

UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Escuela de Cine

Producto artístico: función individual dentro de una realización cinematográfica grupal (cortometraje).

Nombre del proyecto

¡Ay mi Marimba!, un cine que versa la realidad.

Previo la obtención del Título de:

Licenciado en Cine

Autor:

Diego Paúl Andrade Narvárez

GUAYAQUIL – ECUADOR

Año: 2021

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

Yo, Diego Paúl Andrade Narvález, 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

Nombre del Tutor

Diego Benalcázar Vega

Nombre de miembro del tribunal

Bradley Robert Hilgert

Nombre de miembro del tribunal

Roberto Frisone

Dedicatoria:

El presente proyecto de titulación se lo dedico a Dios, por la fuerza y sabiduría que me da para nunca decaer, y por brindarme a demás, la bendición de hacer lo que me gusta. A mi madre Alicia, a mis hermanas Nancy, Gina y su esposo Vladimir, a mis sobrinas y sobrinos adorados, Kevin, Emily, Kenny, Elodie y Evan, a los niños y habitantes del Barrio Nigeria de Guayaquil y a mis maestros músicos y bailarines de la Fundación Casa *Ochún* en Quito. Gratitud a todos por ser mi fuente de inspiración.

Resumen

El presente proyecto es el resultado de un estudio desarrollado en torno a la temática afroecuatoriana; su identidad cultural, música, estética e iconografía representativa alrededor de la Marimba, de manera que funcione como base y cimiento para la creación de una obra cinematográfica docuficcionalada, creada con la premisa de construir una historia que como objetivo principal tenga el versar los hechos reales a través de la influencia de la ficción, incidiendo en la vida de un personaje real. Todo el relato se fundamenta en la potente expresión artística de un niño-adolescente y sus anhelos, que, al componer un Currulao, cree este le pueda ayudar con sus aspiraciones de superar a un barrio de la periferia de Guayaquil mayoritariamente negro llamado Nigeria; excluido por la violencia y la pobreza, pero rico en comunidad, cultura y naturaleza. La obra además se contrapone al estereotipo del folklore y la miseria como parte del paisaje, usando los recursos del cine como antípodas a estas ideas banales, para brindar aire nuevo al hecho de un cine actual adicto al crimen y a la crónica roja.

Palabras clave: Afroecuatoriano, Marimba, realidad, ficción, docuficción, comunidad, Currulao, Nigeria.

Abstract

The following project is the result of a study developed about Afroecuadorian topics; its cultural identity, music, aesthetics and its the iconography around the Marimba, that work like as a foundation for the creation of a docufictionalized cinematographic work. Created with the premise of building a story whose main objective is to deal with real events through of a fiction influence, modifying the life of a real person. The whole story is based on the powerful artistic expression of a child-adolescent and his dreams of composing a Currulao, that could help him with his aspirations to overcome a predominantly black neighborhood on the outskirts of Guayaquil called Nigeria. Excluded by violence and poverty but rich in community, culture and nature. The work also contrasts with the stereotype of folklore and misery as part of the landscape, using the resources of the cinema as antipodes to these banal ideas, to give a new air to the fact of a current cinema addicted to crime and the red chronicle.

Keywords: Afroecuadorian, Marimba, reality, fiction, docufiction, community, Currulao, Nigeria.

ÍNDICE GENERAL

Portada.....	2
Preliminares.....	3
Resumen	5
CAPITULO I.....	10
1. Introducción.....	10
1.1 Antecedentes.....	11
1.1.2 La Marimba	12
1.1.3 Experiencia con la comunidad.....	12
1.2 Pertinencia del proyecto	14
1.3 Objetivos.....	19
CAPITULO II.....	20
2.1 Genealogía	20
2.1.2 Referentes cinematográficos.....	21
CAPITULO III	27
3.1 Propuesta artística.....	27
3.1.2 Desarrollo del guion	28
3.1.3 Banda sonora del film.....	29
3.1.4 Personajes.....	30
3.1.5 Propuesta de Fotografía, locaciones y escenografía.....	34
3.1.6 Propuesta de Arte.....	36
3.1.7 Propuesta de Sonido	40

3.1.8 Desglose por escenas de la propuesta sonido.....	41
CAPITULO IV	43
4.1 Preproducción.....	43
4.2 Producción	44
4.3 Postproducción	45
4.4 Proyecto de difusión	46
4.4.1 Plan de comercialización	46
4.4.2 Segmentación del mercado	46
4.4.3 Posicionamiento.....	47
4.4.4 Promoción / Generación de contenido.....	47
4.4.5 Estrategia festivales	48
4.4.6 Plan de Proyección	53
Proyección	54
Epílogo.....	54
Bibliografía y Filmografía	55
Anexos	59

ÍNDICE DE IMÁGENES

Fotografía 1. Jair Medranda [Fuente: elaboración propia]	30
Fotografía 2. Referencia de personaje [Fuente: https://n9.cl/egbr5]	31
Fotografía 3. Referencia de personaje [Fuente: https://n9.cl/npqiv]	32
Fotografía 4. Referencia de personaje [Fuente: https://n9.cl/k40au].....	32
Fotografía 5. Personaje [Fuente: https://n9.cl/fjh6]	33
Fotografía 6. Referencia de personaje [Fuente: https://n9.cl/egbr5]	33
Fotografía 7. Referencia de personaje [Fuente: https://n9.cl/9h50e].....	33
Fotografía 8. Locación [Fuente: Cortesía J.P. Mieles]	34
Fotografía 9. Locación [Fuente: Cortesía J.P. Mieles]	34
Fotografía 10. Referencia de encuadre [Fuente: Elaboración propia]	35
Fotografía 11. Referencia de plano [Fuente: Elaboración propia]	35
Fotografía 12. Referencia de plano [Fuente: Elaboración propia]	36
Fotografía 13. Referencia de vestuario [Fuente: https://n9.cl/tp2ms]	37
Fotografía 14. Referencia de locación [Fuente: Elaboración propia].....	37
Fotografía 15. Referencia de escenografía [Fuente: https://n9.cl/3h08f]	38
Fotografía 16. Paleta de colores. [Fuente: Elaboración propia]	38
Fotografía 17. Referencia de escena [Fuente: https://n9.cl/x7wlu]	39
Fotografía 18. Referencia de escena. [Fuente: Elaboración propia].....	39
Fotografía 19. Referencia de escena. [Fuente: https://n9.cl/guicb]	40
Fotografía 20, Tentativa de afiche	53

CAPITULO I

1. Introducción

¡Ay mi Marimba! es un cortometraje que relata la historia de un adolescente negro del barrio Nigeria de Guayaquil, ubicado en la Isla Trinitaria, que por medio de una canción que compuso, busca mejorar la situación económica de su familia. Esta temática está basada en la vivencia real del protagonista cuya relación con la música nace del pertenecer al palenque cultural: Centro Comunitario Juanito Bosco de la comunidad del barrio Nigeria, que es una iniciativa comenzada por la gestión de los propios habitantes de la localidad y con el liderazgo de Carlos Valencia, quién explica en una entrevista los objetivos de crear esta iniciativa de la siguiente manera:

“El objetivo es fortalecer la identidad. La gente, cuando comenzó a emigrar, fue olvidando todo, y la idea es que se reencuentre con los valores de su cultura, que para ellos eran antivalores en la ciudad, porque para ser aceptado tienes que ser menos negro (...) La idea es que ellos (la comunidad) también aporten con sus propios cantos a la cultura afro, desde su punto de vista, con música que responda a las problemáticas y realidades actuales”.¹

Al conocer de cerca el Centro Comunitario Juanito Bosco gracias a los lazos que la Universidad de las Artes tendió con la materia de Laboratorio de la Comunidad y el proyecto de la Radio Nigeria, se pudo entablar diálogo entre estudiantes y comunidad, formando así nexos que relacionaron a los habitantes del barrio de forma directa con el intercambio de conocimientos mutuos, logrando así crear vínculos donde la relación principal es el arte. Dadas estas circunstancias y por la experiencia adquirida anteriormente con la cultura afro, nació este proyecto cinematográfico que fue adaptado de manera que guardase como modelo central la pujanza de esta expresión cultural (la Marimba) junto a la problemática social que enfrenta este sector que se asienta en la periferia de la ciudad de Guayaquil.

La situación del barrio como tal, es de condición humilde; en donde naturaleza y comunidad se unen para darle un brío especial. Donde se conjugan y contrastan ambientes casi paradisiacos por la presencia del manglar y el estero, casitas pintadas de forma

¹ Valencia Carlos, «El Barrio Nigeria se reconecta con su cultura afro», Diario El Comercio (27 de marzo de 2018), <https://www.elcomercio.com/tendencias/cultura-afro-musica-herencia-tradiciones.html>

colorida, entre negros y mestizos que bregan por mantener una paz cada día más difícil por la situación de violencia que siempre se ha identificado en la Isla, donde las calamidades sociales se presentan a diario casi de forma normal, con poca seguridad y servicios públicos limitados. De estas contradicciones entre lo bueno y lo malo, lo lindo y lo feo, es donde nacen las motivaciones que han dado empuje al proyecto en sí. Siendo el barrio y la comunidad dos protagonistas más de esta obra.

La presente tesina pretende ser el producto final de un largo proceso de aprendizaje dentro de lo que llamamos cultura Afroecuatoriana y que deriva de la participación activa con los miembros de esta comunidad que representa el 7.2%² de la población nacional. La experiencia fue adquirida en los epicentros de mayor conglomerado afro de Quito, Guayaquil y las provincias de Imbabura y Esmeraldas, compartiendo conocimientos, experiencias y saberes como base de una interacción intercultural desarrollada a través de 10 años. La misma que ha dado como resultado la producción de varios productos artísticos entre ellos: producciones escénicas, discográficas³, musicales⁴, audiovisuales y ahora académicas y cinematográficas, que han sido puestas a deferencia del público en diversas ocasiones buscando con ello aprender, promover y promocionar el valor de este pueblo.

Esta producción cinematográfica que hemos puesto en marcha tiene estas características principales: aborda una temática afroecuatoriana uniendo certeramente la producción musical, la literatura del guion, el lenguaje y producción cinematográfica, todo con el fin de poder usarlo con el contexto social, cultural, actual que interese al espectador, con toda la iconografía y el simbolismo que refiere cada uno de estos elementos que retrataremos en la pantalla y que están vinculados de todas las formas con el Ecuador.

1.1 Antecedentes

Dentro de todo este proceso y ligado con dichas experiencias, se encuentra la socialización de varias temáticas contextuales y coyunturales provenientes de la cultura afro, junto al tratamiento especial con el tema de la Marimba; como género e instrumento

² René Mauricio Valdés, «Objetivos de Desarrollo del Milenio, Estado de situación 2007» *Pueblo Afroecuatoriano*, <https://n9.cl/d44b>

³ Grupo Experimental Afro “Suena Marimba”, canción: Viva Vargas Torres, Álbum: *Cantos Montoneros y Chápalos, Cancionero Alfarista*, grabado en 2012, canción en YouTube, Producción: Diego Andrade Narváez y Juan Mullo Sandoval, <https://www.youtube.com/watch?v=xlGBM09RpPM>

⁴ Suena Marimba, *Canchimalero* Álbum, <https://www.youtube.com/watch?v=2qf6DsbCUJg>

musical, en donde se logra reconocer a esta, como un bien intangible y representante del pueblo afro que aparece de forma genésica en las costas del pacífico tanto de Ecuador como de Colombia, formando una gran base cultural y diversa que en similares contextos se logra definir como un Palenque Cultural Afro, en la cual este instrumento es su representante oficial. Como hecho importante cabe mencionar que la Marimba es en declaración oficial de la ⁵UNESCO señalada como bien inmaterial de la humanidad.

1.1.2 La Marimba

La Marimba es en esta obra cinematográfica el eje central tanto de la propuesta musical como de la narrativa del cortometraje, actuando como un símbolo de resistencia dentro del imaginario social que viene desde épocas ancestrales, desde cuándo los primeros asentamientos ocuparon la provincia de Esmeraldas en la época colonial. Esta ha significado un símbolo de resistencia cultural. Su resonancia es inspirada en el trinado de las aves y se afina con los cantos de la memoria musical de la gente.

Se construye con tablillas de madera provenientes del árbol de la palma de chonta, y como caja de resonancia a la caña guadua.⁶ Este instrumento es el símbolo innegable de la riqueza cultural del pacífico sur colombiano y del norte del Ecuador siendo la base de la mayor parte de la música que se produce en esta región del continente; incluso existen comunidades indígenas que la usan como son los casos de los Awa`s, Tsáchilas y Chachis. En las riberas del río Santiago en la provincia de Esmeraldas principalmente, se elabora la Marimba de modo artesanal, en rústicos talleres donde los viejos maestros enseñan a las nuevas generaciones.

1.1.3 Experiencia con la comunidad

La forma como se llegó a considerar hacer esta obra, fue por razones meramente circunstanciales, ya que Nigeria, como proyecto universitario, nació dentro de una asignatura donde afortunadamente me incluí sin saber su dimensión, llegando así a tener la interacción directa con la comunidad en general, y donde se pudo conocer al futuro protagonista de la película *Jair*. Todo esto además confluyó con un proceso muy rico que se tuvo con la música desde el palenque Casa Ochún en Quito a partir del año 2010. En

⁵ Pablo Minda Batallas, «La Marimba como Patrimonio Cultural Inmaterial: *Situación del Patrimonio Cultural Inmaterial afroesmeraldeño*» Quito 2014, 95-96, <https://n9.cl/htaz2>

⁶ Música de marimba y cantos y bailes tradicionales de la región colombiana del Pacífico Sur y de la provincia ecuatoriana de Esmeraldas, <https://n9.cl/m4kn>

esos tiempos motivado por la curiosidad, llegué a conocer el palenque y sus expresiones artísticas, naciendo un interés muy grande por formar parte de los procesos que Ochún creaba para difundir el arte afro esmeraldeño.

Tiempo después de aprender a tocar los instrumentos de percusión, llegué a formar parte del grupo musical de la fundación tocando cununos, bombo y por último el bajo. Un año después de ese “debut”, se formó un grupo musical que proponía fusionar de varias fuentes para expresar un sentido musical más experimental, donde quepa el resto del mestizaje que conforma nuestra sociedad. *Suena Marimba* como grupo nació en 2011 y con él, hubo un sinfín de aprendizajes, viajes, ensayos y experiencias que hoy enriquecen el cortometraje.

Ya en Nigeria fue sencillo congeniar con todos sus habitantes, pues se había obtenido experiencia suficiente en otros sitios similares al barrio pero en Quito, como Carapungo o La Roldós, barrios en donde se asienta la mayor parte de la migración interna; tal como sucede en Guayaquil con la Isla Trinitaria. Los afroecuatorianos tienen una cultura muy arraigada y que siempre los acompaña a donde vayan, por esa causa y organización, es que existe la comunidad afro cultural en Nigeria, asentadas sobre una base sincrética religiosa con fuertes vínculos con la Iglesia Católica y los santos negros⁷.

Nigeria además de aprendizajes y reflexiones me dio a la razón de ser de este proyecto, y se trata de la Familia Medranda, familia en la cual pude asentar el argumento del guion y de la que forma parte el personaje principal, Jair Medranda, el niño que toca la Marimba, muy vivas y consciente. También el grupo afro Juanito Bosco aportó con la idea de que la música formara parte y razón para que se pueda componer la canción eje del proyecto.

1.1.4 Referentes artísticos

Esta información que se venía recopilando y experimentando caló de forma sincrónica en las ambiciones cinematográficas requeridas, se cayó en cuenta que se podía poner en interacción varias cosas que traía conmigo con otras que estaba a punto de aprender, y también, de confrontar reflexiones que despertaba mis estudios de cine con obras relacionadas con lo afro, y que eran temas de estudios y análisis cinematográficos; por citar dos fuentes tenemos a la producción de Glauber Rocha, *Barravento*, 1961 y *La Última Cena*, 1976 de Tomás Gutiérrez Alea, producciones brasilera y cubana

⁷ David González, «El sincretismo afroecuatoriano en imágenes», The New York Times, 3 de junio de 2019, edición traducida al español, <https://n9.cl/ymofi>

respectivamente. Donde la temática versa hechos importantes sobre la diáspora africana y el asentamiento de la cultura negra en el nuevo mundo y que fueron muy influyentes para esta película.

Barravento es un film fundacional del *Cinema novo brasileiro*; un movimiento artístico que se dedicó a retratar la realidad para ponerla en contradicción en la mente del espectador, con el fin de generar cambios en su realidad a través de la denuncia social. Aquí la película de manera potente escenifica los anhelos de un pescador que abandonó su entorno natal para buscarse la vida en la gran ciudad dejando atrás a su comunidad. Al poco tiempo regresa para, según él, explicar lo que está sucediendo en el mundo citadino e intenta lograr que todos los pescadores tomen acción sobre lo que él llama “la continuación de la esclavitud”, y que si el pueblo del litoral no toma acción, la libertad se irá perdiendo aún más, encontrando oposición a esas ideas y logrando la resistencia de la gente. Al final todos logran tomar conciencia de que con acción no hay forma de volver a ser esclavos.

Por su parte en la *Última Cena* de “Titón”, se ve reflejado simbólicamente el drama que viven los esclavos de una hacienda en Cuba al principio de la época colonial, en donde el realizador pone en reflexión momentos de la historia afrocubana en relación con la existencia de unos y otros; los amos y los esclavos, los buenos y los malos. Esta película metafórica basada en acontecimientos reales, narrados a modo de parábola aborda el hecho de cómo puede ser manipulada una ideología que representa valores éticos -en este caso la doctrina cristiana, por ejemplo-.

Todas las ideologías religiosas y políticas representan valores morales, éticos, pero una ideología puede ser distorsionada desde el momento en que empieza a volverse contra sí misma. Es lo que ocurre en *La Última Cena* con la religión católica y con los principios del catolicismo, pero también lo importante de mantener en el caso de los esclavos un sincretismo más allá de la religión. Estos modelos cinematográficos tienen que ver con los verdaderos intereses que tengo como realizador, y que tienen por visión abordar la problemática social desde la belleza de las virtudes culturales que los pueblos y nacionalidades del país poseen, lo que conectó perfectamente con Nigeria en esos momentos durante mi periplo por Guayaquil.

1.2 Pertinencia del proyecto

La puesta en valor del pueblo Afro y su cultura a través de una obra cinematográfica, son el planteamiento y justificación que tiene este trabajo. Además que

con el cual, se logra formar un compendio de posibilidades a través de la importante función del arte en la sociedad, que enfrenta a la obra con los hechos reales, cambiando la trayectoria del personaje en su vida habitual-cotidiana, procurando que esta tenga una incidencia completa en su forma de vida y futuro.

Hacer parte a toda la comunidad también es un experimento que se llevará a cabo, haciendo que la espectacularidad del cine esté al alcance tanto de la ficción como de la realidad, retratando al habitante de la comunidad, demostrando que el cine es una herramienta plástica que funciona tanto como para la publicidad como para la difusión de ideas y fines. El cine comunitario es una rama del cine y fundamento de la obra. “El cine y la imagen son posibilidades mágicas pero también reales”.⁸ Estas palabras son de Iván Sanjinés, cineasta comunitario de Bolivia, que describen de gran manera este trabajo.

Estos experimentos son importantes para lograr, bajo una visión de autor, que en esta travesía el personaje cumpla con sus anhelos de vida más allá del cortometraje, ya que se trata de un niño músico que quiere ayudar a su familia a través del arte. Con esto se logra que el cine cumpla una función de vehículo para poder asentar dichas metas, que terminan con el lanzamiento del personaje, la canción y la película al mundo artístico.

La importancia de estos planteamientos para el proyecto y como se pretende demostrar en la tesis se encuentra la puesta en valor del trabajo artístico desarrollado en conjunto con la comunidad dentro de Nigeria. Así como la implementación de una idea que sobrepasa la ficción a través de la realidad palpable, algo que no se ha visto con esta temática en el cine ecuatoriano.

¡Ay mi Marimba!, como proyecto cinematográfico nació en el año 2018, tras escribir un guion basado en apuntes sobre experiencias vividas en el Barrio Nigeria, con el fin de competir por los fondos concursables organizados por el Instituto de Cine y Creación Audiovisual (ICCA), siendo escogido entre más de 400 proyectos dentro de la categoría de “Producción de Cortometraje”, obteniendo una alta calificación que le representó el paso a la etapa de Pitch en el puesto 13 a nivel nacional; en esa etapa se logró exponer el trabajo frente a un jurado compuesto por productores nacionales y extranjeros. En la etapa final el proyecto no quedó entre los 4 finalistas de su categoría. Esta experiencia ganada fue muy importante para conocer las oportunidades y fortalezas del proyecto dejando por sentado la fuerza de su premisa y alcance.

⁸ Redacción: El Churo, «*Los caminos del cine y audiovisual comunitario se juntaron en Ecuador*», diciembre 3 de 2014, <https://n9.cl/tzub>

Al plantear el cortometraje de comienzo, se concebía que como producto logre alcanzar el nivel de producción de máxima calidad, lo que significaría que los objetivos del mismo lleguen a calar dentro de las expectativas creadas, por lo que era importante visualizar aspectos en detalle de su estética, sobre todo por tratarse de la temática tan especial como lo es la Marimba y la cultura afroecuatoriana, como género y expresión artística. En la locación durante la documentación previa encontramos bastos recursos de los cuales en la etapa de preproducción logramos entablar conocimiento abarcando elementos simbólicos importantes dentro de la cultura afro, uno de ellos es la vestimenta, los trajes típicos, y todo lo relacionado al vestuario. Así mismo como otros elementos importantes en el aspecto musical de la obra como por ejemplo la parafernalia de lo que significa el conjunto de Marimba. Esto es necesario mostrar en el cortometraje ya que llena de riqueza el carácter visual que se procura dar a la obra.

Ya que toda esta iconografía forma parte de la propuesta visual que pretende el proyecto, se tomará en cuenta para la obra una película que es importante nombrarla como justificación, *Chocó*, 2012, una producción colombiana dirigida por Johnny Hendrix Hinestroza, que aunque no tiene la misma temática, siendo un drama, maneja una estética similar en relación por ejemplo con la paleta de colores. Lo que se pretende es encontrar una decoración ornamental que conjugue la condición selvática de la locación con el sentido crítico de la obra y para ello nos sirvió indagar dentro de la propuesta de Hinestroza.

Para tocar el tema del sentido crítico de *¡Ay mi Marimba!*, es necesario comprender que la obra no tiene ninguna intención de ahondar el tema social desde la óptica del folclor en la pobreza, dada esta premisa, el argumento se basa en lograr los objetivos del personaje en la vida real usando la ficción. El ideal y propósito es justamente mostrar una realidad posible.

El presente proyecto, propone dentro de estas temáticas filmográficas usar los métodos ya existentes pero con la premisa de que los hechos sucedan en la realidad con el fuerte mensaje que puede suponer la vivencia de un niño-adolescente que pretende enfrentarse a su condición, tanto en la vida real como en la película, impulsado por el conocimiento que la producción de la obra pueda ofrecer, con la ayuda de los nuevos medios, la tecnología, la inmediatez del discurso actual, el transmedia y demás recursos, se pondrá en marcha un experimento, que más allá de su resultado, servirá como modelo para que el creador logre repensar la funcionalidad del cine y sus alcances.

Este tipo de proyecto que se está proponiendo es innovador de cierta forma porque lo que intenta es llegar al barrio con la idea de que el cine es una actividad que aunque requiera de muchos recursos tiene como materia prima principal al individuo y su imaginación; su cuerpo y su mente. Así mismo, que es posible hacerlo bastando estos dos elementos. Formar a los personajes y a toda la comunidad sobre el proceso cinematográfico es uno de los fines también.

El género de la Marimba juega un rol importante en la obra cinematográfica, y la industria musical en este género tiene gran movimiento y acogida sobretodo en la región del Chocó, Pacífico colombiano. Allí, existe uno de los festivales más importantes de música del Pacífico llamado “Petronio Álvarez”, y que entrega premios y prestigio a quien el jurado especializado elige. Como dato el marimbero que grabó el *soundtrack* de *¡Ay mi Marimba!* Kevin Santos, ganó el premio a mejor marimbero en ese festival en 2018⁹.

La escena nacional con respecto a la Marimba como género musical está ligada además a celebraciones de orden ritual por lo que se convierte en épocas de celebración religiosa en motivo de fiestas y jolgorios. Sin embargo, ha existido una extensa producción discográfica alrededor de esta música con grupos tradicionales en la provincia de Esmeraldas y otros más de fusión en Quito como es el caso de Bambuco, La Tunda, Ubuntu, Canalete, Ochún, entre otros.

La Marimba si bien no necesita ser rescatada no tiene absolutamente ninguna plataforma para que sus representantes puedan ser promocionados o difundidos, y es justamente la movilización de los proyectos artísticos como este que ayudan a conformar el frente de la defensa del derecho a la cultura propia para que sea capaz de representarnos en el mundo, así de simple como el Samba representa a Brasil o la Plena a Puerto Rico. La música es pilar importante de cualquier identidad nacional de cualquier país o región, añadido a que es un bien generador de riqueza, existiendo casos como el de Cuba cuya industria musical comprende grandes mercados alrededor del mundo que consumen la producción cubana.¹⁰

⁹ Alvarado, Ana Cristina, El Comercio, «Un ecuatoriano obtuvo el premio a mejor marimbero en el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez», 21 de agosto de 2019, <https://www.elcomercio.com/tendencias/ecuatoriano-premio-marimba-festival-musica.html>

¹⁰ Contribución de la industria musical al desarrollo sostenible, *El caso de Cuba la isla de la música*, «*Cultural Times, te First Global Map of Cultural and Creative Industries*», en World Creative (2015), disponible en: https://www.unido.org/sites/default/files/2017-10/Publicacion_proy_industria_musical_Cuba_spanish.pdf

Estos escenarios que están puestos sobre la mesa nos conllevan a reflexionar el papel de la producción artística nacional y el papel que desempeña la música como habíamos mencionado siendo un pilar para la sociedad y la identidad. Se debe coordinar todos los sectores implicados con esta realidad, en donde políticas públicas leyes y reglamentos estén acordes con mercados, investigación, educación, medios de comunicación y actores artísticos, para que se gestione este bien inmaterial que está ligado a la creación, las ideas y la economía infinita, para que nos sirva como sociedad y defina como pueblo.

Una pertinencia importante para hacer este trabajo es sin duda la poca producción cinematográfica que se ha hecho sobre el tema, tanto con lo afroecuatoriano, pero sobretodo con la Marimba. En 2019 se estrenó: *Los ángeles no tienen alas* de Enrique Boh, un cineasta paraguayo que reside en Ecuador. La historia trata sobre una comunidad de población afrodescendiente de la frontera con Colombia donde Adelaida, se enfrenta con su hermano Ángel, que llega dispuesto a vender la propiedad ancestral de la familia.

Los hermanos hacen un pacto: Ángel se irá del pueblo si ella consigue su parte del dinero antes de la muerte de su padre, que yace postrado. Por otro lado existe *Siguiente Round*, una película documental de Ernesto Yitux y Valeria Suárez Rovello que habla sobre la amistad y resistencia en la Isla Trinitaria, donde dos adolescentes luchan por salir adelante bajo la guía de su mentor, un exboxeador que busca redimirse en la vida.

La producción en torno a la Marimba es casi nula en el ambiente cinematográfico local y significa una gran oportunidad para este cortometraje, que apuesta por algo que significó la creación de la universidad de las artes; una universidad que sirva para el retrato del pueblo y ayude a visibilizar lo que oculta una ciudad obscuramente desigual.

1.3 Objetivos del proyecto

Objetivo general

- Ejecutar el proyecto cinematográfico: *¡Ay mi Marimba!* cuya estructura de producción se encuentre basada en el concepto de docuficción, al versar la puesta en escena con los hechos reales.

Objetivos específicos

- Investigar y documentar la experiencia vivida y por vivir en la preproducción del cortometraje, para motivar la construcción del guion narrativo.
- Analizar el proceso obtenido en la etapa de socialización previa, que se basó en las experiencias adquiridas en Barrio Nigeria, para aplicarlos en la realización del proyecto *¡Ay mi Marimba!*
- Componer letra y música del soundtrack principal de la película y grabar el bajo.
- Escribir el guion basado en la experiencia obtenida en Barrio Nigeria y la interacción con el personaje principal. Componer y grabar una canción que conecte ambas artes y hable de la amistad y el vínculo entre universidad y comunidad.
- Realizar la dirección cinematográfica del cortometraje, basado en la interacción transversal de las diferentes disciplinas logrando una simbiosis entre vivencia y producción más realidad y ficción.
- Resaltar al pueblo afro a través de la obra cinematográfica con el fin de dar a conocer la riqueza cultural y el legado musical identificado por la Marimba, que representa un referente de expresión, sociedad, resistencia e identidad cultural.

CAPITULO II

2.1 Genealogía

La clave para entender este proyecto radica en que el cine como arte y ciencia, junto a su capacidad de acción creativa y colectiva, puede y logra estimular a una realidad específica con el fin de modificarla. También de cómo podemos usar eso en la producción del mismo. Tenemos por un lado un personaje real, Jair, que habita en un entorno casi atrapado, un lugar en donde la vida se le presenta de manera dura, y difícil de entender para el resto de la sociedad, la cual posee una idea preconcebida y alimentada por los medios de comunicación mayormente negativa. La prensa ha creado una imagen hostil hacia los habitantes de la periferia de la ciudad, derivado esto en exclusión y racismo. Por otro lado tenemos una realidad evidente en el barrio, una comunidad joven y pujante dentro de un entorno frondoso y naturalmente exuberante. Locación perfecta que junta todos los elementos para un proyecto cinematográfico.

El barrio, tiene como estigma la violencia, la pobreza y los demás flagelos que ello conlleva, más no todo es malo y lo que contrapone a esta negatividad es justo lo que el proyecto pretende plantear y presentar. En general, tenemos varias cuestiones positivas, como por ejemplo una comunidad activa y bastante unida, que comparte algo importante como lo es su centro cultural donde se expresa de manera libre. Es allí donde se forjan lazos y se edifica una conciencia capaz de enfrentar los escollos sociales, fruto de la desigualdad y la falta de oportunidades, la migración interna y el abandono estatal.

Tenemos, además de las cuestiones negativas que enfrenta el barrio, el hecho de que la obra no pretende hacer pornografía o apología de la miseria¹¹, algo que es muy usual en este tipo de obras donde se retrata y ve a la pobreza como parte del folclor o del paisaje. Por el contrario, dada la naturaleza de su genealogía, hablando del proyecto en sí, este propone oponerse a estas ideas con el uso de la ficción, contrarrestando el típico mensaje con un ambiente sano usando recursos narrativos que comprenden a la locación en sí y su ambiente bastante rico, lleno de naturaleza y demás recursos encaminados a ese sentido onírico que se pretende demostrar con el cortometraje.

La película trata sobre poner en fricción a la realidad con la ficción, con la intención de que ambas lleguen a cohesionarse y coordinarse, para que, de esa conjunción interactiva, se pueda ver resultados visibles tras acciones concretas. Al compartir

¹¹ Luis Ospina y Carlos Mayolo, *¿Qué es la pornomiseria?*, texto escrito con motivo de la premiere de “Agarrando Pueblo”, en el cine Action République, París, (1977).

momentos y vivencias con el protagonista, se puede llegar a formar una relación que trasciende el mensaje dialéctico de ambos; realizador y personaje a modo de documentalistas. Formar una historia que desde ese momento se pudiese entender como la génesis del proyecto y que sentaría las bases para que de manera ecléctica se fusionasen las necesidades de cada uno. Ser servicial para satisfacer los deseos de cada quien en un diálogo mutuo, *win to win*, es el posicionamiento que se quiere poner en práctica.

Las influencias de las experiencias logradas en Barrio Nigeria hicieron que el protagonista logre ensimismarse en el guion desde el comienzo del proyecto, haciendo un ejercicio de convivencia e intercambiando posiciones. Los primeros experimentos de realizador-personaje, serán con el uso y entendimiento de la cámara, tanto con su significado filosófico siendo un ojo catalizador de la realidad, como el de su uso, como dispositivo cronista de los hechos y su fundamento comunicador. Tanto personaje como realizador aprenderemos de la capacidad y el poder que tienen ambas posturas con respecto hacia donde se puede llegar con la interacción de los instrumentos, tanto sociales como humanos y las herramientas tecnológicas, narrativas e intelectuales.

De comienzo y dada la naturaleza del proyecto, con el cual ya se tiene una amplia trayectoria conociendo el espacio físico (locaciones) y universo que significa el barrio, se planteó un tipo de rodaje espontáneo y con jornadas de ensayo previo, este proceso se originó ya previa a la idea (escritura de guion) en los proyectos realizados antes mencionados y que nos acercaron a la comunidad. La convivencia con el grupo cultural de Nigeria, la experiencia tocando con el grupo de Marimba del colectivo y la relación que se tiene con la gente y dirigentes, son formas amplias para el éxito del uso del método de realización.

2.1.2 Referentes cinematográficos

No es la primera vez que la puesta en escena intenta versar la realidad. Existen trabajos de realizadores que han experimentado a lo largo de la historia del cine. Experimentos en donde influenciar a la realidad; conocida como experiencia palpable o cotidianidad. Autores de cine como el realizador portugués Pedro Costa, quién realiza las formas de acercarse a las temáticas sobre espacios y hábitats de grupos vulnerables en las periferias de Lisboa¹², en donde la labor del cineasta se transforma de mero observador

¹² Pedro Costa, *Juventud en marcha*, interpretado por: Ventura y Vanda Duarte, (2006, Lisboa, Co-production Portugal-Francia-Suiza; Contracosta Produções).

y documentalista a un propulsor de la creación de nuevas realidades, acompañando a sus protagonistas a adentrarse en sus mundos y buscando dentro razones y consecuencias de sus vidas, desarrollando historias ricas en estéticas, narrativas, formas, expresiones, etc.

El cine que se pretende en el proyecto tiene además varias influencias en temas de narrativas y estéticas que se puede ejemplarizar con el cine de Jorge Sanjinés y su filme *Yahuar Mallku* (Bolivia, 1969) donde sus historias tienen aspectos documentales y puestas en escena de no actores. También tenemos a Luis Buñuel con *Los Olvidados* (México, 1950) donde se ensaya un neorrealismo basado en dramas y realidades urbanas de mitad de siglo XX. Otras obras docuficciones más actuales como *Cafarnaúm* de Nadine Labaki (Líbano, 2018) donde grupos de migrantes desplazados luchan por sobrevivir en la guerra del Líbano donde el protagonista es un niño que atraviesa en carne propia el conflicto.

Poniendo nuestra película en contexto con las obras antes mencionadas una de las principales acciones que definen al proyecto es la convivencia dentro del espectro social que determina a la comunidad de Nigeria. Mientras dura la producción del mismo, se convivirá 24/7 durante un mes junto al equipo de producción y protagonistas dentro del barrio, lo que afinca la confianza de la comunidad a la que se conoce muy íntimamente, todo en aras del cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Una forma precisa de familiarizarse con *¡Ay mi Marimba!* y su proyección general, es comprendiendo la obra desde una óptica donde el cine, se muestra como una praxis elemental dada su naturaleza de carácter subliminal e influenciador de masas. Imágenes yuxtapuestas, colores, sonidos, montaje y demás elementos que configuran al cine, empujan de manera poderosa ideas y posibilidades en la mente humana. Esta trascendental forma de presentarse que tiene el arte cinematográfico, ha sido una característica fundamental de su éxito y por lo cual se ha mantenido vigente a través de los tiempos. Entonces, enfocándolo desde esa perspectiva se busca generar algo más que solo entretenimiento un tipo de función para el desarrollo de ideas que creen realidad.

La escritura del guion estará enteramente relacionada con las diferentes disciplinas que convergen en el proyecto, más especialmente con la música; conectar aquellas experiencias musicales con el personaje significará adentrarse a un mundo de posibilidades, conocer al barrio y a la comunidad a través de sus personajes es un incentivo para la escritura del libreto. Se establece que para la escaleta se conecten, emociones escenificadas con las ilusiones de un niño y los anhelos de la comunidad; hilar de tal forma que en la letra se refleje a modo de sinopsis la película que se desea contar.

Organizar los elementos como si fuesen una red conectada y que cada símbolo logre posicionarse como parte de la trama y el mensaje. La canción y el guion surgirán al mismo tiempo pero irán tomando forma después, a medida que el proyecto se escriba y las ideas se concreten. Cuando interactuemos con el resto del elenco se escribirá un tratamiento en el cual consten aportes de los personajes con historias similares a sus vidas. Lo que servirá como registro para incorporar situaciones que tengan que ver con la estructura de la historia.

Mencionar todo este contexto nos lleva a analizar otras obras que han calado en el espectador y han sobrevivido en la memoria colectiva. La frase “basado en hechos reales” se establece como una fuente principal para crear obras cinematográficas que estén relacionadas con el tema de la docuficción. Entrando en este género tenemos el caso de *Ciudad de Dios*, Fernando Meirelles (2002), película donde según el director:

(...) el proceso de selección de actores, tuvo como una primera acción entrevistas que involucraron a más de 2000 chicos de varias comunidades de Rio de Janeiro, todos ellos interesados en participar en un taller para actores, de los cuales se seleccionaron 200 a partir de la calidad de sus improvisaciones. Esta estrategia consistía en que los jóvenes participaran en los talleres para que se habituaran a la presencia de la cámara. Estos no actores crearon fuertes vínculos con sus papeles al punto de que al comienzo del proyecto no recibieron los textos e improvisaban conflictos que se ajustaban al guion, hecho que los tornaba en alguna medida en coautores de la obra, ya que ayudaron al guionista a reescribir los diálogos para que sonaran auténticos.¹³

Esta estrategia es precisamente la que se efectuará en el proyecto fílmico de barrio Nigeria, en donde se ha planteado una convivencia humana, social y técnica relacionada con la producción cinematográfica, que usa como táctica la convivencia para lograr establecerse dentro de la comunidad en cuestión, basada en la pedagogía y enseñanza del cine para atraer la atención de los habitantes, justamente con la particularidad que ofrece este arte llamativo que implica diversas formas de actuación, fotografía, imagen, sonido,

¹³ Fernando, Meirelles. “*Ciudad de Dios*; Dirigido por Fernando Meirelles” Reparto: Alexandre Rodrigues, (2002, Brasil: Leandro Firmino, Brasil O2 Filmes, VideoFilmes, Globo Filmes, Wild. <https://n9.cl/tze9>

etc. Como elementos que atraen al público que se maravilla con la posibilidad de formar parte propia del cine, elemento que como realizadores nos acercan a los objetivos de ser lo más verosímiles posible.

Escribir un guion de docuficción es una tarea que implica maleabilidad al momento de definir y tomar el control de todas las acciones de la obra, dicho control no existe o por lo menos es limitado. Entonces, trabajar con no actores siempre es una tarea que debe ser vista desde el documental, intentando dar sentido al papel de sus propias vidas. Antonio Weinrichter un escritor, profesor y programador cinematográfico, doctor en historia del cine por la Universidad Autónoma de Madrid, también reconoce los problemas limítrofes que hay entre la ficción y una representación no ficticia de la realidad:

La concepción misma del cine documental parte de una doble presunción ciertamente problemática: se define, en primer lugar, por oposición al cine de ficción, y en segundo lugar como una representación de la realidad. Es una formulación tan simple como aparentemente irrefutable, pero contiene ya las semillas del pecado original de una práctica que no podría cubrir nunca la distancia que existe entre la realidad y una adecuada representación de la misma, pues toda forma de representación incurrirá siempre por definición en estrategias que acercarán la película del lado de la ficción, con lo que se invalida la primera presunción.¹⁴

Si bien los actores que se había elegido o procurado estaban dando forma al guion en la investigación previa -además que el propio personaje principal alimentaba con historias del barrio y suyas mismo nutriendo la amalgama que se buscaba para conectar- estaba experimentando el cruce entre realidad y ficción. Al principio fue extraño que el proyecto estaba por poco exigiendo que cualquier cosa que se haga, tenía que tener un impacto positivo en la vida de los implicados, cosa que expandió la visión general del proyecto. Siendo aquí, cuando se decidió que la trama quedaría abierta hasta que suceda lo que la narrativa de la película estaba prometiendo en las imágenes. Una realidad tan

¹⁴ Fernando Burstein-Balmaceda, «Aproximación Al Falso Documental»: *Análisis Formal De Un Género Inexplorado*, Piura, diciembre de 2009, https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/2003/INF_171.pdf?sequence=1&isAllowed=y

palpable que desembocara en el éxito del personaje en la vida real, donde el protagonista tome acción dentro y fuera de la obra hasta que el público reconozca la finalidad y ergo apoye la idea, cambiando la vida completa del personaje. Algo que estaría próximo a suceder.

En este contexto, podemos hablar sobre el *cinema vérité* y como se presenta con las características de documental dada la realeza de sus puestas en escena, y como consiguiente a este movimiento nacido en la época de los 60`s, la funcionalidad de la estructura narrativa fue consolidándose hasta el nacimiento de dispositivos más comerciales y televisivos como el *reality show*. Años antes de que Jean Luc Godard, rodara *Crónicas de un verano*, Dziga Vertov había teorizado estas experiencias dándole el nombre de *Cine-Ojo*, en donde a modo de metáforas se planteaban historias más pegadas a la realidad que a la ficción.

Con la etapa fulgurante de estas pruebas cinematográficas del cine francés y ruso, Vittorio de Sica y el Neorrealismo italiano ya pregonaban el valor estético de poner en escena sendas obras que llamasen la atención por su peso simbólico en la trama de las propuestas. La experiencia italiana brindó una manera de contar historias relacionadas con el común de los personajes para vivificar los dramas y lograr que el espectador se sienta casi dentro de ellos, como si de su vida misma se tratase.

Mientras todo esto pasaba a mediados de siglo en Cuba, Tomás Gutiérrez Alea, experimentaba de manera atrevida una nueva etapa política que se inauguraba en la mayor de las Antillas, haciendo que confluyan de manera perfecta parábolas que expliquen la desgracia para unos y gloria para otros que significase la revolución cubana, intentando sobre todo con la película *Memorias del Subdesarrollo* (1968), en donde se versa más de una realidad posible dentro de un amalgama de posibles ficciones.

Como vemos, estos experimentos teóricos que ha desarrollado el cine alrededor del mundo, auguran buenos resultados para nuestra propuesta que hemos planteado en la comunidad de Nigeria. Trabajar con no actores, y encaminándolos a que miren el cine de forma profesional es fuera de la obra un trabajo comunitario muy desafiante y preciso para desarrollar vínculos entre todos los que participamos en el espectro social, universitario y artístico, logrando así que el cine de ficción deje por un instante ese estigma que lleva consigo de mostrarse solo en un plano elitista y casi inalcanzable para el común de los espectadores, que lo visualizan como algo prácticamente inalcanzable y en muchos casos inimaginable y hasta inexplicable.

Los ejercicios que hemos planteado en la comunidad pueden sobrepasar tranquilamente los planteamientos del proyecto si de manera tangible y didáctica logramos entrelazar la curiosidad de un barrio comprendido en su mayoría por niños y jóvenes que se maravillan con la producción cinematográfica, acercando todo el proceso creativo y técnico que representa este arte a su alcance, generando un cambio de precepto y sembrando una alternativa para que en el futuro –no todos- pero algunos tomen parte en la continuación del trabajo de retratar a la sociedad y ser cronistas de su propia historia y hasta de formar parte de la universidad de las artes como alumnos y profesores en un futuro cercano.

CAPITULO III

3.1 Propuesta artística

Para llegar a esclarecer la obra, fue necesario empezar por una documentación amplia, y que date de tiempo atrás; en donde la fascinación por el tema se convierte en la clave principal para adentrarse en el mundo de la cultura afroecuatoriana y en donde existen varias particularidades diversas y simbólicas dentro de su arte de forma extendida. Siendo una de estas simbologías, y la más importante, -bajo la visión del proyecto- la música afroecuatoriana, en especial, la Marimba como género referente y elemental de este pueblo, ya que su representación, es fuente de resistencia y remanente sociocultural que logra mantenerse vigente, frente al embate mediático de la hegemonía cultural que impera.

En las etapas primarias del proyecto fue trascendental el apoyo académico de la asignatura de Laboratorio de la Comunidad: dirigido por Bradley Hilgert, en donde se pudo discernir tanto práctica como teóricamente conceptos relevantes de autores bajo el estudio de sus obras, en temas relacionados con la sociedad, el arte, la literatura de América Latina, poniendo en contexto la problemática social y cultural que se enfrenta y se percibe en territorio, en este caso como modelo la ciudad de Guayaquil, el Ecuador con su diversidad etnográfica y la particularidad de un barrio como lo es Nigeria; un barrio visto conceptualmente desde el centro hacia la periferia¹⁵ y además desde la alteridad¹⁶.

El espacio que comprende el proyecto es de suma importancia, ya que significa un protagonista más dentro de la obra, en el cual se desarrollan los hechos dando a la docuficción un estado neorrealista, donde se convergen realidad y puesta en escena, de manera pragmática, intrincando los objetivos con la obra para que tengan incidencia mutua. El barrio Nigeria; como nos contaron los primeros habitantes del mismo, era apenas el manglar y casas fijadas en pilares sobre las orillas del estero salado junto a la orilla del brazo de mar.

¹⁵ Rodríguez, Octavio. La agenda del desarrollo. En publicación: *Repensar la teoría del desarrollo en un contexto de globalización*. Homenaje a Celso Furtado. Vidal, Gregorio; Guillén R., Arturo.(comp). Enero 2007. ISBN: 978-987-1183-65-4

¹⁶ Jorge Polo Blanco y Milany Gómez Betancur, «Modernidad y colonialidad en América Latina. ¿Un binomio indisociable? Reflexiones en torno a las propuestas de Walter Mignolo », *Revista de Estudios Sociales* [En línea], 69 | 01 julio 2019, Publicado el 09 julio 2019, consultado el 09 marzo 2021. URL : <http://journals.openedition.org/revestudsoc/45864>

3.1.2 Desarrollo del guion

Cuando se llegó por vez primera al barrio Nigeria con la universidad y se conocieron los proyectos, tanto el del Centro Comunitario Juanito Bosco y su Palenque Cultural Afro, como el del proyecto universitario de Radio Nigeria, se supo que era el universo perfecto para realizar un proyecto cinematográfico, además, por el grato hecho de ver que la comunidad era activa y organizada dada toda esta coyuntura. Estas fueron causas fundamentales para discernir que ese espacio necesitaba una historia que se contara de tal forma, hasta el punto de que influya en las vidas de quien la protagonice.

El desarrollo del guion también coincidió con otra asignatura simultánea, una materia de 8vo llamada Taller de Guion Avanzado, en donde en clase se discutía sobre cómo poner en escena a no actores y que tipo de guion se necesitaría para esos fines. Esta idea fue parte de un sinnúmero de reflexiones sobre el cine, donde se quería mostrar el interés por trabajar en un proyecto mixto, en donde los protagonistas tomen papel en sus vidas para que como director y guionista me encargase de mostrar en la obra de manera en que se use la espectacularidad del cine a su favor. Animando así al propio protagonista para que diese todo de sí y con toda voluntad y disposición.

El guion de *¡Ay mi Marimba!* incluyó el tema de la Marimba por ser el instrumento musical más representativo de la ancestralidad afro, y centro de toda su cultura incluyendo la danza, lo que además desembocó en que la película debería tener como temática a la música traducida en una canción inédita, cerrando así, de a poco, los elementos que necesitaba la historia y que estaban casi definidos. Tendría la base de su comunidad social: los niños, al símbolo de su cultura: la Marimba, su territorio como locación: el barrio Nigeria, su arte: donde se incluya la música, tradiciones, vestimenta, danza, gastronomía y religión.

El guion pensado desde toda esta espacialidad, tanto territorial como conceptual, tenía ya los elementos necesarios para convertirse en una narrativa concreta. El escrito al fin se desarrolló en estos conceptos y teorías para que sirviese como herramienta guía, pero aún, con mucho por descubrir dentro del barrio, sus habitantes y sus personajes. El trabajar un guion donde participan no actores tiene también, bajo mi juicio, otra dinámica de percibir el trabajo literario de una película. El guion de no actores requiere una plasticidad mayor pero sin prescindir de un objetivo claro. En la producción del proyecto se confirmó, cómo influye la individualidad de cada no actor en el producto final, donde adquiere personalidad cuando se mezcla con el sentido de lo real. Un tipo de guion

literario de cine, que verse la ficción en la realidad, con el fin de obtener resultados dentro de esta misma realidad.

La mayoría de los eventos retratados en el guion de la vida de Jair tiene gran concordancia con su historia ya que el personaje actúa con tal naturalidad que se vincula plenamente a la estructura del guion. Ya que de lo que se trata, es de no maquillar la vida de un individuo, si no de resaltar las cosas positivas de su entorno y marcar una diferencia, allí es donde no entra la ficción y entran los recursos del cine; en donde por medio de la fotografía, el sonido, el drama, los efectos y el montaje, se logre potenciar nuestro objetivo de incidir en la realidad.

La penetración del mensaje viene a través de la propuesta creativa en donde tanto en la propuesta musical como en la audiovisual, se logre una reunión, un intercambio objetivo de información que resulte en una puesta de escena ideal. El guion se terminó de definir incluyendo no solo la parte literaria si no también un guion técnico, en el cual se contenían descripciones de los planos a realizarse, incluidos los movimientos de cámara, aspectos sonoros y visuales, e incluso de edición y montaje que tenían que ver con el *¿cómo contar la historia?* de *¡Ay Mi Marimba!*.

3.1.3 Banda sonora del film

La composición de la canción como banda sonora es la base estructural del proyecto general, que incluye la argumentación audiovisual y sentido crítico de la película. Su escritura sucedió días después de conocer a Jair y su hermano Ángel Medranda en septiembre de 2017. Jair era un niño de 11 años y ángel de 9 y vivían en el barrio y pertenecían al grupo de música de Juanito Bosco, allí tocaban la Marimba y el Bombo.

Jair y Ángel eran además de los niños más curiosos y comunicativos con los que entablamos amistad. Como estudiantes teníamos la visión de buscar la forma de conectarnos con la comunidad a través del arte, y fue entonces que fui invitado a participar en el grupo musical tocando el Bajo. Carlos Valencia, el director del grupo y profesor de taller de construcción de marimbas de la EAS, Saúl Torres, me convidaron a formar parte de la banda. Fue allí, haciendo música con Jair y el grupo, donde nos empezamos a llevar como compañeros. En las charlas con Jair, aprendiendo uno del otro conocí a su madre Ingrid Medranda y a toda su familia y fue así como la canción cobró vida, de la vivencia directa con el universo de la comunidad.

La idea de hacer una canción que hable de la historia y el mensaje que se quería contar, surgió tras conocer todo lo que Jair me pudo contar de su vida y sobre como era su percepción del barrio de forma un tanto hasta filosófica; sobre su problemática y cotidianidad adversa pero sobre todo de las cosas positivas que siempre resultaron ser más y mejores. Dichas tertulias sirvieron de molde para dar forma de a poco a todo el proyecto musical.

Una de las fuentes importantes que daban vida a nuestra permanencia estudiantil con la comunidad, era la de mantener la idea de que las personas que viven en Nigeria tengan el conocimiento de que pueden por ley acceder a la educación pública de artes como derecho, y que el fin mismo de nuestra interacción es lograr que la noción de periferia sea rota con la inclusión de universitarios provenientes de la comunidad en un futuro inmediato, sirviendo de puente para ellos con nuestros proyectos artísticos conjuntos..

3.1.4 Personajes.

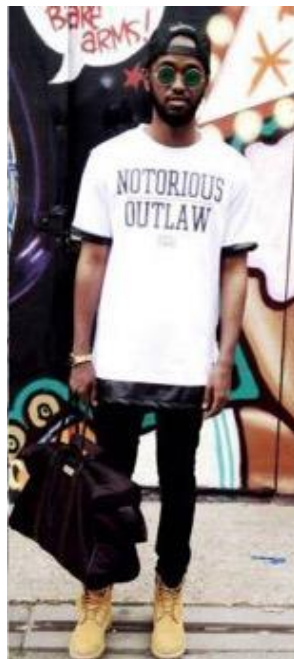

Fotografía 1. Jair Medranda [Fuente: elaboración propia]

Jair (15) es un niño muy vivaz e inteligente, consiente del mundo que lo rodea y muy despierto. Es soñador y siempre ha tenido la intención de ayudar a su familia a salir

adelante. Su curiosidad le llevó a la música, donde se unió al Palenque Cultural “Juanito Bosco” de la comunidad donde aprendió a tocar Marimba. Es visionario y optimista, también muy sensible. Conoce a todas las personas del barrio y todos lo conocen a él, juega fútbol y saluda siempre, es muy respetuoso; a veces es muy solitario también. Le preocupa el barrio y su situación. Es un artista, canta muy bien y se expresa como un adulto. Es muy correcto con su comportamiento, maduro y siempre obedece a su madre. Es flaco y alto, zapatos gastados, camiseta vieja pero siempre limpia. El padre de Jair no vive con ellos, y tiene tres medios hermanos, los más pequeños y una hermana mayor.

Carlos (36), es un hombre duro y estricto, a veces riguroso pero sus intenciones son enseñar y dirigir, es el mayor del palenque y fundó el centro cultural afro, llegó desde Esmeraldas donde aprendió los secretos de la Marimba. Es el llamado a transmitir los conocimientos a los más pequeños, aunque siempre le falta tacto para hacerlo.

Fotografía 2. Referencia de personaje [Fuente: <https://n9.cl/egbr5>]

Katty (17), es la segunda al mando de la casa después de mamá Celia, es la hermana mayor y una buena estudiante, desde pequeña ha ganado todos los concursos de oratoria de su escuela. Es muy dedicada a sus estudios y lo que le gustaría es entrar a la universidad.

Fotografía 3. Referencia de personaje [Fuente: <https://n9.cl/npqiv>]

Celia (53) la madre abnegada y cariñosa, siempre está dispuesta a luchar por sus hijos, aconsejándolos y velando por ellos. Es tierna y delicada, muy sencilla y sincera. Trabaja vendiendo comida en la entrada de la Isla Trinitaria.

Fotografía 4. Referencia de personaje [Fuente: <https://n9.cl/k40au>]

Olofi es la referencia de manera sincrética que se busca para representar los sueños en un mundo alterno a este, donde la religión Yoruba y el catolicismo funcionan de tal forma que se puedan expresar en una escena que hemos planteado en la película para que funcione como clímax de la obra y razón de los deseos de nuestro personaje. La esencia de los tambores que yacen en la cultura africana logran identificar una identidad, un tanto separada de los primigenios en llegar al continente americano pero que se encuentran en sintonía con las expresiones religiosas del pueblo negro. Se escogió a Olofi ya que todo se resuelve gracias a su soberana voluntad y se vincula a la imagen de un mesías como Jesús, que se le presenta en los sueños a nuestro personaje. Este está representado por el marimbero de Borbón, Papá Roncón como invitado especial.

Fotografía 5. Personaje [Fuente: <https://n9.cl/fjh6>]

Personajes Secundarios

Salseros: Dixon, Erick, Jordan, Joel, Joao, Coveña, Tinito.

Fotografía 6. Referencia de personaje [Fuente: <https://n9.cl/egbr5>]

Niños futbolistas. Eddy, Henry, Jeffrey.

Fotografía 7. Referencia de personaje [Fuente: <https://n9.cl/9h50e>]

3.1.5 Propuesta de Fotografía, locaciones y escenografía.

Para la fotografía se pretende usar planos que destaquen la riqueza simbólica del universo de Jair. Vinculándolo siempre a los elementos representativos afros y de la contemporaneidad, que apuntalen su naturaleza de niño y músico.

Fotografía 8. Locación [Fuente: Cortesía J.P. Mieles]

El barrio es un personaje más dentro del corto, la forma de sus casitas le dan un escenario muy vistoso para el ojo. Las tomas panorámicas y aéreas resultan bastante llamativas también, como para hacer tomas aéreas.

Fotografía 9. Locación [Fuente: Cortesía J.P. Mieles]

Como propuesta para el inicio de la película, en donde tenemos una fiesta con toda la gente del barrio y con la presentación especial del grupo de Marimba y danza afro, está una toma aérea que llega a vincularse con el personaje directamente hasta llegar a su gesto, muy importante para la narrativa y el argumento. Se propone usar dron, grúa y una

variedad de objetivos para los planos generales y panorámicos como: gran angulares comprendido entre 18mm y 35mm.

Fotografía 10. Referencia de encuadre [Fuente: Elaboración propia]

La mayoría de las escenas se concentran en la evolución del personaje (Jair) frente a un instrumento muy simbólico y de gran vinculación emocional. Por ende, los planos detalle son importantes desde el punto de vista de la iluminación puntual, en donde se debe resaltar su conexión sensorial. Se propone usar un tipo de lente 85mm.

Fotografía 11. Referencia de plano [Fuente: Elaboración propia]

Los colores llamativos son un plus importante que tiene este cortometraje, ya que son muy vistosos a la luz del día, que es en donde se desarrolla más la historia, para los planos con instrumentos se propone usar tele objetivos de 55mm, para aprovechar los planos medios y cortos.

Fotografía 12. Referencia de plano [Fuente: Elaboración propia]

La propuesta de hacer “time laps” en las albas y ocasos es para darle el sentido de “cuento fantástico” a la historia y constará también en un recorrido de tomas de paso del barrio y los paisajes naturales que son importantes como el manglar y el estero. La luz natural en el cortometraje está dispuesta en un 70% de las tomas y los cameos, lo cual es una ventaja para alimentar el realismo del universo de la historia, ya que, los escenarios se prestan para captar una amplia gama de escenas coloridas que nos trasporten al énfasis fantástico tan importante de resaltar para el mensaje del corto.

De igual manera los movimientos de cámara que persiguen a Jair se ha propuesto que sean con cámara en mano y otros como en las conversaciones con el uso del *dolly*, procurando coherencia en la narrativa general, a tal modo de que su lenguaje sea ligado y la interacción de los planos correcta.

3.1.6 Propuesta de Arte.

Como propuesta general y en especial cuando el grupo de Marimba y las bailarinas están en el escenario, hemos escogido una paleta de color cálida, en la que predominan los naranjas, amarillos, verdes, cafés y azules, y que se encuentran mayormente en el vestuario de los integrantes del grupo.

Ilustración 1. Paleta de colores. [Fuente: Elaboración propia]

Fotografía 13. Referencia de vestuario [Fuente: <https://n9.cl/tp2ms>]

Como el barrio es colorido también, ésta paleta se mantiene presente como propuesta en todo el corto. Así mismo el vínculo que queremos recrear con la naturaleza realza los colores que van a ser resaltados en el cuadro cinematográfico, en donde el malecón, el estero, el manglar y la naturaleza, conforman este universo alegre y florido.

Fotografía 14. Referencia de locación [Fuente: Elaboración propia]

Para los las locaciones interiores como la casa del personaje, usaremos colores menos llamativos, que se acerque más a la situación familiar por la que se atraviesa.

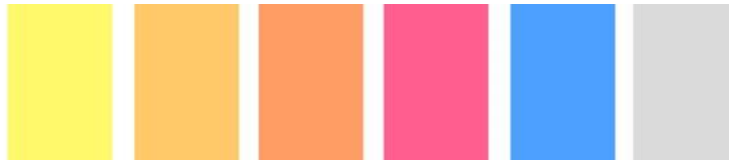

Ilustración 2. Paleta de colores. Fuente: Elaboración propia]

Se usa una paleta de colores menos intensa, ya que el personaje y su familia mantiene una situación económica difícil, y no tienen muchos recursos. Los colores opacos representan también el estado emocional de Jair, por todos los problemas que ocasiona la falta de dinero.

Fotografía 15. Referencia de escenografía [Fuente: <https://n9.cl/3h08f>]

Fotografía 16. Paleta de colores. [Fuente: Elaboración propia]

Sueño de Jair con Olofi. El Dios africano, tiene una contextura física imponente, de gran musculatura y con barba blanca. Lleva un turbante alto y rojo. Ojos blanquecinos, collares de plata y pulseras. Su presencia es de elevación por lo que se propone sea graficado en un plano contrapicado.

Fotografía 17. Referencia de escena [Fuente: <https://n9.cl/x7wlu>]

Estética del sueño

El santo emerge entre un humo blanco y dos instrumentos *shekere* 's en las manos. Se presenta entre naturaleza espesa rodeado de ofrendas entre flores y frutos. En el fondo (croma) un ambiente astral de manto oscuro, con planetas y estrellas orbitando.

Escuela de Jair.

La escuela de Jair es el centro comunitario “Juanito Bosco” donde se encuentran los instrumentos y el salón de música, es allí donde se practica y se inspira para sacar sus melodías en la Marimba.

Fotografía 18. Referencia de escena. [Fuente: Elaboración propia]

Fotografía 19. Referencia de escena. [Fuente: <https://n9.cl/guich>]

Con respecto al diseño de vestuario, Jair viste bermudas, camisetas y sandalias. Sus camisetas son controversiales con mensajes y usan símbolos que conocen todos para obtener la atención del espectador.

3.1.7 Propuesta de Sonido

El sonido y la música son base especial del proyecto. La obra se centra en una canción al estilo tradicional de la Marimba, la cual es una composición inédita realizada personalmente por el director y que se basa en la experiencia propia que se ha recogido a lo largo de mi vínculo con la música afroecuatoriana y con la comunidad del barrio Nigeria. Existen varios elementos de los que hago uso, ya hablando en términos de composición musical, como los ritmos, y usando melodías propias del folclore que se complementan con los sonidos del ambiente en el que se desarrollan las escenas (naturaleza, estero, manglar). La Marimba es un género muy propio de la costa del pacífico colombiano ecuatoriano, y es muy singular en su lenguaje por la sonoridad que lleva de naturaleza fuerte y percusiva.

La canción es la espina dorsal del proyecto, además es la que da el nombre al cortometraje y guarda en la letra un sentido homenaje al valor del pueblo afroecuatoriano. Se emplea en el *Currulao* un formato de instrumentación experimental que consta de: la Marimba, *baby bass*, cununo hembra, cununo macho, guasá, cantadoras (coros) y vos principal. Dado que mi personaje es un músico y la intención del corto es promover mutuamente la condición artística de ambos, y con toda la coyuntura que deviene el hecho de que el palenque Juanito Bosco tiene su propio grupo de marimba llamado “Katanga”

algo que resulta muy cómodo en términos de producción de audio realizar la música y el ambiente sonoro para el corto.

3.1.8 Desglose por escenas de la propuesta sonido.

1.EXT.BARRIO NIGERIA-DÍA (FIESTA DEL DIA DEL NEGRO)

Ambiente de fiesta: sonido ambiental, música, risas, fuegos artificiales.

Aparición de Jair: grupo de marimba tocando, tambores, voces.

2.EXT.BARRIO NIGERIA –DIA (JAIR ESTA EN EL PARQUE)

Parque: niños jugando: pájaros, sonido del viento árboles. Repique de congas, semillas.

Salseros en la calle: música de salsa de fondo, voces de niños jugando, columpios.

3.INT.CASA DE JAIR –NOCHE

Sonido ambiental, televisión prendida, voces de conversaciones, agua de la llaves, lavando platos, sonido incidentales, Foley cortando plátano verde y ralladora, tarareos de la melodía de Jair.

4.EXT. BARRIO NIGERIA- DIA (JAIR HABLA CON SALSEROS)

Parque: niños jugando, perros, tricimotos.

Salseros en la calle: música de salsa de fondo, voces de niños jugando, columpios, leymotiv con un repique de conga en los diálogos clave.

5.INT. ESCUELA DE JAIR-TARDE (JAIR ESTÁ EN EL SALON DE MÚSICA)

Ambiente silencioso, repique de Marimba.

Propongo también que al final de la escena se complemente con rasgos de canciones de Bambuco, o Bunde como “San Antoñito” La Revuelta.

7.INT CASA DE JAIR –NOCHE

Se puede encadenar las escenas anteriores con repiques de Marimba.

Ambiente silencioso de la noche, grillos.

8. INT. SET- NOCHE (SUEÑO DE JAIR CON OLOFI)

Efectos de sonido: efecto celestiales, fuego, mar, selva, repiques de marimba, frecuencias de solfeggio 526Hz.

La voz de Olofi es gutural y con efecto de eco.

La película tiene un aire de musical también por eso debemos resaltar la música en todas sus dimensiones y llevar al espectador a que logre vincularse con el significado expreso de su letra y melodía, llevando a compenetrar su mensaje para que permanezca en su mente indefinidamente.

CAPITULO IV

4.1 Preproducción

Uno de los eventos importantes de la pre producción fue vivir en Barrio Nigeria mientras se hacía la puesta en marcha del proyecto. Una vez escrita toda la propuesta lo más prudente era familiarizarse con nuestra comunidad de actores, locaciones, dentro de la comunidad compartiendo momentos en conocerse entre sí para obtener el resultado planificado. Los primeros días de estancia en la comunidad fueron extremadamente emotivos, ya que se tuvo noticias lamentables que cambiarían el curso de la película por la relevancia del hecho. La personaje que encarnaba a Katty hermana de Jair, había fallecido. Tal como habíamos planteado en la construcción del guion, este debía basarse en la vida de nuestros amigos, y esa noticia fue un golpe, ya que no había pasado ni un mes del hecho. Decidimos en ese momento dedicar todo nuestro esfuerzo en su memoria.

Un mes antes de viajar hacia Guayaquil a rodar, entramos en el estudio de grabación para desarrollar la canción del cortometraje. Tuvimos dos sesiones de grabación bajo la dirección de Diego Andrade y José Báez, ingeniero de sonido, en los estudios de Arpeggio Shock. Para gestionar la participación del músico Kevin Santos, se trabajó bajo la modalidad de producción colaborativa, en la que mediante un aporte monetario simbólico se logró un acuerdo con el marimbero quien grabó la voz, la Marimba y la percusión afroesmeraldeña: guasá, bombo, cununos. El Bajo fue grabado por el director y la mezcla de la canción también fue realizada en la ciudad de Quito por parte del director.

En esta primera etapa de la preproducción se trabajó de forma virtual (Dirección y Producción, Quito - Esmeraldas) se realizó el plan de rodaje, contactos con el barrio, planificaciones, coordinación de recursos técnicos, económicos y humanos para el rodaje. Una de las decisiones por motivos económicos fue trabajar con un crea reducido, conformado por: director, productora, sonidista, operador de cámara, gaffer, arte y asistente de producción. En la siguiente fase de preproducción nos trasladamos a vivir 29 días al Barrio Nigeria, durante este tiempo, organizamos toda la logística con los recursos reales que se consiguió en el barrio.

En el departamento de arte se realizó un inventario, se organizaron dos cambios de vestuario para las 200 personas que figurarían en la fiesta de la primera y última escena, desglose de vestuario de Jair para los 5 días que transcurren en la película, y también se planificó un cambio de *look* para el personaje principal, se consiguieron los instrumentos musicales para las dos escenas de fiesta y escuela de Marimba.

Realizamos el *scouting* y cierre de locaciones, plan de rodaje y guion técnico definitivo, coordinación de logística: catering y movilización para el *crew*. Para la convocatoria del casting y participación de la comunidad se trabajó en coordinación con Carlos Valencia director del grupo musical y escuela de danza. En el Barrio Nigeria la gente es muy católica, asiste a las misas y a los programas que organiza el Padre Marco Paredes en el Centro Cultural Juanito Bosco. El centro es el lugar de encuentro y punto de equilibrio de la comunidad. El centro llamado también Refuerzo, es un espacio de encuentros y reuniones, es el patio de los niños, lugar de catequesis, espacio para los jóvenes que juegan fútbol por las tardes, ensayo de músicos y grupo de danza, pastoral juvenil y espacio en el que se dictan cursos de manualidades o cocina para las señoras. En este contexto se realizaron las convocatorias y posteriormente el casting.

Los primeros días fueron de observación, asistíamos a las actividades, programas, misas y fiestas. Todo este proceso era grabado y al final del día se iba revisando el material, en este proceso de convivencia íbamos conociendo a los posibles personajes. El proceso posterior era llamarlos a casting y definir su participación en la película, de esa forma se concretó la participación de músicos, marimberos, bailarines, niños, personajes secundarios y figurantes. Una vez definido el casting se realizaron los ensayos.

¡Ay mi Marimba! Es un proyecto realizado cien por ciento con actores naturales, en escenarios naturales. Las intervenciones de arte fueron mínimas. Usamos sus propios vestuarios y locaciones. Los días de convivencia nos permitieron conocer de una forma más cercana a los personajes y se creó un ambiente de colaboración en el que logramos el acompañamiento y participación del barrio en todo el proceso de producción. Nos cuidaban y colaboraban en todos los aspectos. Participaron como asistentes en arte y producción, nos brindaron el resguardo necesario durante el rodaje, cuidando el equipo tanto técnico como humano principalmente en exteriores, sin necesidad de llamar a la policía.

Conseguir el espacio contingente en el centro cultural Juanito Bosco, fue clave, ya que este espacio se usó como base para guardar el equipo técnico de forma segura durante los días de rodaje, además fue lugar de encuentro para ensayos, baños y oficina durante la preproducción y producción.

4.2 Producción

El rodaje de la película se realizó durante cuatro días. Decidimos realizar la primera y última escena el primer día de rodaje debido a que estas escenas representaban

el reto más grande en aspectos de logística, producción y dirección. Todo el rodaje se realizó durante el día, con un promedio de 8 a 9 horas de rodaje. El equipo técnico se quedó en la base durante los cuatro días de rodaje, mientras que el equipo humano tenía que transportarse todos los días desde el centro de la ciudad hasta el Barrio Nigeria, para esto se fijó un punto de encuentro en el centro. El reto más grande fue contar con un equipo humano reducido, por lo que durante la producción varios integrantes asumieron diferentes cargos incluyendo primer asistente de dirección, script, data, arte, etc.

4.3 Postproducción

Una vez terminado el rodaje y ya con el material en nuestro poder regresamos a los domicilios correspondientes. En Quito se comenzó con la organización de la data nombrando los clips y organizando las tomas y secuencias según lo determinaba el guion, para posteriormente empezar con la sincronización de audio y video. Consiguiente a ello se eligió las mejores imágenes con el objetivo de lograr una estructura coherente ligada a la idea principal del argumento. Durante esta etapa además se pudo trabajar con la escaleta cronometrando las escenas y afinando la edición.

El trabajo de edición y montaje fue realizado por el propio director desde limpiar el audio hasta volver a encuadrar las tomas. Se trabajó en un aspecto anamórfico con una relación de aspecto de 6:5 a 2x que da una resolución estándar cinematográfica de dimensiones de 4096 X 2160, logrando así un primer corte. Donde ya poseía el sonido diegético y extradiegético, como las voces en off, la música y los efectos sonoros. Cuando se comenzó con el visionado habían aproximadamente unas 3 horas de material en bruto, por lo que se comenzó con cortes directos en función de la imágenes y el sonido para obtener canales independientes que nos ayuden con la mezcla final de la banda sonora.

Trabajamos también en el sonido adicional que consistía en el *foley* y otros efectos tomado de bancos de audio como pasos, clics, manipulaciones, etc. La música también fue usada con canales independientes donde se usó elementos de la grabación de la banda original y también de canciones libres de derechos que logramos recopilar en el transcurso del montaje. Temas adicionales como los créditos, efectos especiales y colorización también fueron definidos de manera superficial con el fin de lograr el primer corte pero siempre con la consigna de que nuestro trabajo en una posterior etapa fuera de la tesis sea reeditado y re-concebido para fines comerciales. Se utilizó para estos procesos el software de Adobe Premier y Pro Tools.

4.4 Proyecto de difusión

Una estrategia clave para la difusión del cortometraje es el recorrido de festivales, por tanto, lo primero que se realizará es una ruta de festivales de nicho, segundo se realizará un recorrido de festivales estudiantiles y finalmente una ruta de festivales nacionales. La ruta de festivales nos ayudará a crear expectativas y prestigio a la obra, el recorrido por festivales de nicho es una gran forma de promoción, en primera instancia porque el proyecto *¡Ay mi Marimba!*, tiene más de una categoría para participar en festivales; entre algunas de las categorías que podemos mencionar están: los festivales de cine y música, cine afro, pueblos y nacionalidades, infanto juveniles, docuficciones entre otros. Para lograr generar expectativas en la campaña previa al estreno, la información de los festivales ganados se difundirá en redes sociales que frecuenta el público objetivo tanto primario como secundario.

4.4.1 Plan de comercialización

El cine es un producto artístico cultural, como también una forma de ocio. Por lo tanto, es pertinente realizar un plan de marketing tomando en cuenta todas las posibilidades de competencia que están presentes en el mercado, con el objetivo de hacer llegar al público la película de tal forma que ésta se convierta en una opción por parte del consumidor.

4.4.2 Segmentación del mercado

Publico primario: Hombres y Mujeres de 4 a 25 años, estado civil indistinto, ecuatorianos y extranjeros, de clase social baja, media, media alta y alta, nivel de estudios indistinto, con particular interés en el género de fantasía, infantil, musical, lo real mezclado con lo ideal; y las fuerzas de los sueños. Escuelas, centros culturales, museos, juntas parroquiales, comunidades rurales, barrios periféricos, comunidades de asentamientos indígenas o afros.

Público Secundario: Hombres y mujeres de 4 a 65 años, estado civil indistinto, ecuatorianos y extranjeros, que gusten de conocer otras culturas. Se suma a este rubro también a músicos y soñadores.

El público objetivo secundario tiene las siguientes características:

- Asiste al cine una vez al mes.

- Tiene acceso a internet y ve películas en plataformas digitales
- Usa *Facebook* y *WhatsApp*
- Utiliza internet como principal medio para buscar información sobre películas
- Cuando buscan información de una película, buscan principalmente el *trailer*, si se conectan con la historia, buscan la información necesaria para verla.
- La red social más utilizada es *WhatsApp* y *Facebook*
- Lo más importante al momento de decidir si ven o no una película es la historia, el tema.
- Los premios de Festivales Nacionales o Internacionales impactan en la decisión
- En cuanto al cine ecuatoriano: La mayoría ha visto entre cero y una película en los últimos doce meses.

4.4.3 Posicionamiento

El mensaje que se le entregará a los espectadores durante la campaña de marketing y las características que diferencian a la película de otras producciones. Se escribió una frase que sintetiza la historia de la película y que a la vez pudiera atraer la atención del público.

Logline:

Jair es un adolescente marimbero que vive en un barrio humilde de Guayaquil y que busca a través de una canción que compuso, ayudar a su familia a salir de la pobreza. Cree que *YouTube* le puede pagar por ella.

Story line:

“Un sueño justo, vence al destino”

4.4.4 Promoción / Generación de contenido

Se seleccionarán algunas imágenes que puedan generar interés al público para utilizarlas en el material promocional de la película (Afiche oficial, redes sociales, publicaciones).

Teaser:

Una vez finalizado el primer corte de la película, se realizará un *teaser* para generar interés en la prensa y realizar una campaña de *crowdfunding*. El *teaser* también

servirá para presentar el proyecto a futuros inversionistas y conseguir recursos para el corte final; diseño sonoro, colonización, animación y efectos especiales.

Trailer / Afiches/ Gigantografías / Sourvenires

Una vez finalizada la post producción, se realizará un tráiler y afiche oficial para su posterior difusión en redes sociales y prensa. En conjunto con la imagen corporativa definitiva del cortometraje, la cual se manejará en redes sociales, publicidad impresa y *sourvenirs*.

Prensa

Para la difusión del material publicitario, se organizará un kit de prensa que contendrá la información actualizada necesaria para los diferentes medios de comunicación interesados en cubrir la película.

El Kit incluirá:

- Sinopsis
- Declaración del director y productora
- Elenco
- Reseñas/críticas y premios
- Afiches / Fotos Fija
- *Trailer*

4.4.5 Estrategia festivales

Objetivo: Realizar una lista de los festivales que coincidan con el perfil de la película y el público objetivo. Festivales que refuercen el estreno de la película haciendo ruido entre los espectadores. El principal objetivo es que *¡Ay mi Marimba!* realice su estreno mundial en un Festival internacional importante. Esta estrategia también servirá para garantizar la cobertura en Ecuador sin invertir mucho dinero en publicidad pagada o notas de prensa con información del cortometraje. Una vez conocidos los resultados de los Festivales se establecerá una fecha de estreno nacional, considerando el efecto mediático que generarán los festivales de clase A.

Ruta de festivales / Festivales de nicho

- Festival Internacional De Cine De Música Seeyousound. Febrero, Turín.

- Festival de Cine Negro de Rhode Island. Junio, EE UU.
- El Festival de Cine y Música de Tucson. Abril, EEUU.
- Festival de Cine Music in Cinema, Junio, Francia.
- Festival Internacional de Cine Cultural Afro (AICFF). Julio, Alemania.
- Concurso de cortometrajes Africajarc. Julio, África.
- Festival Internacional de Cine y Música. Agosto, Corea.
- Festival Internacional de Cortometrajes de México. Septiembre, México.
- Festival de Música y Cine Subterráneo de Lausana (LUFF). Octubre, Suiza.
- Festicine Kids. Diciembre, Colombia.
- Festival de Cine Global. Diciembre, India.
- Festival Internacional de Cortometrajes de Berlín para la Infancia y la Juventud (Kuki), Alemania.
- Festival de Cine Latinoamericano de Toulouse, Francia.
- Festival Filmar América Latina de Ginebra, Suiza.
- Festival de Cortos de São Paulo, Brasil.

Festivales estudiantiles

- Festival Internacional de Cine Estudiantil de Tel Aviv
- Munich Student Film Festival
- Festival Internacional de Estudiantes Vgik.
- Festival Internacional de Cine UNAM
- Kinorum Festival de Cine Estudiantil

Festivales nacionales

- Festival Latinoamericano de Cine de Quito
- Festival Internacional de Cine Documental “Encuentros del Otro Cine” – EDOC
- Festival Internacional de Cine de Guayaquil
- Festival Cine Ecuatoriano Kunturñawi
- Festival de Cine Etnográfico de Ecuador

Materiales

Ficha Técnica:

Título Original:	¡Ay mi Marimba!
Auspiciada por:	CASA OCHÚN, CENTRO COMUNITARIO JUANITO BOSCO
Productora:	Adriana Manchay Mendoza
Director:	Diego Andrade Narváez
Idioma:	Español
País:	Ecuador
Género:	Docuficción - Musical - Infantil
Calidad Imagen:	Cine - DVD
Duración:	14 min.
Formato Exhibición:	Salas cine digital
Actor Principal:	Jair Medranda

Locaciones: Barrio Nigeria, Isla Trinitaria, Centro cultural Juanito Bosco.

Elenco:

Personaje	Nombre
Jair	Jair Medranda
Mamá Celia	Ninfa Cruz Quiñones
Katherine	Gabriela Caicedo
Hermanos de Jair	Jhonyker Valencia, Maikel Ángulo.
Carlos	Carlos Valencia
Salseros	Joao Quintero, Carlos Jiménez, Joel Castro, Frixon Valencia, Erick Vernaza, Jordan Caicedo, Carlos Coveña.
Músicos	Carlos Valencia, Frixon Valencia, Joao Quintero, Saúl Torres.
Coros	John Henry, Erick Vernaza, Janella Ruth
Bailarines	Joel Castro Mina, Carlos Jiménez, Ángel Caicedo, John Henry.
Niños Futbolistas	Jefferson Guagua, Mauricio Palacios, Jasmani Palacios, Diego Palacios, Yandri Medina, Luis Medina.

Sinopsis

Jair (15) es un adolescente marimbero que vive en el Barrio Nigeria de Guayaquil, anhela a través de una canción que compuso ayudar a su mamá que trabaja vendiendo comida en la calle, y a su hermana Kathy (18) a no quedarse sin entrar a la universidad. Está convencido por una conversación que casualmente escuchó que YouTube le puede

pagar por una canción inédita. Y aunque no sabe lo que es la producción musical; ni mucho menos cómo hacer un video para subir a la web, tiene el talento innato y la curiosidad latente. La fuerza de su inocencia y su valor indómito para soñar, le ayudarán con el destino irremediable de su canción.

Bio del director

Diego Andrade es el director de *¡Ay mi Marimba!*, que será su primer cortometraje docuficción tras varios años produciendo diferentes trabajos audiovisuales, documentales, programas de TV y otros. Proviene de la publicidad donde se desempeñó en creatividad para comerciales, gráfica para video, camarógrafo, animador y editor. Músico bajista con amplia experiencia. Ha participado en varios Festivales de música y danza afro como: Festival del Candombe con “Suenar Marimba” en Buenos Aires y Montevideo. Festival de músicas del mundo con el Grupo experimental de Marimba del Pacífico “Mandela” en Arica-Chile. Presidencia de la República, Premio Eugenio Espejo a Papá Roncón, Quito. Etc.

Bio de la Productora

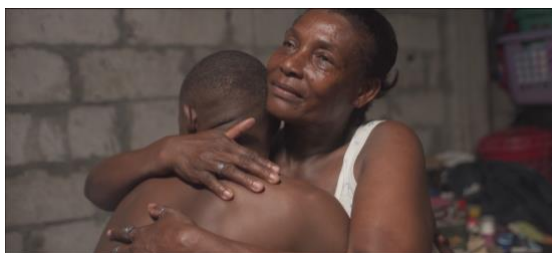
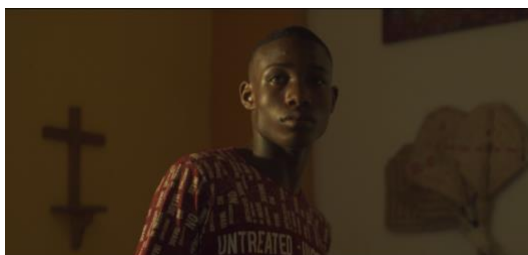
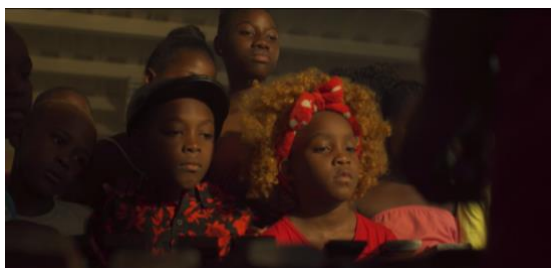
Adriana Manchay es Esmeraldeña. Diseñadora Gráfica y egresada de la Escuela de Cine de la Universidad de las Artes. Ha trabajado en diseño de revistas, publicidad y proyectos de turismo. Ha participado como *Script* en el Cortometraje de ficción, *Luna*, Guayaquil 2016. Vestuarista en el Cortometraje de ficción. *Bendito chuchaqui*, Guayaquil 2016. Directora y guionista en el documental *Ausencia*, Guayaquil 2017. Productora del cortometraje de ficción *Silencio*, Guayaquil 2017. Productora y directora en el documental *Bajo el agua*, Esmeraldas 2019.

Motivación del director

El deseo fundamental para contar esta historia nace tras concientizar directamente sobre la dura realidad que se vive día a día en barrios como el de Nigeria, y en general en las comunidades vulnerables que normalmente están conformadas por la migración interna desde Esmeraldas y el Valle de Chota, asentadas en la periferia de las grandes ciudades. La coyuntura de una zona conflictiva y vulnerable como lo es la del Barrio Nigeria de Guayaquil, ubicado en la isla Trinitaria, induce a relacionar siempre y equivocadamente-por su contexto al afro-ecuatoriano con la pobreza y la violencia que rodea a la comunidad, nada más por su color de piel. Esta visión estereotipada, desde la

perspectiva del espectador, es formada normalmente a través de los medios de comunicación, siendo esto lo que motiva la base conceptual del cortometraje, que retrata, por el contrario, la resistencia del barrio a partir del potente e inocente anhelo de un niño que vivifica y simboliza la esperanza de los pueblos, superando toda limitación a través de la música, la cultura y el arte y que busca desembocar en el tan ansiado valor de la paz. La propuesta y motivación del trabajo es por tanto provocar un cambio de perspectiva con relación a como se ve la gente a sí misma en un ambiente renovado y con condiciones más amigables para vivir. Por ello este corto está pensado para configurar la visualización de una realidad totalmente posible.

Stills

Póster

Fotografía 20, Tentativa de afiche

Plan de difusión

Se creará una página Web en la que estará la información esencial de *¡Ay mi Marimba!* La página tendrá la imagen corporativa atractiva de la película, Afiche, tráiler, sinopsis, fechas /horarios y direcciones de próximos estrenos, tanto online como de cineclubs.

Se realizará una estrategia haciendo relaciones con medios comunicación y marcas. Con esto se generará un mayor posicionamiento y mejor comunicación con el público objetivo.

4.4.6 Plan de Proyección

Se realizará la convocatoria de los participantes vía online, utilizando el servicio de mensajería *WhatsApp*. De acuerdo a la encuesta sabemos que *Facebook* y *WhatsApp* son los medios más adecuados para realizar las convocatorias, por esta razón y como nuestro público objetivo principal los son niños, se ha decidido realizar la convocatoria dirigida a un pequeño grupo de niños de diez a quince años de edad. Por lo tanto, se hablará previamente con el director de una Institución de la ciudad de Quindé para que nos permita solicitar a una docente que comparta el link en el grupo de *WhatsApp* en uno de los paralelos que tenga a cargo.

Proyección

Antes de iniciar la proyección se presentará al equipo, director y productora quienes serán los moderadores y al final de la proyección se realizará un conversatorio sobre la película y se enviará un pequeño formulario con el fin de saber la opinión y sugerencias de los invitados.

Epílogo

La realización de este proyecto cinematográfico logró marcar un antes y un después en lo que se refiere a otras experiencias realizadas en el pasado, lo que ha significado un crecimiento personal y profesional muy grande, sobre todo, con respecto al ampliar los conocimientos sobre los alcances que pueden llegar a tener trabajos audiovisuales de cine comunitario, que nos permiten adentrarnos a comunidades activas y descubrir lo que estas llevan en sus adentros, que sin lugar a duda son radiografías del Ecuador, que guardan diversidad cultural rica y develan no solo problemáticas, sino también soluciones que gracias al arte y su capacidad transformadora nos enseñan qué caminos tomar para desarrollarnos como pueblo.

Bibliografía

ALONSO BARAHONA, F. (1992): Antropología del cine. Barcelona, Centro de investigaciones literarias españolas e iberoamericanas, C.I.L.E.H.

AMAR RODRÍGUEZ, V. M. (2004): Comprender y disfrutar el cine. La gran pantalla como recurso educativo. Huelva, Grupo Comunicar Ediciones.

ARIJON, D. (1988): Gramática del lenguaje audiovisual. San Sebastián, Escuela de cine y vídeo.

AUB, M. (1985): Conversaciones con Buñuel: seguidas de 45 entrevistas con familiares, amigos y colaboradores del cineasta aragonés. Madrid, Aguilar.

AUMONT, J. y otros (1995): Estética del cine. Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje. Barcelona, Paidós.

BALDELLI P. (1970): El cine y la obra literaria. Buenos Aires, Galerna.

BALLÓ, J. y PÉREZ, J. (1997): La semilla inmortal. Los argumentos universales en el cine. Barcelona, Anagrama.

BAZIN, A. (1991): ¿Qué es el cine?. Madrid, Rialp.

BORDWELL, D. (1999): El cine de Eisenstein. Teoría y Práctica. Barcelona, Paidós.

BROWNE, S.E. (1989): El montaje en la cinta de video. Madrid, Instituto Oficial de Radiotelevisión Española.

BUÑUEL, L. (1982): Mi último suspiro. Barcelona, Plaza y Janés.

BUÑUEL, L. (1993): El cine, instrumento de poesía. Teruel, Turia.

BURH, N. (1987): El tragaluz del infinito. Contribución a la genealogía del lenguaje cinematográfico. Madrid, Cátedra.

BUXARRAIS, M.R. (1997): La formación del profesorado en educación en valores. Propuesta y materiales. Bilbao, Desclée de Brouwer.

CABRERA INFANTE, G. (1997): Cine o sardina. Alfaguara. Madrid.

CURTIS-DEMOS-TORRANCE (1976): Implicaciones educativas de la creatividad. Madrid, Anaya/2.

CHATMAN S. (1990): Historia y discursos. La estructura narrativa en la novela y el cine. Madrid, Taunus.

CHION M. (1990): Cómo se escribe un guión. Madrid, Cátedra.

CHION, M. (1992): El cine y sus oficios. Madrid, Cátedra.

- DANCYGER, K. (1999): Técnicas de edición en cine y video. Barcelona, Gedisa.
- DEL AMO, ALFONSO (1977): Catálogo general del cine de la Guerra Civil. Cátedra/Filmoteca Española.
- DELCLAUX, F. (1988): El silencio creador. Madrid, Rialp.
- EISENSTEIN, S. M. (1987): La forma del cine. Madrid, Cátedra.
- EISENSTEIN, S. M. (1989): Teoría y técnica cinematográficas. Madrid, Rialp.
- EISENSTEIN, S. M. (1990): El sentido del cine. México, Siglo XXI..
- EISENSTEIN, S. M. (1970): Reflexiones de un cineasta. Barcelona, Lumen. Prol. ed., y notas de Román Gubern.
- EISENSTEIN, S. M. (1979): ¡Que viva México!. México, Ediciones Era.
- FIELD S. (1995): El manual del guionista. Madrid, Plot.
- GUBERN, R. (1993): Espejo de fantasmas. Madrid, Espasa.
- HEREDERO, C. F. (1993): Las huellas del tiempo. Cine español 1951-1961. Valencia, Cinemateca Española/Filmoteca de la Generalitat Valenciana.
- HERNÁNDEZ, J.A.: Cine y literatura. La metáfora visual. Madrid, JC.
- HISTORIA 16. (1995): Cien años de cine. Madrid, Historia 16.
- KENEALLY, T. (1994): La lista de Schindler. Barcelona, La vanguardia.
- KIPLING R. (1969): El libro de la selva, Aventuras de Mowgli. Barcelona, Gustavo Gili.
- KONINGSBERG I. (2004): Diccionario técnico Akal de cine. Madrid, Akal.
- PAZ M. A. y MONTERO J. (1999): Creando la realidad. El cine informativo 1895-1945. Barcelona, Ariel Comunicación.
- PEÑA-ARDID C. (1992): Literatura y cine. Madrid, Cátedra.
- SARTORI, G. (1998): Homo videns, la sociedad teledirigida. Taurus. Madrid.
- TARKOVSKI, A. (1991): Esculpir en el tiempo. Madrid, Rialp.
- TYLER, P.(1973): El cine underground. Barcelona, Planeta.
- VALS GORINA, M. Y PADROL, J. (1996): Música y cine. Barcelona, Salvat.
- VERTOV, D. (1974): El cine ojo. Madrid, Fundamentos.

Filmografía

Chaplin, Charles Spencer, La quimera del oro, 1925

Bergman, I. (1953). Un verano con Mónica (Sommaren med Monika). Suecia.

Bergman, I. (1957). El séptimo sello (Det sjunde inseglet). Suecia.

Bergman, I. (1958). Fresas Salvajes (Smultronstället). Suecia.

Bergman, I. (1962). Los comulgantes (Nattvardsgästerna). Suecia.

Bergman, I. (1963). El silencio (Tystnaden). Suecia.

Bergman, I. (1965). Persona. Suecia.

De Orduña, Juan, El último cuplé, 1957, con Sarita Montiel

Eisenstein, Sergei, El acorazado Potemkin, 1925

Resnais, Alain, Hiroshima, mon amour, 1959

Sanjinés, Jorge, Lloksy Kaimata (¡Fuera de aquí!), 1977, filmada en nuestro país y coproducida por Ukamau con la Universidad Central del Ecuador y la Universidad de Los Andes (Venezuela)

El enemigo principal, Bolivia/Perú, 1973

Solanas, Fernando E., La hora de los hornos, 1968

Visconti, Lucino, Rocco y sus hermanos, 1960, con Alain Delon

Lynch, D. (1978). Cabeza Borradora (Eraserhead). Estados Unidos.

Lynch, D. (1980). El Hombre Elefante (Elephant Man). Estados Unidos, Reino Unido.

Lynch, D. (2001). Mulholland Drive. Estados Unidos, Francia.

Lynch, D. (2006). Inland Empire. Estados Unidos, Francia, Polonia.

Resnais, A. (1955) Noche y niebla (Nuit et brouillard). Francia.

Resnais, A. (1959) Hiroshima mi amor (Hiroshima mon amour). Francia, Japón.

Resnais, A. (1980). Mi tío de América (Mon oncle d'Amérique). Francia.

Resnais, A. (2009). Mala hierba (Les herbes folles). Francia, Italia.

Sheridan, J. (1989). Mi Pie Izquierdo (My Left Foot). Irlanda, Reino Unido.

Sheridan, J. (1991). El Campo (The Field). Estados Unidos, Canadá.

Stone, O. (1986). Pelotón (Platoon). Estados Unidos, Reino Unido.

Stone, O. (1994). Asesinos por Naturaleza (Natural Born Killers). Estados Unidos.

Stone, O. (1997). Giro sin retorno (U Turn). Estados Unidos, Francia.

Stone, O. (2006). World Trade Center. Estados Unidos.

Visconti, Lucino, Rocco y sus hermanos, 1960, con Alain Delon

Anexos

Guion literario

Escrito por: Diego Andrade Narváez

1.EXT.BARRIO NIGERIA-DÍA.

Fade in

Vemos en caracteres:

"Un sueño justo vence al destino." Basado en hechos reales.
Guayaquil, Isla Trinitaria.

Una fiesta en el barrio y grupo musical de Marimba con bailarines y trajes típicos está tocando en el escenario. En un gran cartel dice:
2 de Octubre Día Nacional del Pueblo Afroecuatoriano.

Jair(13) recibe de otro niño las baquetas en la mano, y tiene el turno para tocar la Marimba. Sin embargo, se queda frente a ella inmóvil, perplejo. Carlos(36) el bordonero más grande, le grita entre todo el trajín.

CARLOS

¡Qué le pasa a usted hombre!
¡Si no puede, dele las
baquetas a otro!(...)
¡Quién dijo miedo
jamás será buen guerrero!

La escena se pierde en los ojos tristes de Jair.

2.EXT.BARRIO NIGERIA -DIA.

Vemos un barrio vigoroso. Con su malecón, estero, manglar y naturaleza exuberante. Los niños jugando en el parque, casitas pintadas; todo el entorno muy colorido y limpio, vivo, y con los rostros alegres de la gente que camina.

Jair -con mochila- está caminando solitario pateando piedras, va pensando en la frase que le dijo Carlos:

V.O. "Quién dijo miedo, jamás será buen guerrero".

A su lado, sus amigos corren y se persiguen tras una pelota. Al pasar junto a él, los niños increpan a Jair.

JEFRY

Jair siempre cantando melodías
sin sentido y tocándose el cuerpo
como si fuese un tambor.
En vez de jugar... "ja,ja,ja" (risas)

LEÍTO

¿Qué te pasa Jair,
ya no te gusta el fútbol?

De la nada la pelota choca en la cara de Jair, todos los niños se ríen y éste cae al suelo y se queda tumbado mirando al cielo. Mientras está allí, escucha la conversación de unos Salseros del barrio, que están sentados en las bancas del malecón.

SALSEROS (OFF)

"Te lo digo brother, es la verdad.
¡YouTube TE PAGA! SI SUBES UN VIDEO
¡La plena!. Imagina un chequecito
mensual de unas 100 latitas por tu canción."
¡Belleza!

Jair continua mirando al cielo.

3.INT.CASA DE JAIR -NOCHE.

Vemos en la pared, fotos y premios de oratoria que Katty(17) se ha ganado desde niña. Katty conversa mientras recoge unos platos para llevarlos al lavabo. Celia(45) está sentada en un sillón junto a sus hijos (5 en total) pelando y rallando verde, se ven también implementos para hacer Corviches: ollas, sartenes.

CELIA

¿Y cómo le fue mijita,
qué averiguó de la Universidad de las Artes?

KATTY

¡Uy mamita!, ni me quiero acordar.
No me hicieron ni caso en aquel lugar.
Sólo había un montón de burócratas sentados
frente a sus computadoras, sabrá Dios que haciendo.

CELIA

Katty, ¿y que es lo que mismo
quiere estudiar mamita?, ¿ya se decidió?

KATTY

Usté sabe mami que lo que me gusta
es leer y escribir; quiero ser
una gran escritora como Adalberto Ortiz,
pero me preocupa que usted tenga ese dolor
y yo prefiero ayudarle a trabajar.

CELIA

No, no, no, mijita. La última que
va a preparar Corviches en esta familia para
vender en la calle, voy a ser yo.
Escúcheme bien mi amor, que aquí hacemos lo
que sea pero usted se me mete a estudiar.

Celia se frota las rodillas y se levanta quejándose de dolor.

CELIA

Ay hijitos, lo único que deseo es

que hagan lo que les haga felices.

Jair se toca las rodillas como percusión.

4.EXT. BARRIO NIGERIA- DÍA.

Jair sale corriendo de su casa hasta el malecón. Mira a los salseros en las bancas -entre ellos está Joel- y les pregunta:

JAIR

Muchachos díganme algo,
¿cómo hago para ganar dinero
con una canción en YouTube?.

DIXON

¡Já! ; Pero ve lo que pregunta este pelado!.

JOEL

Ja Ja(..) Mira Jair, para eso tiene que
Tener ya lista una canción con un video,
y alguien en Colombia o Estados Unidos
para que cree una cuenta y lo suba,
-porque en aquí Ecuador no se puede-

ERICK

Y eso es un proceso, porque debe superar
las 100.000 visitas para recién ganar dinero,
es muy difícil, cuesta tiempo y dinero hacerlo.
Y tú eres nada más un niño Jair.

JAIR

¡Y eso que tiene que ver que sea un niño!
Esa es mi Marimba. Es lo mío. Yo puedo hacer
Lo que quiera con ella.

JORDAN

Es cierto Jair, tú eres marimbero.
Sigue adelante pelao y practica,
es lo único que te puedo decir.

Joel -que está atento de todo- recibe una llamada en ese momento pero se queda mirando a Jair.

5.INT. ESCUELA DE JAIR-TARDE

Se ve el rótulo "Escuela Juanito Bosco". Jair abre la puerta del salón de música donde está la Marimba y los tambores. Se dirige hacia la Marimba y contempla su imponente presencia. Con sigilo toma las baquetas y hace unos bordones cantando melodías bajito.

Calos irrumpe abruptamente asustando a Jair.

CARLOS

¿Y que está tu haciendo aquí?
¿Qué no sabe que estos instrumentos
merecen respeto y no hay que tocá

si no se sabe?.

Carlos enojado, le arrebató las baquetas a Jair y empieza a tocar. Jair un poco asustado se hace a un lado, con recelo le dice a Carlos.

JAIR

Enséñeme la clave para hacer
una canción, una buena marimba.
Yo hago lo que sea.

CARLOS

¡Si ya tu sabes tocar Jair!
Pero me enoja que eres miedoso, dime
a qué le temes?

JAIR

Tengo miedo que mi ñaña no entre a la
Universidad y que mi Mami tenga que
vender Corviches toda la vida con
dolor de rodillas.

Carlos se queda admirado frente a la contestación de Jair y tocando la marimba le dice:

CARLOS

(Mientras toca)

"Una melodía es pegajosa cuando sabor posee,
con una letra que divierta, o que hable de alguna
pena. Pero sobretodo del amor, que es lo que
todos en esta vida esperan.
Que dé un mensaje es importante, de paz o de ternura
y cambie al que la escuche, esa es quizá la
principal clave que buscas amigo marimbero."
...Otra cosa. No pares de practicar.

Carlos cambia su actitud frente a Jair y le entrega las baquetas.

6.INT. ESCUELA DE JAIR-TARDE.

Momentos más tarde, con las últimas luces del día por la ventana, Jair sigue practicando con la mente en las palabras de Carlos (V.O). Niños más pequeños están congregados alrededor de él y la Marimba. Al tocar, Jair frunce el ceño y parece no encontrar lo que busca tocando, por lo cual se ve decepcionado. Deja de tocar y sale arrebatado del lugar entre los niños.

7.INT CASA DE JAIR -NOCHE

Jair está en su cuarto recostado, se ve pensativo.

JAIR

(V.O.)

Me gustaría ayudar a mi familia. Aunque más
Jugar fútbol quisiera. A mi Mami, a mi ñaña, lo
único que les tengo es un gran cariño, por ser buenas
y trabajar por todos. Yo te voy ayudar para que
pueda entrar a la U ñaña. Para que me quieras

tanto como yo te quiero a ti. (bostezo)
Si tan sólo pudiera llegar a mi canción.

Jair se queda dormido.

8. INT. SET- NOCHE

En la oscuridad Olofi, un Orisha africano, se le presenta a Jair. Es un hombre negro musculoso de barba y vestimentas blancas. Camina en un universo entre naturaleza y astros, lleva además cadenas de plata y un turbante rojo, su presencia emerge entre tambores y rezos en lengua Yoruba. Olofi se dirige a Jair con unas frases.

OLOFI

(V.O.)

"Torbellino impetuoso, siempre trabajando por la paz, bendito sea tú llamado, porque al mundo en algo el dolor aliviarás."

"¿Por qué estás tan preocupado por obtener algo que ya tienes en tu poder?. Solo debe mirarse y *contemplá* la cara de la fe."

"La melodía que busca, está dormida en tu ser, sólo debe creer y despertar lo que por dentro está gritando ya."

"Al ritmo de un Cununo viaja el sueño que es justo, y de la semilla del Guasá nace la flor potente al son del clamor. Tan sólo, debe elevar alto, muy alto la voz."

Los sonidos del Cununo empiezan a tomar presencia, mientras el sueño de Olofi se va esfumando por en una ventana astral, Jair sorprendido, contempla el ascenso de Olofi. Al fondo de esa oscuridad una voz que lo llama por su nombre.

CELIA

Jair, Jair, hijo, levántate, ya es hora de despertar.

Jair despierta alegre. Abraza a su madre. Ella lo mima y besa.

8.EXT. BARRIO NIGERIA- DÍA.

Joel, habla por teléfono con su novia. Alison.

JOEL

Te lo digo mi amor, la sección afro para completar el disco está aquí. Imagínate, el grupo de "Barrio Nigeria"

Joel ve a Jair correr.

JOEL

¡Si, el grupo se llama "Mandela", ahí

quiero escuchar a un niño que toca
increíble la Marimba.
¡Ahí va Jair.!
Amor tengo que Colgar!

Joel va tras Jair.

10. INT. ESCUELA DE JAIR-DIA

Jair está otra vez está frente a la Marimba. Ahora que logra esclarecer todo, se inspira sacando la melodía de su canción con letra en la Marimba.

JAIR
(Cantando la Canción
¡Ay mi Marimba!)

En mi canto que hoy les traigo
Les he venido a llevar,
Por una bonita historia
Que les vengo a contar.

Se trata de nuestro pueblo
Su cultura y tradición,
Y para que rescatemos
Su dulzura y su valor

Y para que no olvidemos
La grandeza de su honor.

Si mi pueblo siente
Si mi pueblo llora,
¡Ay con mi marimba!
Yo te curo ahora
(...)

11. EXT. BARRIO NIGERIA -DÍA

La canción que está tocando Jair con la Marimba, se convierte en música en vivo en un concierto. En caracteres dice: un año después. Vemos el rótulo Día Nacional del Pueblo Afroecuatoriano.

JAIR
(cantando)
Ay mi Marimba les traigo yo
Con este lindo tambor
Ay mi Marimba te traigo yo
Que nos dé la bendición

Mientras sigue la canción y la fiesta, se ve a Jair feliz cantando y tocando la Marimba, Carlos el bordón, la banda completa con los bailarines tradicionales. Celia con un uniforme bonito y un puesto elegante de Corviches, Katty con sus libros de universitaria, Joel con su novia y un disco en la mano.

Fade out

Mientras continúa la canción aparecen los créditos e imágenes reales de Jair y el equipo grabando la canción la gente del barrio con imágenes reales de documental.

FIN

Banda sonora

¡Ay mi Marimba!

Letra y música: Diego Andrade Narváez.

Currulao

Introducción

D Bbm Fm Am

Estrofa

Dm Bb
En mi canto que hoy les traigo
Am D
Les he venido a llevar,
Dm Am
Por una bonita historia
Bb D
Que les vengo a contar.

G C
Se trata de nuestro pueblo
Am D
Su cultura y tradición,
Bbm G
Y para que no olvidemos
A Dm
Su dulzura y su valor
Bbm G
Y para que recatemos
A D
La grandeza de su honor.

Pre coro

Am
Si mi pueblo siente
Dm
Si mi pueblo añora,

Am
¡Ay con mi marimba!
Dm
Yo te curo ahora

Am
Si mi pueblo siente
Dm
Si mi pueblo llora,
Am
¡Ay con mi marimba!
Dm
Yo te canto ahora
Am
¡Ay con mi marimba!
Dm
Yo te canto ahora.

Coro

Dm Bbm Fm
Ay mi Marimba les traigo yo
A Dm
Con este lindo tambor
Dm Bbm Fm
Ay mi Marimba te traigo yo
A Dm
Que nos dé la bendición.

Solo de Marimba

C-F (x 8)

Cronograma

Cronograma	Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				Enero				Febrero			
Actividades	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Fase 1																												
Ajuste de propuesta según revisión	x	x																										
Investigación			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x															
Redacción					x	x	x	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x	x										
Revisión						x		x									x											
Fase 2																												
Preproducción del producto artístico																	x	x	x	x	x							
Producción del producto artístico																					x							
Post producción del producto artístico																						x	X					
Seguimiento de montaje																												
Fase 3																												
Revisión																					x	X	x	x				
Corrección																									x	x	x	x

Tabla 1. Cronograma de trabajo

Plan de rodaje

PLAN DE RODAJE
PRODUCCIÓN: ¡AY MI MARIMBA!

DIA 1/ Jueves 7 de enero 2021 / 00:00am - 00:00pm									
DIAS DE GUIÓN	LOCACIÓN	ESCENA	DUR. POR OCTAVOS	INT/EXT	Nº PLANOS	Equipo especial	CAST	EXTRAS	DESCRIPCIÓN
1	Calle Edén	1		EXT/DIA	1				Secuencia Calle Edén
4	Juanito Bosco	12	5/8_	EXT/DIA		Dron	1, 8, 16,17,18,19, 20,43	143	Jair en concierto (Día del pueblo afro ecuatoriano)
1	Juanito Bosco	1	3/8_	EXT/DIA		Dron	1,2,11, 111, 3,8,16,17,18,19,20,21, 43	143	Fiesta en el barrio (Día del pueblo Afro ecuatoriano)

DIA 2/ Viernes 8 de enero 2021 / 00:00am - 00:00pm									
DIAS DE GUIÓN	LOCACIÓN	ESCENA	DUR. POR OCTAVOS	INT/EXT	Nº PLANOS	Equipo especial	CAST	EXTRAS	DESCRIPCIÓN
4	Escuela de Jair	11	4/8_	INT/DIA			1		Jair se inspira y saca la melodía de su canción
4	Barrio Nigeria	10	4/8_	EXT/DIA			11,1		Joel habla por teléfono con su novia
3	Barrio Nigeria	4	5/8_	EXT/DIA			1,11,12,13, 14,		Jair busca a los Salseros

Almuerzo									
DIAS DE GUIÓN	LOCACIÓN	ESCENA	DUR. POR OCTAVOS	INT/EXT	Nº PLANOS	Equipo especial	CAST	EXTRAS	DESCRIPCIÓN
3	Escuela de Jair	5	2/8_	INT/TARDE			1,8		Carlos dice a Jair que no tema
	Escuela de Jair	6	2/8_	INT/TARDE			1,27		Jair toca y parece no encontrar lo que desea

DIA 3/ Sábado 9 de enero 2021 / 00:00am - 00:00pm									
DIAS DE GUIÓN	LOCACIÓN	ESCE NA	DUR. POR OCTAVOS	INT/EXT	Nº PLANOS	Equipo especial	CAST	EXTRAS	DESCRIPCIÓN
2-4.	Barrio Nigeria	2	2/8_	EXT/DIA			2,3,11,111	143,33	Tomas de paso: niños jugando, casitas pintadas, rostros gente
3	Casa de Jair	7	2/8_	INT/NOCH E			1		Jair piensa en su mamá y hermana, se queda dormido
3	Casa de Jair	9	1/8_	INT/DIA			1,2		Jair despierta y saluda a su madre
ALMUERZO									

DIA 4/Domingo 10 de enero 2021 / 00:00am - 00:00pm									
DIAS DE GUIÓN	LOCACIÓN	ESCE NA	DUR. POR OCTAVOS	INT/EXT	Nº PLANOS	Equipo especial	CAST	EXTRAS	DESCRIPCIÓN
		2							Jair se baja de la canoa
3.	Barrio Nigeria	2	5/8_	EXT/DIA			1,8,9,10		Jair camina solitario, observa a sus amigos y escucha a los salseros, (Los salseros están de figurantes)
ALMUERZO									
2	Casa de Jair	3	7/8_	INT/NOCH E			1,2,3,4,5,6,7		Mamá Celia pregunta a Katty como le fue en la U?

3.	Set	8	-	-			-		V.O OLOFI
----	-----	---	---	---	--	--	---	--	-----------

DIA 5/ Miércoles 27 de enero 2021 / 00:00am - 00:00pm									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DIAS DE GUIÓN	LOCACIÓN	ESCENA	DUR. POR OCTAVOS	INT/EXT	Nº PLANOS	Equipo especial	CAST	EXTRAS	DESCRIPCIÓN
3.	Set	8	6/8_	INT/NOCHE			15		Sueño Olofi - Papá Roncón

Tabla 2. Plan de rodaje

Presupuesto

PRESUPUESTO PRODUCCIÓN						
NOMBRE DEL PROYECTO: ¡AY MI MARIMBA!						
PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO:						\$2.729,00
COD.	Ítem	Unidad	Cantidad	Precio/U	Subtotal	Total
2	DESARROLLO					
2.1	GUIÓN					5,00
2.1.10	Fotocopias guion		1		-	
2.3	GESTIÓN (Levantamiento de fondos)					141,00
2.3.3	Teléfono		1		15	
2.3.4	Conexión a Internet		1	-	10	
2.3.5	GRABAR CANCIÓN Transporte de instrumentos musicales (Desde -hasta)		1	16	16	
2.3.6	GRABAR CANCIÓN Estudio de grabación (Quito)		1	-	-	
2.3.7	GRABAR CANCIÓN Músico (Kevin Santos - Quito)		1	100	100	
2.3.8	GRABAR CANCIÓN Bajo, cununo, tambores, Guasa (Diego Andrade - Quito)		1	-	-	
2.3.9	Elaboración de Teaser		1	-	-	
2.3.10	Elaboración e impresión portafolio y piezas gráficas		1	-		
2.3.11	Gastos de representación, presentaciones a inversionistas etc.		1			
	SUBTOTAL DESARROLLO					146,00
	IMPREVISTOS 0%					0,00
	TOTAL DESARROLLO					146,00
3	PREPRODUCCIÓN					
3.5	CASTING					0,00

3.5.1	Casting en el barrio	Paquete	1	-	-	
ENSAYOS						-
	Pruebas maquillaje y vestuario	Paquete	1	-	-	
PRUEBAS CÁMARA						0,00
3.6.1	Pruebas cámara	Paquete	1	-	-	
3.7	LOGÍSTICA					500,00
3.7.1	Transporte (Productora / Director)	Paquete	1	80	80	
	Hospedaje Hotel Borbón	Paquete	1	20	20	
	Hospedaje Preproducción y Docu-Nigeria	25 días		150	150	
3.7.4	Alimentación (Productora / Director) Barrio N	25 días	1	250	250	
SUBTOTAL PREPRODUCCIÓN						500,00
IMPREVISTOS 5%						25,00
TOTAL PREPRODUCCIÓN						525,00
4 PRODUCCIÓN						
4.4	ELENCO					160,00
4.4.1	Protagónicos (Jair)	Paquete	1	60	60	
	Secundarios (Carlos, Mamá, Hermana)		4	-	-	
4.4.2	P. Roncón,	Paquete			100	
4.4.3	Figurantes (Músicos(7), Bailarines(10), Amigos Jair(6), Hermanos(4), Niños escuela(8)	Paquete	0	-	-	
4.4.4	Extras (agua)	Paquete				
4.5	PERSONAL DEPARTAMENTO DE FOTOGRAFÍA					50,00
4.5.12	Electricista	Paquete	0	-	-	
	Equipo especial (Dron)				50	
4.6	PERSONAL DEPARTAMENTO DE ARTE					0,00
4.6.15	Maquillador	Paquete	1	-	-	
4.8	EQUIPO DE RODAJE, ACCESORIOS Y MATERIALES					1020,00
4.8.8	Compras misceláneas de rodaje, accesorios y materiales	Paquete	1	50	50	
4.8.9	Equipo de Foto		1	850	850	
4.8.10	Discos duros			120	120	

4.9	MATERIALES DE ARTE, ESCENOGRAFÍA, UTILERÍA, MAQUILLAJE Y VESTUARIO					60,00
4.9.4	Compras y alquileres de utilería, escenografía	Paquete	1	-	-	
4.9.5	Instrumentos musicales de Marimba	Paquete	1	-	-	
	Compras y alquileres vestuario Olofi, Jair	Paquete		60	60	
4.9.6	Compras y alquileres vestuario Marimberos, Bailarines.	Paquete	1	-	-	
4.10	MATERIALES DE SONIDO					120,00
4.10.2	Compras misceláneas de sonido	Paquete	1	-	-	
	Alquiler equipo sonido	Paquete	1	120	120	
4.11	LOCACIONES					20,00
4.11.1	Alquiler de locaciones - Escuela de Marimba	Paquete	1	-	-	
4.11.2	Reparación y daños en locaciones	Paquete	1	20	20	
4.12	LOGÍSTICA					180,00
5	Transporte personas y carga terrestre	Paquete	1	100	100	
4.12.4	Enfermería y primeros auxilios	Paquete	1	20	20	
4.12.8	Lavandería equipo de rodaje y actores	Paquete	1	30	30	
4.12.10	Aseo, baños	Paquete	1	30	30	
4.13	CATERING					300,00
4.13.1	Servicio de catering - crew	Paquete	1	280	280	
4.13.2	Snacks	Paquete	1	20	20	
4.13.3	Bebidas	Paquete	1	-	-	
4.14	ESCENARIO					50,00
4.14.1	Escenario fiesta	Paquete	1	30	30	
	SUBTOTAL PRODUCCIÓN					1960,00
	IMPREVISTOS 5%					98,00
	TOTAL PRODUCCIÓN					2058,00
5	POSTPRODUCCIÓN					
5.8	LOGÍSTICA					0,00
5.8.3	Alimentación	Paquete				
5.8.4	Gastos de viaje	Paquete				
	SUBTOTAL POSTPRODUCCIÓN					0,00
	IMPREVISTOS 5%					0,00
	TOTAL POSTPRODUCCIÓN					0,00
	TOTAL DESARROLLO:					\$146,00

TOTAL PREPRODUCCIÓN:		\$525,00
TOTAL PRODUCCIÓN:		\$2.058,00
TOTAL POSTPRODUCCIÓN:		\$0,00
GRAN TOTAL:		\$2.729,00

Tabla 3. Presupuesto general

Equipo humano

EQUIPO HUMANO
PRODUCCIÓN: ¡AY MI MARIMBA!

CARGO	NOMBRE	CONTACTOS
DIRECTOR / GUIONISTA / MONTAJISTA / COMPOSITOR / EDITOR / DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA	Diego Andrade	0987126580
PRIMER ASISTENTE DE DIRECCIÓN	Adriana Manchay	0979037934
SEGUNDO ASISTENTE DE DIRECCIÓN	Carlos Valencia	Barrio Nigeria
SCRIPT	Adriana Manchay	
PRODUCTORA	Adriana Manchay	0979037934
PRIMER ASISTENTE DE PRODUCCIÓN	George Torres	
SEGUNDO ASISTENTE DE PRODUCCIÓN	Ángel Medranda	Barrio Nigeria
SONIDO	Michael Lojano	0980020070
OPERADOR DE CÁMARA	Andrés Pauta	0987126580
GAFFER	David Grijalva	0995469979
DATA	Adriana Manchay	0979037934
ARTE	Daniela Torres	0962095517
VESTUARISTA/MAQUILLISTA	Adriana Manchay – Daniela Torres	
ASISTENTE DE VESTUARIO	Joel Castro	Barrio Nigeria

Tabla 4. Crew

Equipo técnico

EQUIPO TÉCNICO

PRODUCCIÓN: ¡AY MI MARIMBA!

EQUIPO DE FOTO PARA LA PRE PRODUCCIÓN

Rebotador
Cámara Canon 7d
Lente Zoom
Trípode
Micrófono

EQUIPO DE FOTO PARA LA FICCIÓN

Kit Led 2000 Dracast (3 panels led de 2000)
Kit Led 500 Dracast (3 panels led de 500)
Kit Fresnel 1950w (3 fresnales tungstenos de 650w)
Kit Fresnel 750w (2 Fresnel's 300 y 1 Fresnel de 150w)
Kit luces led Fresnel 200w (2 luces led de alto CRI 5600k equivalente a tungsteno 2000w con dimmer)
Cámara profesional Panasonic GH5
Lente 14-140
Kit lentes Nikon AIS (35-50-85)
Estabilizador webill S
C stands (5)
Fundas de Arena (8)
Pedestales livianos (4)
Kits controladores de luz (banderas y difusores de diferentes tamaños)
Juego de Gelatinas (correctores de luz)
Soporte fotográfico
Drone DJI MAVIC Pro

SONIDO

Micrófono sennheiser
Mezcladora sound devices mix pre 3
Pilas, caña y audífonos

VARIOS

1 Disco Duro de 1000 GIGAS
2 Laptops

Tela verde para croma
Soporte para fondo fotográfico

Tabla 5. Equipo técnico

Registro fotográfico

Casting

Locaciones

Ensayos

Vestuario

Rodaje

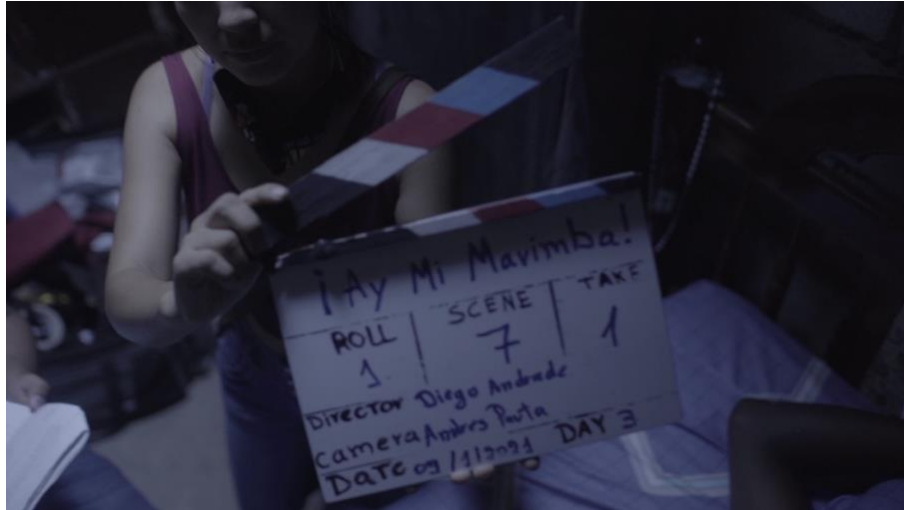

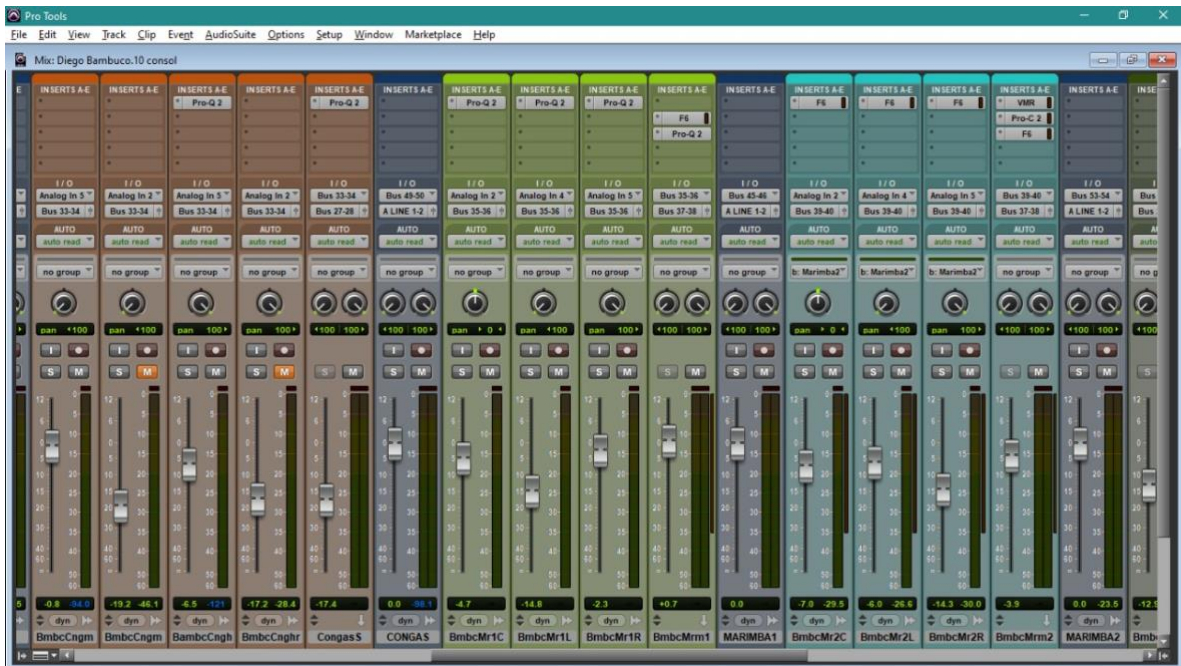

Grabación del soundtrack

Edición y mezcla del soundtrack

Edición y montaje del film

