

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas

Ágora.

Emilio José Arellano Freire

Cine y Video

Trabajo de integración curricular presentado como requisito
para la obtención del título de:
Licenciado en Cine y Video

Quito, 12 de diciembre de 2019

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

**COLEGIO COMUNICACIÓN Y ARTES
CONTEMPORÁNEAS**

**HOJA DE CALIFICACIÓN
DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR**

Ágora.

Emilio José Arellano Freire

Calificación:

Nombre del profesor, Título académico:

Paulina Andrea Simon Torres, M.Sc.

Firma del profesor:

Quito, 12 de diciembre de 2019

Derechos de Autor

Por medio del presente documento certifico que he leído todas las Políticas y Manuales de la Universidad San Francisco de Quito USFQ, incluyendo la Política de Propiedad Intelectual USFQ, y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo quedan sujetos a lo dispuesto en esas Políticas.

Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Firma del estudiante: _____

Nombres y apellidos: Emilio José Arellano Freire

Código: 00136366

Cédula de identidad: 1725041030

Lugar y fecha: Quito, 12 de diciembre de 2019

RESUMEN

El siguiente trabajo consta de un cortometraje documental que recopila múltiples historias acerca de diversas experiencias sobre la fe y la espiritualidad humana. Tratando sobre temas existenciales, Ágora pretende cuestionar lo establecido y provocar una reflexión en el espectador a través de diferentes preguntas acerca de sus creencias personales. El documental fue un trabajo de un año. Alrededor de este conocemos cinco historias diferentes entre ellas, que se conectan en un mismo resultado al evocar la incertidumbre como tema central del documental. Muchas preguntas son cuestionadas dentro de este espacio acerca de la religión, la existencia de un ser superior, el dolor, el miedo y la duda; temas que reflejan la belleza de cada individuo y lo que nos hace a todos seres humanos.

Palabras clave: fe, religión, duda, incertidumbre, cosmovisión, miedo, dolor, razonamiento, cuestionamiento, humanidad, enfermedad, diversidad y amor.

ABSTRACT

The following work consists of a documentary short film that collects various stories about diverse experiences concerning faith and human spirituality. By dealing with existential issues, *Ágora* intends to question what is established and provoke a reflection on the audience through different constraints about their personal beliefs. The documentary compiles a year of work through which, we know five different stories that are connected in a same outcome by evoking uncertainty as the central theme of the documentary. Within this space, many questions about religion, the existence of a superior being, pain, fear and doubt are portrayed; issues that show the beauty of each individual and what makes us all human beings.

Keywords: faith, religion, doubt, uncertainty, worldview, fear, pain, reasoning, questioning, humanity, illness, diversity, love.

Tabla de Contenidos

INTRODUCCIÓN Y SINOPSIS	7
DESARROLLO DEL TEMA	8
Notas del director y motivación:.....	8
Proceso de investigación y desarrollo:.....	8
Proceso de producción:	10
Sobre el producto final:.....	11
CONCLUSIONES	12
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	13
ANEXO A: CESIONES DE DERECHOS.....	14
ANEXO B: CD CON EL CONTENIDO	18

INTRODUCCIÓN Y SINOPSIS

Ágora es un documental que intenta cuestionar la fe y espiritualidad del ser humano, a través de múltiples hilos conductores y testimonios de cinco personas diferentes entre sí. Conoceremos el relato de la vida y cosmovisión de una ex bailarina profesional, sumida en un mundo lleno de conflictos y miedos; un atleta de triatlón que se hace preguntas y que ha atravesado varios conflictos internos; un joven ateo que rechaza la religión debido a los incidentes de la vida; un chico afín a la naturaleza y la cosmovisión andina y una chica con discapacidad física y defensora de su fe religiosa. En un mundo en el que se encuentran muchas visiones de la espiritualidad y diversas opiniones respecto a la fe, el documental define aquello que posibilita la esperanza en el ser humano a través de la duda, el miedo y el razonamiento. Este cuestionamiento comienza con preguntas comunes: ¿Por qué es necesaria la fe?, ¿Fe es lo mismo que religión?, ¿Por qué el ser humano recurre a una fe en tiempos de crisis?, etc. Mientras transcurre el documental, las historias y opiniones se entrelazan, se cuestionan profundamente aquello tan abstracto, se abren nuevas incógnitas y con ellas, la percepción de la imposibilidad de definir un credo, un vínculo con lo divino. Ante todo, está la emotividad. Un documental sobre varias mentes y almas que se permiten cuestionarse para seguir creciendo en sus formas de fe.

DESARROLLO DEL TEMA

Notas del director y motivación:

El mundo debe ser un constante espacio de búsqueda y cuestionamiento. Debemos preguntarnos las cosas y no tomar por hecho nada de lo que sucede a nuestro alrededor. Desde los tiempos antiguos, el ser humano ha intentado definir conceptos tan abstractos y preguntas tan retóricas que no deberíamos terminar esa búsqueda de verdades en el presente. A partir de esos espacios de búsqueda nació *Ágora*. Si bien no es un espacio físico, se convirtió en un lugar dentro de la pantalla grande. Personalmente, me hubiese encantado tener la oportunidad de conocer muchas más opiniones de diferentes personas; pero siendo realista, una vida no alcanzaría para llegar a conocer a todo el mundo. Creo que cada una de estas 5 personas tiene alguna característica propia que me define y que me he visto identificado. Realmente, no me arrepiento en absoluto que hayan sido ellas y ellos los protagonistas del documental.

El proyecto fue motivado a raíz de varios cuestionamientos personales. Después de ser criado religiosamente en casa y haber llegado al vértice de mi edad adulta donde muchas decisiones deben ser tomadas, la incertidumbre y la duda llegaron a tomar un gran papel protagónico en mi vida. Llegué a descubrir que solo a través de las preguntas y la búsqueda de sus respuestas, saldría de mi zona de confort y podría llegar a convertirme en alguien con un criterio propio. Tal vez no llegue a tenerlo todo resuelto o calculado, pero ha sido solo a través del conocimiento de otras personas, que he podido llegar a encontrarme conmigo mismo.

Proceso de investigación y desarrollo:

Inicialmente se buscaba hacer un documental sobre una persona en específico, mostrando el conflicto interno que yacía dentro de ella. Tras varias reflexiones, me di cuenta que, así como este personaje (el cual está también dentro del producto final) hay muchas más personas con ese cuestionamiento constante y que sería muy interesante ver como entre varias personas y una colectividad de creencias, se podría concluir que todos estamos en búsqueda de las mismas repuestas y que a la final no somos tan diferentes entre sí.

Posteriormente pensé en hacer un documental personal, pero me di cuenta que era más coherente demostrar que las mismas preguntas que yo tenía no eran propias, sino un

espejo del cuestionamiento normal del ser humano en cierto punto de su vida. Así es como se decidió ver los diferentes tipos de espiritualidad a través de miradas completamente distintas entre ellas. Dentro del Proceso de Desarrollo, se realizó un diario de trabajo compuesto por experiencias y referencias para la realización del trabajo (adjunto anexo) junto a mi profesor Armando Salazar.

Se tenía como referencia inicial el documental “Human”, dirigido por Yann Arthus Bertrand, donde varios temas que enmarcan la humanidad son tomadas como línea narrativa del documental (Adjunto anexo con más referencias del documental). Cuando veía este documental y la intensidad de las historias contadas desde un ángulo directo viendo a cámara, me dije a mi mismo: “Esto es lo que quiero provocar, la reflexión a través de la mirada de otro”. Fue así que comencé en búsqueda de personajes que calcen con el perfil que estaba buscando. En este proceso de investigación sobre los personajes, inconscientemente intentaba relacionarlos conmigo mismo y comencé a identificarlos poco a poco. Quería el lado artístico de por medio, mezclado con la incierta creencia religiosa dentro del hogar y a la vez personajes jóvenes que tengan dudas acerca de la existencia y su identidad. Claramente, varias personas calzaban dentro del perfil.

Fue así, que llegué a conocerlos a todos con la ayuda de mi amiga productora Lilibeth (con quién estoy muy agradecido por su ayuda y participación dentro de la producción). Tras haberme reunido con varias personas y conocidos, se definió un grupo selecto de 5 personas. Una vez discutido con ellas/os y haberles comentado el propósito del documental, se realizaron varias entrevistas personales todos. Para esto, es importante saber que, entre los personajes, nunca se conocieron hasta ahora. Estas entrevistas fueron con el propósito de llegar a escucharlos más y con profundidad. Fue así, que hasta cierto punto pude conversar temas difíciles y sensibles en cada uno. Sin duda, fue un trabajo emocional muy desgastante pero enriquecedor. Las reuniones sirvieron para crear vínculos con ellas/os, estos luego sirvieron para llegar sacarlo a flote el momento de poner una cámara al frente y que la opinión sea real, sensible y honesta.

A partir de los temas tratados, pude encontrar puntos similares entre todos ellos. Algunos hablaban del amor, de su identidad y de los momentos específicos en los cuales sus tipos de “fe”, “espiritualidad” o creencia fueron definidas. De ahí partió el cuestionario que serviría de línea narrativa para el documental, cumpliéndolo estrictamente el momento de rodaje, pero discutido previamente en el proceso de desarrollo.

Posteriormente, el trabajo se realizó con acompañamientos individuales a cada personaje y sus espacios personales. Fue allí cuando gran parte del material fue grabado. Se buscaba que estén en sus espacios donde usualmente practicaban o estaban en búsqueda de su fe y espiritualidad. Los rodajes continuaron así por varias semanas.

Proceso de producción:

La etapa de Producción comenzó desde septiembre del 2019, siendo ese un mes clave para estar con cada uno de ellos de forma semanal. Se empezó paulatinamente el rodaje con cada uno de ellos. Fueron asignados una semana para cada personaje según su disponibilidad. Dentro de este espacio, se contó con un maravilloso equipo de producción (Directora de Fotografía, Sonidista, Productora y un Data Manager). Cumpliendo así con el objetivo, fue hasta la última semana de octubre donde se terminó de rodar con el último personaje a manera de acompañamiento y fueron citados todos a su entrevista grabada en estudio para la semana posterior.

El día de rodaje más importante era aquel en estudio. Las preguntas estaban listas y las energías al límite después de haber tenido un mes extenso de preguntas existenciales y pláticas profundas con cada uno. Sin embargo, ese día fue el que definió la estructura narrativa del documental. Posteriormente al rodaje, se tomó el mes de octubre y noviembre de 2019 para el montaje y la edición. Honestamente, el material estuvo paralizado por mucho tiempo al tener complicaciones con la cantidad de contenido grabado y buscando la coherencia entre los diálogos de los personajes. Después de un par de semanas complejas, donde la frustración llegaba al límite y las reuniones con mi tutora (Paulina Simon Torres) funcionaban como una efectiva retroalimentación semanal, se obtuvo la idea de jerarquizar el documental por relevancia en contenido. Fue así cuando se decidió dividir al documental a través de las preguntas del cuestionario y segmentarlo por colores. Una vez más clara la idea y el tipo de contenido que cada *clip* contenía, fue mucho más fácil categorizarlo y ordenarlo en la línea de tiempo. Con esta organización, el primer corte fue sacado en una semana.

Tras ese primer corte, se dieron reuniones semanales con Pauli, haciendo correcciones efectivas y puntuales, buscando que haya nexos entre cada uno de los personajes, evitando la monotonía y la cantidad extensa de divagación dentro de los diálogos. Llegando a finales de noviembre, me encontraba ya con un segundo corte y posteriormente un tercer corte. Sin lugar a duda, si no hubiese sido por esas reuniones semanales con mi tutora en la sala de edición de la universidad, el material aún estuviera archivado.

Para inicios de diciembre, llegando con un corte de imagen para la segunda semana del mes, se empezó el proceso de Finalización y Post-Producción de Sonido y Colorización. Este último mes fue de suma importancia, ya que el sonido era uno de los elementos audiovisuales que más importa y predomina dentro del documental. Fue terminado exitosamente.

Sobre el producto final:

He visto muchas veces el documental ahora y algo que me emociona es saber que esas preguntas que me hice hace un año atrás, quedaron plasmadas involuntariamente a través de las miradas de otros. Me di cuenta del impacto que causa el ver a cámara directamente y poder crear una conexión directa entre los personajes y la audiencia, llegando así a una fuerza mayor el momento de contar cada experiencia y creencia. Cada historia y opinión tiene su valor y propósito dentro de la película. Cada personaje sirve como reflexión personal, así tengamos otra mirada distinta a la expuesta. Nos podemos sentir identificados con todos ellos de cierta forma, dando razón a que el ser humano está en constante incertidumbre y eso es lo que nos unifica a todos.

El documental tiene una duración aproximada de 19 minutos, los cuales invitan a la reflexión personal sobre las creencias de uno mismo. Es una pieza colectiva que propone ciertas preguntas que todos nos hemos llegado a hacer en algún momento y que llegarán a formular muchas más. Conocemos a cinco personas, diferentes entre sí, pero que comparten algo en común: todos tenemos algo en qué creer.

CONCLUSIONES

Dentro de la Producción en general, algo que fue clave es hacerlo todo con tiempo suficiente para digerir el material y tomar las mejores decisiones. Al haber tenido un contenido tan profundo y abstracto, era necesario no llegar a ser muy ambiguos en el contenido y ser bastante serios con las preguntas que se buscaban plantear. Por ser un tema muy amplio, era muy fácil caer en la divagación o redundancia, por lo cual ese fue uno de los mayores retos. Por otro lado, la etapa más compleja llegó a ser en el momento de unificar el material y montarlo en una línea de tiempo al tener una gran cantidad de material entrevistado y buscar los nexos entre cada personaje para crear una coherencia narrativa.

La idea inicial era que un tercero pueda encargarse del trabajo de montaje para yo ir dirigiendo durante el proceso. Sin embargo, después de ver el flujo de trabajo durante el rodaje, decidí yo mismo también ser el editor para el proyecto. Esto me sirvió mucho debido a que el mayor reto era hacer realidad la visión que tenía en mente, impulsándome a muchas veces tener que salir de mi idea principal, buscar nuevas estrategias y entender que la idea mental que podemos tener no siempre suele ser la misma, no por eso peor.

Este proyecto me hizo entender las motivaciones personales que cargo como futuro cineasta y productor, muchas de ellas hacia el cuestionamiento de lo establecido y aquellos temas que nos hacen a todos tan genuinos, impotentes y humanos de cierta forma. Por otro lado, tenía el interés de ser visible dentro del trabajo como uno de los entrevistados. Esa idea finalmente fue dejada a un lado, ya que me di cuenta que no era necesaria mi presencia física dentro del contenido, ya que mi espíritu y energía se concentraban en toda la pieza documental de manera indirecta y de forma neutral hacia las opiniones vertidas dentro del documental.

Este documental pretende sacar a luz muchas preguntas que usualmente las dejamos de lado, intentando que el espectador llegue a pensar en ellas y tener la sensación de inconformidad con sus creencias. Una de las cosas que más he llegado a aprender en todo este año de trabajo es que cada persona tiene su propia verdad y eso eleva la belleza del ser humano y su singularidad. Si miráramos a cada persona a los ojos, podríamos ver que hay historias detrás que necesitan ser escuchadas, dolor que merece ser contado y sobre todo preguntas que deberían ser resueltas. El mundo es nuestra ágora, nuestro espacio de preguntas; que nunca dejemos de hacerlas y que jamás permitamos que alguien nos limite a cuestionarlas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (EJEMPLO ESTILO APA)

La Fuente, A. (2018). El Conticinio [Compuesto por Álvaro La Fuente.]. El Conticinio [CD]. Madrid: España.

Bertrand, Y. (Productor). 2015. Human. [Largometraje documental]. Francia: Humankind Productions.

ANEXO A: CESIONES DE DERECHOS POR PERSONAJE

CESIÓN DE DERECHOS DE USO DE IMAGEN (Actores, Figurantes y Extras)

1. A través del presente documento el abajo firmante, en adelante CESIONARIO cede de manera irrevocable a favor del Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas de la Universidad San Francisco de Quito y del/la estudiante Emilio José Avello Bese, sus licenciarios, sucesores y cesionarios, a quienes en adelante se denominarán colectivamente "EL PRODUCTOR", el derecho ilimitado de uso de las imágenes de video y audio captadas a su persona, con el objetivo de filmar, grabar, fotografiar imágenes y sonidos para la producción audiovisual con título de trabajo Agora (en adelante LA PRODUCCIÓN), con el derecho ilimitado para usar, exhibir y/o explotar, y licenciar a otros para que usen, transmitan, exhiban y/o exploten la producción, en todo o en parte, a través del universo y de manera perpetua, y en cualquier manera y en cualquier tipo de medio conocido o diseñado ahora o en el futuro.
2. El cesionario reconoce también el derecho del productor a cambiar, editar, modificar, y revisar en cualquier momento LAPRODUCCIÓN en todo o en parte, y a combinar la misma, en todo o en parte, con otros materiales o trabajos.
3. EL PRODUCTOR se compromete a poner el nombre del Cesionario dentro de la secuencia de créditos que considere pertinente bajo el nombre o seudónimo de Maria Paula Guerrón

Fecha: _____

(En caso de menores de Edad)

Firma: Maria Paula

Firma representante legal: _____

Nombre: Maria Paula Guerrón

Nombre representante legal: _____

Dirección: Cumbayá

Teléfono: 0987795878

CESIÓN DE DERECHOS DE USO DE IMAGEN
(Actores, Figurantes y Extras)

1. A través del presente documento el abajo firmante, en adelante CESIONARIO cede de manera irrevocable a favor del Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas de la Universidad San Francisco de Quito y del/la estudiante Emilio José Aclero Feje, sus licenciarios, sucesores y cesionarios, a quienes en adelante se denominarán colectivamente "EL PRODUCTOR", el derecho ilimitado de uso de las imágenes de video y audio captadas a su persona, con el objetivo de filmar, grabar, fotografiar imágenes y sonidos para la producción audiovisual con título de trabajo Agata (en adelante LA PRODUCCIÓN), con el derecho ilimitado para usar, exhibir y/o explotar, y licenciar a otros para que usen, transmitan, exhiban y/o exploten la producción, en todo o en parte, a través del universo y de manera perpetua, y en cualquier manera y en cualquier tipo de medio conocido o diseñado ahora o en el futuro.
2. El cesionario reconoce también el derecho del productor a cambiar, editar, modificar, y revisar en cualquier momento LA PRODUCCIÓN en todo o en parte, y a combinar la misma, en todo o en parte, con otros materiales o trabajos.
3. EL PRODUCTOR se compromete a poner el nombre del Cesionario dentro de la secuencia de créditos que considere pertinente bajo el nombre o seudónimo de Camila Acosta

Fecha: _____

(En caso de menores de Edad)

Firma: Camila A

Firma representante legal _____

Nombre: Camila Acosta

Nombre representante legal: _____

Dirección: Tumbaco

Teléfono: 0984498334

CESIÓN DE DERECHOS DE USO DE IMAGEN
(Actores, Figurantes y Extras)

1. A través del presente documento el abajo firmante, en adelante CESIONARIO cede de manera irrevocable a favor del Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas de la Universidad San Francisco de Quito y del/la estudiante Emilio José Adolfo Freire sus licenciatarios, sucesores y cesionarios, a quienes en adelante se denominarán colectivamente "EL PRODUCTOR", el derecho ilimitado de uso de las imágenes de video y audio captadas a su persona, con el objetivo de filmar, grabar, fotografiar imágenes y sonidos para la producción audiovisual con título de trabajo Agua (en adelante LA PRODUCCIÓN), con el derecho ilimitado para usar, exhibir y/o explotar, y licenciar a otros para que usen, transmitan, exhiban y/o exploten la producción, en todo o en parte, a través del universo y de manera perpetua, y en cualquier manera y en cualquier tipo de medio conocido o diseñado ahora o en el futuro.
2. El cesionario reconoce también el derecho del productor a cambiar, editar, modificar, y revisar en cualquier momento LA PRODUCCIÓN en todo o en parte, y a combinar la misma, en todo o en parte, con otros materiales o trabajos.
3. EL PRODUCTOR se compromete a poner el nombre del Cesionario dentro de la secuencia de créditos que considere pertinente bajo el nombre o seudónimo de Juan José Freire S.

Fecha: 10/12/2019

(En caso de menores de Edad)

Firma: Juan J. Freire S.

Firma representante legal _____

Nombre: Juan José Freire S.

Nombre representante legal: _____

Dirección: Mariana de Jesús

Teléfono: 0992568057

CESIÓN DE DERECHOS DE USO DE IMAGEN
(Actores, Figurantes y Extras)

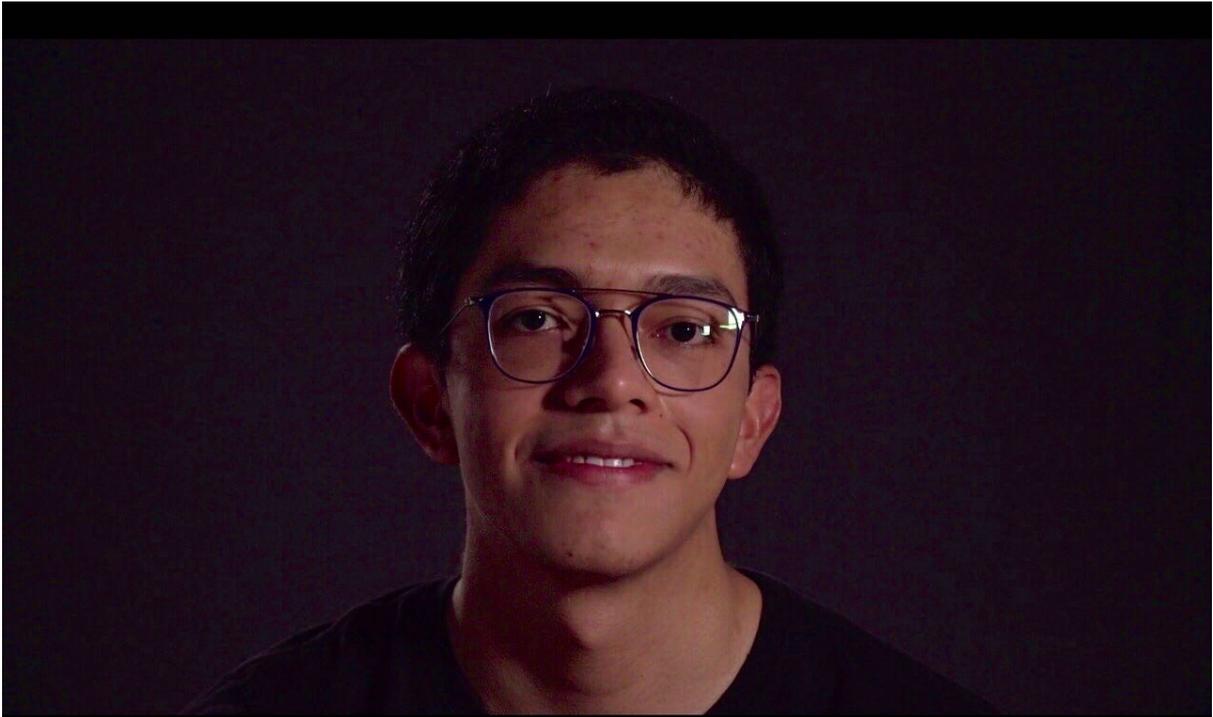
1. A través del presente documento el abajo firmante, en adelante CESIONARIO cede de manera irrevocable a favor del Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas de la Universidad San Francisco de Quito y del/la estudiante Emilio José Avello Freije, sus licenciatarios, sucesores y cesionarios, a quienes en adelante se denominarán colectivamente "EL PRODUCTOR", el derecho ilimitado de uso de las imágenes de video y audio captadas a su persona, con el objetivo de filmar, grabar, fotografiar imágenes y sonidos para la producción audiovisual con título de trabajo Agua (en adelante LA PRODUCCIÓN), con el derecho ilimitado para usar, exhibir y/o explotar, y licenciar a otros para que usen, transmitan, exhiban y/o exploten la producción, en todo o en parte, a través del universo y de manera perpetua, y en cualquier manera y en cualquier tipo de medio conocido o diseñado ahora o en el futuro.
2. El cesionario reconoce también el derecho del productor a cambiar, editar, modificar, y revisar en cualquier momento LA PRODUCCIÓN en todo o en parte, y a combinar la misma, en todo o en parte, con otros materiales o trabajos.
3. EL PRODUCTOR se compromete a poner el nombre del Cesionario dentro de la secuencia de créditos que considere pertinente bajo el nombre o seudónimo de Jorge Enrique Zapata

Fecha: 11/12/19

Firma: (En caso de menores de Edad)
 Nombre: Jorge Zapata Firma representante legal: _____
 Dirección: Valle de los Chillos Nombre representante legal: _____
 Teléfono: 0984376710

ANEXO B: IMÁGENES DE PRODUCCIÓN

ANEXO C: DVD CON EL CONTENIDO

Adjunto DVD con el documental