

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas

Afuera, Colores de Liberación

Arturo José Toledo Guerrero

Cine y Video

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

Quito, 23 de diciembre de 2019

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

**COLEGIO COMUNICACIÓN Y ARTES
CONTEMPORÁNEAS**

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

Afuera, Colores De Liberación

Arturo José Toledo Guerrero

Calificación:

Nombre del profesor, Título académico:

Paulina Andrea Simon Torres, M.Sc.

Firma del profesor:

Quito, 23 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: Arturo José Toledo Guerrero

Código: 00131099

Cédula de identidad: 1723523427

Lugar y fecha: Quito, 23 de diciembre de 2019

RESUMEN

“Afuera” comienza con una pregunta fundamental: ¿Qué implica salir del clóset en un país conservador donde ser gay era penalizado hasta finales del siglo XX? A través de un artista Drag, la película transcurre entre la búsqueda y la escucha, manteniendo este cuestionamiento presente a cada momento. Theos Monteros, lentamente transformándose en Thessa Mercury, realiza varias entrevistas a distintas personas homosexuales, escuchando sus relatos y experiencias, al afrontar su realidad con el otro. En este documental se explora y reflexiona sobre el rechazo, el miedo, los infortunios y desafíos, resaltando un futuro que parece ser prometedor.

Palabras clave: Documental, Cortometraje, LGBTQ+, Diversidad, Género, Drag, Personal, Testimonios, Búsqueda.

ABSTRACT

“Afuera” starts with the key question: In a conservative country in which being gay was considered a crime up until the end of the 20th century, what does coming out entail? Through the eyes of a Drag Queen, the film unfolds between searching and listening, this questioning remains present throughout. Theos Monteros, slowly transforming in Thessa Mercury, interview several gay individuals, hearing their stories and experiences, confronting each other’s realities. This documentary explores and reflects on rejection, fear, misfortune and challenges, as well as shining a light on a seemingly hopeful future.

Key words: Documentary, Short film, LGBTQ+, Diversity, Gender, Drag, Personal, Testimonies, Research.

TABLA DE CONTENIDO

Nota del Director y Motivaciones	7
Proceso de Desarrollo	8
Sobre el Rodaje	11
Sobre el Producto Final	14
Conclusiones	15
Filmografía	16
Anexo A: DVD del Documental	17
Anexo B: Carpeta de Producción	18

Nota del Director y Motivaciones

Graficar un sentimiento es sumamente difícil. La imposibilidad ante ser lo que el común denominador califica como “normal”, es un reto continuo. La película se desarrolló durante un cuestionamiento personal y la manera en que este fue percibido por el otro, destacando el momento difícil durante el enamoramiento y el ocultamiento de este sentimiento por parte del director al desarrollar la película. ¿Cómo puede uno abiertamente decir que estás con una persona si vas a ser juzgado por esto? ¿Qué implicaciones tiene el tener gustos distintos a los otros? Esta obra, cuyo título se mantiene en discusión mientras se escribe esta declaración, parte de la idea de cambio y las dificultades que este proceso implica, tratándolo como un tema universal, dentro de un particular.

El concepto de “Afuera” parte del momento en que una persona LGBTQ+ admite que tiene un rasgo individual distinto al resto. El admitir que a una persona le gusta otra del mismo sexo, es un acto importante y a su vez aterrador, perdiendo control del reaccionar de los demás y lo que estos piensen u opinen. Principalmente mi propio acto de personificar quien soy, los distintos relatos de varias amistades durante mis años universitarios, con todas las adversidades o ganancias posibles, y la imposibilidad de la persona, de quien estoy enamorado mientras plasmo estas palabras por miedo a ser obligado a dejar su casa, al tener afectos hacia alguien de su mismo género, me motivaron a realizar esta película, partiendo de mi propia experiencia y todo lo que sucedió después de realizar mi coming out. A pesar de marcar este acto individualmente, resaltándolo cuando lo dije frente las personas que más quiero, el salir del clóset sucede día a día, siendo un proceso constante que se da ante un mundo el cual se espera que esté en un transcurso evolutivo de cambio. El relato de los personajes y la vivencia del entrevistador marcan a esta obra de manera individual y honesta, siendo un reflejo de la realidad diversa en el Ecuador y de las personas que formamos parte de ella.

Proceso de Desarrollo

Esta película se desarrolla a partir de un cuestionamiento personal muy fuerte, pero el proceso que tiene se fue entregando por sí solo. “Afuera” comienza con el concepto de un personaje dispositivo que realice preguntas sobre la salida del clóset a otras personas que han pasado por un proceso similar. Este personaje idealmente iba a ser un chico, alrededor de los 20 años, el cual no había realizado este acto, y deseaba hacerlo. En ningún momento del desarrollo se discutía la aparición del Drag, aunque esta no era una opción cerrada para toparla en una entrevista. Se presentaron varios referentes, destacando “El Viento Sabe que Vuelvo a Casa” de José Luis Torres Leiva, principalmente por su estructura dramática, utilización del personaje como dispositivo, y su ritmo.

Torres Leiva en su producción retrata a un reconocido documentalista chileno realizando su “primera película de ficción”. Esta película fue ficticia, nunca existió, y se utilizó este proceso de investigación únicamente para capturar la esencia del individuo y a la isla donde este convivía con sus habitantes. De igual manera, uno de los referentes estéticos con mayor relevancia para esta producción fue el documental “Germania”, dirigida por Lion Bischof, por su manera de poner a los personajes documentados en las entrevistas, el tiempo con el que se desarrolla la obra y las debidas pausas que tomaban con cada personaje, y la utilización de formato (2.35:1) por detalles de espacio y emocionales.

Se contó con una amplia investigación de campo, donde se entrevistó a posibles candidatos tanto para ser entrevistadores o entrevistados. Sin embargo, el personaje ideal no se presentaba. El primer semestre de la clase de tesis se desarrolló centrando y afinando la estructura dramática a través de una escaleta, la cual terminó siendo explorada a través del significado de los seis colores de la bandera LGBT, diseñada por Gilbert Baker. Se comienza de esta manera a tratar la película con los siguientes puntos:

- Color Rojo (Vida - Life). - Mundo cotidiano. Introducción del personaje y descripción de la historia a buscarse. Se realiza los primeros acercamientos.
Referencia: Sans Soleil (Inicio)
<https://www.youtube.com/watch?v=LGDu7YOIVuE>
- Color Naranja (Sanación - Healing). - Incidente o detonante. El personaje comienza a buscar la historia en el mundo. Primera entrevista. Se discute sobre el salir y lo que esto implica. Como decirlo es una cosa y “salir realmente” es otra.
- Color Amarillo (Luz - Sunlight). - Punto medio. Se habla de las diferentes maneras de salir y la diferencia entre distintos círculos (familiar, social, laboral). Se habla de las posibilidades de vida con un enfoque optimista. La entrevista puede ser a una pareja.
- Color Verde (Naturaleza - Nature). - Punto más bajo. Tercera entrevista. En esta se habla del salir sin intención de salir. Que el mundo se de cuenta sin que la persona lo desee. Se discute la dificultad que esto implica. De igual manera se habla del deseo frustrado y la falta de necesidad de “salir”.
- Color Azul (Serenidad - Serenity). - Enfrentamiento o clímax. El personaje se acerca a una persona mayor de 40 años que no ha salido, o no pudo salir. Esta persona tiene una falta de serenidad en su vida. Este momento es doloroso.
- Color Violeta (Espiritualidad - Spirit). - Mundo ordinario alterado o desenlace. Cierre del documental, el personaje deja preguntar y ahora él es preguntado. Se cuestiona al personaje desde su espiritualidad y posiblemente se discute sobre cuestionamientos del personaje. Se propone que sea un niño el que pregunte.

Referencia: El Viento Sabe que Vuelvo a Casa (Final)

Primero se definió que el personaje/entrevistador sea Theos Monteros, estudiante de animación digital, el cual creó y performa un personaje Drag, Thessa Mercury, por diversos motivos. Esto hizo que la película se desarrolle por otro rumbo, aplicando un concepto de transformación a las entrevistas, más importantes que la organización de los colores en la bandera arcoíris, pero se mantuvo lo que se deseaba tratar en cada color y cómo esto iba a ser tratado en cada entrevista.

Sobre el Rodaje

Rodar esta película representó un reto. Al no tener un equipo definido, aparte de la productora de campo y el protagonista, cada día de rodaje contaba con un equipo diferente. El primer rodaje se realiza sin complicaciones en junio, el día de la marcha del orgullo. Había varios candidatos ya entre los personajes, pero ninguno estaba confirmado, por lo que durante este evento solo realizamos tomas con Theos. A pesar de esta imposibilidad, el material obtenido fue muy valioso, dejando muchas tomas significativas y emotivas, que están prominentemente durante el documental.

Posteriormente se rodó cada en entrevista con el siguiente orden y fin:

- (Rodaje de Maquillaje)

Introducción

Se conoce al personaje (Theos) y descripción de la historia a buscarse. Se realiza los primeros acercamientos.

No se ve el drag en ningún momento.

Referencia: Sans Soleil (Inicio) <https://www.youtube.com/watch?v=LGDu7YOIVuE>

Referencia: The Mouth of the Wolf (Inicio)

<https://www.youtube.com/watch?v=kyTwgJX97HE>

- Color Amarillo (Luz - Sunlight). -

Mundo cotidiano.

Entrevistado a quién le fue fácil salir y a quien “todo le salió bien”.

Luis Mosquera, el entrevistado, no tiene más de 20 años.

Se genera el cuestionamiento: ¿Cómo me siento de que me fue tan bien si a otros no?

Generar el contraste a través de la idea de sentirse agradecido. Jugar con las expectativas y con la idealización. Theos no está maquillado.

- Color Verde (Naturaleza - Nature). -

Incidente o detonante.

En esta se habla del salir sin intención de salir. Que el mundo se de cuenta sin que la persona lo desee.

Iván Orozco, el entrevistado no tiene más de 30 años.

Se discute la dificultad que esto implica. De igual manera se habla del deseo frustrado y la falta de necesidad de “salir”. Se cuestiona la “naturalidad”, enfatizando las “rarezas” de todos.

Theos comienza a arreglarse, muy poco maquillado.

- Color Rojo (Vida - Life). –

Se entrevista a un activista. Su vida ha estado muy involucrada con el contexto de la homosexualidad en el país (únicamente si cumple estas condiciones).

Entrevista contextualiza el pasado, presente y la idea de futuro.

Fredy Lobato, el entrevistado, no tiene más de 40 años.

Theos se encuentra en un punto medio con su maquillaje.

- Color Naranja (Sanación - Healing). -

Punto más bajo.

Relación – aceptación. El entrevistado tuvo un conflicto al salir, preferiblemente con otra persona, y se trabajó o superó.

La entrevista parte del inicio de la sanación. Existe una ausencia de la persona con quien hubo una tensión.

Pablo Gallegos, el entrevistado, no tiene más de 50 años.

Thessa está presente, pero no completamente maquillada, faltan detalles.

- Color Azul (Serenidad - Serenity). -

Enfrentamiento o clímax.

El personaje se acerca a una persona mayor de 40 años que no ha salido, o no pudo salir.

Esta persona tiene una falta de serenidad en su vida. Este momento es doloroso. De igual manera, se busca encontrar la serenidad dentro de este personaje.

Carlos, el entrevistado, tiene más de 45 años.

Thessa está completamente maquillada, pero faltan detalles cruciales.

- Color Violeta (Espiritualidad - Spirit). -

Mundo ordinario alterado o desenlace.

Cierre del documental, el personaje deja preguntar y ahora el es preguntado. Se cuestiona al personaje desde su espiritualidad y posiblemente se discute sobre cuestionamientos del personaje y su personaje drag.

Elías Salazar, un niño, el que pregunte.

Thessa está completamente lista.

Referencia: El Viento Sabe que Vuelvo a Casa (Final)

- Cierre

Escenas de la marcha del orgullo. Mucho ruido, emoción y emotividad.

A pesar de todo el planeamiento desarrollado por entrevista, cada una de estas resultó distinta, llena de sorpresas y descubrimientos. Esto permitió que el valor de esta producción crezca, enriqueciéndola de muchos factores positivos e inesperados. Se termina con la entrevista de Thessa, donde toda su experiencia es recopilada y asimilada con la suya.

Sobre el Producto Final

El trabajo de montaje, con todo el material obtenido, fue arduo pero satisfactorio. La película tomó nuevamente otro rumbo, permitiendo que esta sea desarrollada con otro ritmo y tono, permitiendo explorar espacios imaginados por distintos caminos. La película tiene un planeamiento de aplicación a festivales internacional y muestras locales en espacios alternativos, que permitan un alcance amplio del producto final. Para lograr esto, se trabajará extensivamente en enero y febrero, afinando temas de corte, color y sonido. De igual manera se está gestionando la obtención de música para la obra, la cual brindará mayor valor al producto artístico.

Conclusiones

Considero que concluir todo este proceso es extremadamente complicado. La película tomó su propio rumbo, permitiéndonos crear alrededor de ella. El proceso documental es complejo, pero muy satisfactorio. Siento que este trabajo tomó un rumbo completamente distinto al esperado, pero muchos de los factores originales y esenciales permanecen ahí. Conocer a estas personas, hablando con cada uno de ellos y sus experiencias fue muy enriquecedor, tanto para mí, como para todo el crew.

Rescato principalmente el motivo de este trabajo y la importancia que le di a su desarrollo. Fue un proceso de cambio fuerte, lleno de retos que fueron superados y aprovechados. Este desarrollo reafirma mi búsqueda personal por el cine documental, y mi afición y pasión por el mismo.

Filmografía

Vergara, C. (productora) y Torres Leiva, J. (director). (2016). *El Viento Sabe Que Vuelvo a Casa*. [Documental]. Chile.

Bischof, L., Schubert, J. (productores) y Bischof, L. (director). (2018). *Germania*. [Documental]. Alemania.

Cima, F., Giuliano, N., Zonta, D. (productores) y Marcello, P. (director). (2009). *La Bocca Del Lupo*. [Documental]. Italia, Francia.

Kranioti, E. (productor) y Kranioti, E. (director). (2018). *Oscuro Barroco*. [Documental]. Francia, Grecia.

France, D., Gertler, H. (productores) y France, D. (director). (2012). *How To Survive A Plague*. [Documental]. Estados Unidos.

Anexo A: DVD del Documental

DVD del cortometraje documental “Afuera”

Anexo B: Carpeta de Producción

FUERA

UNA PELÍCULA DE
ARTURO GUERRERO SAAVEDRA

CONTENIDO

- ▶ Logline
- ▶ Sinopsis
- ▶ Perfil de Director y Guionista
- ▶ Nota de Intención
- ▶ Estado del Proyecto

SINOPSIS

¿Qué significa salir del closet? ¿Qué implicaciones tiene?

Theos es un chico lojano, que estudia en Quito, de 21 años. Siempre tuvo un gusto por el maquillaje y la vestimenta femenina. Al mudarse a la capital, Theos comenzó a explorar distintas maneras de identificarse, creando a su personaje drag, Thessa. A través de una búsqueda, intentará responder estos cuestionamientos.

El documental cuenta con 6 entrevistas, cada una desarrollada a partir de cada color de la bandera LGBTQ+. A lo largo de la película, Theos lentamente se irá transformando en Thessa, tomando color y distintos detalles de ella a manera que progresa. De igual forma, los entrevistados serán cada vez mayores, comenzando por la realidad actual, hasta los tiempos donde la homosexualidad era penalizada en el Ecuador.

LOGLINE

Un chico bisexual que hace drag, busca incansablemente que sería una historia de "coming out" ideal. A través de los relatos encontrados, se tendrá un retrato sobre ser diferente en Quito, y los diversos retos que esto conlleva.

PERFIL DE DIRECTOR Y GUIONISTA

Arturo Guerrero Saavedra nació en Quito el 15 de Julio de 1997. Actualmente estudia Cine y Video en la Universidad San Francisco de Quito.

Desarrolla sus prácticas artísticas a través del video y la fotografía, con especial interés en el cine documental, enfocándose en temas de diversidad de género, la vejez y el retrato personal.

Ha realizado dos cortometrajes como director: X (2018) un corto de ficción y Esmeralda (2018) un corto documental. Co-dirigió y grabó la transmisión en vivo de Wings For Life World Run 2018 (Cobertura Ecuador) y ha sido partícipe de exhibiciones como Pixel Fixer (Arte Actual, 2016) y Hausmann 9.0 (USFQ, 2019).

NOTA DE INTENCIÓN

Esta película comienza con una dificultad personal por afirmar quién soy. Llevo años trabajando, como todos, mi identidad; pero a pesar de tener el panorama cada vez mas claro, siempre hay una resistencia que me cohibe expresar quién soy.

Muchos factores influye en esta complejidad, por lo que a través de la búsqueda, intento sacar a la luz toda esta problemática, vista desde distintos puntos íntimos de jóvenes y adultos ecuatorianos: "¿Qué implica ser diferente en nuestra sociedad?".

La aparición de Theos como protagonista del documental expandió las posibilidades que previamente eran contempladas, ya que al poder trabajar con un chico quien experimenta la diferenciación de una manera más evidente, se ha podido realizar una profundización en el cambio y la recepción de este por parte del otro.

Lograr mostrar la intimidad y preservar la esencia verás artística es lo que aspiro alcanzar.

ESTADO DEL PROYECTO

La película se encuentra actualmente con una escaleta definida y está en proceso de rodaje. Ya están confirmados todos los participantes quienes brindarán diferentes perspectivas y realidades íntimas a la producción. Todavía se está desarrollando la conexión entre entrevistas, y se está pensando la manera en que los colores se manifiesten en el espacio y los detalles de los personajes.

