

Universidad
de las **Artes**

UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Escuela de Cine

Producto artístico de realización cinematográfica individual

Previo la obtención del Título de:
Licenciado en Cine

Autor:
Kevin Stalin Herrera Tashiguano

GUAYAQUIL - ECUADOR

Año: 2020

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

Yo, Kevin Stalin Herrera Tashiguano, 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. 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

Andrés Dávila

Tutor del Proyecto

Priscila Aguirre Martínez

Miembro del tribunal de
defensa

Julie Tome

Miembro del tribunal de
defensa

Agradecimientos:

Mi familia por inspirarme con su trabajo a realizar este proyecto. Especialmente a mi bisabuela Beatriz Pulupa por darme su tiempo y convertirse en el personaje principal de mi documental.

A Andrés Dávila, quién en este trabajo de titulación y que con sus clases en la Universidad inspiró otras formas de ver y hacer cine. Por último a Stephano Rodriguez, quién de forma desinteresada decidió apoyarme desde la parte de producción a lograr la creación artística de este trabajo de tesis.

Dedicatoria:

A mis padres, quiénes hace mucho tiempo ayudándoles en su trabajo me enseñaron a utilizar una cámara de video. Especialmente a mi madre que me enseñó el camino al arte y me alentó a estudiar cine.

“Una película de memoria no es una película de archivos porque la memoria es la imagen del pasado convertida en palabra presente, en acto presente.”

Manolo Sarmiento

Resumen

Para la elaboración de este trabajo de titulación, es pertinente entender al Cine Documental como una herramienta de resistencia ante la historia oficial creada por los medios de comunicación masiva. En base a esta premisa surge la realización del cortodocumental "*Bacha*". El cual trata de rescatar la memoria de mi bisabuela. En ella y su vida se encuentra una historia de resistencia social de toda una clase trabajadora. Esta historia está planteada a ser narrada desde la investigación y la observación del personaje principal que es mi bisabuela. Para la forma y el estilo a usarse se ha citado varios referentes del cine documental y cine ensayo. Los referentes a mencionar a lo largo de este trabajo escrito, surgen por las necesidades que requiere el relato del documental "*Bacha*".

Palabras clave: Documental, Investigación, Observación, Antropología.

Abstract

For the elaboration of this degree work, it is pertinent to understand Documentary Cinema as a tool of resistance to the official history created by the mass media. Based on this premise, the realization of the documentary short film "Bacha". Which tries to rescue the memory of my great grandmother. In she and her life there is a story of social resistance of a whole working class. ". This story is told from the investigation and observation of the character who is my great grandmother. For the form and style to be use, several references of documentary cinema and essay cinema have been cited. References to consider throughout this written work arise from the needs that require the story of the documentary "Bacha

Keywords: Documentary Film, Investigation, Observation, Anthropology.

ÍNDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN:

1.0.1 Sinopsis.....	11
1.0.2 Antecedentes.....	11
1.1 Pertinencia del Proyecto.....	12
1.1.1 Planteamiento.....	12
1.1.2 Justificación.....	13
1.2 Objetivos.....	13
1.2.1 Objetivo General.....	14
1.2.2 Objetivo Específico.....	14

CAPÍTULO I : Genealogía

2.0 Referentes de obras visuales para mi creación audiovisual.....	15
2.0.1 Hacer con el cuerpo.....	15
2.0.2 Un lugar, la identidad de muchos.....	16
2.0.3 Correspondencias.....	17
2.0.4 Progresión de la búsqueda.....	18
2.0.5 La experiencia personal para contar una historia.....	19
2.0.6 Contraponiendo los medios de comunicación.....	23
2.0.7 Imagen del pasado en palabra presente.....	25

CAPÍTULO II : Propuesta Artística

3.0 Planificación

3.0.1 Desarrollo de mi propuesta audiovisual.....	26
3.0.2 Propuesta de Dirección y fotografía.....	26
3.0.2 Propuesta de Sonido.....	28

3.0.3 Propuesta de Montaje.....	29
3.1 Metodología de producción	
3.0.1 Scouting.....	30
3.0.2 Diario de Rodaje.....	31
3.2 Proyecto de difusión.....	32
CONCLUSIONES	34
BIBLIOGRAFÍA	36
FILMOGRAFÍA	37
Anexos	38

Introducción

1.0.1 Sinopsis:

Beatriz Pulupa, quiteña de 86 años, conocida por su familia y amigos como “Bacha”, es mi bisabuela. Su mente que está atrapada en el pasado no le permite recordar que soy su bisnieto y todo lo que sucede en el presente. Ella tuvo que empezar a trabajar desde muy niña, obligándose a buscar diferentes formas de subsistir.

Actualmente trabaja en un puesto de calzado en el Mercado “San Roque”, de lunes a domingo. El mercado está ubicado en el centro histórico de Quito, este es conocido por la gente, como un lugar desordenado y conflictivo. El mercado ha sobrevivido a varios intentos de desalojo municipal, gracias a su historia y trabajadores del mercado como mi bisabuela que se niegan a abandonar sus puestos.

Mi bisabuela y el mercado siguen siendo los mismos, así de rudos y fuertes siempre queriendo trabajar; luchando contra la enfermedad, el tiempo, el olvido y las autoridades. Ella puede olvidarse de todo, menos de ir a laborar todos los días porque eso le da vida.

1.0.2 Antecedentes:

Beatriz Pulupa es mi bisabuela. Con tan solo 8 años de edad empezó a trabajar y desde ese momento no ha parado de hacerlo. A sus 84 años tiene un puesto de calzado en el mercado “San Roque”.

Desde hace mucho tiempo, el mercado “San Roque” ha sido catalogado por los quiteños como un lugar peligroso y desordenado. La mirada desde los medios televisivos y las autoridades municipales, han considerado a San Roque como un problema en el centro histórico de Quito, pero ¿qué hay detrás de este problema?

La municipalidad quiteña a cargo del ex alcalde Augusto Barrera en el año 2010 quiso desalojar el mercado de “San Roque”, ya que se catalogó al mercado como un problema de “desorden social” donde la única solución era la eliminación de este y hacer de este mercado un lugar de atracción turística, olvidándose de toda la historia y de sus primeros fundadores, quienes ya habían sido desalojados de distintos lugares hasta quedarse posicionados en San Roque. El mercado actualmente sigue en funcionamiento, gracias a la memoria y resistencia de sus trabajadores, así como mi bisabuela, quien se niega a ser ubicada en otro lado ya que su vida es el mercado.

Actualmente, Bacha debido a sus 86 años está cruzando por la etapa inicial del Alzheimer. Mi bisabuela está empezando a olvidarse de los nombres de sus hijos y del resto de su familia. A pesar de su edad o la enfermedad, para ella no es un impedimento seguir asistiendo a su lugar de trabajo, al que se ha aferrado con el tiempo. La memoria de Bacha le ayuda a sobrevivir a un presente que quiere olvidar.

El olvido, las autoridades y la modernidad no pueden vencer al trabajo en el mercado. Ver el mercado es presenciar la obra de Bacha. Su familia, salud y vida son el resultado de un largo camino laboral. Ella tiene que ver con la historia de un mercado y una clase social que construyó su propio sistema, como lo es el mercado “San Roque”. Este mercado y su lucha han sido punto de partida para el desarrollo de diferentes obras de artistas ecuatorianos.

En el Ecuador existen estudios antropológicos y documentales como “*San Roque: Una casa para todos*” (2015) de Fundación Museos de la Ciudad, en el cual se evidencia una urgencia por retratar al mercado como un lugar de trabajo donde conviven diferentes trabajadores con sus propias historias de vida. Todo esto para contraponer al argumento de un mercado desordenado que los medios como la TV, comercio y autoridades municipales han dado a la ciudadanía. Este documental sirve como punto de partida para hablar de San Roque, porque no solo implica hablar de un lugar, sino más bien es hablar de una lucha social y política de toda una clase social.

1.1 Pertenencia del proyecto

1.1.1 Planteamiento

Tenía muy pocas memorias de mi bisabuela, casi los recuerdos de ella eran muy escasos. Por medio de mi madre logré encontrar una cinta de video 8 de la fiesta de 70 años de Bacha. Conecté una vieja filmadora para visualizar la cinta y pude encontrarme con un registro que capturaba a Bacha en toda su personalidad. Toda la familia, recuerda a Beatriz Pulupa como una mujer empoderada sin miedo a nada y sobretodo fiestera.

En aquella cinta se puede visualizar en su discurso de agradecimiento toda su actitud de poder y finalizando la cinta se la puede ver disfrutando sus 70 años bailando sin ninguna dificultad. En este caso la cinta de video 8 es una memoria que cobra valor en el presente, es un momento del pasado que nos permite conocer a Bacha tal y como

su familia la recuerda. Los movimientos de cámara nos acercan hacia la intimidad de una celebración familiar, el discurso de cada familiar hacia mi bisabuela, es el criterio que va construyendo una idea de quién es ella. Toda la emotividad de tratar de recordar a mi bisabuela me lleva a pensar si ella quiere ser recordada.

Antes de realizar cualquier documental primero pienso en cuál sería el final, ya que en el rodaje puedo tomar diferentes caminos pero todos estos deben conducirme al final planeado. Logré concretar que el documental finalizaría con ella bailando, una de las razones principales por las que decidí incluir este archivo familiar es para mostrar que Bacha no solo es una vendedora del mercado “San Roque”.

Cuando era niño siempre me idealicé a mi bisabuela como una anciana sin miedo a nada y el material de archivo es evidencia de este recuerdo. Beatriz a diferencia de su familia, es indiferente ante la cámara solo se encuentra disfrutando su fiesta. Alejandro Aguirre Salas en el libro “*Hacer con los ojos*” dice: “Alfredo Bryce Echenique, en referencia a la literatura, diferencia el recuerdo de la nostalgia: el recuerdo, como memoria de lo que fue, y la nostalgia, como un pasado —dice él— metido en el alma, siempre en presente; un pasado que no se acabó”.

1.1.2 Justificación

Pueden pasar los años pero Bacha seguirá siendo la misma. La anciana de 70 años en el material de archivo es la misma anciana de ahora a sus 84 años. Existe una nostalgia en tal recuerdo pero no un anhelo de aquellos tiempos de júbilo de mi bisabuela, más bien es para evidenciar que Bacha no ha cambiado. Solo han pasado los años. Mi bisabuela es tan solo alguien que vive su momento sin la necesidad de buscar ser recordada por alguien más.

Las circunstancias de Bacha hablan por sí solas de “San Roque” y toda una historia por detrás. Estar en el cotidiano con mi bisabuela me permitió observar la posibilidad de hablar de todo un mercado solo estando en el diario vivir de uno de sus trabajadores. Por esta razón, el documental está orientado a mezclar diferentes estilos como el “Documental Observacional”, este consiste en tomar cierta distancia y ofrecer al espectador la presentación de personajes sin una cámara que pueda crear situaciones. Solo son los personajes que se presentan a si mismos ante una mirada. A la vez este estilo nos ofrece encontrar toda una estructura dramática en el diario vivir de mi

bisabuela; mediante este evocar su memoria y como es recordada a través del material de archivo de su fiesta de 70 años.

Previamente a rodar este cortodocumental, pasé tiempo con Bacha. Resulta que al observar su diario vivir; pude detallar su único objetivo, el cual es ir a trabajar todos los días al mercado. Para que ella pueda cumplir tal objetivo debe atravesar varias circunstancias las cuales se deben entender observando y conviviendo, para esto el documental está dirigido a adentrarse en el espacio íntimo de Bacha para encontrar la fórmula de cómo funciona su vida y memoria.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo general:

Retratar la situación del mercado “San Roque” a través de la relación de Bacha con su pasado y presente.

1.2.2 Objetivos específicos:

- Mostrar el cotidiano como una lucha, basándome en hechos y detalles mínimos de las acciones de Bacha.
- Retratar cinematográficamente la mente de mi bisabuela y como sus recuerdos le permiten ubicarse en el presente.

Reflexionar con el documental la diferencia entre la historia y la memoria, contraponiendo la historia oficial de las autoridades municipales contra la memoria de Bacha.

CAPÍTULO I : Genealogía

2.0 Referentes de obras visuales para mi creación audiovisual

2.0.1 Hacer con el cuerpo

Este proyecto está compuesto por diversas formas y estilos de hacer cine documental. Mis referencias documentales parten desde ciertos temas y cineastas ecuatorianos que voy a tratar a lo largo del proyecto. Ser el director y director de fotografía de este documental implica para mí encontrar distintas formas de darle una ventana de la vida de mi bisabuela al espectador, así como para Coco Lasso en el libro “*Hacer con los Ojos*”, lo que él llama “hacer con el cuerpo”. “Laso, califica aquella acción como *ortopedia*¹, y se interroga sobre la máquina y su quehacer político. Para él, la ortopedia es hacer del cuerpo un cuerpo extendido —fotógrafo y máquina— en el espacio a fin de arriesgar un encuadre del mundo.”² Coco Lasso en su carrera como director de fotografía de varios documentales, ha demostrado que estar detrás de una cámara y fijar un encuadre va más allá de lo técnico. Más bien la cámara es una extensión del cuerpo que permite mostrar al espectador una visión y relación con el mundo que se retrata.

Mi presencia como director y director de fotografía va más allá de un rol, teniendo que ver también una familiaridad con mi bisabuela, ya que mi presencia delatará siempre está conexión. El documental abarcará mi subjetividad acerca de lo que significa Bacha para mí. Este tipo de familiaridad también es utilizado en el cine documental como un recurso para explorar una visión más íntima de lo que se está buscando o retratando.

En el film “*Caracol*” (1994) de Naomi Kawase; la directora mediante el uso de la cámara, muestra la relación entre ella y su abuela, Esta le permite a Kawase crear conversaciones y situaciones, ya que su abuela cuestiona el hecho de ser grabada. La intimidad y el espacio que aborda Kawase le da un aspecto de ser un film totalmente familiar. Después de ver este documental, entendí que no me podía separar del lado familiar con mi bisabuela y la cámara como recurso cinematográfico debía ser el creador de situaciones junto con ella.

¹ Coco Lasso hace referencia a la ortopedia como una corrección del cuerpo y en esta darle una extensión a través de una cámara.

² Christian León, *Hacer con los ojos “Estados del cine documental”*, (Quito: Universidad Andina Simón Bolívar) 2015, 156.

El tema de la corporalidad permite repensar a la cámara como una extensión del cuerpo, incluso nuestra presencia se convierte en una máquina (cámara). Recuerdo cuando grabé el día de la madre en la asociación del mercado fundada por mi bisabuela. Yo estaba observando con mi cámara desde un plano general a Bacha y ella por un momento me quedó mirando a lo lejos. Ella se cuestionó mi presencia y le dijo a la persona que estaba a lado, que es otra de las primeras fundadoras “*creo que el chico del fondo es familiar mío, parece que es mi nietito, no recuerdo su nombre pero me está grabando por el día de las madres*”. Por ello considero que la cámara es un buen pretexto para crear un diálogo entre nosotros, todo esto sucede a través de filmar un acto cotidiano.

Kawase encuentra en el cotidiano de su abuela lo interesante que puede ser la vida porque podemos entender la fragilidad y dureza del carácter de su abuela. El documental hace uso del cotidiano para explicarnos la concepción que tiene la abuela de Kawase acerca del pasar de los años. El final resulta interesante porque termina en un acto cotidiano como el descansar y saber que cuando su abuela se despierte quizá suceda lo mismo. La cámara le permite a Kawase crear diálogos y situaciones con su abuela como el hecho mismo del filmar. La cercanía y el movimiento de la cámara nos hace sentir que estamos en un espacio familiar porque se evidencia como la cámara se mueve espontáneamente por varios encuadres y en el montaje no se cortan los movimientos de cámara espontáneos para no alejarnos del sentimiento de un film casero.

2.0.2 Un lugar, la identidad de muchos.

“San Roque” es uno de los lugares más significativos para retratar a mi bisabuela porque este es el lugar donde se evidencia su lucha política y social en la ciudad de Quito. El mercado “San Roque”, más allá de una edificación es una construcción de diversas identidades, entre una de ellas mi bisabuela.

Frederick Wiseman en su documental “*In Jackson Heights*” (2015), propone darle una identidad al barrio Jackson Heights de Queens en Estados Unidos. Este barrio toma la forma y la identidad de quienes habitan en él porque representan las diversas situaciones que suceden en este lugar. “*In Jackson Heights*” nos otorga una visión más profunda de lo que se vive en el barrio retratado, Wiseman cuestiona el mirar a este barrio como un problema de desorden social y como una visión general del espacio.

Para esto Weisman nos sumerge en la subjetividad y las vivencias de los vecinos de este barrio.

A lo largo del film se va construyendo a través de varios testimonios un solo cuerpo de lo que sería *Jackson Heights*. Wiseman nos demuestra que un barrio no solo es un lugar sino la comunidad quién lo habita. Por ello, se hace uso del conflicto de los vecinos contra las empresas que quieren desalojarlos. Este conflicto permite crear conexiones entre diversos personajes y entender sus luchas. Esto me permitió buscar un pretexto para introducir al mercado San Roque. El día de la madre fue este pretexto para reunir a algunos vendedores del mercado. En esta celebración se dio a conocer las diferentes dificultades que están teniendo, como la baja de ventas y los pocos fundadores que aún quedan vivos.

En cuanto al tratamiento de este documental, se hace uso de la imagen, sonido y montaje para transmitir una calma pese a las situaciones de conflicto que van sucediendo. *Jackson Heights* es un lugar lleno de problemas, dado que es parte del cotidiano y de su identidad. Wiseman no muestra los problemas, las tristezas y las alegrías como algo fuera de la normalidad, más bien los trata de una sola manera con la idea de un film con un montaje sutil. El mercado San Roque tiene cierto parecido a Jackson Heights, por ciertos conflictos que suceden en ambos lugares pero la forma de retratarlos con cierta sutileza y calma, permiten darle otra visión a estos lugares.

2.0.3 Correspondencias.

Mi bisabuela no es cualquier trabajadora del mercado, así como cada actor del lugar no solo es un obrero más. En sus vidas se ven reflejadas luchas con pensamientos poéticos y filosóficos de la vida. El cotidiano es un film dramático que se pone en nuestras vidas, por ello mi bisabuela habla acerca de aceptar nuestro cotidiano tal y como se nos presenta. El diario vivir es un espejo donde se reflejan nuestras luchas y sentimientos. Roberto Minervini, cineasta de origen italiano cuya obra de cine documental ha estado orientada a encontrar una poesía y reflexión en las acciones de los personajes que retrata. Minervini en su film "*Stop the pounding heart*" (2013), nos presenta a una joven llamada Sara, en cuyo diario vivir se encuentran sus frustraciones y felicidades. En este film vemos a Sara en situaciones donde su personalidad se ve contrapuesta de la siguiente forma: en un primer instante vemos a Sara cumpliendo sus labores sin objeción, dedicándole paciencia al cuidado de las ovejas ¿pero qué sucede si Sara va más allá del rebaño?

La situación más evidente es la presencia de un joven llamado Colby, el cual es el mejor en montar toros y desea convertirse en el mejor jinete de su pueblo. La vida de Colby está llena de diversión y tiene un afán por hacer su sueño realidad. Roberto Minervini crea varias situaciones, una de ellas es para que Sara conozca a Colby; este encuentro crea en ella una visión y un deseo de ir más allá del trabajo impuesto por su familia.

Minervini a través de cada situación crea “correspondencias”³ a través del trabajo de Sara, dado que tiene una labor dedicada al cuidado de las ovejas, está es símbolo de su propia identidad. Ella asume su vida como una mujer dócil, negándose a sus sentimientos y posibilidades, como las ovejas mismas.

El sentimiento de encierro es evidente en el film cuando Sara crea su propio encierro al construir la cerca para las ovejas. Este cercamiento se construye a lo largo del film, creando una pausa cada vez que Sara se siente cansada y frustrada. Al final, el cerramiento es construido totalmente y vemos a Sara asumiendo una vestidura blanca convirtiéndose en lo “puro” moralmente, mientras da paseos alrededor del cerramiento para ovejas.

Nos encontramos ante un film que nos demuestra como el cotidiano puede convertirse en una lucha, dándonos un solo momento para pensar en una vida más allá del cotidiano pero también nos insta a la aceptación de la realidad tal y como se nos presenta. Hay muchas acciones y lugares donde mi bisabuela devela de su identidad como persona. “San Roque” es un lugar donde ella ejerce cierto poder y fuerza pero en su casa hay mucha calma donde nos podemos alejar del rápido cotidiano del mercado. Los diferentes lugares y situaciones donde ella está se prestan para crear correspondencias.

2.0.4 Progresión de la búsqueda.

El documental ecuatoriano “*Cuando ellos se fueron*” (2019) de Verónica Haro. Este documental inicia con una motivación personal de la directora de retratar a sus abuelos y su lugar donde habitan que es Plazuela (ubicado en la Provincia del Tungurahua). En primer lugar, este deseo se ve en conflicto cuando su abuelo fallece, entonces queda su abuela a quien pudo grabarla en algunas ocasiones pero ella también fallece, dejando este proyecto sin sus personajes. La directora continúa este documental tratando de

³ Correspondencias: Este término es usado para crear una conexión simbólica de alguna acción con una reflexión filosófica y psicológica.

encontrar la esencia de su abuela a través de las ancianas que aún viven en Plazuela. Verónica Haro se inserta en la vida de 8 mujeres viudas de la tercera edad para retratar su sistema de vida y amistad que han forjado estas mujeres. En un inicio este documental nos ofrece los relatos de cada mujer a manera de entrevista para entender quiénes son cada una de ellas. Una vez presentado cada personaje, la cámara deja la formalidad de la entrevista para ir observando el cotidiano de cada una de ellas. Así como la cámara la directora también crea una cercanía con cada una de las mujeres en sus acciones cotidianas. El momento más evidente es cuando se encuentran en la hora de la comida y una de las mujeres le ofrece que también coma junto con ellas. La historia del documental está dada para partir de lo lejano para ir a lo cercano que es compartir momentos con sus personajes filmados. Al final la experiencia propia de la directora cierra el documental cuando una de las ancianas le canta una canción y sale del encuadre para darle un abrazo a Verónica Haro; este instante rompe totalmente con el tratamiento dado en un inicio al documental. Nos da una resolución de haber sentido el abrazo de su abuela a través de aquella anciana. Cuando inicié este proyecto, también lo hice pensando en el afecto que le tengo de mi bisabuela. Aun así, ella también es un icono en mi vida porque para mí simboliza una lucha contra todo un sistema pero esta es una circunstancia que me sirve para involucrarme y retratar la vida de mi bisabuela. La progresión a nivel visual y narrativo es evidente en *“Cuando ellos se fueron”*, de partir de una formalidad de entrevistas hasta ir acercándose a compartir un acto cotidiano, es la metodología a usarse al iniciar el rodaje del documental de mi bisabuela. Ya que para mí resulta pertinente empezar desde lo lejos e ir insertándome en el cotidiano de Bacha.

2.0.5 La experiencia personal para contar una historia.

Este documental nace con la intención idealista de rescatar la memoria de Bacha que se está quedando en el olvido. El recuerdo de mi bisabuela por mucho tiempo demostró una personalidad fuerte, sin enfermedades ni tristezas que la dobleguen. Hace poco más de un año le diagnosticaron Alzheimer y surgió en mí una urgencia de rescatar su memoria; ésta es importante ya que cuenta toda una historia política contra la gentrificación en Quito. Seguirán pasando los años y posiblemente la existencia de Bacha quedará en el olvido, unas cuantas personas la recordarán pero solo

pocos entenderán la importancia de ella como un icono de resistencia social. El Alzheimer fue un pretexto para acercarme a Bacha e iniciar un viaje.

Kidlat Tahimik, un cineasta filipino, con su documental “*Nightmare Perfumed*” (1977) nos adentra a su viaje personal pero este sirve como pretexto para contar diferentes realidades sociales y políticas. Este documental se nos presenta a manera de un diario personal en el cual el mismo director nos adentra a su subjetividad. Tahimik a lo largo de su viaje expone constantemente de su identidad. Esta también entra en cuestionamiento cuando choca culturalmente por lo lugares donde va.

“Kidlat Tahimik es el cineasta que ha desarrollado la película del diario más ampliamente dentro de un discurso de crítica cultural poscolonial. Su técnica cinematográfica distintiva separa los diversos niveles de autorrepresentación para que lo primitivo, lo nativo y lo premoderno se construyan irónicamente dentro de un bricolaje discursivo centrado en su propia subjetividad.”⁴

Tahimik realiza su propia auto-etnografía para hacer un recorrido desde su natal Filipinas pasando por un trabajo temporal en Francia hasta llegar a Estados Unidos, donde cumple su sueño de ser astronauta. La auto-etnografía, entendida desde la obra de Tahimik, nos muestra el estudio, la investigación y cuestionamiento de las culturas de diferentes grupos sociales a partir de su propia identidad.

En el recorrido, pasamos por diferentes contextos que dan una visión del mundo diferente a Tahimik porque comenta con su voz en *off* cada situación desde su subjetividad y experiencia personal. El mismo Kidlat Tahimik dice lo siguiente: “*la única forma de que yo pueda explicar las cosas es a través de mis experiencias personales*”.

El deseo de Tahimik es cruzar el puente a su manera para conocer el mundo del cual solo ha escuchado a través de la radio. Este mundo es mostrado en un inicio como lo más fascinante por su progreso tecnológico en el contexto de la llegada del primer hombre a la luna. La oposición de países desarrollados y sub desarrollados entran en conflicto en un recurso cinematográfico muy interesante, el cual es el *voice over* de un comentarista de radio diciendo las primeras palabras que dijo el primer hombre al

⁴ Catherine Russell, *Autoethnography*, (California del Norte: Duke University Press, 1999), 295.

caminar sobre la luna, “*Este es un pequeño paso para un hombre, un salto gigantesco para la Humanidad.*”

Estas palabras se conectan con los planos de niños caminando alrededor del bosque en donde creció Tahimik. La voz del cineasta se siente tan propia porque ofrece una visión distinta de cada lugar al que va y de las conexiones con el contexto en cual creció. Su aparición dentro de este documental nos hace ver a Kidlat Tahimik no solamente como un director que está observando para narrar sino como un personaje que dirige con su corporalidad y pensamiento todo lo que es esta obra “*Nightmare Perfumed*”.

Hacer un documental de mi bisabuela conlleva buscar y adentrarme en diferentes procesos; antes de sumergirme en su memoria debo primeramente investigar acerca del mundo social y cultural en el cual ella se desenvuelve; realizando así un estudio etnográfico basándome en el cine de Kidlat Tahimik. Antes de rodar el documental me cuestionaba las diferentes formas de retratar a mi bisabuela o como encontrar la forma adecuada para nombrar el Alzheimer, además de la lucha política del mercado, la memoria y la familia.

Hallé respuestas al preguntarme ¿Cuál es mi trabajo y posición en este momento? Me encontré en una posición de etnógrafo con una cierta ingenuidad y romanticismo con la memoria de mi bisabuela. Mi intención inicial era conservar sus recuerdos del pasado como símbolo de lucha del presente pero me encontré con una bisabuela a la que no le importa el olvido. Mi experiencia y posición en este documental me lleva hacia un viaje al retrato de Bacha. El viaje o proceso es el que va retratarse porque es aquí donde se cuenta la historia del documental.

Para mi bisabuela, sus recuerdos o que se acuerden de ella no juegan un papel fundamental en su vida. Ella debe realizar ejercicios diarios de lectura, matemáticas y dibujo para no permitir que el Alzheimer avance de forma rápida; sin embargo ella los realiza con poca frecuencia y prefiere vivir el día a día en sus deudas y su preocupación por vender sus zapatos.

Un guía espiritual había dicho lo siguiente a Tahimik “*Ya estás en el tren correcto, yendo hacia el destino correcto. Siéntate. No hace falta correr al vagón de adelante*”. Tahimik a través de su obra ha demostrado que la forma adecuada de contar una historia es solo a través de las experiencias del propio realizador. En mi caso iniciar este viaje o documental hacia quien es Bacha, también parte primero desde mi subjetividad e identidad para luego tratar de comprender el mundo político, social y

cultural que nos rodean a mi bisabuela y a mí. Me encuentro expectante, observando como mi viaje y la filosofía de Bacha se contraponen y crean un conflicto en el mismo. La respuesta de todo el film está en la verdad y en cómo mi bisabuela cree que funciona la vida.

En algunos casos hacer cine documental puede ir más allá de una idea establecida acerca de la historia que se quiere presentar; más bien, esta pueda tomar la forma de la experiencia que se vive mientras se filma el documental. En el texto “*Reinventando al Otro*” se menciona que “a través de lenguaje contemplativo, que pretende mirar desde cerca sin intervenir, los realizadores —Gustavo e Igor Guayasamín— hicieron una crónica de la experiencia más que del símbolo y la alegoría”.⁵

Los hermanos Guayasamín en su film “*Panorama*” (1991) llevan al documental ecuatoriano por primera vez fuera de la narración omnisciente, hacia un cine mucho más directo en su registro de la acción de los personajes filmados. Estos cineastas encuentran en el instante de las acciones la dura vida del indígena ecuatoriano de los años 90. “Efectivamente, el naturalismo cinematográfico de los realizadores ecuatorianos se puede advertir en el retrato de personajes cuya sobrevivencia es un acto de violenta lucha contra una naturaleza que los atrapa y envuelve”.⁶

Para Bacha, lo único que la aleja del olvido es ir al mercado porque en este lugar guarda todas sus memorias. Acompañar a mi bisabuela en su camino al mercado hizo que me diera cuenta que a pesar de que ella no recuerde quién soy o en qué día estamos, ella no se podrá olvidar de cómo llegar a su puesto de trabajo.

Mi bisabuela a sus 84 años aún reconoce el camino y puede llegar a su puesto por sí sola a pesar que tenga que caminar una gran distancia. En la acción de caminar y llegar sola se encuentra la “violenta lucha” en un mercado donde la vida corre; a pesar de eso ella se sujeta de transeúntes apurados para llegar con sus propias fuerzas.

Christian León en “*Reinventando al Otro*” comenta acerca del film “*Los Hieleros del Chimborazo*” (1980) de Gustavo e Igor Guayasamín, lo siguiente: “ahí donde la mirada mestiza encuentra un grito impotente y desesperado también es legible

⁵ Christian León, *Reinventando al Otro “El documental Indigenista en el Ecuador”*, (Quito: Consejo Nacional de Cinematografía, 2010), 175.

⁶ Christian León, *Reinventando al Otro “El documental Indigenista en el Ecuador”*, (Quito: Consejo Nacional de Cinematografía, 2010), 175.

un acto de enunciación capaz de descentrar el proyecto narrativo del filme”.⁷ Por primera vez en el documental ecuatoriano la obra misma y su proceso es cuestionado por el sujeto filmado. Este sujeto se empodera, obtiene su propia voz dentro del film y cuestiona el trabajo del documentalista.

En varios de mis trabajos previos había considerado lo importante de retratar la memoria y conservar instantes para no dejarlos en el olvido. Inicialmente *Bacha* nace con esta primicia como pretexto de viaje pero, en el camino a manera de diario, voy encontrándome con diferentes situaciones. Una de ellas, una bisabuela con una personalidad imposible de cambiar. Beatriz Pulupa a sus 84 años ha sufrido y gozado, quizá lo suficiente para que ahora pueda cambiar pero la naturaleza de mi personaje es incambiable; utilizar el Alzheimer como pretexto para demostrar un cambio no funcionaría, ya que para mi bisabuela el olvido es parte del ciclo vital de todos. En varias entrevistas estuve indagando sobre este tema a Bacha, hasta el punto de proponer a mi bisabuela que me mostrara sus fotos. Ella mira aquellas fotos y las pasa sin una intención de apreciar el momento congelado que está viendo. Para mí las fotos son recuerdos congelados donde cobran valor en un presente pero, para mi bisabuela no representan lo mismo. El documental propone crear una ruptura de mi pensamiento idealista hacia la memoria de Bacha, para demostrar que hay personajes y lugares en la vida que no desean o necesitan ser recordados.

2.0.6 Contraponiendo los medios de comunicación.

El cine documental permite entender la diferencia entre memoria e historia. La memoria viene de la subjetividad de alguien y es singular en su relato, mientras que la historia es impuesta bajo una visión general y proviene de la ciencia o medios de comunicación masivos como la televisión y periódicos. Existen varios archivos de periódicos del año de 1981 como el del Diario el Comercio donde se puede evidenciar su visión general de lo que en el momento sucedía con el desalojo de los vendedores en el centro histórico en Quito, aquí uno de ellos:

⁷ Christian León, *Reinventando al Otro “El documental Indigenista en el Ecuador”*, (Quito: Consejo Nacional de Cinematografía, 2010), 180.

Vendedoras ambulantes espectáculo deprimente en el Centro Histórico

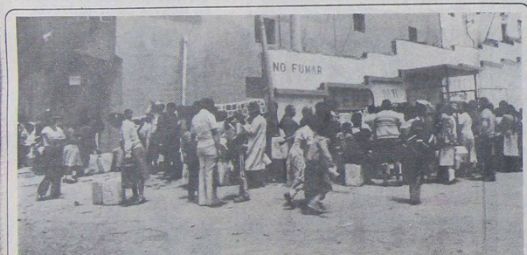
El municipio ha iniciado la operación rescate del centro histórico que por más de largos veinte años ha permanecido ocupado por millares de vendedoras ambulantes, que prácticamente se tomaron las calles, las plazas y hasta los parques del centro de la ciudad. Especialmente la avenida 24 de Mayo, la calle Rocafuerte y la Chile fueron convertidos en un enorme como bullicioso mercado. Ahora estas ventas están siendo trasladadas al flamante mercado de San Roque, en donde, además de los puestos para la venta de viveres también se han habilitado pequeños locales para el expendio de mercadería.

Recibimos con alborozo esta medida y celebramos la inauguración del nuevo mercado, porque viene a llenar un vacío muy sentido y porque con su funcionamiento se va a descongestionar el casco colonial, permitiendo contar a los habitantes de la capital con un centro de abastecimiento de primer orden. En esta forma se solucionan los problemas con beneficio general y sin causar indebidos perjuicios al comercio pequeño, que por falta de mercados cubiertos se lanzó a las calles. Ahora no hay pretextos, vendedores y los mismos comerciantes son los primeros en respetar las disposiciones municipales y la ciudad se libera de uno de los sistemas más primitivos y deprimentes de las transacciones mercantiles, que desde la monarquía colonial se venía haciendo en el suelo limpio.

El mercado de San Roque soluciona en gran parte el problema de las ventas ambulantes, pero todavía quedan algunos sectores, los que merecen la atención de las autoridades y siguiendo el sistema de arreglar las cosas en el propio terreno, entendemos que los funcionarios municipales deben efectuar la respectiva zonificación y construir locales adecuados, utilizando para el efecto la gran cantidad de solares abandonados, que existen en el casco colonial.

Debemos insistir en la necesidad de construir mercados populares, porque lo que está comenzando a aparecer son puestos al aire libre con casetas primitivas en varios sitios, y esto no constituye ninguna solución, sino simplemente el desmantelamiento y traslado de la venta problemática que se hacía en las calles a los solares. La solución debe ser definitiva, mediante la habilitación y construcción de típicos centros populares comerciales, en donde el pequeño comerciante tenga su local y pueda efectuar sus actividades en forma realmente decorosa.

(Colaboración de José V. Villacís)

NO HAY GASOLINA PARA COCINAS Y REVERBEROS

Diariamente se ven inmensas colas frente a las bombas de gasolina, formadas por gente de pequeños recursos económicos que buscan un galón de gasolina o de keros para sus cocinas y reverberos. Este tipo de combustible para los menesteres domésticos van desapareciendo de las bombas y diariamente se observa cómo los habitantes de Quito, tratan de conseguir el combustible luego de hacer una larga cola, con la pérdida de valiosas horas, para que a lo mejor le digan al final: "ya no hay gasolina". La falta de gasolina para los quehaceres domésticos es más notoria los días lunes, como consecuencia de que los carros distribuidores no llegan por determinados sectores, los días sábados y domingos. Para conseguir un galón de gasolina o keros, hay que tener mucha suerte, ya que hasta los distribuidores, al vender el combustible, lo entregan a los usuarios, como que lo hacen un inmenso favor.

Busetas hacen pésimo servicio entre Quito y San Antonio

Varias irregularidades vienen observándose en el servicio de transporte de las busetas entre Quito y San Antonio de Pichincha y viceversa.

En primer lugar, hay abuso en el cobro de pasajes. Las autoridades correspondientes han señalado el pasaje entre estos puntos terminales en diez sucres y los tramos fraccionarios, en cinco.

Se comprobó esta circunstancia negativa en el recorrido que hizo la buseta con disco N° 14, de la cooperativa "Lulumbamba" — Mitad del Mundo, que sale del estacionamiento de El Tejar, el día sábado pasado, en la tarde. Por el recorrido de cuatro a cinco cuadras el conductor cobró diez sucres. Incluso una mujer indígena que viajó unas pocas cuadras, en la avenida América, cobró a ella y a su tierra hija, diez sucres más.

Varios estudiantes sabieron al vehículo y viajaron de pie, sumando unas veinte personas dentro del pequeño vehículo. Esto a vista y paciencia de algunos policías de tránsito que se encontraban en el trayecto.

⁸ José Villacís, «Vendedores ambulantes espectáculo deprimente en el centro histórico», *El Comercio* (1981).

el vocabulario marxista de la lucha de clases y de la protesta, crucial para esta época, contra los estados imperialistas y colonialistas".⁹

La *Rabbia* es un film que permite atravesar la historia creada por medios de comunicación masivos para contraponer su argumento y crear emociones a través de su deconstrucción. Los medios de comunicación como un estándar o referente de normalidad, trata de vender una “verdad” de los hechos a su público. Pero Pasolini utiliza la “verdad” del material generado por estos medios para crear el film “*Rabbia*” en el que hay un trabajo de poner en discusión el material original en el montaje. Pasolini realiza lo que se denomina una “poesía visual”, ya que a largo del film se va escuchando la lectura de diferentes poemas; la voz poética que va contraponiéndose con la voz del poder que es la de comentaristas de la televisión. Todo esto para llevar a una crítica donde el espectador puede apreciar diferentes voces y puede sacar sus propias conclusiones. Este recurso será usado para realizar “*Bacha*”; después de una investigación, pude obtener varios periódicos donde relatan una crisis causada por vendedores informales. El uso de este relato me permite crear una reflexión ya que será contrapuesto con la memoria y el relato de mi bisabuela.

2.0.7 Imagen del pasado en palabra presente.

Previamente había mencionado la cinta de video 8 donde se registra el cumpleaños número 70 de mi bisabuela. Existen muy pocos registros visuales acerca de ella, esta cinta es la única donde se la puede ver tal y como *Bacha* se hacer recordar. Redescubrir esta cinta después de 15 años, provoca ciertos sentimientos al ver a mi bisabuela un poco más joven, la razón de aquello lo describe Maite Alberdi en su artículo *Found Footage* “Las múltiples imágenes que se construyen en la actualidad podrían adquirir mayor valor en el futuro al ser recuperadas por otros, estos nuevos sujetos podrían desear construir una historia propia a partir de fragmentos del pasado, o revisar una cultura y un modo de producción de imágenes del cual se toma conciencia con el paso del tiempo.”¹⁰

El material de archivo encontrado cobra otro sentido al verlo en el tiempo presente. Para utilizar esta memoria familiar en el documental es necesario pensar de ¿qué forma va dialogar con el presente? Para este documental repotencia el recuerdo de

⁹ Georges Didi-Huberman, « El jardín de los poetas , “Cine, ensayo, poema. La *Rabbia*, de Pier Paolo Pasolini” », *Revista de teoría y crítica de poesía latinoamericana.*, n° 3(2016) , 70.

¹⁰ Maite Alberdi, «Found Footage» *La Fuga* (2005), <http://www.lafuga.cl/found-footage/44>.

Bacha ya que puede ser recordada como un personaje que representa una resistencia social o puede ser vista como la mujer disfrutando a su manera cada instante. Este sentimiento lo otorga el hecho que fue grabada desde un ambiente familiar.

CAPÍTULO II: Propuesta Artística

3.0 Planificación

3.0.1 Desarrollo de mi propuesta audiovisual

“Bacha” es un documental orientado al estilo observacional donde habrá un seguimiento al personaje principal, apoyado de varias preguntas que se irán dando conforme pasen los días. Se harán preguntas puntuales en donde ella pueda narrarnos su vida pasada. En el cotidiano de Bacha veo una gran historia a la que pretendo darle ritmo a través de la fotografía, sonido y montaje.

3.0.2 Propuesta de Dirección y Fotografía

Este proyecto documental consiste en retratar como la enfermedad y las autoridades municipales y la modernidad no han podido vencer las ganas de mi bisabuela de abrir su puesto de trabajo todos los días. Mediante la idea del cotidiano, mostrar la vida de mi bisabuela y su hábito por levantarse todos los días a las 5 am para ir a trabajar y acostarse a dormir con la misma idea.

Enfocándome en su deseo, esto me permitirá encontrar contradicciones que le impidan lograr su cometido todos los días. La vida de mi bisabuela se ha convertido en una contradicción ya que el Alzheimer y su edad es un impedimento para que ella se pueda valer por sí sola. Nos hallamos con un personaje con una memoria que se resiste al olvido para así no dejar de trabajar. Este personaje es mi bisabuela que ha pasado en un mercado más de 50 años. Olvidarse de este no es muy fácil, ya que “San Roque” puede representar su vida entera. El tratamiento en este documental esta dado para encontrar momentos espontáneos que solo se los puede realizar mediante la observación. Wang Bing cineasta chino en su documental “*Alone*” (2012), logra captar la vida de tres hermanas pequeñas y su lucha por subsistir solas en lo alto de una montaña. Mediante una observación prolongada Wang Bing encuentra en el cotidiano de estas niñas situaciones que le permiten crear una historia a lo largo del film. Las emociones creadas en esta obra son dadas por situaciones tan naturales que transmiten

los personajes, en las que se siente que una cámara no predispone a tales. Wang Bing realiza sus films cumpliendo el rol de director y director de fotografía al mismo tiempo, para pasar desapercibido y lograr capturar momentos cotidianos de la vida. Estas niñas al igual que mi bisabuela están ocupadas en sus tareas que les hace olvidarse que hay una cámara observando.

Considero que mi documental encuentra su desarrollo dentro del cotidiano de Bacha dado que sus acciones son toda una secuencia compuesta por un inicio, desarrollo y final, construyéndose su arco dramático solo con sus acciones. Desde el inicio del rodaje pienso partir desde lo lejos, observando a mi bisabuela pero sin intenciones de esconderme. En los últimos días de rodaje se notará una progresión visual ya que crearé una cercanía más profunda entrando en el espacio personal de Bacha para mostrarme como un familiar. La progresión visual va de la mano con la forma en la que se plantea la investigación de este proyecto. La premisa de esta investigación está dada por buscar quién es Bacha y la razón de su retrato, dejando el lado familiar por un momento. La progresión se evidencia cuando se entra en el espacio íntimo de Bacha y se muestra un lado más emocional con respecto a Yo ser un familiar suyo.

El documental exige una participación mía dentro de la narrativa, donde mi rol de director es a la vez el de director de fotografía. Mientras esté detrás de cámara seré un claro personaje donde Bacha sentirá que la estoy acompañando, evidenciando y compartiendo su cotidiano. Yo soy el personaje que demuestra el presente, el cual mi bisabuela no recuerda, pero participo acompañándole a vivir un momento de su vida.

La imagen debe dar una noción del paso lento del tiempo, la representación será mediante planos de larga duración para simbolizar el ritmo de vida de mi bisabuela. La edad de Bacha no le permite moverse rápido y le ha tocado observar la vida del mercado sentada desde su puesto de trabajo. La imagen también está dirigida a encontrar la singularidad de los detalles en los objetos y acciones del diario vivir de Bacha.

El documental está dirigido a proyectar una poesía y filosofía de lo que mi bisabuela significa, donde cada zapato, santo y objetos de su puesto de trabajo son una correspondencia de su vida. La imagen del documental debe crear estas conexiones. Tengo una preferencia por las ópticas abiertas como 28 mm y 35 mm, ya que me permiten tener una cercanía con el personaje y a la vez mostrar su contexto (lugar que lo rodea). El mercado es un lugar que visualmente está lleno de diferentes cosas, aquí se

quiere rescatar las texturas de los objetos que hay en este lugar pero sin dejar de centrarnos en Bacha para lograrlo hay que trabajarlo mediante el plano focal. Se plantea trabajar con diafragmas abiertos que van desde 1,2f hasta 2,4f apoyándome con un filtro ND 9 para poder bajar algunos pasos y así poder utilizar diafragmas abiertos sin sobreexponer la imagen. Se pretende retratar al mercado y a Bacha desde la representación de la calma y lo frágil. Para esto la luz debe dar un contraste muy suave, las sombras no deben ser muy marcadas y las luces no tan intensas. En el documental es muy poco probable tener el control y manejo de luces; para esto es necesario utilizar un filtro filtro Black Promist $\frac{1}{4}$ que me permiten suavizar sombras y luces.

Aquí unas referencias visuales en cuanto a ópticas que se lograron en el scouting:

Lente Rokinin 35mm; 1,8f; Black Promist $\frac{1}{4}$; ND9; slog-2

Lente Rokinin 28mm 1,4f; ; Black Promist $\frac{1}{4}$; ND9; slog-2

3.0.2 Propuesta de Sonido

La voz en *off* de Bacha relatando su vida será la forma de traer su pasado que lucha contra imágenes y actividades del presente. Mi bisabuela siempre relata su vida pero a veces este relato es interrumpido por atender algún cliente y se olvida de lo que

me está contando, estas situaciones me permiten crear un conflicto entre presente y pasado.

En uno de los documentales estudiados “*In Jackson Heights*”, como ya comente anteriormente, el director hace uso del sonido del tren para transportarnos a diversas situaciones y personajes. Debido al tren somos transportados por distintas estaciones para conocer la subjetividad de *Jackson Heights*.

El sonido es el primer eje de transición para pasar a otra situación. La sincronización entre imagen y sonido demostrarán la verdad de Bacha. La voz de Bacha deberá sonar como la de un personaje empoderado de su historia.

3.0.3 Propuesta de Montaje

La sensación de un film familiar tiene que ver con un estilo de hacer cine casero, como ya antes mencioné a Naomi Kawase con su film “*Caracol*” (1994). Otro ejemplo de hacer cine de forma casera para transmitir una cierta naturaleza de la vida sin cortes es Jonas Mekas con su film “*Walden*” (1968). Es una obra captada, respetando la pureza de ese tiempo presente filmado dejándolo intacto sin intervención alguna para cambiar su narrativa; el film es lo que es y será. Este film está compuesto por varios rollos que vienen a ser capítulos, su montaje final es el que se realiza mientras se filma. El montaje es una parte fundamental en la experiencia observacional ya que se nos presenta de forma directa sin alguna postproducción, ya que este montaje es realizado en el mismo instante en el que se filma. Es un recurso denominado montaje en cámara o “shout mounted”. Esto permite un acercamiento a la experiencia y las sensaciones que tenía Jonas Mekas mientras filmaba. Esto implica pensar o sentir al film como un cuerpo que queda inscrito mientras se explora, percibe y observa en ese tiempo presente. Pensar en el montaje mientras filmas permite crear una transparencia y así transmitir la espontaneidad que se vive en un ambiente familiar. Adoptar esta técnica me permitirá pensar a mas profundidad en cada cosa que se graba y en lo que se grabará después; de esta forma en el montaje mientras se filma este documental.

3.1 Metodología de producción

3.0.1 Scouting

Bacha es un proyecto documental con la idea principal del cotidiano y de encontrar su grandeza. Para este documental me he basado en “*Alone*” (2012) de Wang

Bing, ya que este documental construye historias solo filmando el cotidiano sin puestas en escena, solo el cotidiano tal y como es.

Uno de los principales retos del documental Bacha es encontrar el punto de contemplación del cotidiano tal y como es. El cineasta Wan Bing logra encontrar este punto filmando sin parar hasta que la cámara no sea una presencia fuerte dentro de la vida del personaje retratado. En ocasiones previas logré filmar a mi bisabuela poniendo a prueba lo que significa la presencia de la cámara para ella. Me encontré con mi bisabuela que se olvida de las cosas y en algunos momentos se daba cuenta de que existía una cámara retratándola.

Puedo repetir varias veces el mismo ejercicio y el resultado será el mismo ya que mi bisabuela se olvida de los momentos y cada día filmando podría ser un reto diferente.

Empezar un rodaje de documental implica estudiar previamente las locaciones y personajes para detallar como funciona la vida en el entorno a construirse en el documental. En algunas ocasiones trazar una línea a seguir en el documental puede resultar, pero este camino puede ser redireccionado por varios factores. Es por ello que decidí construir una idea en general que tenga una premisa concisa para no aferrarme a toda una escaleta cambiante, ya que el personaje puede mostrarme otro camino a seguir.

La premisa fue retratar el cotidiano de Bacha como un ícono importante en “San Roque” y en este cotidiano encontrar las fortalezas y sus luchas para continuar en el mercado. Mientras hacía *scouting* pude encontrar lugares que salen de la mirada de la cotidianidad en “San Roque”. Estas locaciones me permiten crear correspondencias con la mente de Bacha y su relato.

Era necesario construir un entorno jamás antes visto en “San Roque”, dado que esté lugar debía ser construido a través de la mentalidad de mi bisabuela, para ello debía comprender como Bacha mira el mercado porque más allá de un lugar de trabajo es un hogar construido con toda una historia social por detrás.

3.0.2 Diario de Rodaje

El rodaje estuvo compuesto por 5 días, donde cada día estaba distribuido para retratar ciertas escenas específicas que fueron escritas en la escaleta inicial. Tenía que observar detalladamente detrás de cámara cada acción que llevan a Bacha a tomar decisiones en su vida para así construir su cotidiano.

El primer día tuve que introducir la cámara y el equipo de sonido en el cotidiano de Bacha, ya que sus movimientos y su espacio personal entra en cuestionamiento junto con los equipos. En algunas ocasiones el aspecto técnico es un factor importante al momento rodar documental, ya que algún error en este aspecto también forma parte de la historia a retratar.

En un inicio intenté rodar con *Black Magic* pero su capacidad de funcionamiento técnico estaba fuera de las condiciones que se me presentaban, ya que es un equipo muy grande intentado entrar en la intimidad del cuarto de una anciana o en el local de 10 m². Decidí grabar con una cámara más pequeña que junto con un grabador externo me ayudarían a compensar las mismas características técnicas de una *Black magic*.

Tenía un buen tiempo pensando cual sería el conflicto de Bacha para continuar cada día vendiendo zapatos. Aquel conflicto lo encontré el primer día de rodaje, un miércoles por la mañana cuando un repartidor de zapatos entró de improvisto y le dejó algunas cajas de zapatos a mi bisabuela; el repartidor le hizo firmar un pagaré que tenía que cumplirse hasta el lunes de la semana que se venía caso contrario podía ser sancionada y no recibir más mercadería.

Entendía que Bacha tiene un objetivo cada semana y es conseguir el dinero para poder continuar con su trabajo. Resultaba increíble la forma como Bacha a sus 84 años acepta este reto a diario en su vida y este a la vez es lo único que puede interrumpir su trabajo. Una vez establecido su objetivo en una semana, debía crear contradicciones en su vida, me preguntaba ¿Qué podría impedir a Bacha ir a trabajar?

Mi bisabuela reconoce que al finalizar cada día de trabajo debe ir al siguiente de nuevo sin cesar, estando 7 días a la semana por 12 horas al día. Bacha pese a sus ganas de trabajar todos los días, aún tiene algo que le puede impedir ya que su edad le impide valerse por sí sola. Cada día caminar hacia su puesto de trabajo es un conflicto, “San Roque” es un lugar donde el cotidiano debe pasar muy rápido pero para Bacha caminar en este lugar donde los transeúntes pasan muy rápido puede causar que ella se pueda caer. Resultó una poesía verla caminar hacia su trono que es su puesto de trabajo y desde ahí poder mirar a San Roque.

Al pasar los días Bacha me venía repitiendo lo difícil que es vender cuando la economía del país está mala y todo el comercio se centra en el centro histórico. La poca gente que camina por el puesto de zapatos de Bacha, es una oportunidad para ella de lograr vender algo. En cámara logré registrar varios de estos intentos, la mayoría

terminados en fracasos pero aun así esto es parte de la vida de mi bisabuela y también tiene que ver con las contradicciones presentadas a lo largo de su historia.

Otro punto a retratar era su olvido y como el trabajo puede resultar más importante que recordar a su familia. Mi bisabuela tiene guardado en su mente como una religión ir a su trabajo pero el recuerdo de su familia puede ser arrebatado por el Alzheimer. Bacha me comentaba que su familia se ha olvidado de ella, por una parte hay veracidad en su memoria pero si hay hijos que la visitan muy a menudo.

No quise contradecir su relato con alguna historia u otro personaje que pruebe lo contrario, ya que la verdad de Bacha está en su memoria, para otros puede resultar incorrecto pero para ella la vida es tal como ella la recuerda y así mismo es como decidí conservarla.

Bacha en sus diálogos finales me recalca lo siguiente: “si yo he hecho mal que puedo hacer, con tal de vivir para mí misma, el resto no me importa”.

3.2 Proyecto de difusión:

Al terminar de postproducirse este cortodocumental se plantea inicialmente tenga dos proyecciones, una en la ciudad de Guayaquil y otra en Quito. Estas proyecciones serán una forma de agradecimiento para las personas que ayudaron a la realización del cortodocumental. En Guayaquil será el 21 de febrero del 2019 en la sala de cine del MAAC. En Quito será el 28 de febrero en la sala de reuniones de la “Asociación la Ecuatoriana”, la misma que fundó mi bisabuela. Esta proyección será dedicada a mi bisabuela y todas las personas del mercado que aparecieron en el documental. Finalizando estas proyecciones, el cortodocumental “Bacha” se alistará para ser exhibido en circuitos de festivales.

Para que el cortodocumental pueda participar de algunos festivales debe cumplir con algunos requisitos. Se requiere una frase de posicionamiento con la cual se pueda entender de lo que trata el documental en un texto no tan largo. La frase de posicionamiento sería la siguiente:

“Beatriz Pulupa conocida por familiares y amigos como “Bacha”, a sus 84 años sigue laborando de lunes a domingo en su local de zapatos en el Mercado de San Roque, ubicado en la ciudad de Quito. Ella puede olvidarse de todo, menos de ir a laborar todos los días porque eso le da vida.”

La estrategia de festivales para este cortometraje se ha planteado en base a su aspecto documental social, universitario y así también centrarse en festivales reconocidos a nivel latinoamericano e internacional. En primer lugar, es muy importante que *Bacha* pueda empezar su recorrido por festivales nacionales en la selección oficial de los “19 EDOC”, cuya celebración se la hace en el mes de mayo del 2020, tanto en la ciudad de Quito como de Guayaquil. Entrar a este festival es una gran oportunidad para ubicar al cortometraje en la escena local ya que este es de suma importancia en cuanto a proyectos documentales se refiere. Ser parte de esta selección le otorga a *Bacha* un reconocimiento para que pueda adentrarse a otros festivales.

A nivel nacional el documental planea participar en el Festival de Cine de Guayaquil que tendrá fecha en el mes de septiembre del 2020, así también en el Festival de Cine Etnográfico del Ecuador (organizado por la FLACSO) en Quito para el año 2020. Considerando que *Bacha* tendrá un espacio en las ciudades con mayor auge de cine en el país, (Quito, Guayaquil), se ha considerado entrar al Festival de Cine Ecuatoriano Kunturñawi, este se desarrolla en las provincias de Chimborazo, Tungurahua, Pastaza y Bolívar. Esto no solo permitirá que el cortometraje llegue a espectadores que no guardan una relación permanente con las producciones nacionales sino también es una forma de fomentar el documental ecuatoriano. El festival Atuk, se realiza su convocatoria abierta para el 2020 en la ciudad de Quito ofreciendo una categoría solo a documentales. Para cerrar el circuito de festivales nacionales tenemos al Festival de Cine Manabí Profundo, el cual se realiza en el mes de noviembre y otorga premios a las mejores obras.

Dado el hecho que este trabajo está realizado en un marco académico se aplicará al Festival de Cortometraje Universitario UVAQ organizado por la Universidad Vasco de Quiroga en Morelia, Michoacán, México desde el 2007. Esta postulación sería para el año 2020. A nivel Latinoamericano se tiene en Colombia al BIFF (Bogotá International Festival 2020) en la categoría de documentales hechos por estudiantes. Consideramos que esta es una excelente alternativa dado que este festival es considerado como uno de los más grandes de Colombia, a su vez atrae la mirada de público internacional. En la Habana, Cuba se optará por el FINCLA 2020 (Festival Internacional del nuevo cine latinoamericano), próximo a desarrollarse en el mes de diciembre. Este es uno de los festivales más importantes que ocurre en la región ya que se propone reconocer y difundir las obras cinematográficas que contribuyan al

enriquecimiento de la identidad cultural latinoamericana en el ámbito cinematográfico. Continuando con países latinoamericanos y sus festivales de renombre se ha pensado en el Festival Internacional de Cine De Mar Del Plata de Argentina en su 34º edición, aquí el proyecto entraría en la competencia latinoamericana de cortometrajes con opción a ganarse un premio de 1.200 dólares. Como también se quiere tener visibilidad a nivel internacional está en Estados Unidos el American Film Festival – AFIFEST, es la celebración anual de cine internacional del American Film Institute de maestros modernos y cineastas emergentes. Se lleva a cabo cada otoño en Hollywood, California, y presenta galas de alfombra roja todas las noches, proyecciones especiales, conversaciones y homenajes. Este festival acepta cortometrajes documentales, tiene a jurados a directores de cine actuales y latinoamericanos. Para inscribirse en este festival hay que pagar una cuota de 40 dólares. Como uno de los festivales más importante de América en documentales está el DOC NYC con sede New York, el festival de ocho días muestra nuevos logros en películas documentales junto con paneles y conversaciones. El costo de inscripción es de 40 dólares y se celebra en el mes de noviembre.

Conclusiones

Al terminar la postproducción de este documental, pude encontrar algunas repuestas a varias interrogantes que ya venían a mí hace varios años. Siempre estuve enfocado en el cine documental porque es una experiencia única el filmar e inmortalizar experiencias y memorias pero cada personaje es una circunstancia diferente. Mi bisabuela significó para mí repensar de nuevo que posición voy a tomar antes de filmar. Resulta incomprendible no formar parte de lo que estamos filmando. Nosotros como realizadores debemos reconocer que en todo tiempo estamos ocupando un espacio y una posición en el mundo de la persona o lugar documentado. Somos un cuerpo presente que debe saber dónde ubicarse para poder mirar y luego retratar. En un inicio mi posición fue la del director que está tratando de rescatar una memoria pero esta posición es cuestionada por el personaje de mi bisabuela. El hecho que ella terminara revelando su no importancia por preservar la memoria es una conclusión final y respuesta a lo que se planteó inicialmente en este proyecto.

4 Cronograma:

Preproducción	15 de febrero - 15 de marzo del 2019	Reunión con crew del rodaje. Definir propuestas y metodología. Visita a Bacha en Quito. Búsqueda de presupuesto.
Producción	31 de Marzo - 7 de abril del 2019	Rodaje del documental en la ciudad de Quito
Postproducción	15 de Abril - 30 de abril del 2019	Montaje
	6 de mayo- 12 de mayo del 2019	Post de sonido Colonización Mezcla de sonido
	15 de mayo del 2019	Entrega

Bibliografía

- Maite Alberdi. «Found Footage». *La Fuga* (2005). <http://www.lafuga.cl/found-footage/44>.
- Didi-Huberman Georges. « El jardín de los poetas, “Cine, ensayo, poema. La Rabbia, de Pier Paolo Pasolini” ». *Revista de teoría y crítica de poesía latinoamericana*. n° 3(2016) :70.
- León Christian. *Reinventando al Otro “El documental Indigenista en el Ecuador”*. Quito: Consejo Nacional de Cinematografía, 2010.
- León Christian. *Hacer con los ojos “Estados del cine documental”*. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, 2015.
- Rusell Catherine. *Autoethnography*, California del Norte: Duke University Press, 1999.
- Villacís José. «Vendedores ambulantes espectáculo deprimente en el centro histórico», *El Comercio* (1981).

Filmografía

- “*Alone*” (2012) de Wang Bing.
- “*Caracol*” (1994) de Naomi Kawase,
- “*Cuando ellos se fueron*” (2019) de Verónica Haro.
- “*In Jackson Heights*” (2015) de Frederick Weisman
- “*La Rabbia*” (1963), de Pier Paolo Pasolini.
- “*Los Hieleros del Chimborazo*” (1980) de Gustavo e Igor Guayasamín.
- “*Nightmare Perfumed*” (1977) de Kidlat Tahimik.
- “*Panorama*” (1991) de Gustavo e Igor Guayasamin.
- “*San Roque: Una casa para todos*” (2015) de Fundación Museos de la Ciudad.
- “*Stop the pounding heart*” (2013) de Roberto Minervini.
- “*Walden*” (1968) de Jonas Mekas.

- **Anexos:**

Póster oficial

Fotos de Rodaje

