resguarda estas tierras. Sin embargo, hay quienes irrespetan la ley, y afectan directamente a los comuneros.

Los habitantes de la comuna El Morrillo de la parroquia Manglaralto, en la provincia de Santa Elena, se dedican mayormente a la agricultura y a la ganadería, en ella habito Doña América Orrala hasta sus 85 años, ella fue considerada como “la última alfarera de Santa Elena”. A esa avanzada edad, aún trabaja para subsistir, negándose a sí misma la idea de que su arte, y tradición familiar, se pierdan en el tiempo.

Su nombre es conocido en la provincia por el trabajo que ha realizado durante varias décadas. La primera vez que supe de ella fue en un video del programa “Tierra de Gigantes” que producía la Universidad Estatal Península de Santa Elena (UPSE), en el

que figuraba América Orrala y su labor como alfarera, fue entonces que decidí conocerla y plantearme la posibilidad de retratarla en un documental.

Ella y sus hijas Inocenta, Eladia y Maura, utilizan técnicas similares a las que empleaban los aborígenes de la cultura Valdivia. No requieren tornos para moldear las vasijas, ni tampoco un horno a gas o eléctrico; su trabajo es artesanal. Preparan y amasan la tierra a mano durante horas, y al momento de pulir la cerámica, lo hacen con piedras que humedecen para poder dar mejor forma a las vasijas. Las hijas desde muy pequeñas, al igual que ella, aprendieron el oficio, sin embargo, también se dedican a otras actividades para generar ingresos económicos.

El cine ecuatoriano ha explorado previamente historias y personajes como América, *Resonancia* de (Mateo Herrera, 2013), es un documental que realiza un meticuloso registro del proceso de la construcción de una guitarra, Herrera, a través de la imagen y el sonido, muestra el esfuerzo y dedicación con el que Raúl Lara elabora estos instrumentos. Siete meses le tomó hacer el registro, con el que cuenta todo a partir de las imágenes y del sonido, su personaje 'la guitarra', al inicio no tiene forma, pero desde las primeras escenas denota presencia a través de los sonidos que emite su materia prima, la madera. Su creador, durante todo el proceso no dice mayores palabras, y deja que sea su instrumento el que transmita todo un mundo de sensaciones y emociones.

De cuando la muerte nos visitó (Yanara Guayasamín, 2002), este documental fue rodado en la Península de Santa Elena, este trabajo fue realizado a lo largo de cinco años, la muerte es su tema principal y cada uno de sus personajes nos llevan a conocer su visión de este tema a través de sus costumbres, gracias a su cultura y saberes que han sido transmitidos por generaciones. Estos ritos ancestrales con el pasar de los años se están perdiendo cada vez más, pero Yanara Guayasamín hizo un registro oportuno logrando conservar estas memorias para poder hoy en día conocerlas y tener nuestra propia interpretación, como espectadores.

Considero necesario el uso del documental creativo para retratar a América Orrala para a través de sus posibilidades narrativas sensibilizar al espectador ante estas problemáticas, a su vez visibilizar las manos de quienes y cómo realizan la labor de la alfarería, antes que esta técnica con orígenes patrimoniales de Santa Elena se pierda. También se analizará o se buscará la posibilidad de que este tipo de narrativa documental

sea el soporte que conserve la memoria de esta familia de alfareras y parte de la cultura de Santa Elena, siendo un antecedente para futuras generaciones de esta provincia.

Pertinencia:

La producción fílmica en la provincia de Santa Elena es escasa. Es comprensible que sea así, sus historias y problemáticas son registradas por diferentes medios, que son más orientados a la noticia o al género literario, sin embargo, el cine es una ventana muy diferente para poder contar no solo un acontecer sino la historia detrás de ello, tomando en cuenta que:

El cine es una poderosa herramienta cultural que permite conocer algunos elementos de la condición humana a través de la imagen y del sonido enriquecido con todas las bellas artes para tratar de impactar al intelecto y a la emoción. Procura llegar al espectador a través de la empatía por los personajes y la proyección de las experiencias propias con lo que se ve en la pantalla.⁶

El cine efectivamente ayuda a dar a conocer historias y problemas a través de sus personajes, por otra parte el cine documental es una herramienta que permite crear emociones mucho más fuertes al espectador, en relación a las formas convencionales de dar a conocer un acontecimiento, el cine documental nos permite sumergirnos mucho más en la vida del protagonista de una forma más íntima, el hecho de saber que quien vemos en la pantalla de trata de una persona que comparte nuestra misma cotidianeidad nos ayuda a conocerlo mucho más y en mejor forma. Cada historia en particular de estos personajes sacados de la realidad nos afecta más porque podemos identificarnos con mayor afinidad, de esta forma el espectador puede crear vínculos más fuertes en relación a lo que está viendo en la pantalla.

Siento un fuerte compromiso por dar a conocer las diversas realidades de la provincia en la que vivo, a través de este arte. Aún bajo riesgo de ser reiterativo «una imagen vale más que mil palabras» siento que es así, el ser humano se comunica con imágenes desde que nace, por esta razón en lugar de realizar una tesis escrita de

⁶ Wilson Astudillo Alarcón, «Revista medicina cine», <http://revistamedicinacine.usal.es/es/volumenes/80-vol4/num319/170-el-cine-como-instrumento-para-una-mejor-comprension-humana>

investigación, decidí realizar un producto audiovisual con el cual el espectador pueda leer esas mil palabras que encierra cada imagen y poder contar mucho más que en un texto.

En mis primeras visitas a la casa-taller de América, pude entender algo muy importante: las comunas conservan creencias y costumbres que hacen parte de nuestra cultura, una riqueza invaluable e intangible, por eso la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, vigente desde 2016, ampara y resguarda estas tierras. Sin embargo, hay quienes irrespetan la ley, y afectan directamente a los comuneros; América y sus hijas personifican esta problemática.

Actualmente no pueden acceder a las tierras donde extraían la arcilla, materia prima con la que trabajan, para hacerlo regularmente recorrían casi dos horas para llegar, ahora “ya no hay tierra buena” aseguran, preocupadas. Sin duda, esto ha significado un cambio radical en su forma de vida. Recuerdan que solían llegar cada dos o tres meses al sector a extraer arcilla, pero desde hace seis meses, al llegar se encontraron con la sorpresa que esas tierras ahora tienen dueño, y están completamente cercadas, sin poder acceder, y sin saber quiénes eran los nuevos propietarios, optaron por buscar ‘material’ en otras fuentes.

Esto me llevó a reflexionar sobre la relación que tiene América con la tierra, y cómo toda su vida ha estado vinculada a ella gracias a sus vasijas. También me condujo a analizar la relación que tendría ella y sus antepasados con la tierra, en el momento de su muerte, las interrogantes tampoco se hicieron esperar ¿lograran encontrar material en otra parte? ¿se perderá este oficio por esta causa? ¿las hijas realmente quieren continuar esta tradición?

Por otra parte, pensaba en esa misma relación que tengo yo con el suelo que piso, la relación que todos tenemos con la tierra sin importar si somos costeños o amazónicos, el poco valor y respeto que tenemos sobre ella por el sencillo hecho de saber que siempre estará ahí, sin pensar que todos estaremos tres metros bajo ella algún día, convirtiéndonos en uno con ella.

Objetivo general:

Utilizar las herramientas narrativas y estéticas del documental creativo para generar una reflexión en torno a la tierra y a la pérdida de los territorios.

Objetivos específicos:

- Realizar un documental de creación para contar la historia de América Orrala.
- Definir el dispositivo cinematográfico que funcione adecuadamente para contar la historia.
- Usar una técnica cinematográfica propia del documental de creación que permita visibilizar las prácticas ancestrales de la alfarería en la provincia de Santa Elena.
- Buscar en el documental de creación un lenguaje cámara cuerpo que genere fluidez y flexibilidad para que los personajes no se sientan afectados por la presencia del documentalista.

El lenguaje cámara-cuerpo es el que me ayudará a que América no se sienta importunada por mi presencia, y le ayude a seguir siendo ella a pesar de tener una cámara en frente grabándola la mayor parte del tiempo, el uso de un crew y un equipo mínimo disminuirá las distracciones. Al usar una cámara pequeña, fácil y ágil de manipular, posibilitará que la comunicación entre ella y yo sea mucho más fluida y real, lo que pretendo es que ella le hable al espectador y no a la cámara.

Descripción del proyecto cinematográfico:

Lugar: Comuna el Morrillo - Santa Elena – Ecuador.

Duración: 11:12 minutos.

Nombre tentativo: Tierra Presa

Sinopsis: Hace 85 años en la comuna El Morrillo en la provincia de Santa Elena, América Orrala trabaja arduamente todos los días haciendo vasijas de barro, con la intención de que esa tradición no se pierda, pero fuerzas externas y designios de la vida apunta a que esta tradición quedara en el olvido.

Metodologías

- Visitar periódicamente a América Orrala para mantener una relación más estrecha.
- Investigación de campo en la comuna el Morrillo para identificar las tierras donde América extrae la arcilla.
- Entrevistar a actuales historiadores como el arqueólogo Erick López, director del proyecto arqueológico Samarina de la UPSE, que se encarga de recabar información de las culturas que habitaron Santa Elena.
- Confirmar a través de las entrevistas que efectivamente América utiliza técnicas ancestrales.
- Investigar y conocer sobre el documental de creación
- Identificar y reflexionar sobre un elemento del documental de creación como dispositivo que funcione en el documental.
- Aplicar ese dispositivo en la producción del documental
- Reflexionar luego del rodaje los resultados que se obtuvieron haciendo uso del dispositivo seleccionado.
- Pos producción de documental y escritura de la tesis.
- Visionado del documental.
- Conclusiones.

Cronograma de realización del proyecto

Etapa	Semana	Fechas	Descripción
Pre producción del proyecto	1ra	1-6 Octubre	Tutoría previa con Christian Hidalgo. Visita a América Orrala e investigación de campo. Primeros acercamientos al lenguaje cámara cuerpo.
	2da	8-13 Octubre	Tutorías con Libertad Gills y Carla Valencia, consejos y recomendaciones acerca del documental.
	3ra	15-20 Octubre	Entrevista al Arqueólogo Erick López Reyes, director del proyecto arqueológico Samarina. Verificar que América Orrala usa técnicas ancestrales.
	4ta	22-27 Octubre	Tutoría con Christian Hidalgo, Concretar el tema principal del documental, investigación sobre el documental de creación.
	5ta	29 Octubre -3 Noviembre	Tutoría con Christian Hidalgo, acercamiento al dispositivo cinematográfico en el documental de creación. Entrega del primer avance del proyecto de titulación.
	6ta	5-10 Noviembre	Definición del dispositivo cinematográfico en el documental de creación. Desarrollo de la genealogía del proyecto escrito.
	7ma	12-17 Noviembre	Desarrollo del segundo avance del proyecto escrito.
	8va	19-24 Noviembre	Preparativos para el rodaje, logística, transporte, horarios, hospedaje, permisos y demás a fines.
Producción del proyecto	9na	26 Noviembre - 1 Diciembre	Rodaje del documental Tierra Presa, del lunes 26 al viernes 30. Entrega del segundo avance del proyecto escrito.
Pos producción del proyecto		Diciembre	Conversión del material a Apple ProRes
		Enero	Conversión del material a Apple ProRes

		Febrero	Sincro del material
		Marzo	Visionado del material filmado con la montajista, reflexión en torno al material.
		Abril	Montaje del documental, Revisión, reflexión y visionado del primer corte.
		Mayo	Montaje del documental, Revisión, reflexión y visionado del corte final.
		Junio	Posproducción de color, Desarrollo del tercer avance del proyecto escrito.
		Julio	Posproducción de sonido, Desarrollo del tercer avance del proyecto escrito.
	17ma	29 julio – 3 de agosto	Entrega del tercer avance del proyecto escrito.
	20ma	26 – 31 agosto	Proyección pública del documental y reflexión sobre la experiencia.

Tabla 1 Cronograma

Genealogía

Influencias

Cuando llegué al Morrillo, pude ver una similitud en este escenario con el del film *Dios y el diablo en la tierra del sol* (Glauber Rocha, 1964), esta película muestra la historia de Manuel, quien, cansado del maltrato por parte de su patrón, decide matarlo y luego huye con su esposa Rosa. Emprenden un largo camino para poder huir de la justicia, Manuel y Rosa transitan por las baldías tierras norteañas.

Visualmente las áridas y secas tierras del sertão en el nordeste de Brasil son muy parecidas a las del Morrillo, Rocha me dio la pauta para querer mostrar la otra cara de la costa ecuatoriana, y no la que normalmente se espera ver en el momento que se piensa en la costa, no tan lejos de las playas y de la idealizada visión del paraíso vacacional que estas ofrecen, hay realidades que se desarrollan día con día, historias que merecen ser contadas, vidas que piden un minuto de atención para mostrar los problemas a los que se enfrentan. Estas tierras secas son su verdadero entorno y quizás la causante de sus necesidades.

El film *Cuba and the camaraman*, (Jon Alpert, 2017), era mi primer referente en el momento que se empezó a concebir el documental Tierra Presa. Jon Alpert sigue la vida de tres familias en Cuba, a lo largo de 45 años registra las dificultades y alegrías que estas familias han pasado, desde principios de los años setenta hasta los años noventa, hasta la muerte de Fidel Castro en 2016.

La primera palabra que se vino a mi mente al ver este documental fue "paciencia", 45 años es mucho tiempo para poder ver realizado un trabajo sea del tipo que sea, no podía dejar de pensar en la dedicación y la pasión que un documentalista debe tener para poder realizar un trabajo así, y aunque pensara en otros trabajos donde el tiempo sea menor, no dejaban de medirse en años. Esto me llevó a preguntarme si los tiempos para realizar un documental deben ser establecidos por una institución, no dejo de pensar que la falta de tiempo puede influenciar mucho en la toma de decisiones con respecto a este proyecto y que por supuesto van afectar al mismo.

Lo que me llamó la atención del estilo de Jon Alpert, es la manera en que el documenta la vida de estas personas. A mi forma de ver, él recopila información, datos,

en cada una de sus visitas, no llega directamente a interferir con el libre desarrollo de sus personajes, deja que le cuenten que ha cambiado en ellos y en su entorno, además Jon hace esto visible con los cambios que encuentra en su entorno. Algo similar me sucedía con América, en cada visita que realizaba la iba conociendo un poco más, y me iba enterando de cosas que cambiaban mi punto de vista hacia ella, cuando la conocí me maravilló su arte, cuando supe que ya no podría seguir haciendo sus vasijas por el problema de las tierras cambió mi perspectiva, en una siguiente visita supe que su familia no está interesada en seguir esa tradición.

Pensaba en cómo seguir acercándome a América y su familia, sin que sientan demasiada intromisión de mi parte, para no ser yo quien provoque esos cambios en ellas o en su entorno.

Con esta intención era imposible no pensar en los recursos que podría utilizar para que así sea, y Depardon me brindó las pautas necesarias.

Es conocida la querencia de Depardon al trabajo en solitario, utilizando un mínimo de recursos técnicos. En esta ocasión ha contado con su colaboradora habitual Claudine Nougaret para recoger el sonido. Una cámara y un pequeño equipo de sonido, suficiente para “intervenir” lo menos posible en la realidad.

Sin embargo, el espectador queda avisado desde el comienzo que lo que ve no es realidad pura, sino filmación. Y nos lo hace saber desde el principio, cuando la mujer mapuche pregunta si debe seguir hablando, no escuchamos la respuesta, pero sabemos que su interlocutor está detrás de la cámara. Es la búsqueda de la honestidad, con el protagonista y con el espectador.⁷

«Es conocida la querencia de Depardon al trabajo en solitario, utilizando un mínimo de recursos técnicos» esa es la forma en que me imagino abordar a América, sin tanto aparataje técnico que, en lugar de ayudar, logre más bien estorbar. Esto podría facilitar hacer un registro de su entorno, de sus actividades diarias y de sus problemas. No quería ser la persona que llega y le dice qué hacer, porque los equipos que uso necesitan ciertas directrices, quería que sea ella misma en todo momento haciendo lo que ella quiera frente a la cámara, de este mismo modo fue que Jon Alpert logra ingresar a la

⁷ EspacioPhake, «Raymond Depardon: La foto y el documento», <https://espaciophake.blogspot.com/2010/05/raymond-depardon-la-foto-y-el-documento.html>.

vida de las familias año tras año con equipos cada vez más pequeños y prácticos comparados con los que empezó.

Por otro lado, Comuna Engabao de Libertad Gills, era un antecedente en el tema que yo creía era el principal en el documental que quiero realizar. Engabao, es una comuna en donde la mayor actividad económica es la pesca, durante varios años esta comuna se ha vuelto inmersa en conflictos entre comuneros y las empresas que tratan de apoderarse de sus tierras comunales.

La comuna Engabao como muchas otras comunas tienen que lidiar con el problema de la apropiación de sus tierras por parte de empresas que lo único que les importa es continuar haciendo crecer su patrimonio. América es una de las directas afectadas por este problema, por esta razón al igual que Gills, quería enfocarme en esta problemática recurrente que está causando que la tradición alfarera de América se vea amenazada, quería a través del documental mostrar directamente el daño que estas empresas causan y cómo América prácticamente no podía hacer nada al respecto sin entender yo el por qué, a diferencia de Engabao quienes empoderados de lo que saben les pertenece por ley, luchan para que no se les sea arrebatado. Ambos viven situaciones similares, pero en circunstancias diferentes.

Por esto pensé que Engabao era un antecedente desde el cual mi trabajo podría partir y continuar aportando directamente para visibilizar la lucha de estas comunas, sin embargo, esta idea cambió un poco cuando me enteré que las tierras que ellas estaban perdiendo no eran de la comuna en donde viven, las tierras eran de una comuna vecina y sus habitantes fueron los que decidieron vender, sabiendo esto entendí por que la familia Orrala no había hecho prácticamente nada para pelear por sus canteras. Legalmente no tienen ningún derecho a ellas, aunque históricamente podríamos decir que sí. Aunque esta problemática no sería el enfoque central, sí es algo que planeo mostrar ya que sin duda es algo que le afecta fuertemente.

Los 3 fundadores de la comuna y protagonistas del documental me abrieron las puertas a sus vidas, memorias, alegrías y tristezas. Estas historias las transmito al espectador a través de mis imágenes. Pienso que es a través de esta yuxtaposición de palabra e imagen donde se podrán percibir tanto la alcanzada cercanía como la inevitable distancia. Quisiera que el espectador

sienta al menos una fracción de lo que yo sentí viviendo en la comuna de Engabao dice Gills.⁸

Este documental, como seguramente muchos otros, buscaba hacer sentir al espectador, que reaccione ante lo que está viendo en la pantalla, que se sienta atentado ante lo que está presenciando «Quisiera que el espectador sienta al menos una fracción de lo que yo sentí viviendo en la comuna de Engabao» estas palabras de Gills pasaban constantemente por mi mente. Hacer que el espectador sienta algo con lo que ve en la pantalla, no es tarea fácil, sin embargo, lo que yo sienta ante alguna situación es muy diferente a lo que otra persona pueda sentir ante lo mismo, las perspectivas de cada persona siempre serán diferentes, pero sin duda mi propósito es transmitir un sentimiento al espectador ante la situación de América.

Actualmente se estrenó *Sacachun* (Gabriel Páez, 2018)⁹ en el cual cuentan como esta comunidad se ve gravemente afectada por la sustracción del monolito el cual ellos creen trae fertilidad a las tierras de la comuna haciendo llover. Esto fortalecía mi postura de querer mostrar cómo se pisotea al comunero una y otra vez, despojándolo de todo lo que le pertenece, en este caso no son tierras, pero sin duda es igual o más importante.

En el film *Sacachun*, sus realizadores visitaron la comuna durante alrededor de 7 años en los que recopilaron testimonios e imágenes que posteriormente dieron forma a este documental. Nuevamente me topé con un proyecto en el que el factor tiempo determina muchas cosas en él, lo que me llamó la atención es la cercanía y la empatía que tienen los comuneros con los realizadores del film, sin duda durante las tantas visitas realizadas durante años era inevitable entablar una relación afectiva entre ellos, eso abrió las puertas a una sensibilidad que se siente al ver este documental, la intimidad de estos comuneros es compartida con el director y a su vez el director la comparte con nosotros. Esto me llevó nuevamente a preguntarme si yo en este corto tiempo lograría esa empatía y acercamiento con América para lograr trasmitirla al espectador.

Sin embargo, *Resonancia* (Mateo Herrera, 2012)¹⁰ en lo hace de manera diferente, fueron siete meses el tiempo que le tomo hacer el registro con el que luego nos cuenta todo a partir de las imágenes y del sonido, su personaje, la guitarra, al inicio no tiene

⁸ El Telégrafo, «Redacción Cultura», <https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/cultura/7/un-documental-cuenta-la-lucha-de-engabao-video>

⁹ Gabriel Páez, *Sacachun*, (Santa Elena: Filmarte, 2018), proyección, 75 min.

¹⁰ Mateo Herrera, *Resonancia*, (Ecuador: Taladro Films, 2013), 64 min

forma, pero desde las primeras escenas tiene una presencia, a través de los sonidos que emite su materia, la madera. Su creador durante todo el proceso no dice mayores palabras, y deja que sea su instrumento el que transmita todo un mundo de sensaciones y emociones.

Este film me llevó a pensar de manera diferente, al no ser la apropiación de tierras el tema principal de mi documental podía centrarme en otras cosas, como la pérdida de los conocimientos ancestrales y la alfarería, visualmente resonancia me mostraba una manera diferente de retratar a un personaje y en mi caso uno que se expresa no solo con su arte, sino que también con palabras y de esta forma expresar o decir mucho más, o a su vez que sea yo quien pueda expresarse directamente a través de él.

También me acerco a la forma en que yo podría hacer el registro de América, Carlos Reygadas manifiesta que:

A mí lo que me interesa es el mundo real, lo que veo, cómo están dispuestas las cosas, la luz, las piedras, los objetos. Para mí el cine es, esencialmente, el arte de la captación, el arte de la penetración de los objetos que están delante de la cámara reinterpretados desde una visión personal.¹¹

El saber estar y no intervenir, poder no solo observar sino también saber apreciar los pequeños detalles de la realidad, saber interpretarlos a través de un lente y de la cámara es lo que hace al cine de observación un deleite, poder observar al personaje sin que el note la presencia del director abre camino para poder contemplar al ser humana real, al que no mide sus palabras, sus gestos o expresiones. El *Direct Cinema* estadounidense es el precursor de estas nuevas narrativas a través de la observación, el director del cine directo aguardaba con su cámara y esperaba a que la acción se produjera, no buscaba precipitar ningún tipo de crisis ante el lente, al contrario, esperaba que la cámara tenga acceso a ella casi por si sola.

Ana González Wonham¹² menciona en su tesis doctoral que: «Cada documental de creación es único porque es deudor de una mirada, una contemplación y un trueque creativo entre los autores»,¹³ el documental de creación me permite plasmar mi mirada

¹¹ Diario La Nueva, «Carlos Reygadas y el cine de observación».

¹² Gonzales Whoham Ana, licenciada en Ciencias de la información en la rama imagen y sonido, Universidad Complutense, guionista y realizadora de TVE.

¹³ Whoham «El documental de creación»

sobre la situación de América, y reflexionar en torno a la misma, esto abre un sin número de puertas a maneras diferentes de retratar a este personaje.

También menciona que «El documental de creación es el formato adecuado para cumplir una función informativa, formativa y estética al tiempo»,¹⁴ estas tres características del documental de creación son muy importantes ya que son justamente lo que pretendo lograr, dar a conocer al espectador sobre un acontecimiento particular prácticamente desconocido, que el documental pueda ser una herramienta para la formación, ya sea para que a través de este puedan cultivar en los jóvenes su cultura o que a través de este puedan aprender acerca del arte de la alfarería y de quienes con esfuerzo aún mantienen vivo ese arte.

Además de estos dos puntos importantes, el documental de creación me permite afianzarme como artista cinematográfico, me permite realizar una búsqueda de mi propia estética o estilo. Experimentar con los planos o con la narrativa, me permitirá encontrar mi forma de contar las historias que a mi criterio merecen ser contadas, me permite ser yo con mi arte, sin las limitaciones convencionales. Es decir, no me veo obligado a usar todo el equipo técnico y humano mínimo que se necesitaría para realizar un trabajo audiovisual, solo puedo ser yo y mi cámara, permitiéndome de esta forma, concentrarme más en el momento y en la historia que se está desarrollando.

Como creador audiovisual, es importantes que encuentre mi estilo, eso es lo que diferencia a un director de otro, a través del desarrollo de este proyecto, de los antecedentes, de la pertinencia y de la genealogía he podido emprender una búsqueda, conocer diferentes directores y sus particulares estilos, quienes me dan herramientas y pautas para seguirme formando como realizador audiovisual y tener una mirada del mundo a través del cine.

Sin embargo, nuevamente aparece el factor tiempo, como requisito indispensable para lograr tal cometido. Ana González manifiesta que: «La expresión creativa en la actualidad está bien lejos de esos limbos de tiempo. Ni se valora el tiempo de reflexión ni la comprensión autoral»,¹⁵ vivimos en los tiempos de la inmediatez, las facilidades tecnológicas hoy en día permiten a la producción cinematográfica realizar productos

¹⁴ Ana González Whoham «El documental de creación: de Muntadas a Antonio López». Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid. <https://eprints.ucm.es/41622/>

¹⁵ Whoham «El documental de creación»

audiovisuales en tiempos récord, sin embargo, eso no es garantía de un contenido de calidad, así mismo la universidad quizás no nos exige inmediatez, pero sí nos da fechas límites en las cuales los realizadores debemos investigar, reflexionar, proponer, crear y obtener un producto final. Tiempo es una palabra muy presente tanto en mi como realizador y en mi obra, determinados son los tiempos que las instituciones educativas nos imponen para realizar algún proyecto, la vida o la historia misma se mide por tiempos en los que determinados acontecimientos se desarrollaron, y tiempo es el que a América y a su arte se le están acabando. Por su avanzada edad no me puedo permitir alarga demasiado la realización de este proyecto, el registro debe hacerse con ella presente para poder contener sus memorias a través del cine, quizás para el siguiente año ya no tengan tierras para seguir trabajando y sus hijas dejen permanentemente el oficio de la alfarería, al suceder esto, al cambiar tanto las cosas, sería otro documental el que estaría grabando y no el que me propongo ahora, me gustaría registrar por más tiempo la labor de América, buscar más detalles en su cotidiano los cuales pueda registrar para buscar otras formas de contar su historia, me hubiera gustado tener más tiempo para pensar mejor lo que quiero mostrar, para experimentar más con mi cámara buscando nuevas perspectivas que puedan reflejar mi mirada de la realidad, me hubiera gustado reflexionar más mi autoría para poder mejorar mi expresión creativa.

Sin embargo, el cine generalmente nos ha permitido poder exponer un tema y reflexionar en torno al mismo, esas reflexiones quedan en el espectador y pocas veces son compartidas con otras personas. El documental de creación permite mostrar directamente la reflexión del creador en relación con su obra, estas reflexiones puede que sean compartidas o no con el espectador, pero hacen que el artista de cine sea más libre de expresarse y dejar claro su punto de vista ante lo que está filmando, y eso es algo que sí se puede lograr en los tiempos que debo cumplir.

Referentes

Fue así que *Nostalgia de la luz* se convirtió en uno de mis referentes. Sin duda el trabajo de Guzmán es incomparable, desde sus inicios con el film *La batalla de Chile*, la memoria y el tiempo vienen siendo temas muy presentes en sus obras, pero en este film en particular Patricio Guzmán crea una reflexión y una relación en torno a la astronomía, la arqueología y las víctimas de la dictadura de Pinochet, temas que a simple vista pareciera que no tienen nada que ver el uno con el otro, sin embargo, las reflexiones y

conexiones que el presentan son muy fuertes, uno de los personajes menciona «trabajar con la historia, con el pasado, para de ahí construir un futuro» esto es justamente lo que mi documental busca, retratar un pasado o unos saberes del pasado que aún viven, y que seguramente no tendrán futuro. *Nostalgia de la luz* me muestra la diversidad de reflexiones que podría tener a partir de mi personaje y como puedo llevar más allá estas reflexiones pensándolas desde otras artes u otras ciencias.

El trabajo arqueológico en la provincia de Santa Elena es muy grande. Al ser una provincia costera, son muchas las culturas que se asentaron en sus tierras y proliferaron, son justamente estas culturas las que crearon la alfarería, son quienes aprendieron a trabajar con los materiales que tenían a la mano tal cual como la naturaleza se los daba. Pensando en esto, la más razonable era buscar a alguien que me pueda brindar una mirada más exacta sobre estas culturas, fue así que la arqueología era esa otra mirada que necesitaba mi documental para ir un poco más allá, mostrando un poco de ese antes, mostrando el ahora y lograr imaginarnos el después.

Walter Benjamín¹⁶ declara que las obras pierden su aura al ser despojadas del aquí y el ahora, un quiebre entre el creador y su obra hoy en día es muy fuerte debido a la industrialización, la demanda por la satisfacción inmediata exige por objetos u obras que sean hechas en el menor tiempo posible, esto provoca que el sistema de reproducción sea sistematizado a través de aparatos o tecnología que crean la obra, despojando a la misma de ese valor agregado de esa aura que las hace única.¹⁷

Werner Herzog¹⁸ por lo consiguiente en su film *La cueva de los sueños*¹⁹, también crea reflexiones en torno a las obras pictóricas que realizaron nuestros antepasados y que es lo que nos dicen esas obras ahora, podemos reconocer el valor de la pinturas dentro de esas cuevas no solo por los años que tienen encima o por las historias que son contadas en cada uno de sus dibujos, reconocemos el valor porque tenemos una idea de quien fue el que las hizo, el personaje o la persona sigue viva a través de su obra, por eso la obra

¹⁶ Walter Bendix Schönflies Benjamin (pseudónimos: Benedix Schönflies, Detlef Holz) (Berlín, Imperio alemán; 15 de julio de 1892 – Portbou, España; 26 de septiembre de 1940) fue un filósofo, crítico literario, traductor y ensayista alemán.

¹⁷ Walter Benjamin, *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica* (Taurus, Buenos Aires, 1989)

¹⁸ Werner Herzog Stipetić (Múnich, 5 de septiembre de 1942) es un director, documentalista, guionista, productor y actor alemán.

¹⁹ Werner Herzog, «La cueva de los sueños»

misma salta a la mirada, tiene vida y la podemos sentir al verla, a pesar de los años esa obra sigue gozando de ese aquí y ese ahora que su creador dejó impregnada.

De esta forma la creación de mi documental “Tierra Presa” empieza a tener más forma, con una cámara libre como la de Jon Alpert, sin tanto tecnicismo como trabaja Depardon y con miradas reflexivas como la de Werner Herzog y Patricio Guzmán.

Propuesta artística.

Supe de América Orrala gracias a Gonzalo Vera Vera, trabajador del sector público en el departamento de Comunicación en la Universidad estatal Península de Santa Elena, el cual había realizado un trabajo audiovisual sobre ella, en el programa llamado “Tierra de Gigantes” con el título “La última alfarera de Santa Elena” en el 2017. Él creyó que América Orrala era un personaje valioso y digno de ser documentado por ese motivo lo compartió conmigo.

Al ver el capítulo de este programa dedicado a América, pude comprender lo que Gonzalo me manifestó, la última alfarera de Santa Elena poseía una riqueza cultural invaluable, esto me conmovió y quise poder contar una parte de su historia, sin saber exactamente desde qué punto de vista retrataría a esta mujer única, o cómo llevaría a cabo el proyecto, tomé el reto, y decidí documentarla, aún sin haberla conocido en persona y sin saber su condición actual.

Mi primer encuentro con la familia Orrala era crucial para poder seguir acercándome a ellas, y que me permitieran grabar el documental, para este proceso fueron muy útiles las recomendaciones de mi maestra de anteproyecto Julie Tome, quien me aconsejó primero acercarme para presentarme y conocernos un poco mutuamente, sin mencionar mi intención de grabar un documental.

Hasta este punto, mi interés era totalmente en la historia, mi idea original era grabar la tradición alfarera de esta familia y en especial a América, cómo se desarrollan en la cotidianidad en torno a este arte ancestral. Haciendo uso de lo aprendido durante mi carrera universitaria planeaba realizar un documental para hacer un registro minucioso de los procesos que conlleva hacer las vasijas utilitarias, mi intención era ser el documentalista observador. También la intención es que lo filmado sirva como material

de aprendizaje de futuras generaciones, tratando que a través de él haya una concientización y valoración de nuestra cultura y raíces.

Me sorprendió mucho cómo desde el primer día o en mi primer acercamiento, se cumplió algo que los profesores siempre suelen mencionar en clases: uno siempre puede tener una idea de lo que va a rodar, pero en un documental, todo puede cambiar en cualquier momento, y sin duda así fue.

Luego de haber pasado varios días grabando con América y su familia, pude reafirmar mi decisión de hacer uso del documental de creación para llevar este proyecto adelante. Dentro de mi metodología propuse varios puntos que luego llevé a cabo, desarrollarlos y analizarlos me ayudó para darme cuenta cuáles sí funcionaban, o los que había que repensar para poderlos aplicar, sin duda todos ellos en conjunto me ayudaron a llegar a mi propósito, ver y retratar el mundo de América con mis propios ojos.

1.- Visitas periódicas:

Primera visita, conociendo a la última alfarera.

En esta primera visita llegué con nerviosismo, incluso con ciertos temores y dudas, mismos que pude disipar luego de conocerlas, no obstante, me fui con nuevas que para mí eran incluso más preocupantes.

Al ser la primera vez que emprendo este tipo de proyecto audiovisual desde todas sus etapas, las dudas y los temores no se hicieron esperar, es el primer documental que dirijo fuera de los ejercicios realizados para las clases de la universidad con los compañeros. Esta vez iba a ir solo sin saber exactamente qué hacer en el momento que llegue a verlas.

Afortunadamente en las tutorías de anteproyecto supieron darme varios consejos entre los cuales el que siempre recuerdo es: desde el primer día ve con tu cámara y graba todo, y eso fue lo que hice.

Cuando llegué por primera vez al Morrillo para mi sorpresa, rápidamente pude notar que ellas no se sentían incómodas con la presencia de una cámara, al contrario, muy abiertamente nos contaban cuál y cómo es el trabajo que realizan, ese día no les conté que mi intención no era grabar un documental de ellas, mi visita era netamente con la

intención de conocerlas a ellas y su arte, de esta manera poder corroborar todo lo que había visto y escuchado sobre la última alfarera de Santa Elena.

Más tarde pude meditar y llegar a la conclusión de que esto se debió a que posteriormente de que América recibiera el reconocimiento del Concurso Nacional de Portadores de Saberes Tradicionales 2013, comenzó a ser invitada para impartir talleres y charlas de cómo se realizan las vasijas utilitarias, no solo en la provincia de Santa Elena sino en varias más, lo que la llevó a viajar permitiéndole conocer a más personas y a otros rincones de nuestro país. A su vez esto provocó que interesados en estos saberes y artículos utilitarios se acercaran a su taller para conocerla, de esta forma ellas crearon esa afinidad por hablar y compartir con todo aquel que las visitaba se interesaba en su arte, y por supuesto en sus vasijas.

Esto fue muy alentador ya que este punto, del cual hablaré más adelante, también forma parte de mi propuesta como uno de los objetivos específicos. “El lenguaje cámara cuerpo” para mí fue de vital importancia para que ellas no sientan una cámara intimidante, o por la que inmediatamente tengan que imponer una postura y no ser ellas mismas.

Desde el primer día las sorpresas no se hicieron esperar, luego de hablar un poco me contaron el problema por el que están pasando, esto cambió mi idea original y me presentó una problemática que yo no había contemplado en ningún momento.

Segunda visita, la apropiación de las tierras.

Al conocer la situación por la que pasaban me desubiqué un poco, mi documental cambió totalmente, esto era una situación real por la que están pasando, pero esto podría enriquecer más el documental, aprovechar la situación, en el mejor sentido posible, el documental podría hablar sobre un tema muy debatido, el de la apropiación de las tierras, y con esto lograr sensibilizar al espectador ante esta problemática, tratar de hablar sobre el daño que se hace a terceros, como en este caso, se les perjudicaba quitándoles la fuente de su trabajo.

A causa de esto nacieron nuevas interrogantes ¿quién le ha quitado las tierras? ¿Quién decidió apropiarse de esas tierras? ¿cómo se quitan las tierras? ¿de quién son estas tierras? ¿son de la comuna? ¿Cómo se decidió ese negocio?, esto me recordó la historia de los colonizadores, que llegan se apropian de las tierras y luego las venden, esta historia

se sigue repitiendo al pasar de los años. Todas estas interrogantes planteadas sugerían que yo debía tomar parte en la historia, tendría que indagar mucho más, pedir incluso más información a la familia Orrala, tendría que hablar con representantes de la otra comuna o quizás con representantes de la empresa pero pensar en que mi intervención era necesaria, y de una forma más activa para lograr responder las interrogantes era algo que no planeaba hacer desde el momento en que decidí realizar este proyecto y esto quizás me desviaría del tema que yo quería tratar.

Cuando llegué a su casa nuevamente, compartí unas horas con América y sus hijas en el taller, me contaban muy alegremente sus anécdotas y experiencias, como aquella vez que fueron por primera vez a Quito a dar un taller de alfarería, entre risas América contaba que ella no vuelve allá, porque el frío la corre. También recordaba cuando salía todos los días a pastorear sus chivos, hasta que la peste los fue matando uno a uno. Por momentos me sorprendía lo abiertas que eran al contar sus vidas sin temor, apenas nos conocíamos y ya compartíamos sus vivencias una tras otra, pero, cuando nuevamente topaban el tema de la tierra su semblante cambiaba, era obvio que les preocupaba el no poder seguir trabajando como lo habían hecho durante años.

Luego de esa visita no podía dejar de pensar, cómo es posible que luego de más de 80 años trabajando esas tierras, extrayendo arcilla de ellas, ahora se las esté quitando una empresa con el fin de sembrar y cosechar. Me parecía inaudito el punto hasta el que hemos llegado como seres humanos. Con qué derecho esta empresa de la noche la mañana aparece y empieza a cercar, limitando los espacios y decidiendo quien entra o quién no, velando por sus propios intereses sin ver el daño que se le hace al otro. Pero este era un proyecto que recién empezaba y las sorpresas estaban ahí, esperando ser halladas.

Hasta este punto como ya lo expliqué en la genealogía, el film, *Dios y el diablo en la tierra del sol* de Glauber Rocha, era un referente en cuanto a la estética de mi documental, por la similitud de los escenarios en los que se desarrollan ambas historias, a su vez Jon Alpert y su estilo de filmación también es un referente para tener una noción de cómo debe ser mi acercamiento hacia ellas, aparentemente sabía qué iba a rodar y cómo iba hacerlo, incluso films como Comuna Engabao de Libertad Gills y Sacachún de Gabriel Páez fueron referentes muy fuertes, no solo porque ambos se realizaron en la costa y sus personajes son comuneros, lo que unía estos dos documentales al mío era el poder visibilizar el abuso hacia estas minorías por parte de empresas y agentes externos

a ellos, que solo buscan el bien propio sin importar pisotear el de los demás. Este tema me tenía muy intrigado, jamás había tenido la oportunidad de experimentar tan de cerca este tipo de casos, el poder ver en persona el daño que se causa por estas acciones es muy diferente al verlo a través de una pantalla de cine.

Tercera visita, buscando nuevas tierras

En esta nueva visita me planteaba nuevamente mi idea de ser el documentalista que no interfiere, es decir no provocar las decisiones o actos de América y ser solo un observador que registra cómo América Orrala se desenvuelve ante esta situación, quedarme con ella y su historia.

Abarcar el problema de la apropiación de las tierras iba hacer un trabajo muy demandante y requeriría de mucho compromiso, no solo de mi parte, también por parte de la familia Orrala. Hablando de manera general, los comuneros suelen ser personas muy pacíficas y amables, justamente por esta razón es que tantas veces han sido abusados, yo tampoco me caracterizo por ser una persona que confronte inmediatamente algún problema, es más trato de evitarlos en la medida de lo posible, quizás esta característica la heredé de mi abuela quien es originaria de la comuna Sube y Baja de la provincia de Santa Elena, desde este punto de vista entiendo por qué ellas no hicieron mayor esfuerzo por reclamar esas tierras, quizás no quieren acarrear un problema que saben tienen las de perder al no contar con algún tipo de apoyo.

Al saber que ya no podrían trabajar con esas tierras empezaron a buscar otras opciones, en esta ocasión me contaron que un alfarero les había vendido arcilla con la que él trabaja en la comuna Valdivia, desafortunadamente con este tipo de arcilla no se trabaja de la misma manera en las que ellas han trabajado durante años, artesanalmente, cabizbajas me contaban que, al momento de cocinarlas con el excremento de vaca, las vasijas se les resquebrajaban y se dañaban totalmente. Sin entender por qué sucedía esto fueron nuevamente a Valdivia para que el alfarero les ayudara, llevaron las vasijas que ya habían armado y las cocinaron en el horno a gas que el señor tenía, efectivamente en ese horno sí se cocinaban bien, sin ningún problema, aunque en este horno el proceso demora mucho más, incluso horas para que logren su cocción plenamente.

Debido a los escasos recursos de la familia era poco probable conseguir un horno a gas para poder seguir haciendo sus vasijas, siguieron buscando y lograron que les enviaran una arcilla desde Manta, sin embargo, esta tenía muchas impurezas y pasaban gran tiempo limpiándola, aun así, pequeñas piedritas lograban escabullirse de su vista y de su tacto, provocando que al momento de cocinar las vasijas se dañen.

A pesar de sus esfuerzos no encontraban una solución viable al problema, cualquiera de las dos opciones que de momento tenían, representaban un costo o inversión mayor de la que habían acostumbrado, normalmente otros en su caso hubieran optado por subir el precio de las vasijas, pero la demanda de las mismas es cada vez menos e incluso desvalorizando el trabajo que se significa realizarlas, esto por simple desconocimiento, provocando que sea descartada la idea de subir el precio de las vasijas, complicando así un poco más las cosas.

2.- Investigación de campo en la comuna el Morrillo.

Cuarta visita, la cámara mi mirada.

En esta visita había organizado no solo mi llegada, en esta ocasión iría con mi equipo técnico, Michael Lojano, quien me ayudaría con el sonido directo, y Gabriela Borbor quien nos asistiría en el rodaje, esto con la finalidad de que América y sus hijas también se familiaricen con ellos, y en los días de filmación no sean unos extraños, provocando que al ver más gente y más equipos su semblante o sus acciones cambien.

Al momento de llegar les presenté a mi equipo, y les comenté qué rol desempeñaría cada uno de ellos, nuevamente ellas se mostraron muy atentas a lo que yo les contaba, aparentemente todo iba bien hasta ese momento, hasta que nuevamente las cosas cambiaron como se había hecho costumbre en cada visita que realicé, al continuar conversando nuevamente con ellas, me contaron que había tramos que aún no estaban cercados y que habían logrado pasar, desafortunadamente al ingresar y buscar, no hallaron las canteras, la empresa había arado varias hectáreas de esas tierras, provocando que sea irreconocible para ellas, no lograron ubicarse o encontrar algo que se les haga familiar para poder orientarse.

En ese momento le pregunte si era posible que nos llevara a esas tierras e intentemos dar con la ubicación de las canteras, ellas inmediatamente aceptaron y nos dirigimos al sector. Durante el camino íbamos platicando, y para mi sorpresa me contaron algo que me haría cambiar el punto de vista del documental, Maura mencionó que a las tierras a las que nos dirigíamos pertenecían a la comuna vecina, San Vicente, esto no permitía que yo hablara directamente en el documental sobre la apropiación de las tierras ya que este no era el caso, la comuna de San Vicente había vendido esas tierras por voluntad y no era la empresa la que había llegado de la nada a decir que esas tierras le pertenecían, ahora entendía porque América y sus hijas no habían hecho mayor esfuerzo para luchar por esas tierras, al no ser de su comuna no podían exigir nada ya que legalmente no tienen derecho sobre ellas. Esa razón era mucho más fuerte que pensar que no hacían mayor esfuerzo solo para evitarse problemas con empresas o autoridades que seguramente no les darían la atención que ellas esperarían. En ese momento entendí por qué estaban totalmente resignadas a buscar otras opciones y no luchar por lo que yo creía que históricamente les pertenecía.

Al llegar a las tierras pude constatar lo que me habían contado, cientos de hectáreas habían sido aradas para ser preparadas para los sembríos, buscamos por varios minutos, pero desafortunadamente no logramos hallar las canteras donde habitualmente extraían la arcilla, sin embargo, encontraron una tierra similar que les podría servir y decidieron llevar unos cuantos sacos de ella para hacer pruebas, y continuar trabajando por lo menos hasta que esta se les acabe nuevamente.

Al estar acompañado con mi equipo de trabajo pude notar muchas cosas, entre ellas la más importante fue percatarme de la experiencia de trabajar como lo había hecho hasta ese momento yo solo, con la cámara y los personajes, pero ahora había decidido darle la cámara a Gabriela y yo asumir el papel de director, durante nuestra visita yo le daba indicaciones a Gabriela de cómo me gustaría los planos y qué me gustaría ver en ellos, mientras yo conversaba con América y sus hijas.

Durante esta práctica pude notar que América se dirigía menos a la cámara de lo que lo hacía antes, ya que su atención estaba en mí, y al yo ya no tener la cámara en mis manos ella continuaba buscándome olvidándose aún más de la presencia de la cámara.

Quizás para algunos esto haya funcionado muy bien, pero para mí no era así, luego de revisar el material que rodamos ese día nuevamente recordé el film de *Cuba and the camaraman* (Jon Alpert, 2017) dialoga con sus personajes y aunque la cámara esté entre ellos, muchas veces esta pasa solo a ser el artefacto de registro mientras ellos se desenvuelven naturalmente en su dialogo.

Yo también busco la naturalidad de mis personajes, pero definitivamente no quería que la cámara solo fuera ese artefacto de registro, quería que sea más que eso. Mientras continuaba viendo lo filmado aquel día, noté que América y las hijas no se dirigían a la cámara, se dirigían a mí o entre ellas, estaba pasando lo mismo que noté en el documental de Albert, la cámara quedaba totalmente relegada a ser el dispositivo de registro de la interacción entre un grupo de personas y entre ellas también estaba yo.

Esto significo dos cosas para mí: primer que la cámara no iba a tener el protagonismo que yo quería lograr a través de la fotografía, y segundo, que yo iba a tener que aparecer en el documental para justificar sus respuestas o sus diálogos.

Por estas razones luego de esta visita decidí que debía ser yo quien opere la cámara, ya que a través de ella plantearía mi mirada para documentar a mis personajes, si lo hacía otra persona no iba a poder captar los detalles que yo quería ver y mostrar al espectador, los gestos, los rostros y los momentos, por más que diera las indicaciones en su momento al operador, además que el simple hecho de tener que dar una indicación podría significar perder ese momento irrepetible que se da en un documental, y como documental de creación era imprescindible que sea mi mirada reflejada en el documental, mirada que buscaba que el espectador al momento de ver el documental sienta que es con él que habla América y no que habla conmigo o a una cámara inerte, mi intención es que la cámara a través de los encuadres, sea parte de ese dispositivo que lleve al espectador a través de la historia y que logre empatizar al espectador con América y todo su entorno.

Luego de esta visita, continúe visitándolas en otras ocasiones para no perder el contacto y el acercamiento que ya había logrado con ellas, también para lograr organizar y mantenerlas al tanto de las fechas en que iría a rodar el documental con el equipo técnico.

3.- Entrevista al arqueólogo Erick López, director del proyecto arqueológico Samarina de la UPSE.

Historia alfarera de Santa Elena

Durante el tiempo que se desarrollaron estas visitas era importante también investigar y recabar otros datos de la historia de América, por ejemplo, para poder complementar la idea de que ella es portadora de todos estos saberes ancestrales y que las técnicas que usa son de descendencia Guancavilca, tuve la grata oportunidad de entrevistar al arqueólogo Erick López Reyes, director del proyecto arqueológico “Samarina” de la UPSE, quien tras años de investigación en una larga plática me supo manifestar que:

Las primeras experimentaciones de la tradición alfarera que se hicieron en cerámica son San Pedro - Hachalán, hasta que se conforma y surge la cerámica Valdivia con un cuerpo tecnológico alfarero, y es el primero que recorre esta región, una de la más antiguas de América, luego viene un proceso de mejoramiento tecnológico, que va pasando por procesos de invenciones e innovaciones producto de contactos culturales, y dan como resultado los conjuntos cerámicos que conocemos con los nombres de culturas arqueológicas como Machalilla y Engoroy, parte de la cerámica Chorrera, Guangala y Guancavilca, la cual sufre una interrupción debido a la invasión española, esto implica que lleguen nuevas cerámicas, nuevas tecnologías, nuevos conceptos y nuevos procesos.

Para mí era inevitable pensar en ese momento como nuevamente una interrupción debido a una empresa, estaba provocando que los procesos para realizar una vasija particularmente en la forma en que la familia Orrala las hace, se vea obligada a cambiar, es decir, la historia se continúa repitiendo una y otra vez, a diferente escala, pero con los mismos efectos.

El arqueólogo Erick López menciona también que esto nos llevó al surgimiento de una nueva tradición alfarera, que cumple su desarrollo a mediados y finales de la época colonial. Esta cerámica es la que Joffre Busnars bautiza como cerámica Santa Elena, la misma que corresponde a la tradición alfarera que reemplazó las técnicas ancestrales, retomando de estos, ciertos aspectos, pero ya matizados y complementados con las

técnicas traídas por los europeos, como son el vidriado, la aparición de nuevas formas, manufactura hecha en metal y que trasladan a la cerámica, cerámica Guancavilca colonial, es decir cerámica colonial pero que aún conserva ciertos rasgos Guancavilca o elementos tradicionales de las culturas pre hispánicas, entre estas innovaciones están el incorporar como combustible la boñiga de las vacas²⁰ y de los burros, cambios en el uso de los hornos que se usaban para cocer la cerámica, entre los rasgos que se mantuvieron están la selección de las fuentes de arcilla, la elaboración e imposición de las pastas, el uso de hornos cerrados y abiertos en los que cambió solo su forma, pero no su principio tecnológico, esta cerámica se mantiene sin mayores cambios hasta los años 30 y 40, en donde el desarrollo de la economía local genera una presión sobre las poblaciones aborígenes nativas de esta región, que hace que ingresen metales como el aluminio y hacen que poco a poco vaya decayendo la producción alfarera, porque la demanda empieza a ser cada vez menor, esto se magnifica con la entrada de los plásticos, esta situación hizo que esta tradición empiece a perderse y vaya derivando a otras cosas, lo que antes se utilizaba como parte de la vida del modo tradicional campesino, luego pasara a ser derivado a la producción de ollas de cerámicas para las fiestas infantiles, la piñata u olla encantada, la tradición nuevamente tuvo un declive debido a que quienes la conservaban empiezan a tener 70, 80, 90 años y empiezan a desaparecer, gracias al aumento de las investigaciones antropológicas en la región realizadas por la doctora Silvia Álvarez, la arqueóloga Karen Stothert y por otros antropólogos, etnógrafos y arqueólogos que se preocuparon por reunir y dejar esa información plasmada en un registro, informes y publicaciones, que se generaron en la década de los 80 y 90, logrando rescatar parte de estos saberes ancestrales.

Técnicas ancestrales usadas por América.

El arqueólogo Erick López Reyes reafirma que América Orrala es un referente del rescate de estos saberes, porque al momento de realizar las vasijas mantiene las técnicas ancestrales. Entre las características que encontramos en ella están:

- Identificación de fuentes de materia prima que se mantienen por la tradición oral.

²⁰ La boñiga es el excremento del ganado bovino.

En agricultura es usada como uno de los componentes del abono, como combustible y en construcción, como revoco.

- El uso de desgrasantes en función para que se va a usar la olla.
- La densidad y la porosidad del artefacto definido por su función.
- Las técnicas de construcción, en rollos y luego alisados por la piedra, que se mantiene de la época de la cultura Valdivia.
- Las técnicas de curado.
- Las técnicas de cocción en el manejo de atmosferas más no en la forma de los hornos.

5.- Investigar y conocer sobre el documental de creación

En esta etapa la universidad nos había pedido tener un tutor que nos acompañe en el proceso de titulación, le presenté mi proyecto a Christian Hidalgo y él aceptó, luego de varias charlas para conocer más a profundidad mis ideas y mi intención con el documental, Christian me recomendó trabajarlo desde la perspectiva del documental creativo, al no conocer yo mucho del tema, la primera tarea que me asignó fue investigar sobre este.

Conocer más sobre el documental de creación me ayudó a definir en qué partes debía enfocarme, o las claves para poder llevar este proyecto a cabo, fue así como llegué a las siguientes conclusiones a tomar en cuenta para la filmación de este.

El documental de creación es pertinente porque idóneamente presta las herramientas para poder retratar a América, de una manera diferente a la que ya se ha hecho en otros trabajos realizados por otras instituciones como la ESPOL, UPSE, diario el Universo, El Telégrafo, arqueólogos y demás, quienes lo han hecho con la finalidad de realizar informes, publicaciones o registros científicos para la historia.

Las definiciones del documental de creación son siempre ambiguas. La ambigüedad permite la libre interpretación según los intereses coyunturales. En el aspecto productivo Fred Camper define al documental de creación identificándolo con un film creado por una persona, ocasionalmente un pequeño colectivo de trabajo, que trabaja con presupuesto minúsculo, muchas veces proveniente del propio bolsillo del director o de pequeñas empresas. Se

realiza desde la pasión personal de este creador y con el convencimiento de que el éxito masivo y los beneficios económicos son improbables.²¹

Comparto la definición de Fred Camper en este aspecto, este proyecto no fue ganador de ningún concurso por el cual pueda contar con algún tipo de ayuda económica, por el contrario, todo se va a realizar a través de la autogestión y con un equipo mínimo, permitiéndome así experimentar otros roles dentro del cine entre ellos la producción y la dirección, a la vez que me permite tomar el mayor número de decisiones.

La imagen supeditada a la palabra.

El problema de buscar la objetividad a partir del documental es que podemos darles más importancia a las palabras que a las imágenes. Es difícil establecer cuáles son las reglas -porque creo no las hay-, pero la imagen nunca debe quedar supeditada a la palabra, sino que ha de reforzar la historia visual.²²

Como director de fotografía me importa mucho la imagen que se muestra en una pantalla, por esta razón para mí es importante poder usar las imágenes para contar la historia desde ellas y no solo desde la palabra. El documental creativo me da esa posibilidad, trabajarlo desde la imagen, dándole así más fuerza a este elemento narrativamente e incluso trabajarlo desde la subjetividad para retratar a un personaje, experimentando con los planos para jerarquizar a los personajes, con los encuadres para decidir que dejo dentro y que dejo fuera, y la profundidad de campo para aislar a mi personaje de todo lo demás y solo sentarme en ella, haciendo uso de todas estas herramientas puedo contar una historia o transmitir una emoción sin la necesidad de poner la palabra por delante.

Personajes reales y no ficticios

Poder interactuar con América varias veces antes del rodaje y conocer la historia de su arte es indispensable para poder retratarla a ella, y no a un personaje creado por mí, o solo lo que quiera mostrar.

²¹ Ernesto Ardito, «La moda del documental de creación»

²² Roberto Bruna, «Universidad de Chile» 2012

Con un personaje real y no con uno creado, como lo es en caso del film de ficción, la responsabilidad y el compromiso por supuesto es grande y de mucho cuidado al trabajar, sobre esto Carmen Ávalos afirma:

Cuando tienes de personaje a una persona de carne y hueso, hay que tener mucho más cuidado. Es una persona real, una persona que desborda su personaje. Y ahí debemos tener presente dos cosas: asignarle el debido valor cinematográfico, y el segundo y casi más importante, mantener en alto el valor ético, pues hay que tener claro cómo es que le va a influir la película a esa persona para cuando deje de ser el personaje.²³

Para darle a América el debido valor cinematográfico, es imprescindible usar otra de las características del documental creativo como es la indagación, ya sea por medio de material bibliográfico para conocer la historia de su arte, o también de entrevistas y diálogos para conocer mejor a la persona detrás de ese arte, es decir, lograr descubrir a mi protagonista.

La diferencia, en este caso, es que en el documental de creación el personaje no solo es básico para la creación de una acción que conmueva al espectador, sino la pieza clave y única en la que se sustenta el formato narrativo. Paradigmático resulta, de nuevo, que este personaje no sea un producto de nuestra imaginación, un homo fictus (Gonzalo Navajas), sino un sujeto real, personificable y existente fuera del mundo de las ideas (Platón) audiovisual. Es decir, en el documental de creación debe ser «ficcional». De lo contrario, el mismo documental podría caer en el riesgo de la demagogia o en la ínfula de pretender ser más real que la realidad a través de un soporte no-realista, como es el audiovisual. En una conversación más filosófica que teórica, lo único cierto es que la construcción de un personaje en pantalla es, básicamente, la misma que la construcción de un personaje de ficción, en su armadura narrativa.²⁴

²³ Roberto Bruna, «Universidad de Chile» 2012

²⁴ Roberto Bruna, «Universidad de Chile» 2012

Plantear interrogantes

El documental de creación me plantea interrogantes a través de la subjetividad, permitiéndome ir más allá, dejar la objetividad de lado y confrontar al espectador a muchas preguntas o reflexiones que él mismo puede generarse a través del documental que está observando.

Una vez definido mi personaje, podré a través de ella plantear interrogantes que abordarían temas como la muerte y el legado, características importantes que rondan la existencia de América y de su arte.

El documental de creación me permite como artista cinematográfico plasmar desde mi subjetividad una representación de la realidad vivida por América, el ser objetivo ante su situación no es mi intención permitiéndome ir un poco más allá a lo que la cámara captura a través del lente.

Los documentales de creación son también una herramienta o formato de comunicación. Cuando se plantea grabar una historia con personas de la realidad, esa realidad queda, inmediatamente, condicionada, afectada. Un documental de creación sobre el Diseño de Producción o Dirección de Arte en las películas de Pedro Almodóvar, por ejemplo, no solo cuenta el oficio artístico del modelado, patronaje y construcción de los decorados, figuración y vestuarios, también cuenta una forma de ver el mundo, la de este autor, Antxón Gómez, su art designer, por ende, la del director de estas producciones cinematográficas, Almodóvar. El documental de creación entra en el «mundo Almodóvar», se relaciona con sus protagonistas, sufre con ellos las vicisitudes de las dudas y bloqueos artísticos, sabe de los plazos imposibles de las citaciones y los rodajes y los mil y uno condicionantes de la producción ejecutiva.²⁵

El documental de creación me permitirá justamente eso, entrar en el mundo de América, mirarlo desde mi punto de vista, explorarlo, interpretarlo, y luego mostrar en el film las conclusiones o las interrogantes que se me presentaron en ese mundo.

²⁵ Whoham «El documental de creación»

Por último y no por ello menos importante, H. Gartner menciona: que una persona que puede resolver problemas, es una persona creativa. Justamente la creatividad es lo que hace al documental creativo lo que es, una forma de arte en la cual el artista emplea toda su creatividad para poder llevar a cabo su obra, sin duda como realizador cinematográfico es un reto poder aprovechar mi creatividad para llevar este proyecto adelante, reto que estoy dispuesto asumir.

El documental de creación entre tantas cosas me llevo a pensar en algo muy peculiar. América Orrala a lo largo de los años fue dejando su semilla a ciento de personas, al igual que hizo su abuela Dolores Figueroa cuando le enseñó a su madre, Agripina, así mismo América le enseñó a sus hijas y a sus nietos, pero por si fuera poco también se dio el tiempo y el esfuerzo de enseñar su oficio a conocidos y extraños, seguramente con el afán de que esa tradición continúe aun cuando ella no este, pensando en esto no dudo que América Orrala Suarez, hizo su aporte a la cultura santaelenense a través de su arte, la alfarería, dejando un firme legado de saberes y tradición.

Pero, esto también me lleva a pensar ¿cuál es mi aporte como cineasta? Al ser un realizador audiovisual automáticamente siento que se me acuñe una responsabilidad, es decir, que los productos audiovisuales que logre generar deben ir cargados no de soluciones, pero sí de interrogantes y de provocación hacia el espectador, por eso como cineasta hago uso del documental de creación, con el afán de llevar al espectador no solo al conocimiento de una problemática social, mi intención es lograr que el espectador genere sus propias reflexiones a partir de lo que ve en la pantalla, no solo en torno a la muerte y la pérdida, tampoco solo sobre la perdida de los saberes ancestrales de nuestro país, sino también sobre la muerte de cada uno de nosotros como individuos y qué es lo que estamos dejando como legado a las futuras generaciones.

6.- Identificar y reflexionar el dispositivo en mi documental creativo.

Mi aporte al cine ecuatoriano, es buscar generar una relación entre la imagen y la cotidianeidad de América Orrala al momento de hacer una vasija, desde una mirada subjetiva que fragmentará estos momentos a través de la fotografía en el documental, haciendo uso de los primeros planos y la profundidad de campo, para poder intentar reflejar o interpretar la pérdida que está teniendo poco a poco la cultura y la muerte a la

que cada uno de nosotros nos afrontaremos en algún momento, a través del retrato de América Orrala.

Pensaba mucho en poder contar la historia de América a través de la imagen, a través de los planos, por eso quería prestar mayor atención en los pequeños detalles como sus manos, su piel, las arrugas de su rostro, y de otros elementos que la rodean como la tierra, las vasijas, las herramientas e implementos que ella usa, para luego poder usarlos crear las analogías o reflexiones sobre el paso del tiempo, la muerte y que queda luego de eso, estaba interesado en poder contar algo con cada plano y encuadro y que incluso cada uno pueda contar algo independientemente, es decir que a través de un solo plano podamos sentir algo o entender claramente lo que estamos viendo.

Conociendo ya un poco más a fondo de las herramientas del documental de creación, lo que me permitía realizar, y lo que yo quería lograr, establecí la fecha del rodaje.

7.- Aplicar el dispositivo en el documental.

Primer día de rodaje.

Finalmente llegó el día de rodaje, América y sus hijas ya sabían que iba a llegar con mis otros compañeros y el equipo, pero por cuestiones de tiempo, mi compañera Gabriela Borbor no nos pudo acompañar al rodaje, solo éramos Michael Lojano en el sonido y yo con la cámara, cada uno debía estar atento del otro y mantener la comunicación para que todo vaya bien.

Al momento de llegar, mi intención era filmarlas mientras ellas hacían sus vasijas como de costumbre y dejarlas que se desenvuelvan y surjan los diálogos, para mi sorpresa al momento de haber llegado, Jenny Orrala, nieta de América, me comentó que su tío Hipólito Orrala había encontrado las canteras y que como ellas no tenían forma de trasladarse hasta allá para poder traer los sacos con arcilla, me pidieron que yo les ayudara con el transporte con el que había llegado.

Definitivamente era esto una buena noticia, no lo pensé dos veces y nos fuimos en busca de las canteras, ya no me sorprendía que América y su familia cambiaran siempre mis planes o mis ideas, ya había entendido que en el mundo del documental hay

que estar listos para todo. Para ellas esto era muy importante, su esperanza volvió cuando su familiar Hipólito Orrala Figueroa, les dijo que había hallado las canteras, para él era habitual llevar a pastorear a sus vacas a las tierras donde ahora esta empresa es dueña, él entraba por los tramos que aún no estaban cercados y por afinidades le permitían pasar con sus vacas.

Tal como lo había pensado en la etapa del desarrollo y producción de proyecto, me enfoqué en los detalles que quería mostrar, dejé que ellas dialoguen y se desenvuelvan en el entorno y en lo que estaba aconteciendo, América por momentos no podía evitar contarnos sus anécdotas de cómo llegaba ella ahí con su mamá y cómo llevaban la tierra, y por supuesto notar cómo ha cambiado bruscamente en tan poco tiempo, a pesar de estar en el sector de las canteras igual se les dificultó un poco hallar las más antiguas, y solo lograron recoger de las canteras más recientes que ellas habían hecho.

Para mí fue la mejor manera en la que pude empezar a filmar el documental, saber que estaba pisando suelo con años y años de historia y que podía hablar con la mujer que desde niña ya caminaba en esas tierras haciendo lo mismo que yo estaba viendo que hacía en ese momento, buscando la arcilla para hacer sus vasijas, y aún más al saber que dos generaciones siguientes le están acompañando en ese momento haciendo lo mismo. Gracias a esto pude nuevamente valorar la importancia del documental, no solo para mí como cineasta al poder ser testigo de estos momentos, también para que el público o espectador pueda conocer estas historias que difícilmente se visibilizan.

Luego de varios minutos para nuestra sorpresa un guardia de la compañía llegó a donde estábamos para averiguar qué hacíamos ahí, Jenny le explicó nuestra presencia y por qué llevábamos la tierra, el guardia permitió que cargáramos los sacos e incluso nos dijo que podíamos ir hablar con el gerente o representante de la empresa que en ese momento se encontraba en la oficina, desafortunadamente les dio un correo y el nombre a quien debían dirigir una carta explicando su situación y que debían esperar una respuesta para que les puedan ayudar. Luego de eso volvimos a la casa con los sacos de arcilla que lograron recolectar y dejaron lista la arcilla para trabajarla otro día.

Figura 1 Primer día de rodaje

Segundo día de rodaje

Para este segundo día las cosas se desarrollaron con normalidad, ellas tenían lista la tierra para empezar hacer las vasijas, entonces sucedió lo que yo esperaba, mientras ellas daban forma a las vasijas y los acabados hablaban y recordaban varias cosas, entre esos diálogos América contaba sus anécdotas y el problema por el que pasa con lo que ella considera sus tierras, durante ese día pude retratar a las alfareras realizando su oficio, mientras Michel registraba los diálogos y tenía libertad de dirigir mi vista (la cámara) hacia donde yo deseaba o donde quería poner más atención, sin necesidad de estar preocupado de registrar las imágenes de ellas hablando, podía pensar y realizar los planos que yo quería, gracias a la facilidad o versatilidad de los equipos que había llevado para filmar, podía cerrar mucho mi plano sin yo tener que acercarme tanto y no interrumpir a las alfareras, aunque ellas estaban muy concentradas en su trabajo no quería que de momento pongan alguna pose o cambien algo por el hecho de ver que yo las estaba filmando, este día hice los planos en los detalles que yo buscaba, sus manos, sus dedos, su piel, el barro o la arcilla que por momentos me daba la sensación que era otra extensión de sus cuerpos.

Tercer día de rodaje

Para el tercer día ya casi tenía todo el proceso de la creación de las vasijas registrado, solo hacía falta la cocción con las boñigas de vaca, en este proceso nuevamente América compartió más de su historia, cosas que no nos había mencionado antes, llegamos temprano y América había salido a buscar alimento para sus animalitos, la esperamos un buen rato hasta que llegó, pero como ella a pesar de su edad no se queda quieta, no demoró en llamar a su hija para ir a sacar a sus chivos y llevarlos a la chacra, y como era de esperarse nosotros las acompañamos, no fue fácil seguirles el paso pero otro de los cotidianos que esperábamos poder registrar. Al final del día nos despedimos avisándoles de que era el último día de rodaje, se despidieron de nosotros a la vez que nos decían que no nos perdamos y que las volvamos a visitar, aunque fue corto el tiempo logramos crear esa empatía con cada una de ellas.

8.-Resultados.

Luego del rodaje, revisando un poco el material filmado pudo notar algo, desde el primer día pasó algo que cambió notablemente el ambiente en el taller de América, en principio yo quería ser el documentalista que solo registra el cotidiano sin interferir o tratar de hacerlo en lo más mínimo, sin embargo, eso fue lo que hice desde el momento en que llegue a filmar, ellas no tenían como ir a ver su tierra y mi llegada en ese momento cambió eso, al poder ellas ir a recolectar el material y llevarlo a casa significo mucho, tenían material suficiente para trabajar y entregar un pedido que les habían hecho, por eso al día siguiente se habían reunido todas para trabajar y el ambiente era algo más alegre de lo habitual, esto era porque iban a poder entregar el pedido y aún iban a seguir teniendo material para seguir trabajando más tiempo.

Seguramente si yo no hubiera contado con el transporte ese día las cosas hubiesen sido diferentes, seguramente no todas se hubieran reunido ese día a trabajar, y solo lo hubiera hecho América y su hija Adelaida, quien vive con ella y siempre le acompaña, el proceso de hacer las vasijas también hubiera sido más lento.

De todas formas, me alegra haber sido de ayuda en ese momento, y así poder haber rodado las escenas de ellas juntas, escenas que no esperaba poder rodar, quizás de otra forma no haya podido ser posible y pude estar ahí para poder hacerlo siendo testigo una vez más de lo hermoso y fascinante que puede llegar a ser realizar un documental.

Con lo que respecta al dispositivo, había logrado captar todo el proceso de la creación de las vasijas, este proceso es el que nos llevaría a través de esta historia de América y su problemática, gracias al mismo se logró las tomas que me había planteado, tenía los planos detalle de sus manos, de la piel, del proceso y de las vasijas, también planos de la tierra, de su rostro que solo con verlo sin que ella nos diga nada de por si nos dice mucho. La escena que creo que encierra todo el documental, es cuando América está en frente de las tierras a las que ella no puede acceder porque una reja se interpone entre ellas, este plano resume todo el documental sin que nadie diga o traduzca lo que quise decir al realizar ese encuadre, esta escena se la logro el primer día de rodaje. En mi consideración tenía material suficiente para en posproducción lograr trabajar e intentar conseguir lo que me propuse.

Figura 2 América frente a las tierras a las que ahora no puede acceder.

Lenguaje cámara-cuerpo

En los años sesenta los movimientos cinematográficos como el *cine vérité* de Francia y el *Direct Cinema* de Estados Unidos, provocaron cambios fuertes en el cine documental, una nueva forma de acercarse por medio de nuevas técnicas abrieron un mundo de posibilidades narrativas, pero ese nuevo cine y esas nuevas narrativas no hubiesen sido posible sin un cambio crucial que las permitiría ser posible, el desarrollo tecnológico de la época permitió el acceso a equipos portátiles, equipos ligeros que permitían a su operador acercarse y moverse con mayor facilidad, permitiéndoles tener una observación más espontánea de la realidad incluso más directa, incluso no tenía necesidad de tener que involucrarse con los personajes o con lo que estaba filmando.

Definitivamente el hacer uso de una cámara versátil, por su pequeño tamaño, me fue muy útil. En primer lugar por la comodidad que me brindaba a mi como operador de la misma, el primer día de rodaje pasamos casi todo el día en exteriores acompañando a América a encontrar las canteras, mientras estuvimos con ella no paramos y todo el tiempo tenía la cámara en mis manos grabando o lista para presionar el botón de rec y encuadrar, de haber usado un equipo más grande no solo hubiese sido más cansado y pesado para mí, lo que realmente hubiera pasado es que hubiese tenido que parar más veces para poder descansar y volver a subir la cámara, me hubiese costado más tiempo estar listo y encuadrar, lo que significaba perder momentos y eso no podía pasar.

El haber ido desde el primer día de rodaje con una cámara también hizo diferencia, aunque ellas desde que las conocí se mostraron totalmente naturales, con el tiempo se acostumbraron a verme siempre con la cámara y no tomaban en cuenta si estaba grabándolas o no, esto ayudo a que sus diálogos sean fluidos y sus conversaciones sean totalmente naturales, si estaban trabajando en las vasijas o realizando algún quehacer no me miraban para que de alguna forma yo les confirmara que se podían mover, ellas simplemente hacían sus cosas sin presión ni ataduras, ellas en lo suyo y yo en lo mío, sin que ninguno de los dos retrase o entorpezca que trabajo del otro.

Figura 3

Figura 4

9.- Posproducción del documental

El Montaje

Luego de terminar el proceso de conversión del material a un formato más acorde para ser trabajado en posproducción, empezamos la tercera etapa de escritura del documental, la del montaje, Mariuxi Alemán fue quien me ayudó en este proceso. Al momento de ya entregarle los *masters* ella decidió ver el material sola, sin que yo le contara qué paso durante el rodaje y qué ideas tenía luego de haber filmado, Mariuxi no tiene la misma conexión que yo tengo con este proyecto, por esto ella puede tener un punto de vista más objetivo, puede ver lo que realmente se puede contar con el material porque es lo que hay y no lo que yo me imagino, ese desapego le daba a ella las pautas que a mí me hacían falta para poder reescribir el documental.

Así fue como ella dejó que sea el material filmado quien sea que le diga cuál es la historia que había que contar, no me iba a cerrar solamente a lo que yo quería del documental, estaba consiente que en esta nueva etapa de reescritura se entraba a un proceso donde todo podía cambiar nuevamente.

Como era de esperarse, esta primera propuesta era algo larga y había muchas ideas sueltas, pero era lo que Mariuxi pudo ver y empezar a darle forma, continuamos trabajando tratando de organizar todo lo que contaban América y sus hijas, cosas que creíamos que debían ir en el documental para dar a conocer sus vidas y su historia, buscando que el documental tenga un inicio un desarrollo un nudo y un desenlace. Luego que logramos tener un corte que podíamos mostrar decidimos enseñárselo a Christian Hidalgo, muy atentos a sus comentarios tomábamos notas de sus recomendaciones, las cuales nos parecieron acertadas, nos supo manifestar que la historia en principio se entiende, identificas cuál es la problemática y qué es lo que necesitan, pero que hacían falta más datos, como nosotros conocemos perfectamente la historia y el trasfondo de ella, podemos asumir cosas que no vemos en el documental, cosas que el espectador no va a saber, por ejemplo, no sabrá qué ella es América Orrala porque en ningún momento alguien lo dice, tampoco sabemos si las otras señoras son las hijas o las hermanas, por estas razones y por las anécdotas qué habíamos elegido mostrar el documental funcionaba sí, pero de manera muy local, todos los de la comuna el Morrillo y quienes conocen a

América sabrán de qué habla y quienes son las que hablan, sus hijos nietos y bisnietos podrán decir ella es mi abuela la que hacía vasijas, para esto su sugerencia fue la de incluir mi voz en off y tratar de crear un diálogo entre las cosas que contaba América contaba y lo que yo podía añadir para crear las reflexiones que pretendíamos provocar. Esta idea surgió porque en este primer corte se escuchaba mi voz haciendo preguntas a América, por eso se creyó que incluir más mi voz en off ayudaría.

En el montaje que teníamos hasta este punto, notamos que había momentos en los que América divaga mucho, yo le preguntaba algo pero ella a veces no me escuchaba o me respondía con otra cosa, en el momento del rodaje lo entendía por su avanzada edad pero ya en edición daba otra sensación, era una América más despistada, pensando en esto llegamos a la conclusión de que mis reflexiones en la voz en off ayudaría a eliminar esos momentos en los que yo hago las preguntas detrás de cámara y acompañaría a América a contar su historia.

La idea de usar a mí voz no me agradaba para nada, iba en contra de mi propuesta inicial pero estaba consciente de que podría funcionar y aportar mucho al documental, nuevamente nos dimos a la tarea de reestructurar el montaje tratando de eliminar las secuencias que creíamos no eran necesarias, a la par de esto empecé el proceso de la escritura del guion de la voz en off, como ejercicio grabe este primer borrador de guion y lo incluimos en el montaje, efectivamente le daba un giro al documental aunque a mí aún no me gustaba la idea de incluir mi voz.

Seguramente los temores o inseguridades eran los que predominaban en mí y por esto no creía prudente incluir mi voz en este proyecto, sin embargo, continuamos hasta lograr un siguiente corte con mi voz, junto con Christian concluimos en qué partes debía estar presente la voz y en cuáles no, así mismo nos enfocamos en que momentos deben ir las reflexiones más fuertes, de esta forma poder trabajar mejor la siguiente versión de la voz en off, yo continuaba grabando conforme iba avanzando el guion para que Mariuxi continuara con el montaje, como no quería que fuera mi voz busqué otras opciones, pero desafortunadamente no funcionaron, aunque mi interpretación quizás no era la adecuada Mariuxi podía notar la diferencia que hacía que sea mi voz o la de otra persona que no conectaba con el documental, se notaba esa lejanía con la historia y con los personajes, a

diferencia de mi voz que se podía notar más cercana, conectada a lo que se estaba viendo en pantalla.

En este punto volví a mis apuntes y a mis ideas originales de que era lo que quería contar y como creía que el documental iba a funcionar. Me di cuenta de que estaba cambiando mi dispositivo, estaba dejando el uso de las imágenes, de los encuadres y de los planos como herramientas principales para crear las reflexiones o las analogías, por la voz en off. Aunque, con el uso de la voz en off tampoco estaba dejando que las imágenes queden supeditadas a la palabra, en esto me ayudó mucho Christian, lo que buscábamos era que entre ellas se complementen y ambas ayuden a contar la historia.

Por varios días pensé mucho en esto, sí quería usar mi idea original de las imágenes como dispositivo tendría que rehacer todo el montaje, pero la universidad me daba fechas y tiempos límites, por lo que tampoco podía empezar todo de nuevo.

Durante esta etapa una lamentable noticia llegó a mi celular, sucedió lo que muchos temían, o lo que siempre me preguntaban cada vez que le contaba a alguien la historia del documental, el 1 de marzo fallece América Orrala, la noticia llegó por medio de un amigo que trabaja en el periódico local, por más que veía la nota periodística no lo podía creer, en ese momento trate de comunicarme con sus hijas, pero el número que tenía como contacto salía fuera de servicio,

Figura 7 Recorte de diario

No puedo negar que la noticia de su muerte me sorprendió mucho, a sus 88 años de edad ella aún trabajaba e incluso caminaba más rápido que yo, recuerdo que en el segundo día de rodaje la acompañé a llevar sus chivos a la chacra, y difícilmente podía seguirle el paso, cada vez que yo me detenía a grabar un plano debía salir corriendo para alcanzarla porque ya me llevaba mucha ventaja y así fue en varias ocasiones.

Antes de ir al velorio hable con Christian, yo estaba impactado aún por la noticia por lo que pensar en ir con la cámara y filmar no me parecía prudente por respeto a la familia, sin embargo, Christian menciona por qué yo debía hacerlo, efectivamente lo que estaba pasando es parte de la historia de América y su familia por esto era mi deber documentarlo, y aunque suene mal debía aprovechar eso, en el mejor de los sentidos, dentro de mis ideas estaba finalizar el documental con el problema de las tierras y que por eso ellas ya no continuarían con su arte, pero este giro inesperado le daba sí o sí un desenlace más fuerte, aunque la muerte de América al igual que la de todos nosotros era cuestión de tiempo, no se esperaba que fuera tan pronto y yo debía de una u otra forma hablar de ello en mi documental.

La universidad no te prepara para este tipo de situaciones, y como estudiante tampoco esperas lidiar con algo así, pero como realizador audiovisual entendí de primera mano que este mundo está lleno de imprevistos unos más radicales que otros, pero a pesar de ellos mi deber y mi objetivo era visibilizar a través del documental el valor de esta mujer, y su pérdida no hacía otra cosa más que alentarme a seguir no solo con este

proyecto, en realidad me hacía un llamado a pensar en el siguiente, para que otros personajes puedan ser conocidos y trascienda en el tiempo ya que para mí el propósito del cine es conectar con el lado más humano.

El velorio

Entendiendo todo esto, al día siguiente me dirigí al Morrillo para darle el pésame a la familia y acompañarlos en su dolor, Jenny era de las más afectadas, cuando me acerqué a ella no pudo contener las lágrimas, entre llantos ella recordaba cuando estuvimos filmándolas mientras hacían las vasijas juntas.

Pocas veces he lidiado con la muerte de familiares cercanos, y aunque mi relación con América y su familia no haya sido de años sino solo de unos meses, el tiempo que compartí con ellas fue suficiente para llegar a tenerles un gran cariño y estima, por esta razón sentía que debía estar con ellas en esos días y brindarles algo de apoyo ahora que lo necesitan.

Luego de dar el pésame y acompañarlas por un rato decidí hablar con ellas de la posibilidad de que me permitieran grabar esos momentos, yo estaba preparado para un no rotundo, sin embargo, entendieron e inmediatamente me dijeron que sí. Por supuesto entendía lo delicado que es grabar en esa situación por esto mantuve mi distancia de la gente para no interferir y no notaran mi presencia o por lo menos que sea en lo más mínimo, ya que yo era el único que estaba con una cámara y era imposible pasar desapercibido porque no había nadie de la prensa ni de algún medio de comunicación, mientras yo realizaba las últimas tomas, Gonzalo Vera quien me acompañó esa noche también a dar sus pésame a la familia Orrala conversaba con Maura hija de América, me acerqué a ellos y dada las altas horas de la noche decidimos volver a casa, nos despedimos de ellas haciéndoles saber que al día siguiente íbamos a volver, cuando nosotros ya estábamos en el carro antes de empezar a salir Gonzalo me dice que tiene algo que contarme, volví a parquear el carro porque noté que era algo serio, me contó sobre lo que estaban conversando mientras yo filmaba.

En el velorio hubo mucha gente, pero la gran mayoría era de la comuna, los periodistas solo fueron el día que falleció, la velaron por dos días, el tercero fue el sepelio, como su cuerpo estuvo expuesto a la intemperie por muchas horas no aguantaba otro día, el día domingo se disponían a sepultarla en horas de la tarde, como no tenían celular habían perdido mi número y no tuvieron como avisarme que adelantaron el sepelio en horas de la mañana, cuando llegué me sorprendió no ver a nadie en la casa y todas las sillas recogidas, inmediatamente le pregunté a un vecino el cual me dijo que ya la estaban sepultando en el cementerio, rápidamente me dirigí allá, cuando llegué las personas ya se estaban retirando, ¡yo no lo podía creer! Había perdido esos momentos tan importantes en los que muchos expresarían el valor y el sentimiento que le tienen a América, cuando encontré a Maura me explicó todo, me comentó que el cuerpo de su mamá ya no aguantaba por eso decidieron sepultarlo antes de la hora en la que habían avisado, como no tenían mi número no supieron como avisarme, entendía perfectamente porque adelantaron el sepelio era lógico que lo hicieran, luego de esto tomé mi cámara y filme esos últimos momentos.

Figura 8 El velorio

Habiendo pasado todo esto, mi documental no iba a seguir siendo el mismo, por esto el primer cambio que decidí fue el de buscar otro nombre, dejaría de llamarse “Tierra presa”, ahora tendría el nombre de su protagonista, América, de una u otra forma era claro para mí que este documental debía ser un homenaje a esta mujer alfarera que dejó un fuerte legado en este mundo.

Luego de unos días de que todo esto pasara retomamos el montaje, yo aún no estaba seguro si usar o no mi voz, pero Mariuxi había tomado la iniciativa de realizar otro corte basándose en las ideas que ya nos habíamos planteado con Christian, pero esta vez sin hacer uso de mí voz en off, en este corte dejaba que sea América las que nos cuente su historia, esta vez la escuchábamos solo a ella y a sus hijas, las escuchábamos tanto al verla en pantalla como también solo su voz mientras veíamos otras escenas, me presentó esa propuesta y me pareció muy acertada, me agradó mucho porque iba más acorde a mi propuesta inicial, no se notaba mi presencia, no había un documentalista presente en las escenas ni con su voz, solo eran los protagonistas contando su historia mientras una cámara los observa. Continuamos trabajando con este corte para lograr que funcione mejor, a Christian también le gustó a pesar de que las reflexiones ya no estarían de forma directa.

Comenzamos a mostrarle a otros compañeros y conocidos para tener más opiniones y puntos de vista, sabíamos que íbamos por buen camino ya que ellos no conocían para nada a América y ese tipo de historias no son tan comunes en el Ecuador, y conocer sus opiniones eran importantes para saber que la historia se entendía y que el público conectara con ella.

En el siguiente corte yo estaba mucho más contento con lo que habíamos logrado, el documental ya tenía un sentido, por esta razón Mariuxi creyó prudente mostrárselo a Carla Valencia reconocida documentalista y profesora de la Universidad de las Artes, para que nos ayude a terminar esta etapa de montaje, la primera tutoría con ella fue muy alentadora, no solo porque le haya gustado el documental, el material y lo que habíamos logrado hasta el momento, también porque nos dio los consejos necesarios para mejorar ciertas partes en las que nosotros no veíamos, errores como ciertos cortes que eran muy bruscos y que podíamos mejorar trabajándola desde el mismo material, nos volvimos a reunir en otras tres ocasiones más donde nos ayudó incluso a reestructurar ciertas

secuencias en las que se logró que funcionaran mucho mejor, eliminar ciertas tomas o planos innecesarios, todo esto al final provocó que el documental sea más orgánico, fluya mejor entre las secuencias para que una escena funcione o ayude a la siguiente.

En esta parte final del montaje también pude comprender que, aunque no se logró mi propuesta inicial de usar la imagen como dispositivo, de una u otra forma fue el documental el que nos dijo cual debía ser, la voz de América es la que nos lleva a través de él, y es ella la que nos conduce, pero son las imágenes mediante los planos y los encuadres las que nos introducen en esta historia y nos llevan a conectar con lo que representa la alfarería para América.

Al final estoy satisfecho con la etapa del montaje, se logró que sea un documental de observación donde la protagonista comparte su vida con el espectador, y que a través de ella o de su historia se planteen interrogantes que el espectador podría reflexionar sin necesidad de haberlas planteado literalmente, seguramente pudimos haber tomado muchos caminos para reescribir el documental, pero creo que el fallecimiento de América fue la pauta para saber por dónde debíamos seguir y así fue.

El Color

Luego de esto empezamos la etapa del color y sonido, la colonización no debía ser muy agresiva, siempre vimos el material en *raw*, sin color, y esas imágenes sin contrastes sí reflejaban un poco al Morillo, tierras secas y áridas aparentemente sin vida, yo no quería perder esa sensación por lo que las correcciones de color no se enfrascarían en eso, lo que sí quería resaltar son sus arrugas, por esto el trabajo estaba más en los tonos de piel, y en el contraste que se logre realizar en ellos debe ayudar a acentuarlas más, para que a través de ellas se note los pasos de los años y la sabiduría que cada una de ellas guarda.

El Sonido

En la parte de sonido, nunca me imaginé el documental con música, en la vida real no tenemos una *playlist* de fondo sonando con la música que mejor acompañé cada uno de nuestros momentos, por esta razón quería que los sonidos ambientes sean los que

acompañen a lo largo del documental a América, el sonido de las aves y del viento era algo que siempre nos acompañó los días de rodaje y por eso ellos debían ser la música del documental. Pensando en esto llegué a concluir que las aves representan vida y el viento el desgaste con el pasar del tiempo, las hijas de América y los nietos representan esa vida o esperanza de que su arte no se pierda y continúe, por eso cuando ellos estén en el plano abra presencia del sonido de las aves, pero cuando América este en los exteriores abra presencia del sonido del viento aludiendo a que ella cada día se va de a poco junto con él.

Proyección del documental

La proyección del trabajo final se la realizo en la provincia de Santa Elena, el público invitado al ser tan cercano a la problemática que se les presentó permitió recoger un gran número de reacciones. Para este visionado también se invitó a un grupo de estudiantes de la carrera de comunicación social de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, al ser los futuros comunicadores de la provincia es importante que conozcan de estas problemáticas y de otras plataformas por las que se pueden visibilizar como lo es el cine, por eso creí prudente recoger las opiniones y criterios de este grupo de profesionales en formación, de la misma forma se contó con la presencia de: MSc. María Mederos, coordinadora académica del vicerrectorado académico de la UPSE; el PhD. Carlos Balmaseda, docente e investigador universitario; MSc. Gabriela Vélez, docente y directora del laboratorio experimental "Comunicando"; MSc. Gerzon Cochea, docente universitario de artes gráficas; Roberto Merchán, productor audiovisual y gestor cultural; Erick Mendoza.

El MSc. Gerzon Cochea, docente universitario de artes gráficas, comento que le llama mucho la atención ver como personas ajenas a la provincia se interesan más por estas historias o por estos temas, incluso más que sus propios habitantes, y que por parte de los jóvenes no hay esa motivación por la ancestralidad que hay en la provincia. Menciono también que este tipo de trabajos son lo que ayudan a que la juventud se anime a conocer más de sus ancestros, por otra parte, también lo llevo a reflexionar sobre lo que hace la academia para que los jóvenes se motiven a trascender en un mundo donde el

desarrollo llama a la inmediatez y no ser tan instantáneos o efímeros como un estado en una red social.

La opinión que más puedo recalcar es la de la MSc. María Mederos, coordinadora académica del vicerrectorado académico de la UPSE, mencionaba el valor que tiene este documental porque rescata la cotidianidad ancestral al ser un repositorio donde ahora viven las memorias de esta familia, su historia no se encuentra en los libros al no ser una historia oficial pero son historias de la que todos nos nutrimos, además de que es una alertad a las autoridades y a la política pública para atender esta problemática que es única aquí y no es de otro lugar. También recalco la fuerza de las imágenes, en especial el plano de donde América rasca la tierra lo que pudo percibir ella fue la pasión con la que América buscaba en la tierra, y que eso era lo que les transmitía, pasión, no era lastima ni pena por su condición, así mismo el otro plano que más le impacto fue el de América en la cerca frente a las tierras y que ese lo va a tener muy presente.

El público en general rescato la fotografía del documental al mencionar que le gustaron mucho los primeros planos y los planos detalles que observaban, no solo porque les parecieran bonitos, sentían que transmitían mucho, lograron percibir varias emociones a través de ellos.

10.- Conclusiones.

Uno de los comentarios del día en que se realizó la proyección que más recuerdo fue el de una joven que menciono que si el documental hubiera tenido música ella hubiera llorado, estas palabras para mi tuvieron mucho significado, porque mi trabajo o mi propuesta se basa en poder contar la historia de América por medio de las imágenes, y el dispositivo tuvo mucho que ver con que esto fuera así, al momento que el publico conecto con la historia y fue conmovida, no con la música, en un grado menor con las palabras, pero mayormente fueron las imágenes las que le transmitieron emociones, sentimientos y pensamientos, las imágenes fueron las que los llevo a reflexionar y a pensar sobre lo que están viendo. La fuerza de las imágenes como los primeros planos de América les llevo a pensar que esa es la vidaria²⁶ del ser humano., el hacer algo que te distinga de los demás, que tu aporte al mundo sea único.

²⁶ La vidaria es un concepto con muchas caras. Puede referirse al proceso en curso del cual los seres vivos son parte; el espacio entre el nacimiento y la muerte de un organismo; la condición de una entidad que nació y aún no murió; y lo que hace a un ser vivo ... vivo. Metafísicamente, la vida es un proceso constante de relaciones.

Como conclusión de mi trabajo puedo decir que esta logrado, el público sí noto el aporte que dan las imágenes al documental y como a través de ellas se cuenta o se entiende la historia, también recalco como los silencios dentro de la narrativa del documental los lleva a centrarse más en el sentido de la vista para apreciar lo que están viendo y no sentirse motivados por una música que les da las pautas de que deben sentirse ante lo que están viendo.

A través de las imágenes de este documental hago mi aporte al cine, la composición pura y limpia sin recurrir a otros recursos como la música, para crear una atmosfera, o imponer una emoción al espectador, ayudo a que prevalezca la composición de la imagen, por la fuerza o el mensaje que trasmite por si sola, y que sea el sonido del ambiente un acompañante de las imágenes, la fuerza de este trabajo audiovisual es la emotividad que está en las imágenes y no en la música.

Bibliografía

academia tv, de las ciencias y las artes de televisión. s.f.

<http://www.academiavt.es/bio/gonzalez-wonham-ana/#.XWLPh-hKiHs>.

Aguera, Ricard Manblona. «Las nuevas Subjetividades en el cine documental contemporaneo.»

Tesis en red. 2012.

https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/83917/Tesi_Ricard_Mamblona.pdf?sequence=5&isAllowed=y.

Ardito, Ernesto. *Tierra en trance*. Julio de 2011.

<http://tierraentrance.miradas.net/2011/11/ensayos/la-moda-del-documental-de-creacion.html> (último acceso: 26 de octubre de 2018).

Arnaugifreu. *Inter-Doc*. 8 de Febrero de 2014. <https://www.inter-doc.org/documentando-el-documental-bill-nichols-y-los-modos-de-representacion/>.

Arqueólogo Erick López Reyes, director del proyecto arqueológico Samarina, entrevista de Eduardo Valiente. *Conservación de los saberes ancestrales de la alfarería en la provincia de Santa Elena* (19 de Octubre de 2018).

AstudilloAlarcón, Wilson. *Revista medicina cine* . 14 de Marzo de 2007.

<http://revistamedicinacine.usal.es/es/volumenes/80-vol4/num319/170-el-cine-como-instrumento-para-una-mejor-comprension-humana> (último acceso: 13 de Enero de 2019).

Benjamin, Walter. *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*. Buenos Aires : BENJAMIN , 1989.

Bruna, Roberto. *Universidad de Chile*. 07 de Agosto de 2012.

<http://www.icei.uchile.cl/noticias/documental-creativo-la-tenue-frontera-entre-la-ficcion-y-la-realidad> (último acceso: 15 de Octubre de 2018).

Catalogo Artium . 2010. <http://catalogo.artium.org/dossieres/exposiciones/cine-documental-o-el-tratamiento-creativo-de-la-realidad/john-grierson-la>.

Cultura, Redacción. *El Telégrafo*. 14 de mayo de 2014.

<https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/cultura/7/un-documental-cuenta-la-lucha-de-engabao-video> (último acceso: Agosto de 2018).

Elías, Gustavo Fabián. *Diario La Nueva*. 16 de Abril de 2008.

<https://www.lanueva.com/nota/2008-4-16-9-0-0-carlos-reygadas-y-el-cine-como-observacion>.

Espacio Phake, Raymond Depardon: La foto y el documento . s.f.

<https://espaciophake.blogspot.com/2010/05/raymond-depardon-la-foto-y-el-documento.html> (último acceso: 2018).

Española, Real Academia. *RAE*. 2019. <https://dle.rae.es/?id=E40ePzT> (último acceso: 2019).

- Faican, Leonardo, Luciano Serrano , Patricio Paredes, y Vinicio Vega. «APRECIACIÓN CINEMATOGRAFICA: VIDEO RESPALDO.» Cuenca - Ecuador , 2012.
- Filmaffinity*. s.f. <https://www.filmaffinity.com/es/film411911.html> (último acceso: Noviembre de 2018).
- Filmarte*. 2016. <https://www.filmarte.ec/sacachun> (último acceso: 21 de septiembre de 2018).
- Gardner, Howard. *LA INTELIGENCIA REFORMULADA. Las inteligencias múltiples en el Siglo XX*. Cataluña: Ediciones Paidós Ibérica, S.A., 2003.
- . *Comuna engabao*. 2012. <https://comunaengabao.wordpress.com/> (último acceso: 20 de septiembre de 2018).
- Ibermedia* . 29 de Enero de 2018. <http://ibermediadigital.com/ibermedia-television/biofilmografia-de-carla-valencia-davila/>.
- IMDb*. 2017. <https://www.imdb.com/title/tt7320560/> (último acceso: agosto de 2018).
- Joel, Sabando Elizalde Luis. «La apropiación indebida de tierras en las comunas de Manglaralto. Aspectos.» Guayaquil, 27 de agosto de 2017.
- Lnaza, Pablo. *Cine Documental*. 2013. <http://revista.cinedocumental.com.ar/la-camara-y-el-sujeto-sobre-el-direct-cinema/>.
- Molina, Emilio. «La transformación digital y su impacto en la industria cinematográfica.» *El caso de las producciones estereoscópicas*. 2013.
- Whohan, Ana González. *El documental de creación: de Muntadas a Antonio López*. 3 de Marzo de 2017. <https://eprints.ucm.es/41622/>.

Filmografía

Cuba y el camarógrafo . Dirigido por Jon Alpert. 2017.

Da vinci . Dirigido por Yuri Ancarani. 2012.

Sacachun. Dirigido por Gabriel Páez. 2018.

Il Capo . Dirigido por Yuri Ancarani. 2010.

Comuna Engabao . Dirigido por Libertad Gills. 2013.

De cuando la muerte nos visitó . Dirigido por Yanara Guayasamín. 2002.

La cueva de los sueños olvidados. Dirigido por Werner Herzog. Producido por Adrienne Ciuffo Erik Nelson. 2010.

Resonancia . Dirigido por Mateo Herrera. 2013.

Charleen . Dirigido por Ross Mcelwee. 1977.

Tiempo indefinido . Dirigido por Ross Mcelwee. 1993.

Tierra de Gigantes - América Orrala. Dirigido por Fabricio Reyes Tomalá. Producido por Luis Lainez Reyes. 2016.

Dios y el Diablo en la tierra del sol. Dirigido por Glauber Rocha. 1964.

Anexos

Escaleta, tentativa

INT. Taller			
1.01	P.D	Las manos de América removiendo la arcilla o tierra.	el sonido de la tierra siendo escarbada en primer plano.
1.02	P.D	Los dedos de América sacando piedritas de la tierra.	Sonido de las piedras cuando caen.
1.03	Inserto	Varias piedritas en el suelo y otra más cae junto a ellas.	Voz en off, América se queda de las impurezas (piedras) que tiene la arcilla.
1.04	P.D	Arrugas de una de las mejillas de América mientras hebras de cabello canoso se pasan delante de ella.	Sonido de la tierra siendo removida.
1.05	P.P.P	El rostro de América mientras ve hacia abajo buscando piedras en la tierra.	Sonido ambiente y de la tierra siendo removida.
1.06	Inserto	Varias piedritas en el suelo y otra más cae junto a ellas.	Continua el sonido ambiente en lugar de escucharse el sonido de la piedrita caer se escucha el sonido del maíz o comida que América lanza a sus animalitos.
EXT. Patio			
2.01	P.G	América dando de comer a sus animalitos.	América llama a sus animalitos a comer (Chivos o gallinas). Se escuchan los ruidos que hacen los animales y la comida que ella les tira, maíz o balanceado.
2.02	P.P	Las manos de América sacando la comida del tacho.	Voz en off empieza a contar cuantos chivos llego a tener.
Ext. Sendero			

3.01	P.P.	Los pies polvosos de América mientras camina con sus chivos.	voz en off cuenta como perdió los chivos que tenía y cuantos le quedan.
3.02	G.P.G	América caminando junto a sus chivos por el sendero.	Escuchamos como América y sus chivos se alejan, hasta quedar en silencio.

Int. Taller

4.01	P.P	Vierte agua en un balde donde tiene la arcilla.	el sonido del tacho siendo llenado con agua, con arcilla dentro.
4.02	P.D	La arcilla absorbiendo el agua en el balde	sonidos "raros" del agua siendo absorbida por la arcilla.
4.03	P.P	Continua vertiendo más agua en el balde hasta llenarlo.	el sonido del tacho siendo llenado con agua, con arcilla dentro.
4.04	P.D	El balde lleno de arcilla y agua	sonidos "raros" del agua siendo absorbida por la arcilla. Voz en off recuerda cuando el esposo la acompañaba a pastorear a sus chivos y cuando desapareció.

Ext. Sendero

5.01	P.G	América caminando sola por el sendero.	Voz en off, América cuenta todos los esfuerzo que hicieron para encontrarlo.
5.02	P.P	América mira hacia abajo donde esta una cruz, lugar donde encontraron los restos de su esposo.	Mientras mira hacia abajo nos cuenta luego de que tiempo y como encontraron a su esposo.
5.03	P.G	América frente a la cruz donde hallaron a su esposo.	Sonido ambiente. Golpes y sonidos de la arcilla siendo amasada.

Int. Taller

6.01	P.D	Una maza de arcilla siendo amasada sobre una tabla.	sonido de los golpes que recibe la masa sobre la tabla.
6.02	P.D	Abre la masa para buscar piedras e impurezas	Sonido de la masa cuando la abre y rebusca las piedras
6.03	P.A	Continúa amasando la masa.	Sonido más fuerte de los golpes mientras amasa la arcilla.

Ext. Sendero

7.01	P.G	América continúa caminando sola.	Los sonidos de los golpes de la masa se mesclan con los de sus pasos alejándose.
7.02	P.D	Secuencia de planos detalles de sus pies, manos, rostro, cabello, mientras ella continúa caminando.	Voz en off, cuenta cómo y quién le enseñó la alfarería.

Int. Taller

8.01	P.D	Las manos de América dando forma de vasija a la masa de arcilla y sacando impurezas	Voz en off, América habla sobre el significado y la importancia que tiene para ella el hacer vasijas.
8.2	P.A	América sentada en el suelo dando forma a la vasija	Cuenta porque el deseo de seguir haciendo las vasijas, aunque ya no tenga acceso a la cantera donde ella extraía la arcilla.

Guion voz en off

1. América Orrala Suarez comunera del Morrillo de la provincia de Santa Elena en la costa del

Ecuador, artesana que casi toda su vida la ha dedicado a la alfarería, el barro sus vasijas y su saber son su bien máspreciado.

2. Conocer parte de su historia me lleva a preguntarme muchas cosas, ¿por qué esta anciana

mujer no deja de trabajar? ¿Por qué tanto que ella es tan importante? Y..., ¿Por qué creo que tengo el deber de contarles sobre ella?

Mi padre siempre suele decir: “si las cosas pasan, por algo ha de ser”, no sé si ya todo este

escrito o destinado a ser. ¿Quién puede saberlo? No sé si alguna razón específica o una fuerza mayor me trajo a conocerla, como individuo desconozco las razones por las que conocí a América Orrala, pero como cineasta, el día en que la conocí supe que tenía que contar su historia.

3. Buscaba registrar y contar una tradición, ¿compartir los saberes de América! pero lo que encontré fue la muerte, no sé si estamos presenciando el final de esta tradición, la avanzada edad de América, la pérdida de las tierras, el poco interés de la juventud por continuar con las tradiciones está provocando que este oficio muera, al igual que muchas otras tradiciones también están muriendo por las mismas u otras razones.

4. la memoria es muy frágil con el tiempo olvidaremos a América, las maquinas van a seguir

trabajando haciendo sembríos, la tecnología seguirá avanzando, se dejarán de hacer vasijas, y ¿Qué pasara con nosotros? ¿Qué pasara con la sociedad? ¿Qué pasara con nuestra cultura, con nuestra identidad? ¿Qué pasará cuando nuestra memoria olvide?

América hizo su parte, no dejo como herencia hectáreas de tierra, ni casa, ni animales, lo

que deajo tiene mucho más valor que eso. En algún momento se nos irá la vida sin darnos cuenta y... ¿que habremos hecho con ella?

venimos al mundo a dejar un legado, no solo a estar en él.

Registro de la proyección

Figura 10 Registro de la Proyección

Figura 11 Registro de la Proyección

Figura 9 Registro de la Proyección

Figura 12 Registro de la Proyección

Figura 13 Registro de la Proyección

Figura 14 Registro de la Proyección