

Bitácora de realización del documental Elegía de un Río

MARÍA FERNANDA MORALES GONZÁLEZ

**PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
FACULTAD DE ARTES INTEGRADAS**

**UNIVERSIDAD DEL VALLE
CALI, MAYO DE 2019**

Bitácora de realización del documental Elegía de un Río

MARÍA FERNANDA MORALES GONZÁLEZ

**Trabajo de grado presentado como requisito para optar por el título de
COMUNICADORA SOCIAL - PERIODISTA**

Director: Ramiro Arbeláez

**PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
FACULTAD DE ARTES INTEGRADAS
UNIVERSIDAD DEL VALLE**

TABLA DE CONTENIDO

Págs.

1. Proceso de realización y planteamiento del proyecto	1 - 9
2. Descripción por secuencias	10 - 13
3. Bibliografía y Filmografía	14

Bitácora sobre la realización del trabajo de grado documental *Elegía de un río*

Elegía de un río es un documento audiovisual que está hecho desde la fascinación por un lugar que solo había explorado en el pasado desde mi posición como visitante. Este documental es una representación de lo que para mí es el río Pance. En él se evidencia la manera sensorial como percibo su agua y su paisaje. Es una manera de ver y escuchar este espacio que es tan apetecido por muchos de los visitantes y oriundos de la región. Este texto trata sobre la génesis y cuenta algunos detalles que buscan ampliar la información sobre cómo se realizó el documental. A través de la observación expongo los puntos claves de un recorrido que busca resaltar la fuerza y la belleza de este lugar y sobre cómo se da una parte de la inevitable relación entre el río y la humanidad actualmente.

La idea nació del Taller de Guion a cargo del profesor Oscar Campo en el año 2015. Éramos cuatro personas que no teníamos mucho en común pero que necesitábamos terminar el curso sin ningún contratiempo. No recuerdo quién trajo la idea a la mesa pero todos estuvimos en sintonía imaginándonos lo que podríamos crear y solo pensar en grabar uno de los ríos más bellos y visitados de la ciudad nos entusiasmó lo suficiente como para escribir el proyecto.

Por recomendación del profesor Oscar Campo conocimos el trabajo de Lois Patiño en su película Costa Da Morte y este nos conmovió mucho, por lo que decidimos emprender un proyecto donde pudiésemos observar detenidamente los parajes que nos ofrecía el río, de manera semejante a la de este autor, aún con la diferencia de que Patiño se interesó

principalmente en observar esa tierra a través de los habitantes de la isla y los oficios a los que se dedicaban. Para nosotros resultó muy interesante ver cómo la película fue grabada fotográficamente, por ello decidimos que un documento similar sobre el río Pance sería un archivo interesante y necesario para nuestra región. Y para lo que a mi respecta, la exploración fotográfica me entusiasmaba mucho puesto que significaba que yo estaría a cargo de la cámara.

El planteamiento del proyecto consistió en transitar por puntos claves de un recorrido por el río Pance desde uno de sus nacimientos hasta su desembocadura y su llegada a los grifos de casa. Como documental de observación se quiso realizar una serie de pinturas audiovisuales paisajísticas que dieran cuenta del recorrido del río con el fin de construir un perfil del mismo. Por lo que el objetivo principal del documental se estableció en realizar un retrato del río dando cuenta de tres partes esenciales de su estructura: la parte alta selvática, el Parque de la Salud y la muerte o desembocadura del río; y también, sobre cómo la humanidad interviene o se relaciona con este espacio.

En este punto la película ya estaba encontrando su forma encajando dentro de dos tipos de documental principalmente: el de observación y el poético; categorías que fueron ampliamente definidas por el teórico Bill Nichols en sus libros “La representación de la realidad” (1997) e “Introducción al documental” (2013), respectivamente. *Elegía de un río* se identifica con el tipo de documental de observación en cuanto a que como directora y camarógrafa principal no hago ninguna clase de intervención en las escenas durante la grabación, pues esta es una de las características fundamentales de este tipo de documental. Otra característica identitaria es que cada corte o edición está sujeto a una continuidad

espacial y temporal de la observación, es decir, cada espacio de la montaña fue grabado durante un recorrido descendente en el que se intenta mantener fidelidad con la estructura del espacio físico, aún cuando es evidente que no fue incluido cada uno de los rincones del río por cuestiones prácticas. (citado en Nichols, B. p. 77-77. 1997)

Cuando digo que hay una mezcla entre estos dos tipos de documental principalmente, es porque definitivamente algunas características no aplican para esta película, como por ejemplo, que los sonidos finales sean los que se dan durante la grabación o que se haga una descripción exhaustiva de una situación específica (tipo observacional). Por eso, dentro de la acepción del documental poético definida por Nichols, sí encaja la idea de que en mi, como directora, existe una intención marcada en crear un tono y estado de ánimo determinado sobre la película, en hacer hincapié en los ritmos y patrones visuales y acústicos así como en la forma del producto. Es por ello que en él encontrarán un trabajo que se preocupa por lo visual y musical como un conjunto y que el mensaje que se pretende tocar no está contado por un narrador ni por algún conjunto de voces testigas o un seguimiento a un acontecimiento con principio, fin y desenlace. (citado en Nichols, B. p. 167-198. 2013)

•

En el plan de rodaje el trabajo se dividió en cuatro días en que logramos conocer el río y sus alrededores. Grabamos cascadas, senderos, plantas, un nacimiento de agua, charcos populares con personas disfrutando de momentos de ocio, etc. Pero poco a poco nos dimos cuenta de que no encontrábamos una similitud en los encuadres que lograba Lois Patiño en su película *Costa da Morte*. El error en el que caímos por ser primerizos, ingenuos y por fallas

en la visita de campo, fue pensar que Pance iba a poder ser grabado -técnicamente- de una forma similar a la Isla de Lois Patiño, pues, las dimensiones y la estructura paisajística de ambos espacios es muy distinta si tenemos en cuenta el simple hecho de que Pance está ubicado en la cordillera occidental de Colombia caracterizada por ser una zona montañosa de bosque seco tropical, mientras que Costa da Morte es una Isla.

Sin embargo, decidimos comenzar visitando Pico de Loro que está a 2860 msnm, la parte más alta de la montaña que estaba a nuestro alcance teniendo en cuenta que caminábamos con cámaras, trípodes, carpas, abrigo y comida. Después de unas 5 horas de caminata, descargamos maletas y preparamos nuestras carpas para esperar el amanecer y grabar Cali en ese instante. Desde allí también podíamos observar una gran parte de los farallones, por ejemplo, veíamos mucho más cerca el pico Pance que resulta ser el punto más elevado de los Farallones con una altura de 4100 msnm.

Luego, comenzamos a descender a paso lento con el fin de encontrar parajes que nos permitieran dar cuenta del bosque seco tropical propio de la región e ir encontrando el camino hacia el río. Con el paso de las horas entendimos -recordando Costa da Morte- que nuestro interés principal era hacer un retrato de Pance, por lo que concentramos nuestra mirada en lo que teníamos a nuestro alrededor, capturando escenas características de este espacio: texturas del agua, sus rocas, sus animales y la gente que lo visita, entre otras cosas.

Aunque logramos imágenes interesantes sobre el espacio, la intención de construir un recorrido del río Pance todavía no se podía lograr con tan solo esas imágenes. En cambio, pude aprovecharlas para hacer un primer corte de lo que sería el documental. En este

momento decidí estructurar el documental en 3 partes principales: La ubicación geográfica del río e introducción a la montaña, secuencia que llamé “Caos vs tranquilidad”; el nacimiento del río, “De la montaña nace el río”; y por último el río con personas, “Caos en el río”, seguido de lo que puede considerarse la muerte de un río.

La parte que concebí para dar inicio a la película tenía que ver con la ubicación geográfica del río Pance, para ello busqué grabar los farallones desde la ciudad, más precisamente desde el punto en que empezamos a salir de Cali: la carrera 100. Esta esquina se grabó desde todos sus puntos, se incluyó el tráfico vehicular, el cruce peatonal y todos los puestos de vendedores ambulantes que se han ubicado en la zona. Este punto se caracteriza por ser la salida y entrada del sur de Cali y además es la única ruta que existe para ir a las 7 universidades que quedan en el sector. Es en sí misma un completo caos. En esta parte lo que pretendía era realizar una comparación de la parte alta de la montaña y su aire liviano con la densidad en el ambiente de esta esquina sureña.

Durante los días de verano, desde este punto podemos observar la inmensidad de esta cordillera, sin embargo, durante la temporada del año en que se realizó este proyecto, el invierno no nos permitió ver dichas montañas. En ocasiones el sol re-aparecía pero las nubes permanecían condensadas sobre los farallones, por lo que la secuencia en que se ubicaba geográficamente la cordillera tuvo que ser reducida, todo lo que se grabó en la carrera 100 fue eliminado del corte final del documental.

La segunda parte del documental se centra en la parte baja y más cercana a la ciudad que ha sido dispuesta como un centro público de recreación llamado Parque de la Salud. Allí me interesaba observar cómo poco a poco el río va siendo utilizado por el ser humano y, con ello realizar una interpretación de su comportamiento en ese espacio y lo que de éste se deriva. Pero no me interesaba buscar lo que cada persona haría en el río, ni quién es, ni por qué está ahí, sino mostrar cómo en su conjunto se dan una serie de situaciones que pone en evidencia las costumbres de un grupo social que pareciera no ser consciente de los efectos de su visita a este lugar natural. Uno de los autores que me ayudó a desistir de producir un relato que profundice en el sujeto individual, sino en la acción conjunta de una parte de la población sin perder al río como protagonista, fue Artavazd Peleshyán, en su película *Nosotros* (Menq, 1969) y en su texto “Teoría del montaje a distancia”, donde describe por qué decidió representar así a sus compatriotas: *mi tarea nuevamente consistió en mostrar a través de personas aisladas no sólo lo particular, sino también lo común para que la definición de las personas representadas obedeciera al conocimiento de lo típico, para que en la conciencia del espectador se formara no la imagen de una persona aislada, sino la imagen del pueblo.* (citado en Peleshyán, A. p 23. 2011)

Este documental no pretende hacer algo parecido a la noble propuesta de Peleshyán, puesto que su intención principal fue la de resaltar los valores humanos a través de una lectura esperanzadora y amorosa sobre su pueblo, mientras que, teniendo en cuenta que este documental sería transmitido por el canal regional Telepacífico, en mi propuesta pretendo mostrarle al espectador un espacio que ya cree conocer, desde la belleza, fluidez e inmensidad que lo caracterizan, hasta su intervención como visitante que disfruta y al mismo tiempo estropea este lugar.

Esta tensión fue una de las tareas que me propuse lograr con la ayuda del diseño sonoro. Durante la etapa de concepción de la idea y del plan de rodaje noté que la parte sonora del proyecto debía ser construida con la misma importancia que la imagen, no podía concebir la una sin la otra. Las dos unidades me daban acceso a un sin fin de posibilidades para comunicar y en este caso logré generar las sensaciones que exponen el sentido que yo deseaba en cada escena.

Una de las características que llamó mi atención del lenguaje audiovisual utilizado en la película *Nosotros* de Artavazd Peleshyán (1969) fue la no utilización del sonido sincrónico ni de la voz en off. Él concibió la música como un medio inherente a la idea representada, que permite transmitir las sensibilidades necesarias para cada parte del film. Para él estas dos juntas *expresan el significado de la imagen*. Aquí, Peleshyán dice haber violado las normas establecidas desde que el cine pudo ser sonoro, pues mientras que lo acostumbrado era que el sonido se utilizara como un acompañante de la imagen y que no necesariamente era fundamental para crear sentido, para el autor, el hecho de hacer un cambio de cualquier índole en el montaje de su película, le obligaba a realizar otros cambios, a *reconstruir el todo*, y es allí donde la película se convertía en una especie de obra musical que no podía ser rebanada arbitrariamente. (Citado en Peleshyán, A. p. 30. 2011)

Aunque no quiero afirmar que mi documental se asemeja a una obra musical o que se haya trabajado con esa característica en mente, sí quiero resaltar que la parte musical fue muy importante a la hora de pensar en la idea y en la realización del montaje de la película. En el momento de iniciar este proceso yo ya había construido una propuesta de banda sonora que me ayudaba a aclarar cuál era mi intención en este trabajo. Me permitió dar un acercamiento

más profundo a lo que yo sentía que podía decir acerca de Pance y sobre cómo lo iba a expresar teniendo siempre en mente las imágenes que iba a utilizar en cada momento.

Como mencioné anteriormente, a través del documental no encontrarán ningún tipo de intervención con voz en off o diálogos descriptivos que sean de mayor importancia. En la parte del Parque de la salud, que es donde nos encontramos con el ser humano, se pueden escuchar algunos murmullos y uno o dos diálogos que permitieron en su momento dar una vistazo a lo que se vive en ese espacio, pero la idea de introducir una voz descriptiva o un diálogo entre personajes (personas) fue descartado casi de inmediato, por lo que opté por realizar un producto que pudiese entenderse rápidamente y al mismo tiempo que pudiese generar un diálogo con el espectador.

La tercera y última parte la desarrollé con la intención de enfatizar en la reflexión sobre el uso y la importancia que le damos al río. En ella vemos cómo una pequeña parte de la población se ha ido asentando cada vez más cerca del río, pero esta vez no ha sido como en tiempos de antaño cuando pueblos enteros nacían alrededor de los ríos como estrategia de sobrevivencia, sino que se ha convertido en un lugar privilegiado en el que cada casa puede poseer un área de más de 100m², lo que deriva en la privatización de grandes áreas del río. Más adelante en la desembocadura al río Jamundí, busqué generar la idea de muerte y abandono, pues en este punto es donde muere Pance, pero solo desaparece para convertirse en otro un tanto diferente, de aspecto sucio y melancólico, rodeado de plantaciones privadas de caña de azúcar que llevan a un extrañamiento del río cuya fuerza ya está ausente.

Por último, me gustaría resaltar que dicho diálogo entre el espectador y la película fue una de las partes más difíciles de construir, pues una de mis intenciones principales era que el espectador pudiese sentir la mirada embelesada sobre el río, una cercanía propia de una relación etérea con el mismo, un encuentro del uno con el otro que da como resultado el reconocimiento entre dos seres que hacen parte de un mismo sistema. Gran parte de este propósito estuvo influido por Patricio Guzmán cuando habla, y me identifico con ello, de su documental *Nostalgia de la luz* y cuenta que para él ese otro en el que también nos reconocemos son las estrellas, el universo y las relaciones de estas con las personas que fueron desaparecidas durante la dictadura de Pinochet en Chile, su país. Para él, ir al desierto de Atacama sin compañía es algo que no se debería hacer puesto que genera mucho miedo porque en ese lugar te das cuenta de la inmensidad del universo y te das cuenta de que, eso que ves, eso mismo eres tú.

Dice que el universo es un animal grande y nosotros hacemos parte de él. [...] es como si estuviéramos dentro de un ser viviente y nunca lo vemos porque estamos en la ciudad pero que ahí, donde se hallan los restos de miles de víctimas de la dictadura, se puede observar en toda su plenitud y que ello no puede ser una simple y fortuita coincidencia (Youtube *Nostalgia de la luz*, 2018). De esa misma manera percibo yo al río, es como un lugar divino que me proporciona gran cantidad de emociones que muchas veces me resultan incomprensibles, un espacio al que nunca me he atrevido a visitar en soledad a causa de diversos temores, pero entre todos ellos sobresale el temor a la confrontación con el río, a la confrontación conmigo misma. Es por eso que quise mirar de esa manera el río y aunque creo que existen mil y un maneras de representarlo, este fue el ritmo que escogí para mostrar, un son que se asemeja a mi realidad, a una realidad.

Descripción por secuencias y escenas (2018)

En este documento condensé las ideas principales del documental antes de salir a grabar.

Elegía de un río pretende ser un documental de observación que transita por puntos claves en un recorrido por el río Pance desde la parte alta de las montañas donde nace su agua hasta la parte baja y más cercana a la ciudad, donde se ha dispuesto su uso como un centro recreacional llamado “Parque de la Salud”. Como documental de observación se quiere realizar una serie de pinturas audiovisuales paisajísticas que también puedan dar cuenta de la relación entre el escenario natural y el ser humano. Dicha relación se mostrará en principio desde una distancia que nos permita apreciar la ocupación del escenario por parte de sus visitantes, pues se pretende hacer un contraste entre cómo es el lugar cuando no hay personas, cómo es cuando está lleno de personas y cómo queda cuando éstas ya se han marchado.

Sec 01. CAOS VS. TRANQUILIDAD (Ciudad, Naturaleza).

Es un día normal en el sur de la ciudad de Cali. Es verano y la calles están llenas de autos y gente que evita el sol. Los Farallones se pueden ver desde ahí abajo. Despejados e iluminados, emanan una sensación de tranquilidad que se ve interrumpida constantemente por el ajetreo citadino.

Esc 01. Ext. Día. Farallones desde abajo.

A lo lejos vemos el pico de la montaña donde nace el río. El cielo azul realza su silueta y los rayos de sol dejan entrever la textura de la selva. (metros de altura). Desde diferentes ángulos de la ciudad observamos la inmensidad de los Farallones.

Esc. 02. Ext. Día. Cra 100.

Cruce de vehículos. Guarda de tránsito. Vendedores de fruta, desayunos, mecate y minutos. Murmullo.

Esc. 03. Ext. Día. Farallones.

Árboles de la montaña. Nubes. Aves sobrevuelan entre los árboles de la montaña y se posan con tranquilidad. El viento mueve las copas de los árboles. Sonido de aves.

Esc 04. Ext. Día. Cra 100.

Cruce de vehículos. Pie de motociclista esperando. Gente caminando de un lado a otro en semáforo. Mano del guarda en movimiento. Sonidos de murmullo, motores y pitos. Atrás vemos los Farallones. Nos acercamos a ellos.

Sec 02. DE LA MONTAÑA NACE EL RÍO.

El nacimiento de un río representa vida. Todo lo que a este rodea hace parte de un ecosistema autosostenible que funciona a la perfección sin la intervención del ser humano. Fluye y crece tal como lo hace un río desde que nace hasta que se une a otro o llega al mar. Sin embargo, antes de morir, el río es utilizado como centro de recreación para el ser humano.

Esc 05. Ext. Día. Farallones.

Desde Pico Loro vemos la ciudad. Atrás se encuentra Pico Pance, ahí nace el río Pance. La selva es protagonista con su vegetación y los animales que alberga.

Esc 06. Ext. Día. Farallones.

Diferentes humedales alimentan el río en la parte alta de la montaña. El agua va haciendo su camino y durante el recorrido se encuentra con piedras gigantes que permiten la conformación de sus cascadas. Poco a poco el río va creciendo y bajando a la ciudad.

Esc 07. Ext. Día. Parque de la Salud.

Espacios específicos del Parque de la Salud, sin personas. Retratos de los diferentes charcos, gimnasios, puentes, senderos, casetas y restaurantes que se han construido al lado del río.

Sec 03. CAOS EN EL RÍO.

Los escenarios del Parque de la Salud comienzan a ser habitados por las personas que vienen desde la ciudad. Vemos las diferentes actividades que la gente acostumbra y los usos que le dan al Parque desde que comienza hasta que termina el día. Cuando la gente regresa a la ciudad deja atrás los restos de su momento de ocio y de sus alegrías.

Esc 08. Ext. Día. Parque de la Salud.

De este lado el río. Del otro lado la carretera en la que transitan constantemente automóviles y bicicletas en sentido ascendente. Algunos de estos se estacionan al lado del río, sobre la berma. La gente baja de sus autos cargados de ollas, mantas, balones, maletas. Buscan el lugar ideal para pasar el día.

Esc 09. Ext. Día. Parque de la Salud.

Alimentación y juego. Los visitantes preparando el fogón de leña para hacer el almuerzo, realizando actividades varias como jugar, nadar, dormir, tomar el sol, ejercicio, pasear la mascota, tomarse fotos, etc.

Esc 10. Ext. Día. Parque de la Salud.

Usos del agua dentro del Parque de la Salud. Sus restaurantes. Hora del almuerzo en restaurantes y alrededor de los fogones de familias. El descanso después de comer. El paseo llega a su etapa final, vemos cómo recogen todas sus cosas y abandonan el lugar.

Esc 11. Ext. Día. Parque de la Salud.

Lunes. Inicio del día. Ya no hay personas en el Parque. Las basuras que dejaron atrás ahora son los agentes ajenos al ecosistema. Retrato de una de las entradas del Parque.

Esc 12. Ext. Día. Parque de la Salud y Farallones.

La decadencia del río. Mezcla de imágenes de la ciudad agitada con imágenes de los Farallones y el río. Texturas de agua y basuras. Ya no hay casi agua en río que está cerca a la ciudad, la gente regresa a la ciudad y consigo se lleva una parte del río. Gotas de agua escurriendo de la pantaloneta, caen al suelo, se desperdician. Mancha de agua al lado del río se seca - paralelo con Gral de Pance abajo en Cañasgordas: seco, sucio, muriendo.

Bibliografía y filmografía

- Peleshyán, A. (2011) *Teoría del montaje a distancia*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Nichols, B. (1997) *La representación de la realidad*. España. Ediciones Paidós Ibérica.
- Nichols, B. (2013) *Introducción al documental*. México. Universidad Nacional Autónoma de México.
- Yerevan Film Studio. Peleshyán, A. (1969). *Menq (Nosotros)*. Unión Soviética (URSS).
- Zeitun Films. Patiño, L. (2013). *Costa da Morte*. España.
- Deutsche Vereins-Film. Ruttmann, W. (1927). *Berlin, sinfonía de ciudad*. Alemania.
- Sachse, R. Guzmán, P. (2010). *Nostalgia de la luz*. Chile, Francia, Alemania.
- Aeroplano Cine. Llinás, M. (2002). *Balnearios*. Argentina.
- Casa de América. (2018). Youtube. *Nostalgia de la luz*. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=at_a7MHGDnE