

CALIFONÍA

Por Angela Gaviria & Paola Lopez

CALIFONÍA

Documental sinfónico

Angela Ximena Gaviria Bolaños

Paola Andrea Lopez Lemos

Trabajo de grado para optar al título de Comunicador Social – Periodista

Director:

Oscar Campo

Facultad de Artes Integradas

Escuela de Comunicación Social

Santiago de Cali, Valle

2019

DEDICATORIA

A nuestra Cali inspiradora.

A nuestras familias, porque desde el corazón caminamos juntos tantas veces esta ciudad.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo de grado, que ha pasado por tantos momentos de cambio, entres crisis y aciertos, supuso un verdadero desafío para nosotras en el camino de formación profesional. Saber escrudiñar esta ciudad fue aprender a entender a sus habitantes y a nosotras mismas con ellos. Agradecemos aquí, a todas las gentes que fueron tanto apoyo emocional como fuente de investigación, y a los cuales tuvimos el gusto de conocer y reconocer en esta travesía.

A nuestras familias por su amor y absoluto apoyo.

A Cali, por ser cuna, influencia y la fuente de nuestro trabajo.

A los caleños por enseñarnos a ver esta ciudad desde tantas miradas y amarla de todas las maneras. Este trabajo es por y para ustedes.

A la profe Griselda Gómez y al profe Oscar Campo por la grandiosa guía.

A nuestro equipo de rodaje y edición por ser compañeros y maestros a la vez. Gracias por la paciencia y los consejos.

Al profe Alex Velasco por su bello aporte en el diseño del afiche.

A la Universidad del Valle y a nuestra Escuela de Comunicación Social. Gracias a nuestros maestros por compartir siempre tan abiertamente su experiencia y conocimientos. Al maravilloso equipo técnico y de laboratorio por su compromiso con el trabajo desarrollado por los estudiantes. Al personal administrativo cuyo apoyo es trascendental para el progreso de los proyectos.

A tantos amigos y conocidos que siempre interpelamos en busca de comprensión, esos pequeños momentos de dedicado tiempo con nosotras nos sacaron de apuros mentales y sentimentales muchas veces.

De corazón, gracias.

RESUMEN

Este documento da cuenta de la investigación y posterior proceso de producción del documental CALIFONÍA, una película a modo de retrato sinfónico de la ciudad de Cali en el año 2018. El registro de la capital vallecaucana ha quedado plasmado mediante un recorrido por algunos de los sitios públicos más reconocidos de la urbe, así como también algunas calles al interior de diversos barrios tanto de sectores privilegiados como zonas estigmatizadas.

CALIFONÍA es el producto de una indagación sobre las formas en la que los caleños y los visitantes, asumen los espacios que componen, identifican y representan la ciudad. A puertas de la reestructuración de Cali como distrito especial, esta película sirve como píldora a la memoria de las futuras generaciones que puedan pretender conocerla en tan clave momento de transformación social y cultural. Una ciudad con miras a la modernización pero que tiene aún hoy grabado entre sus calles y plazas y gentes costumbres del pasado.

Palabras claves: experiencia urbana, espacios públicos, memoria, documental, sinfonía de ciudad.

CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	7
- Objetivos	11
INVESTIGACIÓN	12
- El legado filmico.....	14
- Motivación.....	15
- Metodología	16
- Marco conceptual: La experiencia urbana.....	18
- La memoria	21
- El cine documental.....	22
- Referencias filmográficas	24
- Desde lo técnico y estético.....	26
LA PELÍCULA	29
- Preproducción	
- Proyecto.....	29
- Tratamiento estético.....	30
- Guion	35
- Rodaje	
- Bitácora	41
- Posproducción	
- Montaje	50
- Sinopsis y ficha técnica.....	52
CONCLUSIONES	53
BIBLIOGRAFÍA	56

INTRODUCCIÓN

Durante el segundo semestre de 2018 hicimos para Telepacífico, en el marco de un proyecto de la Escuela de Comunicación Social, una película resultado de nuestro trabajo en el taller de audiovisuales. Esta película surgió de un guion para cortometraje documental cuyo propósito inicial era retratar las dinámicas públicas de cinco espacios representativos de Cali en el transcurso de un día - de amanecer a anochecer -. El film terminó siendo una sinfonía de ciudad y nuestro producto de trabajo de grado, aunque en principio la intención que se tenía con la película y la tesis, poseía rutas distintas.

En su etapa preliminar el trabajo de grado estuvo bajo la dirección de la profesora Griselda Gómez y apuntaba a una investigación sobre la memoria, prácticas de la comunidad y relatos surgidos sobre los monumentos de la ciudad. Nuestro interés principal de trabajar la recuperación de memoria urbana nació en el curso *Comunicación y Cultura: Perspectiva histórica*, y fue desde ahí, y en los momentos venideros de nuestra carrera, que la necesidad por indagar sobre la ciudad se hizo cada vez más fuerte.

Si bien contábamos con un deseo por desarrollar un proyecto de ciudad, esta idea tomó forma al plantearnos las situaciones de contraposición entre nosotras como compañeras de tesis, habitantes de la misma urbe. Una de nosotras asumía la posición de oriunda, nativa de la zona de estudio; y la otra por su parte, era una visitante, una foránea que, radicada en la ciudad por intereses académicos, debió conocer y adaptarse a una vida urbana nunca antes experimentada.

Esta bipolaridad en la forma de percibir la ciudad nos ofreció un panorama de abordaje de estudio particular. Básicamente una persona que llega por primera vez a un lugar tiene sus primeros encuentros con los lugares públicos e icónicos del espacio que visita; sin embargo, la experiencia de quien reside allí es diferente, pues se termina por dejar de lado estos sitios de encuentro y se centra en la experiencia más a fondo del lugar: los barrios y sus cuadras; lo que está en la periferia de la postal turística.

Durante el trabajo con Griselda Gómez, nuestra investigación se basó en los relatos; narraciones orales, mitos, leyendas y anécdotas personales que reflejaran la relación de los caleños con su ciudad. Como nuestro punto de partida eran los monumentos de la ciudad siempre fue una constante conocer cuáles eran esos lugares comunes localizados en el imaginario colectivo que más representa o identifica la población general. Las muestras de los habitantes no tenían distinción de edad, sexo o procedencia pues primeramente quisimos conocer la información superficial, la primera imagen latente de las personas al hablar de Cali. Nuestra base teórica en este trabajo siempre se basó en estudios principalmente sociológicos y antropológicos; la relación del hombre y su espacio, y los tratados sobre experiencia urbana y memoria. Tras un cúmulo de historias y una lista de espacios pasamos a la clasificación del material.

En este punto empezó a desarrollarse - en paralelo - el trabajo de guion documental. Desde el taller de audiovisuales siempre contemplamos la idea de entrelazar los proyectos para que se complementaran mutuamente, por eso el cortometraje se pensó como anexo al libro-álbum que estábamos trabajando como tesis de grado. No obstante, la demanda de cada producto comunicativo exigía una independencia necesaria, aunque sus temas fueran completamente afines. Es por eso que tras el compromiso de realización adquirido con Telepacífico, decidimos centrarnos en el documental y seleccionarlo como nuestro único producto.

En este informe no daremos cuenta del trabajo adelantado para el libro sino enteramente del proceso de realización documental. No obstante, como mucho del objeto de estudio fue similar, y los temas sobre memoria y experiencia urbana coincidían plenamente, sí hondaremos en la fundamentación teórica tenida en cuenta y aplicada al desarrollo de la película.

El documental *CALIFONÍA* es una sinfonía de ciudad, cortometraje documental que realizamos bajo la dirección del profesor Oscar Campo y que tuvo diversos momentos en su realización. En un primer momento abordaríamos la ciudad a partir de cinco lugares representativos y su transformación a lo largo del día: mañana, tarde y noche. Iniciado el rodaje, seguimos el plan y optamos por la selección de lugares tales como fueron: La loma de

la cruz, Siloé, La plaza de Caycedo, Jovita y Sebastián de Belalcázar. Cinco días en los que grabamos desde el despertar de la ciudad hasta su ocaso; priorizamos los momentos en los que el espacio adquiere protagonismo y nos centramos en la relevancia que le dan los caleños en su momento de más afluencia e interacción. Es así que tejimos una estructura en la que, aunque mostrábamos los momentos más vivaces de los espacios, también quisimos retratar esos lapsos del día en el que los lugares siguen siendo pese a la soledad. Al momento del montaje teníamos clara las velocidades naturales de los sitios, pero la película por sí misma nos demandaba un ritmo específico.

En términos del film, los cinco lugares no nos fueron suficientes, por eso se sintió la necesidad de filmar otras zonas; se requerían más elementos y una presencia más variada entre los tipos de habitantes de la ciudad. Es ahí donde decidimos expandir la mirada en la urbe sobre todo teniendo en cuenta la visualización que hicimos de materiales sobre sinfonías de ciudad. Se trataba ahora no sólo de dar cuenta de los lugares y sus jornadas, sino que también había un tiempo que la misma película exigía y que nos llevó a plantearnos un film rítmico de Cali. Es entonces donde aparece *Berlín, sinfonía de una gran ciudad* que fue el referente principal para nosotras como realizadoras.

Tras replantearnos otras zonas del mismo carácter público y sus dinámicas, nos dirigimos a las calles de nuevo. El tiempo y los recursos nos impidieron abarcar todo lo que en este segundo momento implicaba una mirada más amplia de la ciudad, por lo cual recurrimos a material de algunos compañeros que también realizaron trabajos en Cali. Este material era inédito y se trataba de planos de espacios diferentes a los grabados por nosotras; se buscó conservar el estilo de grabación, que observaba a la distancia a la gente sin interpelar directamente sus acciones.

Una vez culminado el rodaje y la selección final de los planos, se iniciaría la creación de las piezas musicales que hilarían armónicamente la película. Dotar, o encontrar, en cada jornada del día una emoción, sensación, sonido especial fue la forma en la que, a la distancia, logramos comunicarnos con el músico encargado. Afortunadamente tras varios mensajes, un encuentro personal y dos versiones musicales hallamos la línea sinfónica adecuada para el trabajo.

Listas las melodías, nos dispusimos, cuales directoras de orquesta junto a nuestro montajista, a cuadrar que la intensidad y velocidades de la música creada transmitieran el ambiente particular de cada espacio; que fuera consecuente con la intención global de *crescendo* en toda la película y que, aun así, conservara la singularidad con respecto a los tres bloques temporales del día.

El proceso de mezcla sonora no terminaba con la sola creación y edición de la orquestación sonora, sino que adicionalmente quisimos incorporar sonoridades callejeras características de la vida urbana; estos sonidos aparecen un tanto inconexos de la imagen puntual en el segundo en el que aparecen ya que elegimos el montaje a distancia como mecanismo idóneo para expresar la multiplicidad de Cali.

Finalizado el montaje sonoro y de video con todas sus ediciones de velocidad, color y efectos sólo nos restó trabajar en el título de la película y la tipografía usada. *CALIFONÍA* decidimos, para que no quedara duda de la naturaleza y protagonista del cortometraje. Esta película es en sí misma similar a nuestra ciudad, un lugar que, aunque posee tanta diversidad cultural sigue funcionando bien como un todo. Y, es así, como entendimos y quisimos que el film se sintiera, un breve collage introductorio de la pluralidad palpable en la que habitamos.

OBJETIVOS

Al cambiar el proyecto se transformaron también los objetivos de la investigación. Inicialmente deseábamos elaborar con el libro-álbum un producto cuyo propósito era recuperar memoria cultural de los monumentos de Cali y, con esto como principio básico, lograr tres elementos: determinar los hechos históricos relevantes de la ciudad que lograron el surgimiento de monumentos; identificar los comportamientos de la ciudadanía respecto a sus esculturas insignes; y conocer las acciones que el gobierno municipal entabla en cuanto a la conservación de los iconos del espacio urbano.

Aunque el proyecto del libro-álbum cambió, continuamos con la idea de trabajar con la ciudad y conservamos la intención inicial de realizar un documento para la memoria de nuestra capital vallecaucana. Con el nuevo planteamiento del documental buscamos una observación más amplia del tratamiento de los espacios públicos, por lo cual el eje delimitante del libro-álbum, los monumentos de la ciudad, no fueron ahora centrales en la película.

La mirada sobre Cali se amplió y la filmación nos proveyó un registro más directo, más cercano de la relación de las personas con su espacio. Esta transformación de objetivos ayudó a concentrar nuestro trabajo y funcionar en pro de esta sinfonía de Cali, es así que al final quedaron: como objetivo general, el documental procura retratar la Cali del 2018 a partir de la vida en sus lugares públicos. La inspección se hizo sobre algunos espacios de encuentro centrales reconocidos a nivel general por la población y una que otra inmersión a nivel hiper localizada. De una manera más puntual nuestros objetivos específicos eran, primero, construir memoria de la ciudad a partir de una película (esto fue importante por el legado fílmico de la ciudad); segundo, abordar la ciudad a partir de sus espacios públicos y dinámicas temporales a lo largo del día como mecanismo narrativo y, finalmente, realizar este documento para dejar constancia del proceso de realización.

INVESTIGACIÓN

CIUDAD DE CALI

A lo largo de sus 482 años de historia, la ciudad ha sufrido constantes transformaciones socioculturales que poco a poco forjaron la identidad de una ciudad multiétnica y pluricultural. Así surge una de las motivaciones de realizar la presente investigación, ya que Cali se puede percibir y observar a través de las diferentes miradas de sus habitantes, donde cada individuo tiene una historia por contar.

Al mencionar el lugar donde viven, las personas acuden a aquellas cosas, lugares, sonidos, sabores y personajes que representan y le dan sentido al espacio que habitan, y es así como se va forjando una identidad. Por ello, cuando se alude a Cali no se puede dejar de lado sus particulares eslóganes como *Capital Mundial de la Salsa* o *Capital Deportiva de América*, entre otros, y de los cuales nos sentimos bastante hinchados de orgullo ciudadano.

Cali es el territorio donde convergen las costumbres, los hábitos y tradiciones de una población que enlaza el pasado de una ciudad pequeña al presente cercano de una metrópolis moderna. La memoria de dicho pasado se halla en la interpretación de la historia local, que va ligada en conjunto con espacios considerados como simbólicos para la población habitante del territorio: plazas, parques, barrios y monumentos, que también han sufrido ciertos cambios y re significaciones que ocurren de acuerdo a las transformaciones en los hábitos de la cultura popular.

Hablar de identidad es hablar de reconocimiento y de pertenencia a un universo simbólico por el cual nos reconocemos y somos reconocidos. La ciudad funda gradualmente distintivos ciudadanos que son la muestra de una identidad específica en su espacio y época. Estos espacios pasan a ser revelaciones culturales que dictan conductas y actitudes, reflejos urbanos que se encaran ante la tradición, y formatos culturales que renuevan las inquietudes de los ciudadanos. Si toda cultura es construcción de sentido por medio de símbolos y signos, los hechos dados son la expresión visible a través de la cual podemos acceder a las estructuras de significación que los hombres producen sin saberlo (Ulloa, 1994).

Como respuesta a esto, este proyecto busca conocer la relación entre ciudadanos y espacios públicos de la sociedad caleña, además de observar las diferentes dinámicas que surgen en cada uno de estos lugares con relación a los cambios en el día, y en el imaginario colectivo de sus habitantes.

Desde la comunicación, abordar aspectos culturales y de territorio, se convierte en una necesidad tras evidenciar una falta de sentido de pertenencia y desarraigo de los lugares emblemáticos en los habitantes de Cali, una problemática que surge a partir de un desconocimiento de los elementos identitarios que configuran la historia de la urbe.

Así, se comprende que una manera de aportar en la construcción de la memoria y comprensión de valores de la identidad caleña, se puede generar desde el aspecto visual de la ciudad: su fisionomía e imagen.

Nuestro interés inicial, para el libro-álbum, se basaba en dejar constancia de los diferentes usos que poseía la ciudad entorno a sus monumentos -refiriéndonos a aquellas piezas conmemorativas de gran valor para el grupo social circundante-. Con la mirada ampliada, en el documental decidimos disponernos ya no a monumentos sino a espacios representativos. Según la antropología moderna y entendiendo el concepto de no-lugar introducido en las ciencias sociales por Marc Auge en 1992, decidimos centrarnos en espacios de encuentro. Precisamente elegimos zonas de la ciudad que son plenamente transitadas, con gran uso práctico y con un determinado grado de importancia para la historia de la ciudad. Espacios que hacen eco en la memoria, de una u otra manera, en las personas que experimentan Cali.

Ahora bien, ubicando un primer recorrido, que debemos agregar funcionaba en torno primero: a la organización de la ciudad, donde la actividad pública masiva se ubica en la zona oeste-centro. En las dos miradas que implementamos para entender la ciudad -visitante y nativa- destacamos que la ciudad de Cali se halla fuertemente centralizada y dividida. Los habitantes de la zona oriente, que conforman un grueso importante de la población (nos referimos principalmente al casco urbano, no comprendimos en esta investigación las zonas rurales ni los corregimientos) se hallan relegados, a lo que a nuestro parecer da una apariencia de una subpoblación comprendida en la misma ciudad: la zona oriente, Aguablanca.

Esta ruta central nos develó esa distancia de Cali en sí misma y nos planteó las dinámicas de interacción dirigidas mayormente a los visitantes. Las zonas seleccionadas están fuertemente dotadas del carácter turístico de la ciudad, por eso estos espacios públicos son aun más representativos al ser parte de los atractivos de reconocimiento principal de Cali para el mundo.

EL LEGADO FILMICO

Dentro del marco histórico cultural y artístico caleño, surgen entonces nuevas miradas de ciudad a través del audiovisual.

Según los historiadores la primera película de la cual se tiene rastro en Colombia fue filmada en Cali, aunque no queda copia alguna, existe la noticia, aparecida en el periódico El Ferrocarril del 16 de junio de 1899, recordando una presentación en el Teatro Borrero, donde se proyectaron imágenes de Cali que incluían el puente Ortiz y la iglesia de San Francisco, entre otras. No es casual que las imágenes registraran lugares representativos de la ciudad, poco tiempo después de la aparición del cinematógrafo los cineastas miraron hacia sus ciudades retratando la pulsión de la nueva urbe moderna en todo su esplendor (Llorca, 2012).

Estos espacios siguieron retratándose inmersos en historias a lo largo de numerosas películas argumentales y de ficción, convirtiendo a Cali en la meca del cine colombiano. Pero desafortunadamente, después de la época dorada del cine caleño durante los años 70, fueron perdiéndose aquellos retratos de ciudad para dar paso a nuevos relatos, dejando a un lado la transformación urbana y arquitectónica de una ciudad que crecía a pasos agigantados.

Los imaginarios urbanos cambian con el paso del tiempo, y teniendo en cuenta lo anterior, el audiovisual se presenta como un recurso que permite reunir, conceptualizar y transmitir la diversidad de relaciones que existen actualmente entre el sujeto -habitante de Cali- y su espacio, representando los usos y dinámicas que desarrollan en su entorno.

MOTIVACIÓN

La principal motivación en la selección de la temática surge de la observación hacia el rostro de la ciudad – espacios representativos - y la forma en cómo se ha visto duramente afectado por la destrucción y olvido. Además, existe una falta de evidencia en los registros audiovisuales de la ciudad que permitan realizar un contraste de los lugares emblemáticos de Cali a través del tiempo, demostrando así la importancia que recoge la realización de este proyecto.

Aunque existen producciones como *Oiga, Veal* y *Cali: de película*, de Luis Ospina y Carlos Mayolo, que registran eventos multitudinarios de la ciudad con una mirada crítica; o films como *El diario de la plaza* de Antonio Dorado que retrata un lugar específico de Cali, ninguno presenta una interacción entre diferentes espacios públicos enmarcado en la vida cotidiana. A partir de esto, esta investigación plantea un punto diferenciador en la medida que se crea un discurso de ciudad agrupando las actividades, manifestaciones socioculturales y retratando diferentes lugares representativos en la naturalidad del día a día, de tal forma que se puedan comprender las dinámicas en las que se mueven los caleños.

Otra motivación para el desarrollo del proyecto se da partiendo desde la formación profesional de la comunicación social, en donde la Universidad del Valle ha tenido una fuerte apuesta en la enseñanza y realización de productos audiovisuales. Como se puede evidenciar en el pensum académico, las asignaturas nos han permitido a los estudiantes obtener herramientas para construir discursos que retraten de diferentes formas las situaciones que se quiere representar.

Un producto audiovisual surge desde la percepción de la realidad del autor, que, al ser encarnada a través de imágenes y audio, genera reacciones y suscita reflexiones en los espectadores. En ese sentido, el acercamiento a la ciudad se pretende abordar desde el formato documental, el cual brinda una manera de exponer con naturalidad la experimentación observativa que se da a lugar en estos espacios.

METODOLOGÍA

El proceso investigativo inició con una pesquisa del material documental histórico de la ciudad de Cali en formato audiovisual y textos académicos. Después, se delimitó la temática enfocándose en las actividades más recurrentes que se dan en los espacios representativos de la ciudad.

La naturaleza de la presente investigación sugiere un enfoque cualitativo, el cual permite estudiar diferentes opiniones de los habitantes de la ciudad de Cali, conocer sus percepciones acerca de los lugares emblemáticos, identificar aquellos aspectos que, en la memoria de cada sujeto, hacen único un determinado espacio, además de conocer sus expresiones que dan cuenta de las dinámicas cotidianas que ocurren en la ciudad.

Los acercamientos de tipo cualitativo reivindican el abordaje de las realidades subjetiva e intersubjetiva como objetos legítimos de conocimiento científico; el estudio de la vida cotidiana como el escenario básico de construcción, constitución y desarrollo de los distintos planos que configuran e integran las dimensiones específicas del mundo humano y, por último, ponen de relieve el carácter único, multifacético y dinámico de las realidades humanas (Sandoval, 2002, pág. 15).

Uno de los objetivos específicos del presente trabajo, es abordar la ciudad a partir de sus espacios públicos y dinámicas temporales en el transcurso del día. Estos primeros acercamientos se dieron de forma natural, a través de un trabajo de inspección a la ciudad, un proceso en el que la observación detallada de parques y plazas, y el recorrido de diferentes calles, propiciaron una visión novedosa del entorno; ya no desde una visión turística del espacio, sino concebida más desde una noción de hogar.

También, las charlas informales con diversos conocidos, de múltiples edades, intereses y ocupaciones, contribuyeron con la delimitación de los espacios que representan el discurso de ciudad, ya que Cali se ubica como la tercera ciudad más grande de Colombia¹. Estas charlas recopiladas en un diario de trabajo, dieron origen a la creación de un modelo de entrevista

¹ Población de los municipios de Colombia según proyecciones del DANE para el 2018.

semiestructurada, la cual se presenta como el método para recopilar la información de la presente investigación.

Las entrevistas se realizaron entre cuatro diferentes grupos, conformados por 6 personas cada uno, bajo los siguientes parámetros: A) Grupo de 13 a 20 años: Adolescentes, estudiantes de colegios. B) Grupo de 20 a 40 años: Estudiantes universitarios, padres de familia, vecinos y trabajadores. C) Grupo de 40 a 80 años: Profesores universitarios, grupos de la tercera edad y habitantes de diversos sectores.

Por otro lado, en cumplimiento del primer objetivo específico, el documental audiovisual se presenta como una herramienta que permite el desarrollo de una historia que da cuenta de los lugares más importantes dentro del imaginario caleño, relatando a través de imágenes y sonidos, las relaciones entre los espacios públicos y ciudadanos.

El documental permite capturar y documentar la forma en la que actualmente lucen muchas de las zonas más transitadas de la urbe caleña, y cómo los residentes, foráneos y visitantes hacen uso de estos lugares. Registrar las velocidades de Cali, las horas de trabajos y las noches de desenfreno; el cómo suenan sus calles más allá de la salsa, se convierte en un propósito fundamental para generar un relato único que capture la esencia de una ciudad y contribuya en la construcción de su memoria histórica.

FORMATO ENTREVISTA	
Nombre	Edad
Lugar de nacimiento	Nivel de escolaridad
¿Dónde vive?	
¿Cuánto tiempo lleva viviendo en Cali?	
¿De dónde son sus padres?	
Mencione los monumentos o espacios representativos de la ciudad de Cali que conoce	
¿Cómo los conoció? (visitas, televisión, videos, revistas, otros)	
¿Visita algún monumento o espacio representativo en un día y hora especial? ¿Cuál? ¿Por qué?	
¿Qué tipo de actividades ha desarrollado en los diferentes espacios donde hay monumentos?	
¿Qué historias oficiales o tradicionales conoce usted sobre los monumentos o espacios representativos de Cali?	
¿Tiene alguna anécdota particular o recuerdo personal relacionado con estos espacios?	
¿Tiene usted algún objeto de recuerdo que lo vincule a los monumentos o espacios representativos de la ciudad? (fotografía, artesanías, llaveros, pinturas, etc.)	
¿Desea mencionar algo que considere importante saber sobre los espacios representativos o monumentos de la ciudad?	

MARCO CONCEPTUAL

La experiencia urbana

El inicio de esta investigación parte de una curiosidad personal por el ser que habita la ciudad y la configura. Como individuos urbanos quisimos hacer conciencia de ese conjunto de experiencias urbanas que vivenciamos en cada salida a la calle. La convivencia y construcción de ciudadanía junto a los demás habitantes era importante para el análisis de nuestras propias acciones en un espacio tan plural la urbe. Entender a Cali como escenario vital del ser urbano (en el contexto vallecaucano) y la relación con el otro, con el espacio y las edificaciones, era fundamental para entender las dinámicas que hacen a alguien perteneciente a un lugar y adaptado a un estilo de vida y pensamiento específico junto con sus relaciones y sentimientos aquí surgidos.

El concepto de antropología urbana (Hannerz,1986) buscaba establecer, a las ciudades y sus dinámicas sociales, como objetos de análisis para los antropólogos. Presenta entre líneas, una descripción de las teorías y métodos de estudios de las sociedades citadinas contemporáneas.

Dicho texto ayuda en la fundamentación del presente proyecto en primera parte para dar cuenta de los conceptos de ciudad y urbanidad. La distinción precisa entre las características de cada uno, pueden ser una base teórica para discutir sobre la importancia o necesidad de crear una conciencia ciudadana en una capital como Cali.

Estas teorías de estudio sirven de guía para entender la ciudad y abordarla con más claridad dando cuenta, lo más fiel posible, de las situaciones que en ella se presentan. Desde lo metodológico, al momento de realizar la investigación, ofrece pistas para aprovechar el objeto de estudio. También, presenta diálogos de ideas sobre la ciudad que abordan los campos de la sociología, la antropología, la historia y la geografía. La discusión con todas estas disciplinas puede nutrir y ampliar la visión de ciudad y habitantes.

Con el texto *“Carne y Piedra”*, del sociólogo estadounidense Richard Sennet, se abordan los planteamientos del análisis entre el hombre y su relación con las edificaciones y espacios.

Las acciones, costumbres y la cotidianidad en general determinan la forma en la que está dispuesta la estructura física de la ciudad: su arquitectura. Para el presente proyecto, esta visión de estudio es vital pues son los mitos y la relación del caleño con su entorno el principal objeto interrogante. Estas consideraciones culturales (hábitos, costumbres, rituales) también determinan la elaboración de las piezas monumentales dispuestas a lo largo de la ciudad que suponen un nuevo elemento de interacción directa para el transeúnte o visitantes casuales de una zona.

Además, también se plantea un discurso sobre las relaciones espaciales entre seres humanos y cómo la condición de estar juntos -en la misma ciudad- determinan las reacciones sociales tanto con los otros ciudadanos como con los objetos de la ciudad. Adquieren principal relevancia el contacto, el roce, tocar y por qué no, destruir como formas naturales de expresión del ser con su entorno.

Se ha decidido, adicionalmente, explorar la obra *“La Invención de lo Cotidiano”*, del historiador y filósofo francés, Michel De Certeau, la cual es fruto de una investigación sobre los problemas de la cultura y la sociedad francesa.

Como una primera aproximación, en el capítulo 7: *Andares de la Ciudad. Míticas, “lo que se hace al andar”*; el autor fundamenta a través de una pertinente argumentación la relación entre los lugares y la ciudad. El capítulo relaciona diferentes temas entre sí como: La voluntad que se tiene para ver la ciudad. La producción de un espacio propio. La creación de sujeto universal y anónimo. El relato. La ciudad como nombre propio. Los pasos perdidos, el acto de caminar sobre el sistema urbano. Los nombres propios, que en este caso vuelven habitable o creíble el lugar.

Por otro lado, en el capítulo 9: *Relatos de espacio “espacios” y “lugares”. Recorridos y mapas*. El autor habla acerca de los relatos de espacio, centrándose en las acciones narrativas para precisar algunas formas elementales de las prácticas organizadoras en un espacio, exponiendo dos tipos de determinaciones en la práctica cotidiana; una son los objetos, que es la ley de un lugar; y la segunda son las operaciones, las acciones de un sujeto histórico, atribuidas a un ser o un objeto.

La memoria

En el abordaje teórico del proyecto, nos surgieron dudas y preguntas necesarias para su realización: ¿Para qué sirven los recuerdos compartidos o cómo se olvida la historia en conjunto? ¿Qué es lo que mantiene viva la memoria de un grupo? Estos interrogantes son claves, pues el valor histórico de este documental sinfónico tendría que ser entendido de forma gradual y colectivamente por la sociedad caleña.

Se ha optado por el núcleo de memoria colectiva, ya que el estudio de la memoria en sociedad es la base primordial a partir del cual se indaga sobre las formas en la que operan los procesos de remembranza y olvido de objetos culturales. (Halbwachs, 1927).

Maurice Halbwachs explica que la memoria siempre es social y surge de los diferentes tipos de relaciones. Al referirnos a la memoria es preciso diferenciar entre la memoria colectiva y la memoria individual, las cuales están relacionadas, pero son diferentes.

La memoria colectiva se construye a partir de toda la sociedad. Se comparte, se conserva y se transmite, hace referencia a los recuerdos y memorias que son propias de un núcleo social. Este tipo de memoria es muy diferente a la memoria individual, la cual es propia de un individuo o de cada uno de los grupos que conforman esa sociedad y además está en constante cambio.

El autor plantea una teoría en la cual se resalta la dimensión colectiva de la memoria. Para Halbwachs existen tres ámbitos colectivos esenciales: familia, religión y clase social. La memoria individual se encuentra involucrada en estos ámbitos colectivos. Cada individuo o cada grupo forman sus recuerdos en estos bajo esos parámetros, los cuales a su vez crean la memoria colectiva de la sociedad.

Otro aspecto importante que Halbwachs menciona es la existencia de los marcos sociales generales, como espacio, tiempo y lenguaje. El autor asegura que cuando recordamos lo hacemos a través de estos tres aspectos.

El lenguaje es para el autor "el marco a la vez más elemental y más estable de la memoria", la cual en general depende de éste. Se recuerda por medio de constructos sociales y el lenguaje se construye en el seno de una sociedad.

Para Halbwachs existe una diferencia entre la memoria colectiva y la historia, pues es un error hablar de memoria colectiva y memoria histórica, ya que asegura que esta última es una contradicción de términos.

Según el autor, la historia cuenta, de cierta manera, los hechos históricos, que en determinado momento han estado en la memoria de los hombres y al momento de contarlos ya son pasados. Mientras la memoria colectiva es un pensamiento continuo, no se forma desde lo que ya pasó sino de lo que aún está vivo en la conciencia del grupo. La memoria colectiva no presenta límites de separación de tiempo, puede ser la misma a través de los años, por su parte, la historia se caracteriza por estos límites de separación temporal. La existencia de diferentes grupos en la sociedad hace que se generen diferentes memorias colectivas, mientras que la historia es universal, la misma para la sociedad.

El cine documental

Juan José Díaz Asnarte en su texto *El cine documental: Las escuelas clásicas de los años 20* hace un repaso por las diferentes denominaciones a las miradas del documental y sus formas de registrar la realidad. A partir de los años 20 se empieza a evidenciar el método por el cual los directores de documental abordarán sus temáticas y personajes, además del resultado que buscan en el producto terminado. El factor principal de estos primeros trabajos es el enfoque antropológico, es decir las dinámicas de las personas en el entorno cultural donde viven. Esta primera corriente es llamada: *El realismo poético*. Una de las corrientes principales con las que nuestro trabajo de exploración urbana se vio relacionado, además de que la intención principal del documental era realizar una pieza metafórica en cuanto al manejo sonoro y la edición.

Con el tiempo los directores se interesan no solo en las personas en su contexto, sino en la realidad social misma. Esta corriente es llamada: *El documental social*, y tiene un interés en la denuncia y la propaganda política. Aquí ya se evidencia una interpretación creadora de la realidad, y el montaje entendido como texto, permite acelerar, ralentizar, hacer collage, mostrar sobreimpresiones o cambios de color, etcétera.

No sólo se captura la realidad, sino que se interviene en el montaje para reforzar posturas ideológicas o comunicar las inquietudes y problemáticas de la ciudad y su gente.

Finalmente, en las décadas del 20 y el 30 se resalta la realización de *Las sinfonías urbanas*. La cámara es un medio experimental, influenciado por las vanguardias del cine de ficción, es decir, recursos narrativos y estéticos que buscan, además de mostrar la realidad social, crear un lenguaje propio para explorar aquello que ocurre en la ciudad.

El ritmo, vital en estos documentales, es marcado por un compás musical. La duración del plano depende más que de la acción, de la cadencia de la sinfonía, cuyas pautas permiten movimientos rápidos seguidos de movimientos más lentos en el transcurso del día normal, captando fragmentos musicales de la vida urbana que juntos componen una visión gigante de ciudad.

Ésta se convierte en el escenario donde se relaciona el trabajo, el transporte, el comercio, los habitantes, las calles, la misma naturaleza y todo lo identitario que pueda retratarse al ser descubierto. Un espectáculo de lo cotidiano, donde la fragmentación de sonoridades e imágenes revelan en el espectador el contexto donde se desarrolla las actividades y la vida en las metrópolis.

Este género de sinfonías urbanas se desarrolla en un espacio muy bien definido -la ciudad- en un tiempo limitado -un día entero-. Observa la vida cotidiana, las actividades y trayectos de la gente, las clases sociales, los espacios donde transitan, los contrastes entre sitios y personas. Le interesa la documentación de la gente en su conjunto más que como individuos, es decir la comunidad en lugar de una persona en específico.

Desde la postura planteada en la presente investigación, los espacios representativos en la ciudad y la relación de los ciudadanos con su espacio de interacción cotidiana, enmarcan el trabajo en un contexto de identidad urbana específico en el que el componente de objetos (monumentos en plazas) como arte, adicional a su carga histórica, determinan la construcción de identidades junto al espacio. Estos textos ofrecen una perspectiva para abordar la ciudad como elemento clave en los seres humanos urbanos. Y este trabajo busca

exponer la relación de los caleños y su espacio; conociendo el valor cultural de los lugares emblemáticos de la ciudad en la estructura personal del individuo.

REFERENCIAS FILMOGRÁFICAS

Berlín y las sinfonías de ciudad

Continuando con la denominación hecha por Asnarte sobre las sinfonías urbanas, era necesario tener ciertas referencias audiovisuales principales para trabajar con un documento en acción que nos presentara cómo habían sido capturadas otras metrópolis en el mundo. *Berlín, sinfonía de una ciudad* fue la guía en el sentido estricto para hondar en el formato de sinfonía urbana. Dirigida por Walther Ruttmann en 1927, fue filmada por más de un año con cámaras escondidas para poder alcanzar un efecto real y cotidiano, capturando el deambular de la gente desde el amanecer hasta la noche, logrando que los espectadores pudiéramos sentir la ciudad a modo de sinfonía visual y auditiva. Aunque la película carecía de sonido fue pensada para que su lanzamiento contara con un acompañamiento orquestal en vivo creado para la película.

Cuando conocimos esta película, percibimos que teníamos muchas de las ideas que tuvo el director del documental en aquel entonces; ambos deseábamos transmitir la atmósfera de la ciudad, lo caótico y lo tranquilo; queríamos verla amanecer y anochecer, además, también compartíamos la misma estructura cronológica que había planteado el director para la película. Tuvimos la concepción de realizar una sinfonía de ciudad mucho antes de conocer este género y estas películas, suponemos se debe principalmente que el conocer más a fondo a nuestra ciudad y enfrentarnos al reto de hacer un documento de memoria esta es una de las opciones más óptimas para desarrollar la idea.

Enseguida decidimos que *Berlín* sería nuestro principal referente para la realización del documental que comprende la vida de la ciudad. Aunque tenemos claro que nuestra aspiración era grande al intentar asemejarnos al estilo narrativo de Berlín, consideramos este corto como un gran ejercicio de aproximación a la obra de Ruttmann. Y en cierto punto

para nosotras era necesario para dejar una constancia de la ciudad en la que habitamos, pues Cali también en su contexto urbano ofrece una amplia gama de tonalidades, sonoridades y sensaciones dignas de armonizar en una película.

Tras la visualización decidimos analizar la película y extraer los cinco actos que van surgiendo según los momentos del día. Cada uno de estos momentos muestra un ritmo diferente en la película según la hora. Incorporamos en nuestro guion estos 5 momentos de la película: amanecer, mañana, tarde, noche, madrugada.

Cada momento poseía una atmosfera, unas sensaciones particulares que quisimos se sintieran en la película y que marcan esa elevación en el tono y la velocidad del corto. El amanecer tranquilo, callado y silencioso. Decidimos poner la cámara enfrente de donde inicia la actividad, edificaciones que abren, las persianas que suben, el comercio arranca para indicar que un día inicia. Después, los puntos clímax con frenética actividad, el trabajo, el medio día contrasta con la agradable tarde de cafés y terrazas cálidas; y la noche, alegre, cosmopolita y festiva. Nos centramos en la descripción de acciones y objetos. Observar los caminantes, dejar el ritmo, la vida correr por sí.

El hombre de la cámara

Es un documental experimental de Dziga Vertov, rodado dos años después que *Berlín* y que contiene sus mismas características formales. Usa la música para dar el ritmo durante el montaje, presenta detalles de la vida cotidiana en la metrópolis y usa el contrapunto en los planos para dar contrastes y sentido. Con un desarrollo más vanguardista, utiliza todos los recursos que le permite el lenguaje cinematográfico, para no sólo presentar las dinámicas en la ciudad sino homenajear el cine como arte y distanciarlo de los límites de la literatura y el teatro.

Estos recursos son la aceleración, ralentización, collage, doble exposición, planos congelados, planos panorámicos, travelling, primeros planos, planos detalle y muchas otras técnicas que se implementarían en el futuro en las películas de todo el mundo. Su aspecto experimental radica en que el proceso de filmación, edición y proyección que se incluyen

dentro de la película misma. Carece de escenarios, diálogos y actores para presentar un vertiginoso compendio de imágenes que hablan de las costumbres de las personas, su relación con las máquinas y la modernidad.

El eje conductor es el hombre de la cámara, el único personaje que aparece registrando con su máquina la cultura, las rutinas, el ambiente, el entretenimiento, el transporte, el trabajo, el día, la noche, el clima, las calles, los edificios, la playa y los grupos de personas que viven sus días en las grandes ciudades de la URSS, como Kiev y Moscú.

En la mayor parte de la película los planos son superpuestos para mostrar la frenética actividad de la ciudad de forma simultánea. Se ven cuerpos en la playa divirtiéndose, pero también cuerpos en industrias de la mano con la maquinaria y los engranajes. Se ven vagabundos durmiendo en las calles y también una mujer acostada en ropa interior en su habitación. Se ve una pareja que va a una notaría para casarse y a otra que va a divorciarse. Se ve a una sala de cine alistándose para la proyección de la película que vamos a ver y al director realizando los planos que vemos.

Desde lo técnico y estético

- *Regen (Joris Ivens)*

Aunque este no hace parte de los documentales de observación (es un documental poético), nos sirvió para el desarrollo del documental sobre los espacios durante momentos breves.

- *Les statues meurent aussi (Alain Resnais, Chris Marker y Ghislain Cloquet)*

A diferencia del nuestro, este documental se centra en las estatuas como protagonistas y muchas de las que allí se muestran son estatuas de museos. El uso que se hace de los primeros planos para mostrar las texturas y la manualidad de los atavíos usados por los africanos, permite apreciar la filigrana de las actividades de ellos en su medio. Además, son sucedidos por planos generales de cómo los usan las tribus en sus danzas. Así, el aporte por parte de este referente, fue la forma en cómo se muestran los objetos creados y vendidos en

varios de los espacios de la ciudad -Loma de la cruz-, para luego sucederlos con planos en los lugares donde se encuentran las ventas y capturar la interacción de las personas con el espacio sin causar alteraciones al medio que se está grabando.

- *Tishe! (Victor Kossakovsky)*

En este documental se observa el trabajo que se hace en un hueco a lo largo de un año. El plano sufre modificaciones mínimas a lo largo del audiovisual y no interrumpe a los que realizan el trabajo de agrandar el hueco y taparlo. Este documental representa una idea fiel en cuanto al tipo de planos que realizamos en el documental. El plano picado se presenta como un plano útil para observar desde una parte privilegiada los acontecimientos en sitios tan concurridos como pueden ser los parques. Así se distinguen con mayor facilidad acontecimientos en la masa concurrida, a diferencia de si se ubica la cámara en un punto en medio de ellos. Además, esa posición de cámara nos permitió, además de lo ya mencionado, observar los cambios de la multitud en dicho lugar al igual que, en el filme, permite observar cómo incrementa el hueco con los meses.

- *En construcción (José Luis Guerín)*

En este largometraje se observa a la gente convivir alrededor de una obra en construcción. Se pueden detallar planos generales para las actividades recreativas con movimiento. En la parte donde todos están observando los huesos que se encontraron debajo de los escombros se usan planos medios y se percibe cierta cercanía en planos donde hablan los constructores, pero están desentendidos de la cámara. Los planos generales fueron útiles para grabar escenas de actividades lúdicas -Siloé-. Por otra parte, los planos medios sirvieron en la observación de las caras y sus reacciones frente a los sucesos que se dan cotidianamente -Plaza de Caycedo- con los constantes visitantes. Por último, uno de los ideales que se pretendió conseguir a nivel estético fue lograr la cercanía que muestra el director de “*En construcción*” al retratar a sus personajes, ya que es muy importante evidenciar dicha cercanía sin perder la invisibilidad de la cámara.

Si bien estos fueron referentes sobre tipos de planos y posiciones de la cámara usados en el documental según el entorno, es necesario hacer una acotación para el color. La gama de colores encontrada fue demasiada amplia. Sin embargo, como la idea fue buscar la menor

modificación en los espacios, permitimos que el color fluya según la situación y el cambio climático del día en cuestión. No nos molestaban los cambios de luz entre lugares porque, dado que estos son diferentes, esa variación nos ayuda a demostrar ese traslado de espacio. Por ello, es posible que lugares donde hubo más sombra se intercalen con lugares más soleados en el montaje por horas del día. Así, es más posible encontrar la sensación de multiplicidad expresada desde la hipótesis de este proyecto documental.

LA PELÍCULA

PREPRODUCCIÓN

PROYECTO

El cortometraje retrata el transcurso de un día - amanecer a anochecer - vivido desde diversas zonas de la ciudad de Cali. De occidente a oriente traza una ruta de momentos cotidianos que dibujan un panorama general de la urbe. Atravesado por elementos como diferencias entre clases sociales, multiplicidad de labores y trabajos, etnias y expresiones culturales típicas de esta ciudad, pretende mostrar gran parte de la amplia gama de pluralidad en la que habitamos.

Diferentes lugares seleccionados en la ciudad, hacen el papel de personajes en una narrativa audiovisual compuesta por la mera observación de dichos espacios. Se combinan las voces y sonidos proveniente de las personas, sus labores y sus herramientas de vida.

El viaje no sólo se ubica en lugares públicos en espacios exteriores, sino que presenta algunos sitios de encuentro populares en la actualidad, reconocidos y visitados por población de variadas edades. Este documental que no cuenta con protagonistas humanos puntuales, destaca todos los elementos vivos e inanimados que dotan de particularidad la zona, como las icónicas palomas en la Plaza de Caycedo o la coqueta imagen de Jovita en el parque de los estudiantes.

Las transformaciones del espacio en el tiempo se representan con la velocidad e intensidad musical. El día evoluciona, crece y llega a un punto de auge que concuerda con el apogeo de la noche festiva popular en Cali. Las situaciones presentan una relación constante a modo de diálogo visual bien sea por su similitud o diferencia.

Lo visual se complementa con la música que crea imágenes sonoras que transportan y transmiten al espectador la realidad del día a día.

La estructura del documental se ajusta a un modelo de discurso narrativo abierto, presenta una historia en un eje temporal de un día y una noche por espacio, y retrata la cotidianidad natural. Al ser la temporalidad uno de los elementos narrativos más importantes en este trabajo, se destacó la presencia y retrato de los relojes en las plazas, iglesias y demás para identificar el transcurrir del día.

Por medio de la velocidad en los planos, el manejo del color y la intensidad sonora se diferencia cada jornada en el día. Así pues, definimos la madrugada con una tonalidad fría, silenciosa, lúgubre, solitaria y sombría. Los planos eran más largos y detenidos, escenas con más carácter contemplativo. Una intención de crescendo musical para ir acelerando el ritmo en una ciudad que ha sido definida como particularmente nocturna en la que el transcurrir del día tiene su cúspide en la noche.

TRATAMIENTO ESTÉTICO

El documental inicia con una cita en fondo negro que ubica al espectador en el tema de ciudad y presenta nuestra perspectiva sobre la experiencia de vida en la urbe con la que hemos abordado el trabajo.

*“Las ciudades son como transformadores eléctricos:
aumentan las tensiones, precipitan los intercambios,
envuelven sin cesar la vida de los hombres.”*

Fernand Braudel en Civilización material, economía y capitalismo.

A continuación, y en el mismo fondo negro aparece el título: CALIFONÍA. Las diversas letras de la tipografía fueron pensadas para representar el imaginario más común de Cali, una ciudad heterogénea y multicultural.

Es de madrugada en la Plaza de Caycedo, mostramos las estructuras, los edificios, las calles vacías y los primeros trabajadores ambulantes. Se trata de planos contemplativos.

Amanece y los vestigios de la noche desaparecen, el cielo adquiere protagonismo (no fue involuntario el grado de relevancia que le adjudicamos a las tomas al cielo, al hablar de la *sucursal del cielo*, quisimos plasmar el cambio de tonos, movimiento de nubes y remarcar su presencia a lo largo del film). Se observa la montaña de Siloé, un collage de voces de niños y adultos se mezcla con el silencioso ruido de la mañana. Se da paso a la maquinaria del MIO cable. De nuevo la colcha de retazos auditivos aparece, se cuela una radio que nos localiza en la ladera de Cali. Vemos el primer icono representativo de la ciudad: Cristo rey.

Volvemos a la plaza, ya ha despertado la ciudad y se ve el tránsito, los techos de los edificios. Vista general y aérea de la ciudad de sur a norte. Volvemos al oeste, al MIO cable –contraste entre estratos-. En la plaza se da la apertura de puertas iniciando con la iglesia. La radio realiza descripciones del centro. Vamos a oficinas que contrastan con los trabajadores informales. Viaje en el MIO cable nuevamente para terminar en La loma de la cruz. Observamos desde el interior de la Univalle la preparación a la movilización estudiantil “Minga en las calles”. En la loma vemos un gato real seguido del plano del gato de Tejada y las gatas del río. El particular pregón de los aguacates anuncia el medio día. Aumenta el tráfico en las avenidas, sin embargo, las calles residenciales están vacías. Pero el centro nunca está vacío en el día, de las máquinas brotan guarapos, en las oficinas hay quietud. Un hombre con micrófono anuncia descuentos. El audio describe de nuevo el centro, es una voz de archivo, lejana. Volvemos a Siloé y el audio nos habla de cómo se fundó, es una voz recurrente en la película, un testimonio. De nuevo está el contraste entre las casas de los estratos altos en el oeste y los callejones de la ladera.

Cambio en la velocidad, una toma aérea desde dron, nos ubica en el sur en la estación del MIO Universidades; el movimiento mecánico acelerado muestra la salida de los buses que tornan el plano azulado. El plano siguiente nos ofrece una coloración más cálida, estamos en Tierra Blanca y los ladrillos rojos de la calle más angosta de Cali nos aprisiona un poco la imagen. Iniciamos el recorrido, musicalizado con rap, de la mano de *Amarillo*, el primer rostro directo que nos topamos en el documental. Se alternan los planos similares con otro recorrido que comienza en La plaza de Caycedo, allá vamos con *El minuterero*; desde atrás y laterales, vamos descubriendo más hondamente esos lugares vistos con antelación de una

forma general. *El minuterero* finaliza y se sienta a trabajar. *Amarillo* continúa caminado entre calles y cascadas. Plano general de la montaña de Siloé.

Vamos a la apertura de puertas en La loma de la cruz; la gente barre, sacan mercancía; al mismo tiempo, una señora lava un carrito de dulces en La plaza. De audio, se escucha el sonido perifoneo de ventas a mil en el centro. Maniqués. La cámara quieta retrata una calle, desde el fondo una mujer –habitante de calle- se acerca de prisa sin mirarnos.

Cambio acelerado en la música. Vemos maniqués, pero en una vitrina de interior. Estamos en la zona de restaurantes y bares en el oeste. La cámara quieta retrata una local, desde afuera una mujer entra –chica protocolo- se aleja de prisa sin mirarnos. Otra vez centro de Cali, un testimonio nos habla del lugar. Un plano interior en ascenso nos muestra una toma periférica hacia las calles. Nos adentramos a oficinas en Univalle. Un taller de impresión de textos nos lleva de nuevo al inicio de la actividad laboral. Maquinas.

La radio nos ubica más claramente el contexto histórico: la selección Colombia ha sido eliminada en octavos de final del campeonato del mundo. Una huella temporal. Vemos los lustrabotas símbolo de La plaza, otra vez las máquinas se entrelazan con el movimiento de la gente. Travelling en carro sobre calles del oeste, canción *Para Elisa* anuncia los helados. Vemos dos mujeres en la calle, nos recuerdan a Jovita Feijoo.

Llega la marcha estudiantil, capturamos primeros planos. Una cámara acelerada toma la muchedumbre desde el puente de la calle quinta. En otro lugar también marchan los oficinistas, pero a paso lento.

Paneo en La plaza retrata la rutina en cámara lenta, se oyen sonidos de campanillas de viento. Plan detalle presenta artesanías en forma de ave en La loma, vemos palomas vivas en el centro, vemos la estatua del gallo en San Antonio y un movimiento till up nos muestra una paloma en la cabeza de Caycedo. Edificios. Un imponente plano general acelerado nos presenta a Sebastián de Belalcázar desde atrás, al fondo el cielo. Voces radio distorsionadas, otra huella temporal: una mujer habla de la campaña presidencial de Petro. Planos de las máquinas de los trabajadores de la imprenta. Desde edificio plano general a La plaza, detalles trabajadores en La loma, detalle máquina de coser zapato.

Cambio de sonido, detalles manualidades en La loma, sonido aves, seguidilla de monumentos: gato de Tejada. Sebastián, Caycedo. Edificios.

Llega la tarde, plano general acelera el tráfico en estación Unidad Deportiva; cámara hace zoom out desde ladera, se desvanece y entremezcla con plano de Jovita de espaldas, cambio a música rap. Sensación de desacelere en la rutina diaria, vemos cielos, chicos jóvenes rapeando.

Cambio música a salsa, la tarde se va. Vemos detalles en las calles: venus de milo en sombras, la calle quince vacía y el ocaso al fondo. Cambio rápido de planos. Orquesta ambulante salsera en el centro presenta un show callejero; agrupación de folclor pacífico en medio de la marcha, show callejero; chicos tocando el tambor en Jovita ambientan show callejero de circo: aros, telas, sombreros. La despedida del sol todo lo pinta.

Cambio de música, concierto de folclor pacífico en el Boulevard. Volvemos a Siloé donde están los niños zanqueros, allá también hay circo. En el concierto la gente baila, la marcha de la gente se vuelve lenta, se siente pasividad. Los niños entrenan, el reloj marca el final de la tarde, en la calle los trabajadores regresan, inician las tertulias. La sombra del cielo en la se oscurece, se destiñe de rojo.

La noche se activa, los zanqueros bailan y unos jóvenes juegan fútbol. Cambio de ritmo, tubo de aceleración fotográfico nos traza un rápido viaje en MIO. Sonido mecánico de nuevo, viento en la loma, comida, ventas, voces.

Música andina, una ola amarilla baila en el TADI, hoy jugó Colombia. En contraste vemos una rumba de reguetón en polo opuesto de la ciudad: el oriente. La topa tolondra recibe a los que se congregan en un lugar cerrado a bailar. El silencio a las entradas de los bailaderos, la bulla espera. Muchedumbre en la danza andina, muchedumbre en rumba salsera en la calle del oriente, muchedumbre concierto música electrónica en el norte. Diversidad de música, de bailes, de gustos.

Terminan las fiestas, se aleja la congestión del tráfico, llegan las calles vacías. Silencio, para los que duermen en las aceras y bancas de concreto. Queda la basura y los semáforos son las únicas luces que no se pagan. El final del día, la noche, la oscuridad. Créditos al lado de La

plaza oscura. Queda la imagen de un video aficionado nocturno que presenta la panorámica de Cali y el cerro de Cristo rey en llamas, sólo las luces del fuego en rojo contrastan con la negrura de la noche. Sonido de pasto quemándose hasta fundirse a negro. FIN.

GUIÓN

LUGAR	ESC.	DESCRIPCIÓN	DURACIÓN	SONIDO
	0	Cita introductoria. Título del documental: CALIFONÍA		Silencio
CENTRO	1	Plano de la puerta de la iglesia y la farola antes de amanecer	05.00.00	Sonido ambiente
		Plano de detalle de la farola antes de amanecer	03.00.00	Sonido ambiente
		Plano general de la calle antes de amanecer	06.00.00	Sonido ambiente
		Paneo izquierda a derecha de la calle	08.00.00	Sonido ambiente
		Plano general de la calle antes de amanecer	05.00.00	Sonido ambiente
		Plano general de la esquina de la calle antes de amanecer	07.00.00	Sonido ambiente
		Plano general del parque antes de amanecer	06.00.00	Sonido ambiente
		Plano al cielo registrando las palmeras amaneciendo	04.00.00	Sonido ambiente
	2	Plano de la plaza madrugada	04.00.00	Sonido ambiente
		Primer plano del techo de la iglesia madrugada.	04.00.00	Sonido ambiente
		Plano de detalle del reloj de la iglesia.	02.00.00	
		Plano de la farola alta y el cielo.	09.00.00	
ESTACIÓN UNIDAD DEPORTIVA SILOÉ	3	Plano desde la estación	08.00.00	
		Plano desde la estación a Siloé de madrugada	05.00.00	Sonido máquina de escribir
		Plano general a Siloé		Sonido ambiente madrugada y voces niñas
		Primer plano teleférico Siloé		
		Plano general lado izquierdo teleférico		
		Planos de detalles de las maquinas del teleférico		Sonido teleférico, golpes de máquinas y radio encendida
CRISTO REY	4	Plano al cerro de Cristo Rey después del incendio.		Sonido de la radio
		Primer plano del rostro de cristo rey		Sonido radio
OESTE DE CALI	5	Plano general al oeste de Cali	04.00.00	Sonido Entrevista radio
SUR CALI	6	Plano general a Cali	03.00.00	

	7	Plano a las tres cruces	02.00.00	
CENTRO CALI		Plano general calle mañana	05.00.00	Sonido de las noticias y tono ascensor
	8	Plano al hotel Astoria.	03.00.00	
		Plano detalle de la arquitectura de la iglesia.	07.00.00	Sonido de propaganda radio
	9	Plano general a Cali desde drone	04.00.00	Sonido ambiente
	10	Planos a calles del barrio los cristales.	08.00.00	Sonido radio
ESTACIÓN UNIDAD DEPORTIVA	11	Plano de los pies de las personas bajando del teleférico	05.00.00	Sonido de noticias radio
	12	Primer plano a la fuente de la plaza	03.00.00	Sonido ambiente
		Plano desde la plaza a la calle	05.00.00	Sonido ambiente
		Plano a la puerta de la iglesia	04.00.00	Cantos franciscanos
CENTRO		Planos de la apertura de los locales que rodean la plaza	14.00.00	Sonido ambiente voz en off
		Plano al tablero de los números del ascensor	03.00.00	Sonido ascensor
UNIVERSIDAD DEL VALLE	13	Plano general 3 piso oficinas	03.00.00	Sonido partido Colombia
CENTRO	14	Planos a la calle 13 del centro	04.00.00	Sonido ambiente centro.
ESTACIÓN UNIDAD DEPORTIVA	15	Plano desde el teleférico a Siloé	04.00.00	Sonido ambiente
LA LOMA DE LA CRUZ	16	Plano de las gradas	03.00.00	Sonido ambiente, pito de mazamorra
AVENIDA DEL RIO	17	Plano tráfico de la calle	04.00.00	Sonido tráfico
ESTACIÓN UNIDAD DEPORTIVA	18	Plano desde el teleférico bajando de Siloé	04.00.00	Sonido teleférico
UNIVERSIDAD DEL VALLE	19	Plano desde segundo piso de ciencias a. estudiantes elaborando carteles	03.00.00	Sonido ambiente
AVENIDA DEL RIO	20	Plano al gato	02.00.00	Sonido ambiente
		Plano general a una de las gatas	02.00.00	Sonido del pito de mazamorra
OESTE	21	Plano general de unidad residencial	04.00.00	Sonido pito de mazamorra
		Plano al tráfico del oeste	03.00.00	Sonido trafico
CENTRO	23	Plano a tráfico del centro	03.00.00	Sonido trafico
		Plano a vendedor del centro	04.00.00	Sonido ambiente
UNIVERSIDAD DEL VALLE	23	Plano a los funcionarios en las oficinas	05.00.00	Sonido fotocopador
CENTRO		Plano a un puesto en la galería en el centro	04.00.00	Sonido de los vendedores

SILOÉ	24	Planos desde el teleférico a las casas de Siloé	06.00.00	Sonido de la información del barrio
OESTE	25	Plano a las calles del oeste	04.00.00	Sonido ambiente
CALI	26	Plano con el drene a la calle 5 estación del río	03.00.00	Sonido Río
SILOÉ		Seguimiento a personaje por las calles de Siloé	09.00.00	Música Rap
CENTRO		Seguimiento a personaje centro	08.00.00	Sonido orquesta callejera
SILOÉ		Subjetiva del personaje por las calles de Siloé	05.00.00	Rap
LOMA DE LA CRUZ		Plano general al personaje	04.00.00	Sonido orquesta callejera
SILOÉ		Plano seguimiento perfil a personaje en la calle	03.00.00	Música rap
	27	Plano general a Siloé	02.00.00	Rap
LOMA DE LA CRUZ	28	Plano de apertura del negocio en la loma	07.00.00	Sonido ambiente, lirás y pájaros
		Plano de detalle de las artesanías de la loma	04.00.00	Sonido ambiente
CENTRO	29	Plano a Sebastián de Belalcázar	03.00.00	Sonido ambiente
LOMA DE LA CRUZ	29	Plano de una señora barriendo las escaleras de la loma. mañana 10 am	03.00.00	Sonido ambiente y escoba
CENTRO	30	Plano medio a maniqués del centro	02.00.00	Sonido ambiente centro
OESTE	31	Plano general a las vitrinas de los negocios	05.00.00	Sonido ambiente
	32	Plano general a restaurante y personal de trabajo	04.00.00	Sonido ambiente
CENTRO	33	Plano a personas realizando compras en el centro	03.00.00	Sonido ambiente centro
	34	Plano desde un ascensor del centro comercial Élite subiendo	07.00.00	Sonido ascensor
UNIVERSIDAD DEL VALLE	35	Plano general oficinas	04.00.00	Sonido teclas del computadores, teléfonos, fotocopidora y pasos de personas
CENTRO	36	Plano al centro de la plaza Caicedo	05.00.00	Sonido ambiente
UNIVERSIDAD DEL VALLE	37	Plano de estudiantes en la marcha		
		Plano desde el puente de la 5 a toda la marcha estudiantil	06.00.00	Sonido de la marcha
CENTRO.	38	Plano a personas caminando en la plaza	04.00.00	Sonido centro
LOMA DE LA CRUZ	39	Paseo de las artesanías	03.00.00	Sonido lirás
CENTRO	40	Plano a las palomas	02.00.00	Sonido ambiente

LOMA DE LA CRUZ	41	Plano desde la loma a Cali	04.00.00	Sonido ambiente
CENTRO	42	Tild up de Caycedo	06.00.00	Sonido centro
	43	Plano general desde la esquina del parque	05.00.00	Sonido centro
		Plano detalle a la casa blanca	03.00.00	Sonido centro
SEBASTIAN DE BELALCÁZAR	44	Plano general de espalda a Sebastián de B	04.00.00	Sonido ambiente
LOMA DE LA CRUZ	45	Plano de niño jugando frente a uno de los negocios	03.00.00.	Sonido de la moto de juguete
CENTRO	46	Plano general de espalda a Sebastián	05.00.00	Sonido centro
UNIVERSIDAD DEL VALLE	47	Planos a las máquinas de tipografía (cortadora, impresora y selladora)	08.00.00	Sonido maquinas
		Plano de oficinas	04.00.00	Sonido de radio. Tema: Partido Colombia
OESTE	48	Plano desde el carro a las calles	05.00.00	Sonido ambiente
CENTRO	49	Plano a los viejitos de la plaza	04.00.00	Sonido de las conversaciones política entre ellos
UNIVERSIDAD DEL VALLE	50	Plano detalle de la máquina cortadora	03.00.00	Sonido del corte
		Plano Americano a trabajador de la maquina	03.00.00	Sonido de maquina encendida
CENTRO	51	Plano desde piso 7 de un hotel a la plaza de Caicedo	03.00.00	Sonido ambiente
LOMA DE LA CRUZ	52	Plano de personas elaborando artesanías	08.00.00	Sonido de máquinas y sonido ambiente
UNIVALLE	53	Planos de detalle de las máquinas de Univalle	04.00.00	Sonido maquinas
LOMA DE LA CRUZ	54	Plano al centro de la loma donde observamos el monumento	03.00.00	Sonido ambiente
CENTRO	55	Plano general de una calle transitada por dos Míos	04.00.00	Sonido Mío
SILOÉ	56	Plano a la estrella, después se abre para observar Siloé	13.00.00	Sonido ambiente
PARQUE JOVITA	57	Plano a monumento Jovita de espalda	11.00.00	Música Rap
		Plano al parque de Jovita desde la calle	04.00.00	Música Rap
		Plano a vendedor de mangos	03.00.00	Música Rap
		Plano desde la esquina del parque a el túnel	03.00.00	Música Rap
		Plano general a jóvenes rapeando	07.00.00	Música Rap
		Plano detalle al parlante	02.00.00	Música Rap
CENTRO	58	Plano a Diosa Venus en motel Kiss me	04.00.00	Sonido orquesta callejera

	59	Plano a grupo de orquesta en la plaza	06.00.00	Sonido tambores
UNIVERSIDAD DEL VALLE	60	Plano de las personas cantando en la marcha	05.00.00	Sonido marcha
		Plano general de la marcha	04.00.00	Sonido marcha
PARQUE JOVITA	61	Plano a jóvenes malabaristas	10.00.00	Sonido tambores
		Plano general al parque Jovita con los jóvenes malabaristas	05.00.00	Sonido tambores
SILOÉ	62	plano desde el mío cable a Siloé	03.00.00	Sonido marimba
		Plano a los sancos de niños de Siloé	02.00.00	Sonidos niños
		Plano general de los niños calentando	05.00.00	Sonido niño
CENTRO	63	Plano general a la tarima donde se realiza evento público	00.03.00	Sonido ambiente
		Plano a chicas bailando	04.00.00.	Sonido ambiente.
CALLE 5	64	Plano de la marcha estudiantil	06.00.00	Sonido ambiente.
SILOÉ	65	Primer plano al rostro de un niño	03.00.00	Sonido niños jugando
		Primer plano a los sancos	02.00.00	Entrevista radio niños.
		Plano general de los niños en los sancos	04.00.00	Sonidos niños jugando.
CENTRO	66	Plano general a los edificios desde el puente la ermita.	05.00.00	
		Plano general a la Ermita	03.00.00	Sonido ambiente
		Primer plano a la ermita	04.00.00	
		Plano general al centro de la ermita	05.00.00	
CALI	67	plano sur de Cali desde cristo rey	06.00.00	Sonido ambiente
		Contra-picada a Jovita en el atardecer	04.00.00	Sonido lira.
SILOÉ	68	Plano general a dos niñas zanqueras	04.00.00	Sonidos niños jugando
		Plano general a joven instructor de sancos	04.00.00	Sonido ambiente
		Plano general a jóvenes jugando un partido en la cancha de Siloé	05.00.00	Sonido luciérnaga
		Plano medio a la cancha de Siloé	05.00.00	Sonido noche
		Plano a los niños corriendo en sacos	06.00.00	Sonido niños jugando y pitos
		Plano a la estrella de Siloé en la noche	03.00.00	Sonido noche
CALLE 5	69	Plano desde el Mío a la calle 5	07.00.00	Sonido vehículos

LA LOMA DE LA CRUZ	70	Plano a niños jugando bajo la noche	03.00.00	Sonido ambiente
		Plano a los locales abiertos	03.00.00	Sonido personas hablando, de fondo música
		Plano de vendedores ambulantes de la loma	04.00.00	Sonido ambiente
		Plano al centro de la loma	03.00.00	Sonido ambiente
		Plano a las personas bailando en la loma	02.00.00	Sonido grupo musical
		Plano de los pies de las personas	03.00.00	Sonido tambores.
DISTRITO AGUA BLANCA	71	Plano general a fiesta en la cuadra	05.00.00	Sonido ambiente
		Plano de pareja bailando	03.00.00	Sonido ambiente
CALLE 5	72	Plano general a La Topa tolondra	04.00.00	Sonido ambiente
		Plano de perfil al vigilante de La Topa T	03.00.00	Sonido ambiente
		Plano e personas ingresando al establecimiento	06.00.00	Sonido ambiente
CENTRO	73	Plano de jóvenes entrando a el establecimiento La Central	05.00.00	Sonido ambiente
LOMA DE LA CRUZ		Plano a las personas realizando coreografía	03.00.00	Sonido ambiente
DISTRITO DE AGUA BLANCA		Plano desde un segundo piso a las personas festejando en la cuadra	04.00.00	Sonido ambiente
HACIENDA LA DOLORES		Plano general a la multitud en la fiesta	07.00.00	Sonido ambiente
DISTRITO DE AGUA BLANCA		Plano a un grupo de jóvenes tocando instrumentos	05.00.00	Sonido ambiente
		Plano general desde atrás del dj a la fiesta	06.00.00	Sonido ambiente
CALLE 5	74	Plano desde el puente a los carros de la calle 5	05.00.00	Sonido ambiente
CENTRO	75	Plano desde el carro a la plaza de Caycedo en la madrugada	04.00.00	Sonido madrugada
		Plano a la calle 13 del centro en la madrugada	03.00.00	Sonido madrugada
	76	Plano a una farola que alumbra en la plaza de Caycedo	04.00.00	Sonido madrugada

RODAJE

BITÁCORA

DÍA 0

Con ojos de turista

Nuestro primer paso en la realización documental fue la inspección de los espacios públicos de la ciudad de Cali. Tras un adelanto con las encuestas a familiares y conocidos, decidimos iniciar con la Plaza de Caycedo, ubicada justo en lo que se denomina el centro de Cali. Aunque la expansión de la urbe ha movido ese punto del centro geográfico específico, se sigue reconociendo así pues en este sector se encuentran los edificios administrativos de la ciudad, los puntos históricos claves, calles patrimoniales principales; y es el lugar donde se produjo la conformación de la ciudad y su posterior expansión.

Con el apoyo del monitor de audiovisuales de la escuela, Julián Pacichaná, nos desplazamos para reconocer la forma en la que los habitantes de Cali habitan este emblemático espacio. Nos fuimos principalmente como observadoras netas y con la cámara registramos las situaciones más comunes encontradas en el lugar. Estuvimos durante un día de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. para contrastar los cambios de actividad de la mañana a la tarde, medir el flujo de personas y la forma en la que se transforma la luz en el espacio. Realizamos no sólo registro desde tierra, sino algunas perspectivas aéreas, realizando planos desde un octavo piso de un edificio con el fin de abarcar la mayor visión de la plaza. Al ser un espacio con un monumento del cual obtiene su nombre, establecimos ciertas actividades que se desarrollan en torno a éste: visitas de colegios para que estudiantes conozcan la historia de la ciudad; turistas tomándose fotografías; y alguno que otro transeúnte que, tras ver diariamente la estatua, se detiene a leer por primera vez la placa.

Todas estas acciones sin duda son acompañadas de personas que se transforman, por su cercanía en el espacio, en personajes propios del lugar. Se encuentran desde muy temprano en la mañana un grupo de adultos mayores –casi todos hombres- que en las bancas de

concreto que rodea toda la plaza, pasan varias horas del día tertuliando en ésta. Política, fútbol, salud y la actualidad local son temas recurrentes en sus charlas.

*A Don Joaquín de Cayzedo y Cuero.
Promártir de la Independencia de Cali y
creador de la vallecaucanidad.
Academia de Historia del Valle del Cauca,
Julio de 1910.*

Con este primer acercamiento a un espacio público fuertemente transitado por diversos grupos de habitantes de la ciudad de Cali - a lo largo de varias generaciones - ubicamos elementos a tener en cuenta en las demás visitas de inspección y posterior rodaje a realizar en espacios similares. En esta primera visita seleccionamos para registro: personajes, actividades, detalles arquitectónicos, naturaleza. Aunque

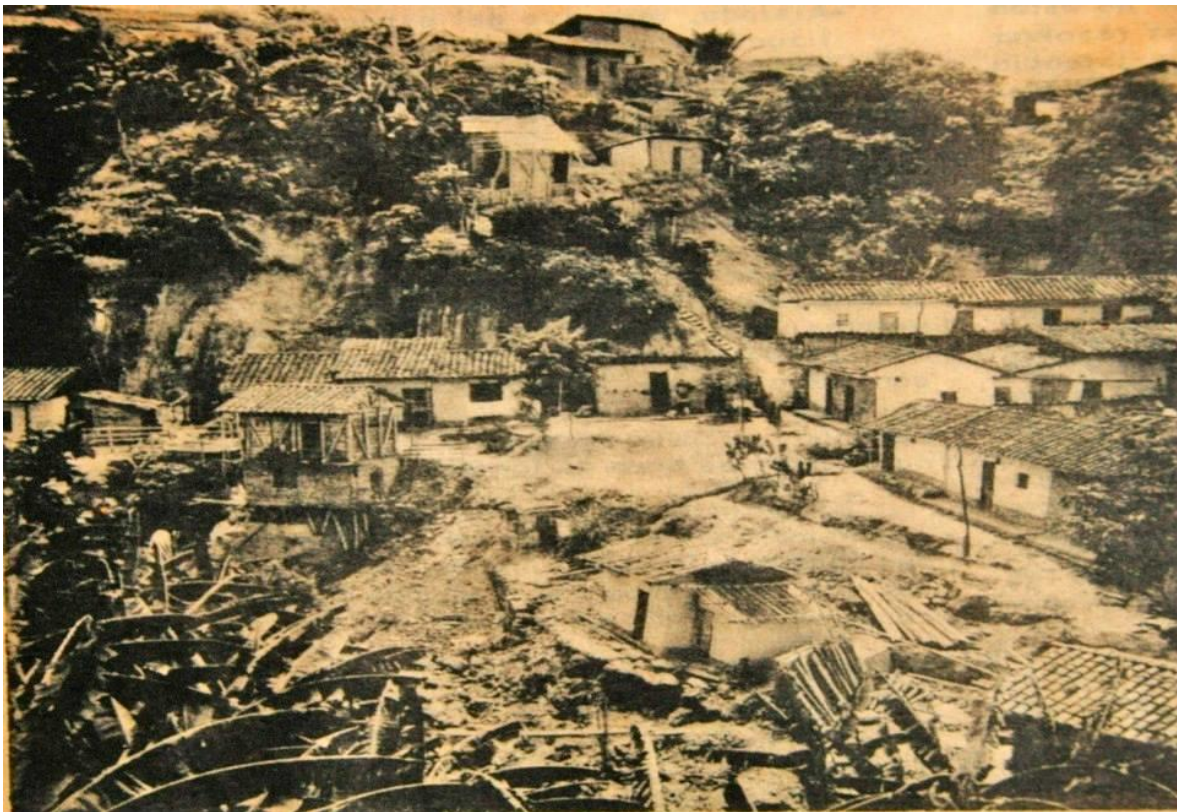
queríamos principalmente que nuestro trabajo se centrara en la captura de los espacios como protagonista principal, consideramos necesarios presentar todos estos elementos que dotan de vida un lugar.

Día 1: Siloé

Seleccionamos el espacio de Siloé por la característica especial de ser estar ubicada en la ladera, y que, aunque la población de este gran sector cuenta con una fuerte estigmatización, también adquiere una característica especial, nacida desde las tradiciones de diciembre. *El*

pesebre de Cali, Siloé, adquiere este nombre gracias a la monumental estrella que puede observarse desde más allá de la popular calle quinta y que brinda un aire de fantasía al barrio.

Sabíamos también que uno de los puntos a destacar en el sector era el ser la ubicación del MIO CABLE, que dotó de renovación y empleo al barrio, y que motiva diariamente a muchos caleños y visitantes a conocer este espacio.

La llegada

Decidimos abarcar el despertar de la ciudad, la llamada al set se produjo antes del amanecer y empezamos a grabar en la estación Cañaveralejo. Desde ese espacio capturamos las perspectivas desde y hacia el oeste de la ciudad. Más adelante, con la llegada de las personas a la terminal iniciamos la captura del ajetreo laboral. Pocos son los que suben en el horario de la mañana a la loma, en su mayoría bajan. Niños a los colegios, mujeres con carritos cargados de productos para vender, hombres uniformados.

Decidimos también realizar capturas de la maquinaria de la estación, esas imágenes nos sugerían una especie de contraste entre lo mecánico del funcionamiento industrial con lo mecánico de la vida moderna pues estas acciones de desplazamiento son cotidianas, repetitivas y calculables. Se producen todos los días sea cual sea el estrato socioeconómico.

Cuando bajó el flujo de personas en la estación subimos a las otras tres estaciones del MIO, esta vez para capturar el contexto del barrio. Qué lo rodea. Grabamos este cambio de forma aérea, es así como vimos desde atrás las llanuras de la calle quinta y nos adentramos en las subidas y bajadas de la ladera. Con mira hacia el barrio registramos algunos espacios muy bien definidos en cuanto a calles y carreras, pero otros más precarios, algunos faltos de pavimento en el que se podían encontrar hasta pequeños oasis de riachuelos y cascadas con aires selváticos en los patios de algunas casas que parecían tener inicio, pero no final.

En medio del rodaje decidimos usar un símbolo conductor para realizar el recorrido por los espacios. *Amarillo*, un joven bailarín que dicta clases de salsa a niños y dirige aerorumbas para los adultos. Lo hace tres veces a la semana, en las mañanas y en las noches y es aquí donde las estaciones del MIO adquieren protagonismo y un uso y transformación especial por parte de la sociedad. Estos espacios se resignifican y dejan de ser únicamente usados para su función original. El recorrido no acaba aquí, decidimos probar también en Siloé si el dispositivo de narración de un día completo en cada espacio era el más apropiado, por lo cual retratamos cada hora del día en el barrio atendiendo a sus actividades más destacadas. El amanecer y despertar de actividad de las personas; las mañanas de los jóvenes que recorren su barrio de la mano de *Amarillo*; las tardes de los niños que tras las jornadas de colegio buscan espacios de recreación.

Tras un exhausto primer día de rodaje nos dimos a la tarea de evaluar el material y de replantearnos el trabajo en los días y espacios posteriores, quizás no haría falta grabar tanto, quizá sería necesario ir por bloques de horario; unos lugares por encima de otros, pero seguro quizá tendríamos que dejar de ver con miedo la ciudad.

DÍA 2: LOMA DE LA CRUZ

Tras la experiencia del primer día de rodaje observamos que era mejor enfocarnos en momentos claves de cada espacio. Era jueves, y día de la reconocida actividad semanal en Cali: día danza andina en la loma. La loma de la cruz es uno de los lugares emblemáticos de la capital vallecaucana. De gran belleza y riqueza cultural, este espacio es quizá el primer lugar al que llegan los extranjeros de visita en Cali.

Aunque el TADI (Taller de Danzas Indígenas) era el epicentro de este día de rodaje, hubo un detalle que quedó fuertemente registrado en nuestras grabaciones. Ese mismo día se celebró en horas de la mañana el partido Colombia vs. Senegal que dio como resultado la victoria 1 a 0 de nuestro onceavo clasificándolo a octavos de final del campeonato mundial en Rusia. Sin lugar a dudas la euforia de la victoria de la mañana se vio reflejada en la fiesta de la noche. Decenas de personas, como es costumbre, se congregaron para la tradicional danza, pero ese día una ola de camisetas tricolor dotó de una particular visión nuestro documental.

Con nuestro equipo nos dispusimos a planear los mejores encuadres para retratar el evento que, aparte de ser multitudinario maneja una dinámica con gran fuerza y velocidad. Realizamos toma aérea para mostrar las formas de la coreografía grupal, y una toma desde el interior de la rotonda para mostrar detalle de los asistentes.

Ese día no sólo capturamos el Taller de Danza Andina, sino que realizamos el registro de este importante espacio público de Cali. Este fue uno de los lugares en los que el protagonismo no radica en un personaje sino en las actividades que allí se realizan. Diversos travellings y planos generales de los kioscos y detalles de algunos vendedores, pero sin gran detenimiento, nos permitía mostrar más las sensaciones de la atmosfera del sitio en sí.

DÍA 3: JOVITA

Como ya teníamos suficientes capturas en horarios de la madrugada decidimos que el espacio de Jovita lo abordaríamos desde su momento más turbulento. Este lugar nos ofrecería la diversidad cultural y el frenetismo juvenil de las tardes artísticas de la ciudad de Cali. Este horario poseía un contraste especial en contraposición con la parsimonia de la Loma de la Cruz, aquí estaba la naciente euforia del Parque de los Estudiantes.

Se trataba de un lugar pequeño pero que presentaba en simultaneo varias expresiones. Por un lado, estaban los raperos en los cuales nos detuvimos exaltando personaje por personaje para retratar la particularidad del grupo. Realizamos la captura del sonido directo de la música y la improvisación.

Después nos fuimos por las artistas de las telas, retratamos las acrobacias en lo alto de los árboles con planos en contrapicado para darle grandeza a las figuras aéreas. Pasamos luego a los diversos malabares. Los personajes fueron retratados con planos generales, y medios; y otros con detalles más cerrados sobre sus rostros. Otros fueron grabados con movimientos

de cámara acorde a sus rutinas que proponen una inmersión en el espacio personal del artista y que genera cercanía para el espectador.

La luz juega un papel trascendental en este lugar pues se realizan diversas tomas de luces y sombras; los tonos cálidos fuertemente contrastados para realizar un juego de siluetas de personas y figuras.

En este lugar se observan varios elementos característicos de la ciudad, su calidez por los colores, el ambiente festivo gracias a los personajes y el retrato de los cielos, y los vientos del ocaso del día.

La tarde, en un aspecto general del documental, poseía para nosotros esa coloración particular que es recogida a lo largo de este, como de los otros planos a diversos lugares que buscamos tuvieran la misma característica. Musicalmente es más natural, orgánica y melodiosa; se dejan de lado los sonidos mecánicos y repetitivos, y se opta por los sonidos directos.

DÍA 4: Zona centro / zona sur

Ya iniciados en el rodaje decidimos volver a la Plaza de Caycedo, esta vez teníamos la seguridad de que queríamos presentar la ciudad desde este espacio por lo cual las primeras tomas se harían casi nocturnos, para captar el momento exacto de la claridad del día desde el centro de la ciudad.

Realizamos planos a las fachadas cerradas y luego a su apertura. Como todo esto ocurre en simultáneo fueron tomas rápidas entre uno y otro establecimiento. Luego pasamos a los planos detalles de estructuras, la idea primordial era emular un poco los planos que ya habíamos visto en el día 0 nos gustaban. Ese día llovió, por lo cual tuvimos que hacer algunas pausas que nos permitieron observar la operación de la plaza. Cuando todo se reacomodó, empezamos con la captura a la gente regular, los hombres que diariamente se sientan a tertuliar, las mujeres que trabajan con los carritos de dulces, los oficinistas que cruzan todo el día en grupos.

Repetimos el mecanismo usado en Siloé de presentar el espacio a partir de un personaje. Un vendedor de minutos con un simpático perrito en el hombro aceptó. El recorrido por la plaza

se hizo en una sola toma de un plano secuencia, en donde la cámara cambia de encuadre, por el costado, de frente y desde atrás. Los cortes los hicimos en montaje para intercalar el recorrido de *Amarillo*.

En la plaza buscamos más generales, para ampliarla, algunos detalles fueron para establecer relaciones con planos de otros lugares. Allá también definimos la toma de cierre del documental, los planos en nocturno fueron el fin del día de la sinfonía.

Aprovechamos el resto del día -media mañana y media tarde- para ir al sur, nos localizamos exclusivamente en la Universidad del Valle para dejar registro de la importancia de esta institución en la ciudad, la consideramos un monumento, un espacio representativo igualmente público. Las primeras tomas allá se hicieron coyunturalmente con la preparación a la marcha estudiantil del día posterior. No capturamos toda la universidad sino exclusivamente esta actividad que representa el imaginario de este lugar ante la ciudad.

El resto de las tomas que realizamos allá nos servirían de apoyo genérico, por lo cual realizamos los planos de oficinas y de la maquinaria de imprenta, esta última era de gran importancia por la colección de máquinas que buscábamos tener en el documental.

DÍA 5: Zona oeste / espacios noche.

Ya poseíamos las tomas de los lugares representativos, pero queríamos entablar relaciones de similitud y diferencia a lo largo del documental. Este día lo designamos para buscar esas zonas que opusieran distancia frente a la velocidad, a la aglomeración de gente y a la carencia de algunos espacios. Para esto elegimos la zona oeste: el Peñón, la Arboleda, Santa Mónica, el Boulevard del río, entre otros. También hicimos este recorrido atendiendo a una necesidad para nosotras que ligara el documental con nuestro trabajo anterior, por lo cual buscábamos sitios que contuvieran monumentos de la ciudad.

Por este recorrido quedaban así registrados el gato de Tejada y las gatas del río, Sebastián de Belálcazar y la Ermita. Los planos que realizamos allá serían para contraposición de la opulencia de estas calles frente a otras. Casas enormes, calles en las que sólo se observan carros sin gente, lugares que parecen estar demasiado bien cuidados, pero completamente

deshabitados. Estos planos formarían una seguidilla que funcionaban en relación, pero no en solitario, con excepción de los monumentos.

Finalmente, lo único que nos restaba eran los espacios nocturnos, esta captura pretendía tener evidencia de uno de los rasgos más particulares de Cali: la rumba. Así buscamos algunos sitios de moda de la rumba en la ciudad pero que dieran cuenta de la diversidad de géneros que contenía la noche. El gran obstáculo a nuestra travesía fue la de no lograr el permiso para grabar en los interiores, así que tuvimos que dividir esto en dos momentos. Una especie de antesala a la fiesta que se da en las entradas de la disco, y alternar con la rumba como tal expresada en las fiestas al aire libre. Para esto nos apoyamos en las tomas nuestras a la celebración en la danza andina, y gracias al material de apoyo compartido de otras personas que nos ofrecieron un concierto de electrónica y una gran fiesta en el oriente de la ciudad. Por ese lado teníamos diversidad de zonas y formas de festejar, desde lo tradicional, hasta lo moderno.

Como ya teníamos las tomas finales de la noche en la plaza, sólo nos restaba hacer los planos de algunas calles que dieran muestra de la forma en la que la ciudad se va a dormir. Espacios en el centro tan fuertemente concurridos en el día, parecían desiertos de basura en la noche. El rastro del bullicio del día. Estas últimas no se hicieron con detenimiento sino en planos en movimiento, un camino que iba hasta el lugar de inicio de la película.

POSPRODUCCIÓN

MONTAJE

“No se trata de cine de ficción: no hay guion, en el sentido de narración; no hay diálogos, no hay actores. Pero no se trata tampoco de documental en el sentido habitual: no hay comentario, no se registran las palabras, la imagen no da testimonio. El cine de Peleshyán no trata de contar una historia, una pequeña historia de individuos, sino de elaborar un continuum de impresiones del mundo, de una parte, del mundo...”

La teoría del montaje a distancia empieza proponiendo a la película como algo sintético, es decir, no sólo el resultado de imagen y sonido, sino la interacción continua de estos dos elementos.

Entendido el film como una unidad orgánica, la imagen y el sonido deben expresar al mismo tiempo una representación única, un único pensamiento, una única sensación emocional. Ni imagen ni sonido deben estar jamás desligados entre sí, se apoyan todo el tiempo. Así todo el peso ideológico y emocional se afirma en el montaje, que resalta las características planteadas desde el principio por el director.

En nuestro documental no buscábamos mostrar individuos únicos con particularidades, más bien representar a través de personas aisladas aquello que era común entre todos, para que el espectador se formara la imagen del pueblo y no la de sujetos únicos.

En sus trabajos, Pelechian quiso ofrecer así un panorama del espíritu popular y el carácter nacional de su país, Armenia. Sus planos se apoyan en eventos y situaciones cotidianas, los rasgos característicos del comportamiento de las personas para así generalizar y no individualizar.

Señala que al escoger los planos importa más la resonancia metafórica de la imagen que su contenido efectivo. Es decir, aquello que sugiere y evoca por medio de la memoria, más que la acción en sí. Se opone al montaje clásico de Eisenstein, que creaba una valoración o conclusión al chocar dos planos entre sí durante el montaje, por medio de los planos contiguos.

Pelechian prefería desempalmar los planos a empalmarlos, desunirlos que unirlos, para así introducir planos nuevos entre estos y crear un resultado nuevo. Al crear esta distancia el espectador establece las relaciones de significado cuando observa el film en su totalidad.

Se da cuenta de la naturaleza cíclica del resultado. Al montar el film de esta forma, donde conceptos e imágenes se refuerzan en repetición y contraste, y no como una cadena habitual, se logra un efecto de respiración dentro de los planos, pues se comunican entre sí con otros que le dan sentido. Así todo el conjunto sensible de la visión, la escucha, la percepción y la memoria giran alrededor de la vida urbana imparable, siempre activa y cambiante.

SINOPSIS

Cali está marcada por la música y por un cóctel cultural compuesto por gente propia y de todas partes.

Este documental, hace un recorrido por una ciudad mutante y heterogénea desde sus imponentes cerros hasta el barullo del distrito. Retrata el transcurso de un día común y corriente en la vida cotidiana de Cali, y así, situaciones que transcurren entre la ciudad y sus habitantes de amanecer a anochecer. Un lugar lleno de vida, pero rodeado de atisbos de muerte; la sucursal del cielo, a la que todos pueden entrar.

FICHA TÉCNICA

Serie Documental Telepacífico	HISTORIAS EN TRÁNSITO
Referencia	CALIFONÍA
Género	DOCUMENTAL
Directoras	ANGELA GAVIRIA - PAOLA A. LOPEZ
Productor	CENTRO DE PRODUCCIÓN - ESCUELA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Realizadoras	ANGELA GAVIRIA - PAOLA LOPEZ
Fecha de realización	2018
Duración	25 MINUTOS
Camarógrafos	DAVID MORENO - PAUL DONEYES - JULIÁN PACICHANÁ
Editor Video	PAUL DONEYES
Sonidista	ANGELICA RODAS
Mezcla Sonora	CÉSAR TORRES
Diseño Tipografía	JOHN FREDY BELALCÁZAR
Dirección creative	OSCAR CAMPO
Musicalización	DANIEL MAHECHA
Guión	ANGELA GAVIRIA - PAOLA A. LOPEZ
Idea original	ANGELA GAVIRIA - PAOLA A. LOPEZ

CONCLUSIONES

Entre algunas percepciones resultado del visionaje del documental por algunas personas, nos dimos cuenta de lo que ver y reconocer en una película espacios de su cotidianidad significa para el habitante, surge un empoderamiento sobre los lugares reconocidos y, aun así, la extrañeza de ver a través de la mirada de otros sitios tantas veces recorridos, escenarios de recuerdos íntimos, hacen sentir una distancia ideal que permite un análisis más profundo ante su ciudad.

Lo principal entre los cambios que enfrentamos fue dejar consolidada la investigación y ambiciones iniciales con el texto escrito, desde el cual podría decirse poseíamos cierto control y libertades. Como era un documento narrativo que se apropiaba de los relatos de la gente, daba lugar a un documento completamente nuevo que era interpretación nuestra.

Con el documental todo cambió, tratamos de proyectar esa fantasía llamada realidad, pero sin que se sintiera ajena, que las personas que la vieran se identificaran en ella; aunque es una construcción, tratamos de ser sensibles frente a lo que observamos, de que se percibiera la ciudad desde un ojo que observa y que no irrumpe, sino que refleja lo observado, como un espejo que emula la imagen vista.

Con el sonido se produjo algo diferente, se trataba de transmitir una sensación, más que una fiel copia del sonido directo, se hizo una propuesta más experimental, es la síntesis de lo que nos suscita cada momento del día, que crea con la música, los sonidos reales y audios archivo, una mezcla.

Se buscó aprovechar al máximo el material, y aunque mucho de lo grabado no quedó en la película, al tratarse de un formato cortometraje, el resto sirvió para entender cómo operaban las personas y los lugares entre sí, que es fundamentalmente, la columna vertebral del film.

Entre los hallazgos hechos con la película nos encontramos con la importancia de hacer memoria para una comunidad. Cali es una ciudad experimentada de una forma negativa, ya sea por el tráfico, la inseguridad, las basuras y demás problemáticas sociales y políticas, por lo cual, son significativas las experiencias y productos culturales enfocados a reconocer las bondades de la ciudad. Así lo observamos cuando la gente se animaba frente al ejercicio de filmación que propusimos, frente al diálogo que escudriñaba en los recovecos de la memoria anécdotas o historias en relación con su ciudad. Los lugares se reafirman cuando nos cuestionamos frente a ellos y recordamos no sólo lo vivido, sino también que apreciamos esos espacios. Nuestra ciudad convertida en hogar.

Una de los elementos que más nos llamó la atención fue ver una ciudad tan polarizada, en donde sus habitantes se encuentran tan profundamente separados por zonas y un estigma frente algunos lugares que supera la realidad. Sí, hay zonas peligrosas, pero tuvimos la oportunidad de andar por algunas en lo que con honestidad, percibimos que la representación es incluso más fuerte que el enunciado real, y que depende de nosotros, como habitantes de Cali, sabernos enfrentar a nuestra ciudad y asumirla con perspectiva de cambio.

Sobre los objetivos propuestos creemos que funcionó el crear un retrato micro de lo que es la ciudad, capturamos algunos elementos que identifican la ciudad en el hoy y, que, aun así, presentan esta ciudad con grandes avances, pero llena de pequeñas rutinas y espacios suspendidas en el tiempo. El documental funciona aquí como “interpretación creativa de la realidad” usada para hacer memoria, para entendernos a partir de este lugar que nos conforma.

Sí se logró el objetivo principal que era recoger memoria de la ciudad a través de una película, y dejar registro del proceso con el documento escrito aquí expuesto. De este proyecto salimos con aciertos y falencias identificadas, como comunicadoras salimos con la necesidad de ampliar más la mirada, con la seguridad de que la labor de servir de ventana al mundo, para que la gente pueda interpretar es nuestra forma de hacer comunidad.

Nos creímos, como dice Dziga Vertov, con el derecho de realizar una película para engendrar películas, porque de cierto falta mucho para lograr crear una sinfonía completa de lo que Cali

en su complejidad podría representar; por ahora, nosotras propusimos una especie de *Obertura*, que bien podría estar relacionada temáticamente con piezas posteriores y que esperamos transmitan visiones diferentes, otras formas de concebir la ciudad, para conocer, para aprender.

Nota al pie:

Como plan de investigación para esclarecer dudas previas al proceso de producción de documental, las entrevistas y charlas sirvieron para acopio de pensamientos y sentimientos que suscita la ciudad en sí misma. No se puede dejar de lado la opinión compartida sobre la sensación de atraso de la ciudad que contrasta fuertemente con lo que oficialmente las administraciones municipales develan en sus informes de rendición de cuentas. Y, aunque la ciudad aparece con grandes proyecciones y reconocimiento a nivel internacional, la percepción interna, en su mayoría, dista bastante de creer esto. Por cuestiones más bien de una centralización de la información y desconocimiento de grandes procesos de desarrollo, el cariño de los caleños hacia Cali parece más un recuerdo nostálgico que un empoderamiento activo del presente. Es ahí donde vimos la importancia de visibilizar a nuestra ciudad.

BIBLIOGRAFÍA

Llorca, J. (2012). Cine, ciudad y arquitectura, apuntes metodológicos. El caso de El grupo de Cali. CS, 367-390.

Sandoval, C. (2002). Investigación cualitativa. En G. Briones, G. Hoyos, C. Sandoval, H. Henao, L. Villegas, S. Correa, . . . B. Restrepo, Especialización en teoría, métodos y técnicas de investigación social (pág. 15). Bogotá: ARFO editores e impresores.

Ulloa, A. (1994). Cultura, identidad y comunicación. Diálogos, 33-48.

Halbwachs, M. (2004). Memoria colectiva. Editorial: PRENSAS UNIVERSITARIAS DE ZARAGOZA.

Halbwachs, M. (2004) Los marcos sociales de la memoria. Editorial: ANTHROPOS.

Maquet, J. (1999). La experiencia estética. La mirada de un antropólogo sobre el arte. Ediciones Celeste.

Hannerz, U. (1986). Exploración de la ciudad. Hacia una antropología urbana. México: Fondo de Cultura Económica.

Sennett, R. (2003). Carne y Piedra. El cuerpo y la ciudad en la civilización. Madrid, Alianza Editorial.

De Certeau, M. (1996). La invención de lo cotidiano. 1. Artes de hacer. Editorial: Universidad Iberoamericana.