

**UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO
USFQ**

Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas

El ojo cósmico

Andrés Dávila Salvador

CINE

Trabajo de fin de carrera presentado como requisito
para la obtención del título de
LICENCIATURA EN CINE

Quito, 20 de Diciembre de 2021

**UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO
USFQ**

Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas

**HOJA DE CALIFICACIÓN
DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA**

El ojo cósmico

Andrés Dávila Salvador

Diego Araujo MMA

Quito, 20 de diciembre de 2021

© 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 la Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador.

Nombres y apellidos:	Andrés Dávila Salvador
Código:	00203567
Cédula de identidad:	1718019084
Lugar y fecha:	Quito, 20 de diciembre de 2021

ACLARACIÓN PARA PUBLICACIÓN

Nota: El presente trabajo, en su totalidad o cualquiera de sus partes, no debe ser considerado como una publicación, incluso a pesar de estar disponible sin restricciones a través de un repositorio institucional. Esta declaración se alinea con las prácticas y recomendaciones presentadas por el Committee on Publication Ethics COPE descritas por Barbour et al. (2017) Discussion document on best practice for issues around theses publishing, disponible en <http://bit.ly/COPETHeses>.

UNPUBLISHED DOCUMENT

Note: The following capstone project is available through Universidad San Francisco de Quito USFQ institutional repository. Nonetheless, this project – in whole or in part – should not be considered a publication. This statement follows the recommendations presented by the Committee on Publication Ethics COPE described by Barbour et al. (2017) Discussion document on best practice for issues around theses publishing available on <http://bit.ly/COPETHeses>.

RESUMEN

El ojo cósmico es la fase de desarrollo de un mediometrage de no-ficción que buscará ser producido en el futuro inmediato, el cual tiene como tema el grabado y sus distintas técnicas (calcografía, xilografía, serigrafía, etc.). Con el propósito de construir una mirada más íntima de este espacio, la investigación siguió un proceso etnográfico. El cual involucró un acercamiento a los distintos personajes que frecuentan la Estampería Quiteña¹, y los rituales particulares a este espacio (Flick, 2007). El protagonista del documental será Arnoldo Sicles, quien ocupa el puesto de “asistente técnico” de la estampería, pero además muestra una profunda pasión por la enseñanza de las distintas técnicas de grabado. El evento dramático que sostiene al documental, es la exposición de un libro de artista en el C.A.C.², en el que participarán más de cincuenta personas que trabajan con técnicas de grabado. Las entregas finales fueron: un tratamiento documental, un dossier de producción y un diario de campo.

Palabras clave: cine, grabado, no-ficción, arte, talleres, etnografía, pedagogía, mediometrage, desarrollo, tratamiento.

¹ Taller de grabado fundado en 1998.

² Centro de Arte Contemporáneo de Quito

ABSTRACT

The Cosmic Eye is the development phase of a non-fiction featurette about engraving and its different techniques (chalcography, serigraphy, xylography, etc.), which looks to be produced in the near future. The investigation followed an ethnographic approach, with the objective of creating a more intimate perspective. Which involved a process of familiarization to the different characters that inhabit the “Estampería Quiteña”³, and the rituals particular to this place (Flick, 2007). The main character is Arnaldo Sicles, who holds the title of “technical assistant” of the “Estampería Quiteña”, and displays a passion for teaching engraving. The main event that gives dramatic sustain to the documentary, follows the exposition of an artist’s book that will take place in the C.A.C.⁴, which features fifty different artists that work with engraving techniques. The final results were a documentary script, a dossier, and a field diary.

Key words: film, engraving, non-fiction, art, workshop, ethnography, pedagogy, featurette, development, script.

³ Workshop for engraving techniques founded in 1998.

⁴ Centre for the Contemporary Arts of Quito

TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	8
Desarrollo del Tema	9
Conclusiones.....	41
Referencias bibliográficas.....	42
Anexos.....	43

INTRODUCCIÓN

Las técnicas de grabado datan del siglo XV, y según el material, agrupan distintas formas de estampación. Fueron en su momento, la forma de reproducción de obras de arte más importante, también estuvo bien difundida en el ámbito comercial (Hind, 1963). Sin embargo, con el advenimiento de la era digital, y el desarrollo de formas de reproducción masivas, el grabado ha caído en desuso (Benjamin, 2008). Al día de hoy quienes todavía practican este tipo de técnicas son generalmente las generaciones más viejas, existe un desinterés generalizado de las generaciones más jóvenes que tienden a favorecer formas más novedosas de producción artística.

En primera instancia el audiovisual no haría más que reforzar esta dinámica, en donde las artes de masa desplazan a las técnicas que involucran un trabajo artesanal. Sin embargo, si nos acercamos desde el cine de no-ficción, como un género abierto que permite reflexionar sobre el sujeto documentado (Donoso, 2017), se puede construir una relación de reciprocidad entre el material filmico-digital y las técnicas de grabado. De la misma manera, el uso de una forma narrativa, que nos introduce en los conflictos personales de quienes trabajan con este tipo de técnicas. Nos puede revelar la riqueza del grabado como arte, en tanto, no sólo involucra un trabajo manual, pero también una forma de vida.

DESARROLLO

1. Tratamiento
2. Diario de Campo
3. Dossier

El Ojo C3smico

Por

Andr3s D3vila

INT. ESTAMPERÍA. DÍA

ARNOLDO (66) se encuentra en la sala de estampación ayudando a LUCHO (72) a hacer sus estampas. Luchito coloca la plancha en el tórculo. Arnoldo coloca el papel con mucho cuidado encima de la plancha y la cubre. Luchito entinta mal una estampa lo que le obliga a empezar de nuevo. SORAYA (40) Les dice que ya es casi las 5 así que tienen que apresurarse para terminar a tiempo. Luchito gira la prensa. Arnoldo destapa la plancha y descubre el grabado, mostrándole el grabado a Luchito. Luchito mira con júbilo por el resultado obtenido. Arnoldo le felicita y Luchito procede a limpiar la mesa.

EXT. CENTRO DE QUITO. NOCHE

Arnoldo cierra la estampería, pone candado a la puerta y sale del museo. Se dirige a su hogar. Pasa por San Marcos visitando a un ebanista, con quien bromea un rato y habla de política. También visita a un orfebre que tiene su taller en la iglesia de San Marcos y le dice que su taller es muy hermoso. Vuelve a su casa por la Iglesia de San Francisco y habla con cámara sobre como los españoles tomaron posesión de una plaza que Atahualpa anteriormente ya había construido con una cierta inclinación para que no se formen charcos y siempre esté seca. Finalmente llega a San Roque y habla de su barrio como el lugar más hermoso del mundo y que él es un "san roqueño de corazón".

INT. ESTAMPERÍA. DÍA

En el centro de una mesa grande, formada de manera improvisada, se sienta la presidenta de la estampería PAULINA (50), también se encuentran LUCHITO, MANUELA (19) y VANESSA (28) y unas representantes de un colectivo de grabado. A medida que transcurre la reunión se unen más personas. Paulina da inicio a la reunión definiendo algunas guías y fechas claves. Cada artista presenta su boceto para su libro de artista ante los demás. Cuando es el turno de Luchito, él comenta que entró tarde, pero los demás intentan tranquilizarle sobre el tiempo disponible. Su idea es hacer un libro pop up sobre Pablo Palacios y recibe buenos comentarios. Después presentan Manuela, que le gustaría hacer sobre sueños y Vanessa, que le gustaría hacer sobre lugares abandonados del centro y presentarlo dentro de un baúl viejo y una puerta vieja.

INT. ESTAMPERÍA DÍA

Arnoldo tiene poco trabajo en la estampería. Mientras se encuentra sentado en su mesa de trabajo habla sobre su sueño de viajar por el mundo en unos pocos años. Le gustaría ir al Asia y vender sus grabados a cambio de estadía y comida. Dice que él es un ciudadano del mundo y que no va a tener ningún problema.

También confiesa que no le gustaría trabajar más de 3 años en la estampería lugar en el que trabaja desde 2008.

INT. CASA DE ARNOLDO. DÍA

Arnoldo ayuda a Vanessa con las estampas para su libro de artista. Mientras Arnoldo entinta la plancha de xilografía, Vanessa alista el papel en el tórculo y gira la prensa. Aunque al comienzo no está convencida del grabado, Arnoldo le dice que es un muy buen grabado. Sólo quiere hacer 6 estampas pero Arnoldo insiste que haga 10. Al final parece contenta con los resultados. Después intenta hacer un segundo grabado pero el resultado no es bueno, Arnoldo le dice que está muy monótono y Vanessa le dice que trabajará más en el.

Después de unas horas de trabajar Vanessa dice estar lista para hacer la edición de sus estampas. Sin embargo, desde el momento de la entintada Arnoldo se da cuenta de que todavía tiene problemas el grabado. Hacen una estampa, con la que Vanessa se desilusiona y es aleccionada con palabras duras por Arnoldo sobre estética y el sentido de ser un artista.

INT. ESTAMPERÍA DÍA

Luchito trabaja en una plancha de acrílico sin embargo está cansado por la alta carga de trabajo y comete errores frecuentemente. Vanessa llega y discuten sobre unos sobres que ella va a hacer para el libro de artista de Luchito. Vanessa le muestra algunos materiales y le pregunta sobre algunas directrices para hacer los sobres.

INT. CASA DE ARNOLDO. NOCHE

Arnoldo busca leña para prender su fogón y después se sienta en su cocina para disfrutar del calor. Compara al fuego con su abuela y habla del profundo aprecio que tiene de ella. Habla de cuando se embriagó por primera vez, en una fiesta de unos indígenas por Tababela. Tenía nueve años y caminó 6 km de regreso hasta su casa, cuando llegó le dijo a su abuela que sabía como ella se sentía ahora que probó alcohol. Y su abuela le respondió con la frase "Sólo los inteligentes pueden tomar, porque los tontos que toman más tontos se vuelven."

INT. ESTAMPERÍA. DÍA

Manuela entinta sus planchas y lo hace con poco tacto. Entonces, Luchito que se encuentra entintando a lado suyo intenta corregirle mostrándole cómo tiene que mover la mano para limpiar. Manuela entonces imita los movimientos que hace Luchito. Luchito le pregunta si le gustó el libro de Rimbaud, Manuela responde que sí.

Arnoldo llega y le dice a Manuela que se apresure para que trabaje en sus plancha de tol.

Cuando Manuela ya se encuentra lista, coloca la plancha en el tórculo y Arnoldo coloca el papel. Al descubrir la estampa los colores que Manuela había colocado se mezclaron y la estampa no salió clara. Entonces Manuela se frustra y Arnoldo y Luchito intentan darle ánimos.

INT. ESTAMPERÍA DÍA

Luchito se encuentra entintando una plancha de acrílico. Arnoldo llega y le dice que Manuela no llegó el día de hoy y que ya no creé que alcancé a entregar el libro de artista. Luchito le dice que el también piensa que ya no va a alcanzar, sin embargo, Arnoldo le dice que esta semana ya terminan y que entonces Luchito ya podrá armar su libro. Luchito gesticula con desánimo. Cuando pasan el grabado por el tórculo el resultado de la estampa no le agrada, Arnoldo le dice que tiene que trabajar más en ella. Pero Luchito le dice que ya tiene que irse y que lo retomará mañana. Arnoldo le dice que venga temprano porque ya no queda mucho tiempo para la entrega del libro.

INT. CASA DE ARNOLDO. DÍA

Vanessa recopila los grabados que estaban prensados en el estudio. Procede a firmar las estampas, y Arnoldo la felicita por los resultados. La estampa que no le salió la última vez finalmente fue la mejor, y Arnoldo reconoce su trabajo. Vanessa prepara la presentación de su libro de artista para la exposición. Arnoldo la ayuda colocando los grabados dentro del baúl. Y discuten sobre como serán colgados en la puerta para el día de la exposición.

INT. ESTAMPERÍA. DÍA

Manuela se encuentra trabajando en sus placas de tol, colocando barniz de alcohol para posteriormente quemarlas en ácido. Luchito, que en ese momento entra en la estampería, le pregunta como lleva el libro de artista, y entonces Manuela le confiesa que decidió salirse porque contrajo COVID y no alcanzó a terminar las estampas. Luchito se muestra apenado, Arnoldo intenta darle ánimos y le dice que no importa que igual tiene que terminar sus grabados.

INT/ EXT. TABABELA. DÍA

Arnoldo entra a una casa en lo que antes era campo, pero ahora se encuentra rodeada por casas de bloque. Su madre lo saluda y lo lleva a la cocina donde le ofrece café. Entonces Arnoldo habla sobre los distintos lugares que su abuela frecuentaba en la casa.

Habla con su madre sobre la figura que su abuela era en Tababela.

CORTE A:

El fogón de la casa de su abuela.

La cocina donde su abuela pelaba las habas.

El cuarto de su abuela.

El comedor de su abuela.

Visita a su hermana que vive apartada en su cuarto. Le pregunta por su relación con su madre y ella le dice que no han arreglado nada. Arnoldo entonces le reclama a su madre y a su hermana que tienen que arreglar sus problemas pero ellas se quedan calladas.

INT. ESTAMPERÍA. DÍA

Entrevista a Arnoldo en la que confiesa su deseo de volver a hacer grabado y los motivos que lo llevaron a dejar de hacerlo. También discute sobre su pasión por la enseñanza y como ha sido profundamente gratificante.

CORTE A:

Arnoldo cortando papel, asistiendo a MATÍAS (24) en la elaboración de su plancha.

INT. CASA DE LUCHITO. NOCHE

Luchito pone a cocinar unas habas en su cocina, también prepara un pan con unas pepas de zambo. Se sienta en su escritorio para terminar con su libro pop up. Corta una serie de cartulinas de colores con mucho cuidado de no dañar las estampas. Las pega de diferentes maneras con el fin de crear diferentes perspectivas. Sin embargo, al terminar hace una prueba y muchas de estas no se paran o se despegan. Luchito maldice y da por terminado el trabajo. Se sienta a leer un libro sobre el idioma Cayapa y detalla algunos de los roles que cumplió para la conservación de este idioma.

INT. SALA DE CONVENCIONES. DÍA.

En una casa en el sur de Quito, en el patio se realiza un evento de un colectivo de Arte. Hay unas sillas dispuestas alrededor de un acto de baile forklórico. La sala está llena y Arnoldo tiene que pararse a un lado mientras el acto termina. Al terminar el acto el organizador se acerca a Arnoldo, mientras preparan un micrófono en el medio del patio. Arnoldo entonces se dispone para dar la charla.

Al principio luce nervioso y no logra conectar con la audiencia pero, a medida que cuenta sus historias personales con el grabado, el público empieza a reírse y a prestarle atención.

INT. ESTAMPERÍA. DÍA.

Manuela entinta sus planchas de tol mientras Arnoldo le ayuda preparando el papel. Sus movimientos son seguros y termina de entintar con rapidez. Coloca la plancha en el tórculo y Arnoldo pone el papel con cuidado. Manuela gira la prensa de grabado. Arnoldo levanta el papel y muestra el grabado a Manuela. El resultado es bueno y Manuela se muestra contenta. Arnoldo la felicita.

EXT. CHORRERA. DÍA

Arnoldo y Luchito caminan por San Roque en dirección a la chorrera. Pasan por una serie de calles empinadas con casas pobres a los lados. Luchito tiene muchos problemas para subir y tiene que pararse para tomar aire. Arnoldo lo espera hasta que suba y reduce su paso al darse cuenta. Cuando están cerca de llegar, Luchito encuentra unas hierbas silvestres llamadas xanxi y moringa, habla sobre sus propiedades y cómo era este lugar hace casi 30 años atrás. Una vez arriba se sientan a comer en "el ojo cósmico" aquí Arnoldo habla de la historia de este lugar y como todas las fuerzas del universo se concentran en este lugar. Después continúan su camino hasta la chorrera. Que es una cascada de la cual se recoge el agua para San Roque. Arnoldo y Luchito se lavan los pies y la cabeza y lo hacen como un acto simbólico para limpiarse de las malas energías y recuperar las memorias perdidas.

INT. ESTAMPERÍA. DÍA

Luchito llega a la Estampería Quiteña con su libro de artista. Arnoldo se muestra muy emocionado por ver el libro de artista. Luchito lo pone en el centro de la mesa y va pasando página por página. Los grabados se levantan para formar distintas perspectivas tridimensionales. Arnoldo se emociona cada vez más a medida que va pasando el libro de artista. Y Luchito se muestra contento por la recepción que tiene su libro. Al final se lo entrega a Soraya y se va.

INT. CASA DE ARNOLDO. DÍA.

Arnoldo se encuentra en su comedor con su nieta de 10 años. Arnoldo le muestra distintas herramientas de grabado mientras ella realiza preguntas sobre cada una. Le enseña como debe tallar en la madera y que efectos producen dependiendo de cuanto talle. Entonces él la ayuda a marcar el contorno de su dibujo sobre la plancha de madera. Después comienza a tallar y se detiene en ciertos momentos para preguntar algo a Arnoldo.

Pasan las horas y cuando termina Arnoldo la lleva a su estudio y le muestra el funcionamiento del rodillo y las demás herramientas. Con la ayuda de Arnoldo, su nieta entinta la plancha y finalmente realizan una estampa en el tórculo. Arnoldo y su nieta se muestran muy felices por los resultados y ríen constantemente. Después llega el padre, PABLO (40) y se alegra mucho por la felicidad que muestra su hija.

INT. CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO. DÍA

Arnoldo llega a la exposición del libro de artista. Viste con un traje negro y se muestra poco receptivo. Los empleados del museo se muestran sorprendidos con su cambio de look. Pasa por las distintas salas y conversa con los diferentes artistas. Un círculo de personas se forma alrededor de Luchito que se encuentra explicando su libro de artista. Arnoldo se une con disimulo al grupo y se queda un rato pero se va sin hablar. Pasa por la sala de Vanessa observando su exposición. Finalmente saluda con MARIANITA (70) la cual bromea un momento con él. Sale del museo y le cuenta a cámara lo feliz que se siente con los libros de sus amigos. Baja por las gradas de salida en dirección a su casa.

INT. CASA DE ARNOLDO. DÍA.

Arnoldo barniza una plancha de cobre. Traza unas líneas sobre el barniz. Realiza la primera quema sobre ácido en la terraza de su edificio. Su concentración es absoluta. Es el primer grabado en técnica de agua fuerte que hace después de casi 20 años.

Diario de campo

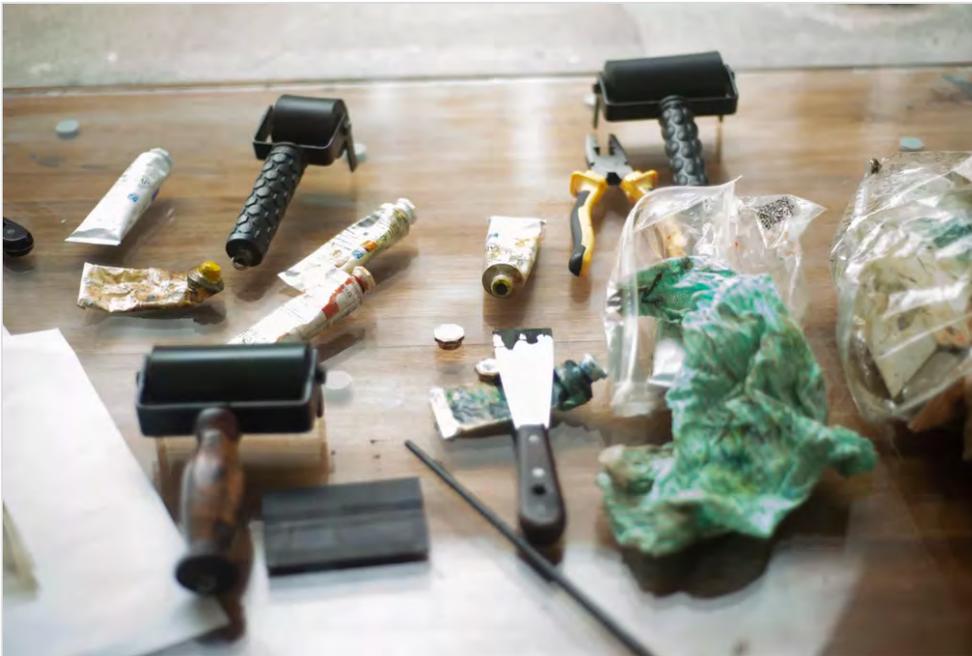
Estampería Quiteña

ANDRÉS DÁVILA 11 DE OCTUBRE DE 2021 22:38

Contexto

Estampería Quiteña

¿Cuál es la importancia de los espacios lúdicos en la sociedad?

relevantes para esta investigación. Primero reveló que la estampería fue creada en el 98' como una fundación sin fines de lucro, y que más recientemente en la década del 2010 pasó a ser parte del D.M.Q y a recibir subvenciones como parte de un programa de cultura. Posteriormente la conversación tomó un giro más personal, en donde la persona mencionó que la estampería fue financiada en parte por ella, y que nunca ha generado recursos sino solo pérdidas, y que su compromiso con la fundación va más allá del aspecto económico. También mencionó encontrarse en una situación económica privilegiada, lo que sin lugar a dudas le permite correr con los gastos.

La mayoría de personas que asisten a la estampería son personas de tercera edad, la disponibilidad de tiempo que tienen estas personas les permite asistir con mayor regularidad. Lo que demuestra que la estampería es un espacio de cuidado y de recreación. Muchas personas podrían adquirir una prensa de estampado y tenerlo en sus hogares o estudios, sin embargo, el interés para las personas radica también en el aspecto social y los intercambios que se deán en la estampería.

Entrada 1

7 De Octubre 2021

El día de hoy estuvo presente uno de los miembros del directorio de la fundación, a partir de una conversación surgieron varios puntos que resultan especialmente

Entrada 2

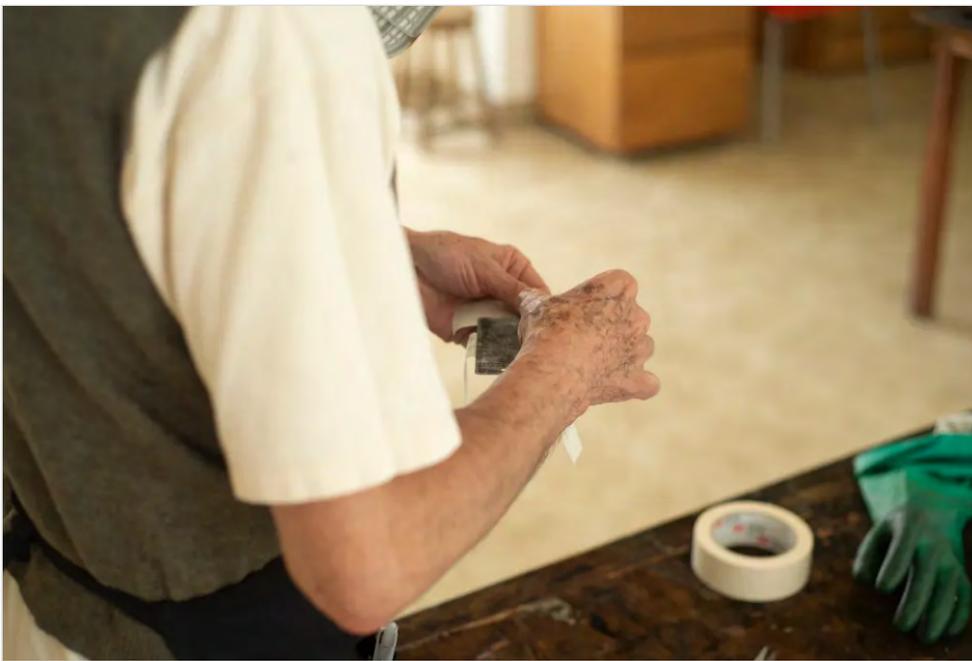
Martes 12 de Octubre

El día de hoy llegó a la estampería un señor afroecuatoriano que trabaja como conserje en el CAC. Mostró cierta confianza en acercarse y esto quiere decir que lo ha hecho con anterioridad. Se acercó a ver en lo que yo estaba trabajando, me hizo algunas preguntas en las que le expliqué lo que estaba haciendo y en qué parte del proceso me encontraba. Le pregunté por su nombre, se llamaba Sr. Cangá, me dijo que pintaba y dijo que le gustaría aprender a hacer grabado. Se quedó por un rato más observando e interactuando con el encargado de la estampería. Esta escena muestra la apertura que existe en la estampería, pero también una cierta reticencia que se puede encontrar en las personas para involucrarse por completo en este espacio.

Otra escena interesante fue la de una chica albina que llegó para trabajar en un proyecto suyo. Al llegar se puso a entintar y al cabo de un rato llegó el encargado de la estampería que con mucha indignación vio el desastre que estaba dejando. Después de llamarle la atención, buscó disimular su enojo dándole elogios sobre lo que estaba haciendo, y piropos sobre su personalidad, llamando "Es una linda...". Esto dio resultado ya que al momento la chica sonrió y se calmó la tensión en el ambiente. Esto expuso la responsabilidad a la que se expone el encargado, ya que cualquier daño corre por su cuenta. Por otro lado, también expone el trato personal que debe existir con las personas que asisten a la estampería, para guiar sus proyectos y que exista un ambiente

El día de ayer entable una conversación muy interesante con un señor que trabaja habitualmente en la Estampería Quiteña. Me habló de algunos literatos americanos, uno de ellos es Thornton Wilder, quien escribe sobre Perú en *The Bridge of Saint Louis*, también me habló de Carlos Castañeda y Martín Caparrós, me gustó mucho como hablaba de América, y cómo lo diferenciaba de Europa, hablaba de America, casi como si fuera un ideal, pero con un sentido de materialidad único. La conversación después se desvió a Shakespear y *The Tempest*, y cómo este libro trata sobre el Europeo y el Americano, como si este último fuese casi una bestia. Habló de Caliban y de personajes literarios que empujan lo humano al límite. Entonces me acordé de Lovecraft, y le hablé de Lovecraft y las bestias que aparecen ahí. Esto debió interesarle porque al día siguiente compró un libro de Lovecraft y me contó varios cuentos que parecieron impresionarle mucho. Otra cuestión similar me ocurrió con el encargado de la estampería, a quién pareció impresionarle una camiseta que llevaba puesto de Klaus Nomi, le conté que era un cantante y al día siguiente me dijo que era la cosa más increíble que había visto en su vida, por su voz, sus atuendos, sus poses, etc. A su vez él me recomendó John Mayall y *Ten Days After*, dos bandas de blues de los 70's que me gustaron. Estas experiencias muestran que la estampería es una espacio donde se comparten conocimientos constantemente de manera desprejuiciada, esto le da un dinamismo único, que habla de la importancia de este tipo de espacios para la sociedad. También es interesante como cada personalidad parece poder añadir su propia manera de ver la realidad, y aunque a veces esto puede tener como resultado conflictos ideológicos también se lo puede tomar con mucho humor y no se trazan diferencias por estos motivos.

Entrada 4

Sábado 16 de Octubre

El día de hoy realicé una entrevista al encargado de la estampería. En esta entrevista encontré algunas cosas interesantes, en las que me habló entre otras cosas de su recorrido pero sobre todo de su tiempo en la estampería y lo que ha significado para él. Antes de entrar en detalles, de debe mencionar que su trabajo consiste en dar asistencia técnica personalizada a los usuarios de la estampería. También hace de profesor cuando alguien se inscribe para algún curso.

Ahora bien, en la entrevista él describió su tiempo en la estampería como "profundamente gratificante". Ya que la enseñanzas que da a sus estudiantes a su vez le permiten aprender algo nuevo. Esta relación más horizontal se puede observar en las relaciones personales que logra entablar con algunas de las personas que asisten a la estampería, las cuales a veces datan de muchos años atrás. Otro hecho interesante es que el encargado fue un artista de grabado prominente en la década de los 80, sin embargo, llevaba más de 20 años sin hacer grabado, cuando le pregunté sobre esto él me dijo que llegó a un punto en el que se empezó a repetir mucho y esto lo desilusionó de su propia obra.

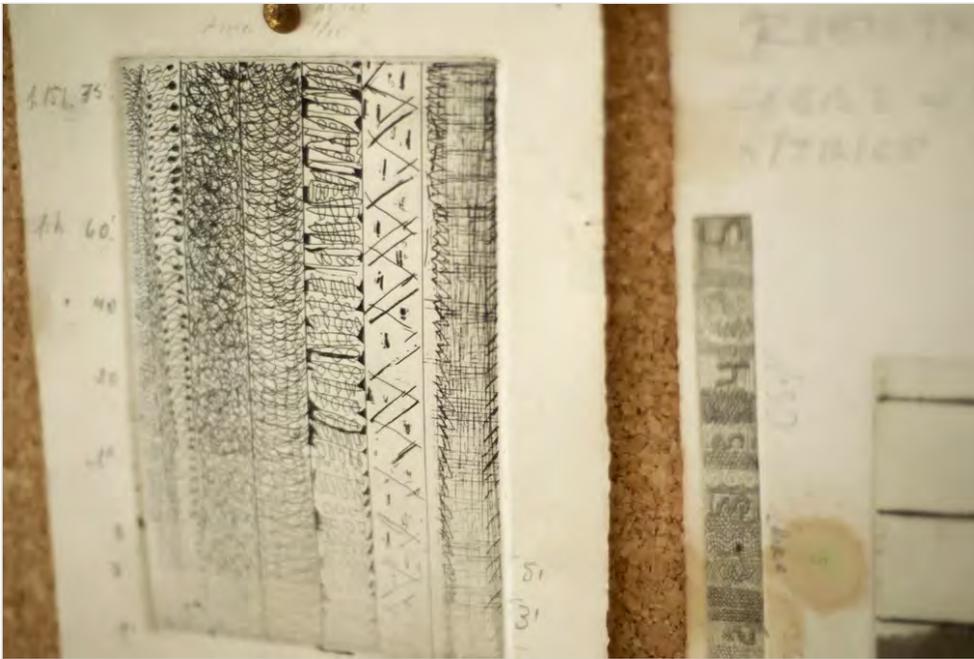
A simple vista el trabajo del encargado es muy exigente, porque cuando no está

atendiendo a alguna persona por lo general tiene que revisar que los materiales estén bien. .

Entrada 5

Martes 19 de Octubre

El día de hoy un amigo de S.K enfermó y me pidió que lo ayudase llevándolo al hospital para poder visitarlo. Al principio dudé porque tenía que entregar un deber para la universidad, pero finalmente accedí. La tarde estaba muy fría y me arrepentí inmediatamente, en el camino fui conociendo una parte del centro y del sur de la ciudad que no conocía. También charlamos sobre su amigo, un señor mayor, que se había caído y roto la cadera, me comentó que estaba sumido en una profunda depresión y que al no tener familia, por ser de otro país, y por no tener descendencia, vivía sólo. Llegamos al hospital pero nos enteramos de que estábamos en el hospital incorrecto, mi arrepentimiento iba creciendo conforme se hacía de noche. Entonces fuimos a otro hospital, S.K me dijo que era probable que él no pueda entrar porque no era hora de visitas pero que haría el intento de todos modos, llegamos y a S.K le fue permitido visitarlo. Esperé en el carro, y al cabo de 20 minutos regresó S.K, me dijo que lo pudo ver y que había sido operado. También me dijo que le intentó dar ánimos, pero que era tal el estado de depresión de su amigo que no hablaba, para ver si no le hacían nada y lo dejaban morir. Sin embargo, su estado había mejorado desde el accidente una semana atrás. S.K se mostró profundamente agradecido y me invitó a comer, yo accedí aunque sabía que tenía que hacer deberes. Al final tuvimos una conversación muy íntima en la que estrechamos lazos de amistad y compartimos detalles de nuestras vidas. Fue una noche muy agradable y se terminó por esfumar toda pizca de arrepentimiento que llevaba encima.

Entrada 6

22 de Octubre

Llego a la estampería pasada las once de la mañana, me saluda S.K con amabilidad y me pregunta si estoy listo para hacer la edición le digo que sí, que compré la tinta y que ya tengo el papel. Después entro a la sala de estampación, hoy día hay más personas que de costumbre, entre ellas una persona de la directiva, y M. Cuando muestro el papel que compré S.K. me dice inmediatamente que este papel no sirve, es muy duro y no puede absorber la tinta, los demás al escuchar esto se acercan y me lo confirman, M. al tocarlo me dice que este es papel de acuarela. S.K me dice que compre una lámina a S., la secretaria, sin embargo, ella me dice que sólo queda una disponible y que otra persona ya lo había reservado. La persona de la directiva se muestra interesada en ayudarme, y habla con S. para que me lo venda. Pero yo les digo que no hay problema que puedo ir a comprar otra, entonces llega P. y él al escuchar esto se ofrece para venir conmigo, yo me muestro alegre ya que P. es una persona que lee mucho y conversar con él es muy interesante. En el camino charlamos sobre literatura me dice que le gustó mucho Lovecraft y me comienza a hablar de Carlos Castañeda un antropólogo que escribe sobre shamanismo en *The Teachings of Don Juan*, la conversación se abre a otros temas en los que expresa repetidamente su aprecio por “América”. En la papelería P. se muestra extrañamente interesado por diversos tipos de papeles, se toma su tiempo, y finalmente compra los mismos papeles que yo. De vuelta escuchamos Tom Waits y P. se muestra profundamente agradecido por escuchar algo diferente ya que siempre escucha lo

mismo. Esta escena, aunque parezca insignificante, nos muestra que en la estampería

existe un fuerte sentido de comunidad, a través del deseo de ayudar el uno al otro, al mismo tiempo, existe un intercambio de ideas constante que le da mucho dinamismo a este lugar y muestra su carácter lúdico.

Al regresar a la estampería me pongo a cortar el papel para prepararme para la edición, entonces, me percaté de que soy la única persona que tiene menos de 60 años, la mayoría son personas ya retiradas que tienen la disponibilidad de tiempo y recursos para asistir a la estampería entre semana. Finalmente llega F. una chica con problemas de visión, y se pone a cortar unas imágenes para su *libro de artista* con estilete, entonces regresa S.K el cuál tiene un día ajetreado por la cantidad de personas. S.K se percató de que F. está cortando con estilete directamente sobre la mesa de mármol, se lleva las manos a la cabeza y se muestra visiblemente preocupado, le reclama a F. intentando contenerse. F. Entonces agarra un pedazo de cartulina lo coloca debajo y se pone a cortar de nuevo, el ambiente se tensa, y S.K se apresura para decir algo que tranquilice a F., logra hacerlo de manera bastante sutil con un cumplido. Esta acción fue bastante interesante ya que S.K es el responsable de la Estampería y cualquier daño a la propiedad corre por su cuenta, sin embargo, también está obligado a tener un trato cordial con los usuarios lo que le obliga a tener mucho tacto. De esto puedo inferir que la Estampería por más espacio lúdico que sea, tiene reglas bien definidas y su carácter de gratuidad es precisamente el que comporta esta rigidez.

Proceso

→ Agua fuerte

Tiempos - Primera clase

1 * 12 min

2 * 25 min + cubanda 20°

3 * ~~25~~ 30 min 16°

4 * ~~15~~ 25 min

5 * 20 min

6 * 25 min

7 * 15 min

Preparar plancha de cobre

Bruselado

1. pulir la plancha con bricel.
2. redondear los bordes
- 3.
4. Ligado
- 5.

Engrasar

2da Quema 3era Quema

1 * 10 min	1 * 20
2 * 10	2 * 20
3 * 15	3 * 25
4 * 25 + 15	
5 * 15	

→ Barniz Blando

2:00 min

3:00 min

3:00 min

2:00 min

→ Agua Tinta

30" seg

45"

15"

→ Bruñidor

Q. matthchrambach

Matriz

- Agua fuerte
- Agua tinta
- Barniz Blando

Primera prueba

Quinta Prueba

Segunda prueba

Tercera prueba

Cuarta prueba

Prueba del buen tiraje

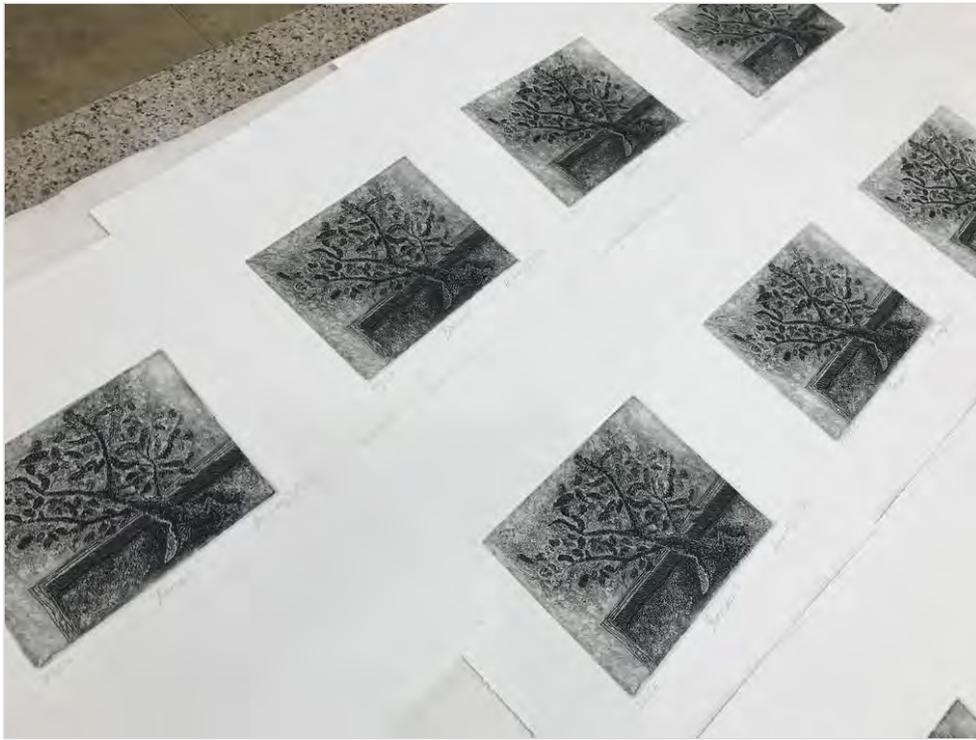
Sexta prueba

Estampas finales

Estampas finales

Entrada 7

11 de Noviembre

El día de hoy fui a la estampería después de no ir por casi dos semanas. El motivo es que necesitaba alejarme por un tiempo para ver el lugar con un poco más de objetividad. Pasé comprando unas planchas de acrílico para realizar una punta seca. Llegué un poco tarde y me encontré con un ambiente completamente desconocido. Es increíble lo mucho que pueden cambiar las dinámicas de un lugar en poco tiempo. M. quien no había ido a la estampería en casi dos meses, parecía mucho más familiarizada con el lugar. Me puse a realizar el biselado de una de mis planchas de acrílico, sin embargo, la herramienta para hacerlo era muy difícil de manejar y arruine la plancha un par de veces. Al terminar S.K nos propuso ir a comer a algún lado. Fuimos a un lugar de comida india con P. S.K nos comentó sobre la época en la que vivió en la mariscal. Al principio tuvo un taller pero después de cerrarlo, se dedicó a ser bartender. Dormía en un garage y se levantaba muy tarde para ir al trabajo, a veces tenía que ir a vender a la calle para poder alimentarse. También se casó con una chica de 18 años que lo vio en su taller y le dijo que quería casarse con él. Era una chica lesbiana y se divorciaron 4 años después cuando ella conoció a una mujer. S.K también nos habló de cuando salía con G. una escritora y los paseos que hacía con ella y de lo mucho que la amaba.

Entrada 8

18 de Noviembre

27

El día de hoy P. se encontraba trabajando en su libro de artista. Estaba muy estresado por la cantidad de trabajo que tenía que hacer. Mientras entintaba, le pregunté sobre el viaje que había hecho a Urcuquí y las pirámides de las que me había hablado. La conversación se desvió hacia algunos temas relacionados a la cultura indígena del país y me comentó algunas cosas muy interesantes sobre el trabajo que hizo en el pasado para conservar el idioma Cayapa. Como dato interesante mencionó la función que tenían unos americanos en la universidad católica y cómo le ayudaron con su investigación. S.K parecía muy debilitado el día de hoy, y al final cuando la mayoría de gente se había ido incluso empezó a quedarse dormido. Intenté conversar con él pero estaba claro que no se sentía bien.

Entrada 9

27 de diciembre.

La semana pasada S.K estuvo muy enfermo y tuve una experiencia un poco chocante con él. Nos encontrábamos almorzando en el comedor del museo. Aunque decía estar mejor se le notaba que estaba funcionando al límite de sus capacidades. Al terminar el almuerzo se levantó y empezó a hablar con algunas de las funcionarias del museo. La conversación de alguna manera tocó el hecho de que él es "lumpen" y que los añiñados son unos animales. Yo ya presentí a dónde se dirigía esto, y estaba en lo correcto porque al irse me dijo "Vamos añiñado." Fue una experiencia un poco humillante e intenté digerirla de diferentes maneras. Por esa vez le di un pase libre, pero decidí que le reclamaría si alguna vez volvía a hacer eso. Y efectivamente el día de hoy fuimos a comer una humita, tuve la oportunidad de decirle que eso me molestó, y él admitió que estuvo mal aunque intentó justificarlo. Sin embargo, S.K. estaba bien de salud esta semana y tuvimos una conversación bastante amena.

Entrada 10

7 de Diciembre

El día de hoy decidí grabar algo en la estampería. En la tarde llegó P. y se puso a trabajar pero estaba claro que estaba cansado y echó a perder las estampas que estaba

retocando. Después llegó V. y se puso a hablar sobre unos sobres para la exposición de P. Más tarde cuando V. estaba armando los sobres con la ayuda de S.K se percató de que las había hecho mal y esto afectó mucho a P. Más tarde cuando yo estaba entintado mi plancha de acrílico a lado de P. me confesó su inconformidad por el error de V. Encuentro que la cantidad de trabajo por realizar para el libro de artista y la presión por terminar a tiempo, tienen muy estresado a P.

Entrada 11

12 de Diciembre

El día de hoy S.K me propuso que grabe en una charla que iba a dar. Sin embargo, debido a la lluvia la charla se canceló pero de todos modos me quedé para grabar la edición del libro de artista de V. que harían más tarde. Al principio fuimos a comer algo en un restaurante del centro. Detalló algunas cosas de la relación que mantiene con sus hijos. Una que me pareció muy interesante es su hija que vive en España, que fue criada por Papá Roncón a pedido expreso de él. Me dijo que cuando tenía 6 años ella se vió en el

espejo y al ver que era blanca, y no negra como sus padres adoptivos, tuvo un trauma muy grande.

28

Después del almuerzo fuimos a su departamento y se puso a trabajar con V. en la edición. La primera stampa salió bien, pero la segunda plancha no estaba muy lograda, entonces V. se quedó trabajando en su plancha mientras acompañé a S.K a buscar leña por el centro para prender su fogón. Después de dar vueltas por el centro sin suerte, finalmente regresamos a su departamento. Subió a su terraza y sacó de una bodega un montón de tablas de madera viejas. Después lo ayudé a partir los palos para el fogón. Finalmente prendimos el fogón.

Cuando V. ya terminó de trabajar en su plancha, fueron al estudio para realizar una stampa. Desde que S.K entintó la plancha observó de que la plancha de xilografía todavía tenía problemas. Al terminar la stampa tuvo palabras duras, en las que aleccionó a V. sobre estética y el sentido de ser un artista.

EL OJO CÓSMICO

*Realizado por
Andres Dávila Salvador*

Ficha técnica

Título: El ojo cósmico

Duración: 40 min

Género: No-ficción

Director: Andrés Dávila

Casting: Arnoldo Sicles, Luis Recalde, Mariana Ullauri, Paola Guarderas, Manuela Valencia, Vanessa.

Año: 2023

País: Ecuador

Logline

Arnoldo lucha todos los días para que los diferentes usuarios de la Estampería Quiteña logren sus proyectos artísticos y se sientan felices con los resultados, mientras la fecha de la exposición final del libro de artista se acerca.

Sinópsis

La conformación de un libro de artista que será exhibido en el museo de arte contemporáneo, en el que participarán más de 50 artistas será el evento más grande que la Estampería Quiteña ha organizado en su vida institucional. Las dificultades artísticas que este proyecto presenta son absorbidas en su enteridad por Arnoldo Sicles, quien a sus 66 años todavía muestra una energía inalcanzable por asistir y motivar a los diferentes usuarios de la estampería quiteña. A medida que la fecha para exhibir el libro de artista se acerca la presión por atender a los diferentes artistas aumenta.

Entre los participantes se encuentra Luis, un hombre de 72 años que al principio no pensaba entrar en el libro de artista, pero ante la insistencia de Arnoldo finalmente fue incluido. Al entrar más tarde que los demás tiene más trabajo por hacer y menos tiempo disponible. Las exigencias técnicas de su propuesta también presentan un reto enorme desde la concepción del proyecto hasta su realización. Sin embargo, la amistad que traba con una estudiante joven de 19 años, Manuela, quien entró al mismo tiempo que él al libro, es un apoyo moral para la realización de su proyecto, a quién el también motiva a través de sus conocimientos de literatura.

La vida familiar de Arnoldo se mueve a la par, con las visitas intermitentes de sus hijos y la relación que mantiene con su novia, Vanessa. La cual también trabaja en su libro de artista en sus tiempos libres en un espacio adecuado en la casa de Arnoldo para hacer estampas de grabado.

La Estampería Quiteña es un espacio que no está exento de tensiones y la fuerte carga laboral a la que se enfrenta Arnoldo a una edad avanzada presenta desafíos para su cuerpo. De la misma manera, los usuarios no siempre toman en cuenta el cuidado y mantenimiento que exige las diferentes herramientas de grabado lo que también causa estragos con la administración. A pesar de la entrega y dedicación que Arnoldo muestra con su trabajo, sueña con un día dejar la estampería para dedicarse a viajar por el mundo.

El día de la exhibición del libro de artista finalmente llega y quienes un día pensaban que no lograrían realizar su proyecto se sienten felices con el producto que realizaron. Arnoldo se pasea por las diferentes salas y la felicidad que muestran a quienes asistió en el pasado, lo llenan y hacen que su sacrificio valga la pena.

Carta de motivación

El grabado agrupa diferentes técnicas que varían según el material con el que se trabaja. Hasta mediados del Siglo XX fue una técnica de reproducción muy utilizada, sin embargo, la llegada de los ordenadores y de los programas digitales las terminaron desplazando. Desde entonces el grabado a caído en desuso y quienes todavía trabajan con estas técnicas son generalmente las generaciones más viejas. Por lo cual, los conocimientos y la dedicación que demuestran estas personas, por encima de todo valor comercial, son motivo de profunda inspiración personal.

Este aspecto lúdico de quienes trabajan con grabado se traduce en los talleres, que son ante todo espacios abiertos donde se comparten ideas, trabajos y bienes materiales. Sin embargo, esta gratuidad no está exenta de demandas, ya que, así como los demás están abiertos a compartir, también se espera que quienes deseen formar parte de esta comunidad, lo estén. Por lo tanto, existe una horizontalidad en las relaciones que permea todos los aspectos de la Estampería Quiteña y los rituales presentes en este espacio. Como director, el llegar a formar parte de esta comunidad, fue un proceso aunque desafiante, profundamente gratificante a nivel personal, en el que adquirí nuevos conocimientos, amistades y puntos de vista.

Cuando llegué a la estampería por primera vez no tenía ningún conocimiento de las técnicas de grabado. Era un momento bastante difícil a nivel personal, en el que la posibilidad de expresión creativa que proporcionan las técnicas de grabado y el espacio de seguridad que ofrecía la Estampería Quiteña, fueron vitales. Es así como llegué a conocer a Arnoldo, y la pasión que demostraba por el grabado y su generosidad para compartir sus conocimientos, me engancharon inmediatamente y me proporcionaron la motivación necesaria para involucrarme en algo completamente nuevo.

A medida que me fui familiarizando con este espacio, empecé a darme cuenta de que las historias y experiencias de Arnoldo, y las demás personas que pasaban por la estampería, eran muy interesantes y variadas. De esta manera, la necesidad de realizar este documental creció de manera orgánica, a partir de las personas que formaban parte este espacio y mostraban un sacrificio diario hacia las técnicas de grabado.

Personajes

Arnoldo Sicles tiene 66 años, en el pasado fue un artista de grabado prominente en la escena de Quito. Sin embargo, cerró su último taller en el 98 al desencarnarse de su producción artística y se alejó de la realización de grabado. Tras 10 años de incertidumbre en los que sucumbió al alcohol, tomó el puesto de asistente técnico en la Estampería Quiteña desde el 2008 y en el 2016 pudo dejar el alcohol. Tiene una familia numerosa y se ha casado 4 veces, no vio a sus hijos crecer realmente, pero mantiene una relación con ellos.

Luis Recalde es un hombre de 72 años que migró a temprana edad a los Estados Unidos. Su dedicación le valió una beca en una prestigiosa universidad, y su pasión por la literatura lo llevó a ser profesor de diversas universidades por varios años. En el 2002 decidió volver a Quito donde realizó estudios de Bellas artes en la universidad central, coincidió con Arnoldo que en ese momento terminaba los estudios que abandonó casi treinta años atrás. En el 2020 sufrió de un paro cardíaco lo que le hizo cambiar sus puntos de vistas y su actitud hacia la vida.

Mariana Ullauri es una señora de 70 años que en el pasado realizó proyectos de asistencia social en Quito. Acude con cierta regularidad a la estampería quiteña para la realización de diferentes proyectos personales. Fue la primera persona en terminar el libro de artista, y después viajó para visitar a su familia en Estados Unidos.

Manuela Valencia es una joven de 19 años que se encuentra aprendiendo grabado en la Estampería Quiteña. Participará en el libro de artista al que entró más tarde que los demás, lo cual sumado a su inexperiencia le hace sentirse más presionada.

Vanessa es una artista de grabado que tiene una hija de 5 años. Trabaja en diferentes lugares para ganarse la vida, lo cual sumado a la atención que requiere su hija limita el tiempo que le dedica al grabado. Se encuentra en una relación sentimental con Arnoldo.

Paulina Guarderas es una de las socias fundadoras de la Estampería. Desempeña funciones de administración y también realiza sus proyectos personales en las instalaciones.

La fotografía privilegiara luces suaves y rangos dinámicos más cercanos a los negros. Por lo que utilizará una profundidad de campo corta con el fin de capturar las sensaciones que producen los ambientes.

La poca profundidad de campo significa que muchas veces los planos tendrán una pequeña parte del cuadro enfocado. Este recurso se utilizará con el fin de captar la subjetividad de quien trabaja con técnicas de grabado, actividad que exige de una gran concentración.

El lente utilizado será en su totalidad un 50mm, esto obligará a tener una cercanía con el sujeto documental para lograr primeros planos.

El referente será Sudek quien trabajaba a partir de la luz y su relación con el ambiente.

'Veterans home', c.1922-27, Joseph Sudek.

Iluminación

El documental buscará dialogar con las técnicas del grabado por lo que a través de la fotografía y los elementos espaciales de la Estampería Quiteña, se utilizará el claro oscuro como un elemento dramático de la imagen.

Este juego entre obscuridad y luz será el principal elemento que tanto los personajes como la cámara buscarán equilibrar para producir una armonía estética.

Sto. Jerónimo en su estudio. Durrer. 1514.

Algunos de los referentes son Durero, Goya y Rembrandt.

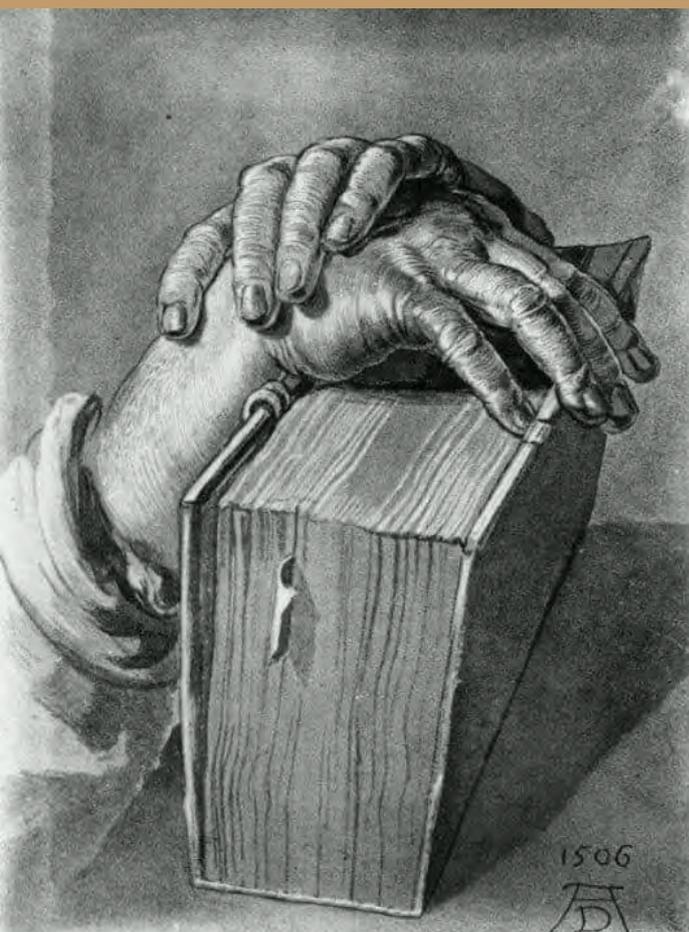

"Lealtad", Goya y Lucientes, c.1815-1819.

Encuadres

Las manos serán un elemento narrativo importante.

Quienes trabajan con grabado se involucran con sustancias y herramientas peligrosas, por lo que estas técnicas manuales, más allá de ser profundamente gratificantes también exponen al grabador a heridas y enfermedades; a corto, mediano y largo plazo.

'Estudio de manos con biblia', Duhrer. c.Siglo XVI

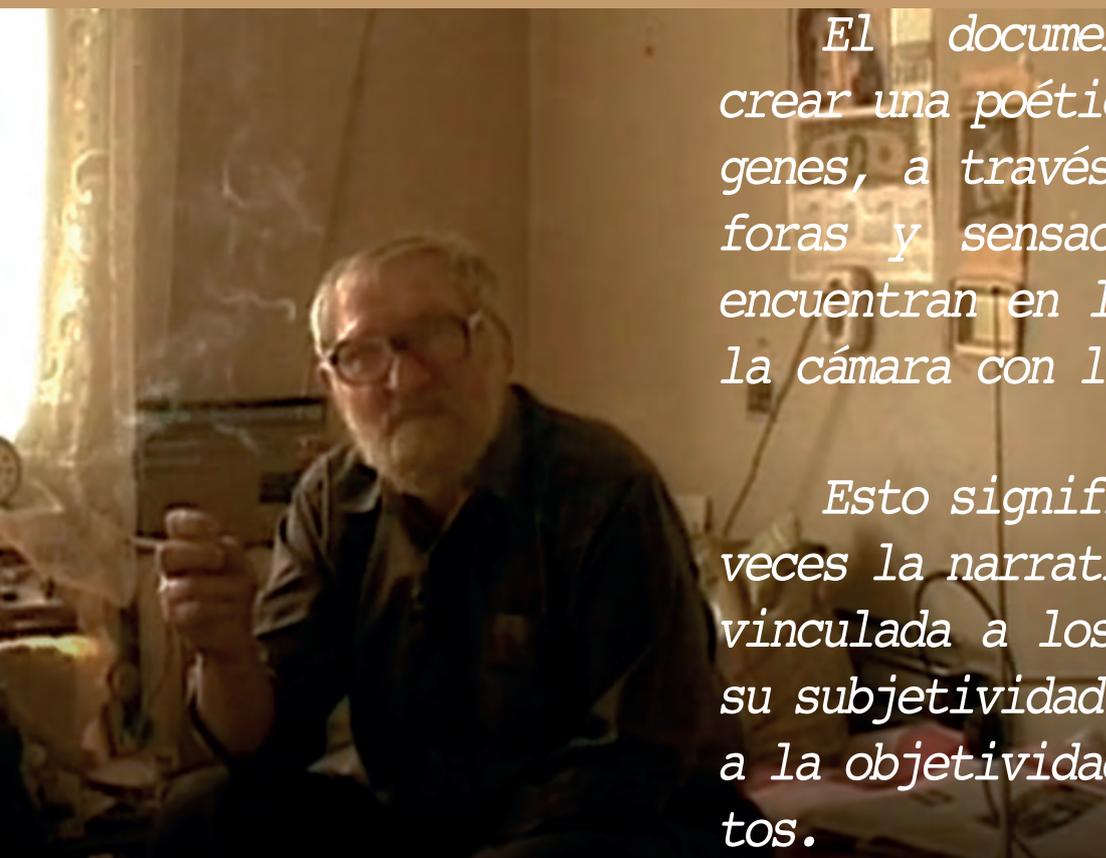
La cámara con el uso de profundidades de campo reducidas y el lente de 50mm, obligarán a tener una cercanía con los personajes para lograr planos detalles.

Algunos referentes vienen del campo del grabado, como Durero, pero también del cine, como son Erice y Bresson. Quienes utilizaban las manos como elemento

'Estudio de manos', Duhrer, c.Siglo xvi.

Puesta en escena

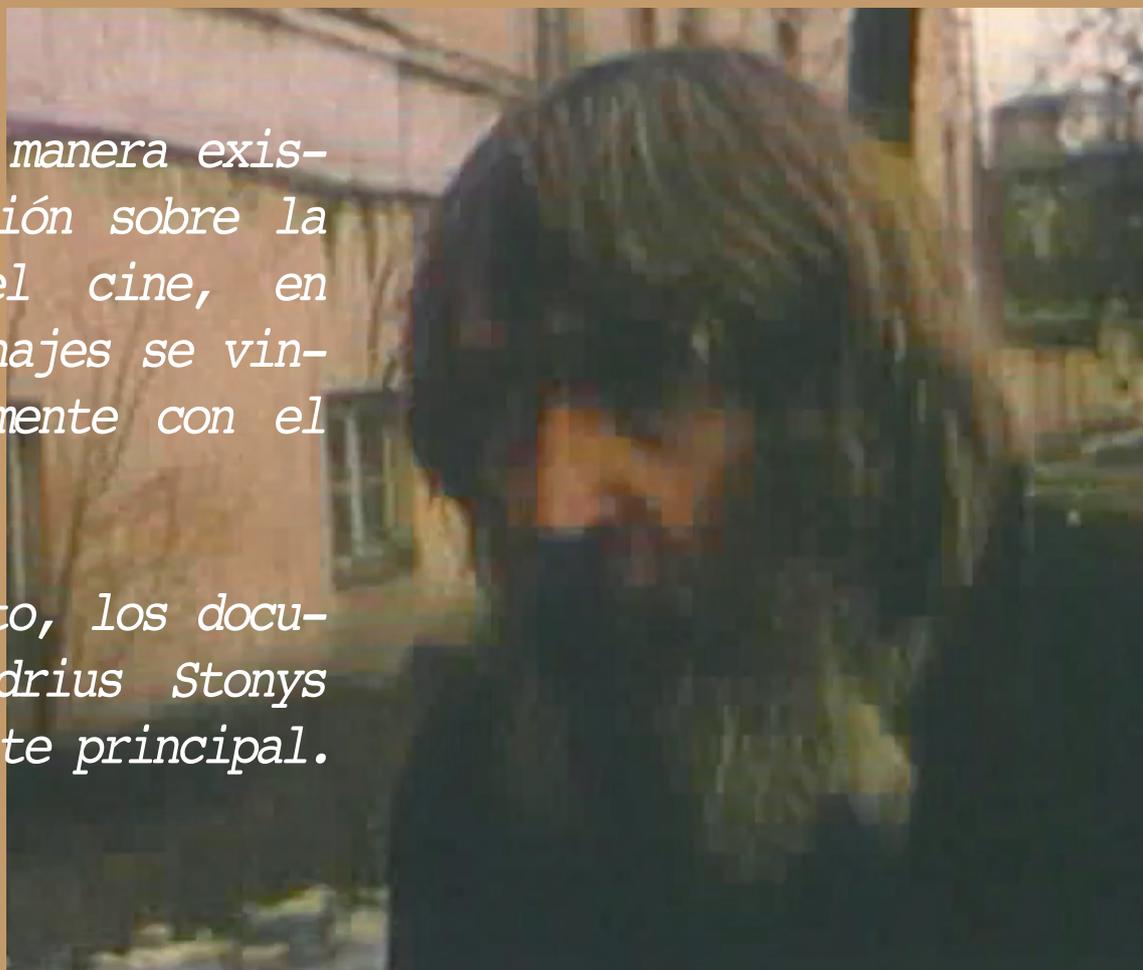
Fotograma de 'Countdown', Stonys, 2004.

El documental buscará crear una poética de las imágenes, a través de las metáforas y sensaciones que se encuentran en la relación de la cámara con la realidad.

Esto significa que muchas veces la narrativa estará más vinculada a los personajes y su subjetividad emocional que a la objetividad de los eventos.

De la misma manera existirá una reflexión sobre la materialidad del cine, en donde los personajes se vincularán directamente con el proceso fílmico.

A este efecto, los documentales de Audrius Stonys serán el referente principal.

Fotograma de 'Apostle of ruins', Stonys, 1993.

El ambiente caótico y bullicioso del taller de la Estampería Quiteña creará un contraste con la armonía del claro oscuro de la imagen.

La morada de Arnoldo por otra parte será un ambiente silencioso que creará una sensación de paz mental y descanso.

Sonido

CONCLUSIONES

La Estampería Quiteña y los personajes que habitan este espacio, ofrecen una infinidad de posibilidades narrativas. A pesar de que se ha logrado definir una estructura dramática, con personajes y conflictos, a medida que el proceso de realización continúe, el documental seguramente irá creciendo (Baudry, 1999). Por lo cual, esta etapa de desarrollo consistió sobretudo en una familiarización con este espacio, y la posibilidad de construir vínculos personales.

En este sentido, se podría considerar como exitosa esta primera etapa de la realización de *El ojo cósmico*. Sin embargo, todavía existe mucho trabajo por hacer, ya que hay personajes que necesitan de un mayor tiempo de convivencia para establecer *rapport* (Flick, 2007). De la misma manera, la reflexión personal que buscará implementar este mediometrage requiere de una investigación más profunda sobre los conflictos internos de los personajes, y la historia del grabado.

Por otra parte, el elemento didáctico de este documental, atado a sus consideraciones narrativas y artísticas, podrían darle cabida en varios circuitos de distribución por lo que es importante como siguiente paso, hacer un seguimiento de festivales, fondos y alianzas.

REFERENCIAS

- Alberto Duhrer/ 'Sto. Gerónimo en su estudio'. 1525. Agua fuerte. MET, Nueva York.
- Albert Duhrer/ 'Estudio de manos'. c. Siglo XVI. Grafito. Staatliche Graphische Sammlung München, Munich.
- Audrius Stonys. Countdown. 2004.
- Audrius Stonys. Apostle of Ruins. 199
- Baudry, A. *Montaje y Dramaturgia en el cine documental*. 1999. Universidad Javeriana: Departamento de comunicación.
- Benjamin, W. *The Work of Art in the Age of its technological Reproducibility, and Other Writings on Media*. 2008. The Belknap Press of Harvard University Press.
- Donoso, C. *El otro montaje: reflexiones en torno al montaje documental*. 2017. La pollera ediciones.
- Flick, U. *Introducción a la investigación cualitativa*. 2007. Ediciones Morata. Madrid.
- Francisco de Goya y Lucientes / 'Loyalty'. 1815 - 1819. Etching, Aquatint, Burnisher on wove paper. Museum: Museo del Prado, Madrid, Spain.
- Josef Sudek, Veteran's Home, c. 1922–27, gelatin silver print. National Gallery of Canada, Ottawa. Gift of an anonymous donor, 2010. © Estate of Josef Sudek. Photo: NGC

Anexo A: Entrevista Arnoldo Sicles

https://youtu.be/D-3V11_DOjU

Anexo B: Chorrera

<https://youtu.be/yJqnv2sd1aQ>

Anexo C: Trailer

<https://youtu.be/4c-iHHndr0>