

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DEL PERÚ**

FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES DE LA COMUNICACIÓN

Resiliencia: Trascender a través del arte

Trabajo de investigación para obtener el grado académico de Bachiller
en Ciencias y Artes de la Comunicación con mención en Comunicación
Audiovisual presentado por:

Luana Gabriela Aparicio Tejeda

Antonio Sebastian Rodriguez Lema

Elmer Gerardo Advincula Gurmendi

Asesora:

Romina Cruz Valencia

Lima, julio, 2021

Resumen

“Resiliencia: trascender a través del arte” surge a raíz de las sensaciones que la pandemia trajo consigo y que afectaron profundamente en la vida y realización de los tres creadores del documental; tras reflexionar al respecto, se llegó a la conclusión de que el ámbito artístico era uno de los más afectados por la coyuntura actual, debido a su fuerte necesidad de contacto físico al momento de la realización y que, por dicho motivo, era necesario visibilizarlo. Para esto, se realizó una profundización en cuanto a lo referido al mismo coronavirus (SARS-CoV-2) y su repercusiones directas en los campos económicos y psicológicos a nivel mundial y, de forma específica, en nuestro país; luego, usando como referentes conceptos descritos por Llano(2020) y Grajales (2018), se profundiza más en el valor del arte como un arma de resiliencia y en su conexión con los ámbitos culturales para la construcción de un posible cambio pero, además, como una herramienta política y de autorreconocimiento en medio de la individualidad. Se hizo hincapié en estas reflexiones, estadísticas y contextos para poder comprender de forma más profunda los procesos presentes en esta coyuntura y su posible relación con el arte y, así, poder elaborar una serie de preguntas que sirvieran de base para emprender el proyecto. Una vez pactadas dichas preguntas, es que se entrevista a 5 personas relacionadas al mundo de la creación que otorgan reflexiones y confirman las sensaciones iniciales que dieron el impulso para emprender dicho proyecto. Así, mediante estos testimonios y diferentes ejercicios audiovisuales relacionados a su rama artística, se logra profundizar en la misma humanidad de dichas personas, en sus sensibilidades y percepciones; pero, además, se logra mostrar, precisamente, la resiliencia que los llevó a ir buscando nuevos métodos para seguir realizando su arte. De esta forma, se llega a la conclusión de que la pasión por su creación llega a ser mayor que todas las posibles dudas y miedos que el COVID-19 impuso y que el poder del arte es tan grande que trasciende incluso la vida misma.

Abstract

"Resilience: transcending through art" arose as a result of the feelings that the pandemic brought with it and that deeply affected the life and work of the three creators of the documentary; after reflecting on it, it was concluded that the artistic field was one of the most affected by the current situation, due to its strong need for physical contact at the time of making and that, for this reason, it was necessary to make it visible. For this, a deepening was made regarding what referred to the same coronavirus (SARS-CoV-2) and its direct repercussions in the economic and psychological fields worldwide and, specifically, in our country; then, using as references concepts described by Llano(2020) and Grajales (2018), it is further deepened in the value of art as a weapon of resilience and in its connection with the cultural fields for the construction of a possible change but, in addition, as a political tool and of self-recognition in the midst of individuality. Emphasis was placed on these reflections, statistics and contexts in order to gain a deeper understanding of the processes present at this juncture and their possible relationship with art and, thus, to be able to elaborate a series of questions that would serve as a basis for undertaking the project. Once these questions were agreed upon, five people related to the world of creation were interviewed, who gave their reflections and confirmed the initial feelings that gave the impulse to undertake the project. Thus, through these testimonies and different audiovisual exercises related to their artistic branch, it is possible to delve into the very humanity of these people, in their sensitivities and perceptions; but, in addition, it is possible to show, precisely, the resilience that led them to seek new methods to continue making their art. In this way, the conclusion is reached that the passion for their creation becomes greater than all the possible doubts and fears that COVID-19 imposed and that the power of art is so big that it transcends even life itself.

Índice

1. Objetivos del proyecto	1
1.1. Objetivo General	1
1.2. Objetivos específicos	1
2. Justificación del proyecto	1
3. Investigación	3
3.1. Temas	3
3.2. Referencias audiovisuales	6
4. Estrategia comunicacional	7
5. Realización	7
5.1. Sinopsis del proyecto audiovisual	7
5.2. Desarrollo del guion	7
5.2.1. Preguntas troncales	7
5.2.2. Ejercicios	8
5.2.3. Perfil de personajes	8
5.2.2. Descripción del universo	10
5.3. Dirección General	10
5.4. Producción	11
5.4.1. Casting	11
5.4.2. Locaciones	11
5.4.3. Desglose de presupuesto	12
5.4.4. Cronograma	12
5.5. Dirección de fotografía	13
5.6. Dirección de arte	13
5.7. Edición	13
5.8. Diseño de sonido	14
5.8.1 Musicalización	14
6. Sostenibilidad	14
6.1. Plan de distribución	14
7. Reflexiones finales	15
8. Referencias bibliográficas	17
9. Anexos	19
10. Preguntas individuales	20

1. Objetivos del proyecto

1.1. Objetivo General:

Evidenciar, mediante testimonios reales (orales y audiovisuales) los procesos que trajo la pandemia consigo y cómo estos repercutieron en los artistas.

1.2. Objetivos Específicos:

- A nivel temático, profundizar en las percepciones iniciales de la pandemia, los miedos y dudas principales que esta implicó, las trabas laborales y la resiliencia de los artistas entrevistados.
- A nivel estético, narrar mediante dinámicas/ ejercicios y testimonios las reflexiones, emociones y sensaciones que los entrevistados tuvieron durante la pandemia.

2. Justificación del proyecto

En medio de un contexto complejo como el que implica la pandemia, un sinnúmero de personas fueron perdiendo el rumbo cotidiano de sus vidas y, ante la dificultad de una posible y pronta vuelta a la normalidad, la resiliencia ha sido el único camino posible para poder seguir adelante con proyectos y generar una nueva normalidad.

Ahora, lo interesante de este logro de adaptación está precisamente en el proceso y todo lo que esto implicó a nivel personal y profesional para la población. Y, de forma más específica, en aquel sector de la población relacionado a la creación.

Los artistas, cuyo trabajo radica en interacciones físicas constantes con otras personas y su entorno, se han visto limitados por las nuevas restricciones y esta situación, inevitablemente, abrió paso a preguntas que profundizan en algo más que la persona como profesional, sino como ser humano, sensible y perceptivo, factor que era necesario visibilizar de alguna manera.

De este pensamiento nace la iniciativa de empezar con “Resiliencia: Trascender a través del arte”, un documental que busca cuestionar la influencia de la pandemia en las valoraciones y visiones de la vida que cada entrevistado ha ido alimentando por el contexto actual y cuáles son las limitantes no solo físicas sino emocionales que se fueron presentando en el transcurso.

Para esto, fue necesario profundizar en el proceso de cada uno al ir explorando en las nuevas opciones, en la vanguardia que surge de la situación y en el reto que implica romper parámetros ya establecidos para empezar nuevas experiencias, tanto para el arte, como para la vida misma; así también se busca explorar en las nuevas sensaciones y emociones que vienen con ello como la empatía, el miedo, la incertidumbre y la soledad que implican los cambios.

De esta forma, el documental es de carácter exploratorio; sus ejes centrales radican en representar cómo el sector artístico/creativo ha sido afectado por la propagación del COVID-19 y además, profundizar en los cuestionamientos innatos de su humanidad misma. Cabe mencionar que, a pesar de profundizar en los impactos iniciales, en su mayoría negativos, el énfasis del documental no reside en un enfoque fatalista en absoluto, sino en una exploración de las emociones, sensaciones y pensamientos que pueden partir de la coyuntura actual, y las nuevas posibilidades y retos que implica tener un campo de trabajo creativo e interactivo en plena pandemia, resaltando el arte como lo único inquebrantable en la vida.

3. Investigación

3.1. Temas, conceptos, estilos, formatos, etc.

Nuestro proyecto documental aborda un tema que late muy fuerte en la coyuntura actual de nuestro país y a nivel mundial; hablamos, pues, de la pandemia producida por el virus SARS-CoV-2 o comúnmente llamado Covid -19. De acuerdo a Ferrer, en diciembre de 2019 se reportaron un conjunto de casos de pacientes hospitalizados con una extraña nueva enfermedad caracterizada por neumonía e insuficiencia respiratoria, a causa de un nuevo coronavirus (SARS-CoV-2), en la provincia de Hubei, China. El 11 de febrero de 2020, la Organización Mundial de la Salud le colocó a este agente etiológico el nombre de COVID-19. Posteriormente, a pesar de las extensas medidas de prevención y contención, la enfermedad logró avanzar muy rápido en el globo terráqueo, hasta afectar al resto de los países de Asia, Medio Oriente y Europa.

El 11 de marzo del 2020 se declaró al COVID-19 por la OMS como pandemia (WHO, 2020). El primer caso en el Perú se dio a saber el 6 de marzo del 2020, nombrado por el MINSA como “paciente cero”; así, pues, se ingresa a la primera fase de la pandemia en el Perú (Shiguiyama, 2020). Sin embargo, antes de que el “paciente cero” tuviera conocimiento de que estaba infectado, había tenido contacto con otros familiares. De esta manera, el Perú se convierte en el país N° 95 con casos de COVID -19 (Mag, 2020). Con estos predecesores, el gobierno peruano tomó una serie de estrategias y medidas para contener el incremento de la cantidad de infectados por el COVID-19, emitiendo el Decreto Supremo 008-2020-SA el pasado 11 de marzo del 2020, que consistió en declarar el Estado de Emergencia (Gob.pe, 2020). Dentro de estas estrategias se contempló estar en cuarentena absoluta, trabajo remoto y educación presencial postergada hasta nuevo aviso.

Debido a ello, muchísimos trabajadores fueron afectados. De acuerdo al Instituto Peruano de Economía, las medidas iniciadas el 16 de marzo

(confinamiento obligatorio) hicieron que el PBI se redujera 30.2 % durante el segundo trimestre. La población ocupada a nivel nacional se redujo en 39.6 %. Esto equivaldría a una pérdida de 6.7 millones de puestos de trabajo. Estas medidas afectaron principalmente el ámbito urbano, pues en el segundo trimestre la tasa de empleo se redujo en 49.0% (IPE, 2020)

Como se puede apreciar con los datos brindados anteriormente, las personas debían buscar una nueva forma de trabajar. Es así que el trabajo remoto y el emprendimiento por e-commerce toma mucha relevancia en el país. Para el mes de noviembre del 2020 el 55% de peruanos trabajaría en un emprendimiento propio (DATUM, 2020); además, el comercio electrónico en Perú aumentó un 131 % (Cuervo, 2020). Estos datos revelaron que los peruanos tienen el nivel más alto de confianza (76%) en el contenido general que se encuentra cuando buscan adquirir un bien o servicio por internet (incluso en sitios de noticias, redes sociales, blogs, publicaciones de tecnología, páginas de reseñas y páginas de empresas) (Andina, 2020).

Dado el contexto anterior, no podemos dejar de mencionar al Arte. “El Arte, la Cultura y los contextos sociales se vinculan e interactúan dinámicamente. Por ello conceptos como organización social y perspectivas del arte y cultura en la transformación social son muy relevantes” (Llano, 2020). Según Grajales (2018), el arte no puede continuar siendo tan solo un instrumento para la solución de problemas desde la representación escénica de conflictos sociales, sino que además ha de confrontar el reto de la transformación individual y colectiva en función de hechos sociales relevantes, y será el deber de la persona reconocerse a sí mismo como sujeto político transformador de su propia realidad.

En ese sentido, el Arte no escapa de la coyuntura social que presenta el área geográfica en el cual se desarrolla, sino, más bien, esta se nutre, crece y evoluciona en conjunto a estos aspectos sociales y es responsabilidad del sujeto integrarlas en conjunto al arte para transformar su realidad.

Por otro lado, tenemos la resiliencia; que, dicho sea de paso, es el título del proyecto. La Resiliencia es entendida como la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas y ser transformado positivamente por ellas (Grotberg, 1997). Según Vanistendael (1994) define la Resiliencia como fuente de inspiración para nuevas esperanzas. La resiliencia es la capacidad humana para hacer frente y superar la adversidad, de estar y hacer bien a pesar de las circunstancias muy en contra. La resiliencia distingue dos componentes: la resistencia frente a la destrucción, esto es, la capacidad de preservar la propia integridad bajo presión; por otra parte, más allá de la fortaleza, la capacidad para construir un conductismo vital positivo pese a circunstancias difíciles (Vanistendael, 1994). Según este autor, el concepto incluye, además, la capacidad de una persona o sistema social de enfrentar adecuadamente las dificultades, de una forma socialmente aceptable. También se entiende que, la resiliencia es la capacidad de una persona o de un grupo para desarrollarse bien, para seguir proyectándose en el futuro a pesar de los acontecimientos desestabilizadores, de condiciones de vidas difíciles y de traumas a veces graves (Manciaux, Vanistendael, Lecomte y Cyrulnik, 2004).

Teniendo en mente lo leído anteriormente, nuestro documental pretende reflejar el desarrollo de 5 personajes en la pandemia con relación a su entorno social, laboral y su arte. Cómo esta coyuntura los afectó. Buscamos generar un espacio de reflexión acerca de sus vivencias, apelar a las emociones que nuestros personajes atiendan conforme vayan contando sus vivencias. Deseamos mostrar el lado humano detrás del artista, el desarrollo su nueva búsqueda frente al covid. Todo el viaje que recorrieron afrontando las nuevas dificultades, su adaptación al trabajo y la búsqueda por trascender a través del arte.

3.2. Referencias audiovisuales

Japan - A Story of Love and Hate BBC Documentary :

Este documental nos ayudó a formar el universo que queríamos contar. Tiene como eje central el cómo una persona que vive en el considerado segundo país más rico (Japón) puede llevar una deplorable calidad de vida. Este documental muestra las adversidades laborales, sociales e interpersonales que su personaje Naoki Sato debe afrontar. Se explora mucho el lado humano detrás del exhausto trabajador. En ese sentido, nos dio la idea de abordar estos temas con nuestros personajes de entrevista. Posteriormente, se lograron crear las preguntas troncales que guiarían las entrevistas con el fin de indagar en sus rincones íntimos en relación a la pandemia con el fin de descubrir el lado humano de cada personaje.

Cutie and the Boxer - Zachary Heinzerling:

Dicho documental nos permitió ver de qué manera se puede llegar al entrevistado que además está relacionado al mundo de las artes. Nos ayudó a concretar la idea de dejarles ejercicio o dinámicas a cada entrevistado con un tema específico. Además, pudimos comprender cómo deberíamos mostrar el lado artístico de los personajes dentro del montaje, sin dejar de lado la cotidianidad del entorno en el cual se desenvuelven. Así, pues, con los ejercicios, ellos nos logran mostrar los espacios íntimos en los cuales están sumergidos junto a su arte.

O prisioneiro da grade de ferro | Paulo Sacramento:

Paulo nos enseñó el carácter que enrumbaría el documental. Quisimos preservar su estilo de darles la cámara a los personajes y dejar que ellos nos muestren lo que desearan. Tomó mucha influencia a la hora de proponer los ejercicios. Al igual que Cutie and the Boxer, nos influyó en cómo queríamos que los entrevistados realizaran los ejercicios; que nos mostraran lo que ellos quisieran y de la manera en que quisieran.

4. Estrategia comunicacional: análisis e identificación de un público o audiencia

Dado que el enfoque del documental puede abarcar la identificación desde la perspectiva de un público bastante amplio, puesto que el contexto pandémico es general, consideramos que, de forma más específica, nuestro proyecto podría apuntar a quienes, por similitudes con nuestros personajes, puedan identificarse con su sentir y pensar, es decir, artistas y creativos; como algo referencial para establecer un parámetro de edad, personas de entre 18 y 60 años de edad. Sin embargo, tratándose de un tema que ha afectado a todo el mundo, literalmente, pensamos que nuestro proyecto puede ser bienvenido y apreciado por un público general.

5. Realización

5.1. Sinopsis del proyecto audiovisual

Cinco personas relacionadas al mundo artístico /creativo expresan y cuentan sus experiencias y dudas en relación a su percepción del contexto actual vinculado al COVID.19. Bajo un formato de entrevista a profundidad y ejercicios sensoriales relacionados a su rama del arte, se irán retratando las personalidades de estos personajes y se develarán las reflexiones que ellos encuentran en torno a sus vivencias.

5.2. Desarrollo del guion:

Por tratarse de un documental, no se realizó un guion específico, sino preguntas troncales para realizar la entrevista y el diseño de dinámicas/ ejercicios para enriquecer el aspecto sensorial del proyecto.

5.2.1. Preguntas troncales:

- A raíz de la pandemia: ¿qué cambió en tu entorno inmediato? ¿qué cambió en tu percepción del mundo y tu autopercepción?

- ¿Cómo influyó la pandemia en los procesos creativos relacionados a tu profesión?
- ¿Qué dudas surgieron después de este tiempo, a nivel personal y profesional?
- ¿Cómo asumiste los cambios? ¿Qué hiciste al respecto? ¿Cómo resultó ese proceso?
- ¿La pandemia generó un cambio de prioridades en ti? (perspectiva profesional y personal)
- Desde tu perspectiva ¿Qué sientes que perdiste, ya sea de manera física o emocional? - ¿Cuál ha sido tu mayor pérdida o pérdidas?
- ¿Qué sientes que ganaste, ya sea de manera física o emocional?
- ¿Te has sentido solo en este tiempo?
- ¿Qué cuestionamientos se presentaron a raíz del contexto actual y su relación con la fragilidad de la vida? (muerte, inseguridades)
- ¿Qué añoranzas tienes en relación a los tiempos previos a la pandemia?

5.2.2. Ejercicios:

Minuto de libertad: Una expresión artística de lo que quieran, el/la entrevistado/a se grabará realizando cualquier actividad que desee en relación a su carrera artística.

Soledad: Un video capturado por sí mismo que refleje su concepto de soledad.

Autorretrato: Un video que lo represente profundamente.

Pandemia: Un video que refleje la sensación de lo que implicó la pandemia para él/ella.

5.2.3. Perfil de personajes

Erwin Arce García (44) (Cusco) | Director de teatro: Con más de 15 años de trayectoria Erwin, director del grupo de teatro Libélula de Jade, obtiene su sustento de vida a partir de la enseñanza de teatro pues en ella radica su pasión; por este motivo, el contexto de la pandemia hizo que

súbitamente sus talleres tuvieran que pasar a la modalidad virtual, esto supuso toda una redefinición pedagógica que inicialmente él creía insalvable pero que, sin embargo, fue aclarándose progresivamente para abrir puertas a nuevos aprendizajes que ayudaron en una transición hacia nuevos recursos creativos y eficaces para la enseñanza y el desarrollo de la actuación.

Álvaro Caparó Tejeda (39) (Cusco) | Fotógrafo y Videógrafo: Su trabajo está ligado a la fotografía y grabación de videos publicitarios; sin embargo, su pasión radica en la fotografía y el video artístico. La pandemia para él supuso un momento de inestabilidad laboral y también personal debido a que, ya que también hace fotografía y video como una fuente de ingresos para su familia, las ofertas laborales fueron cada vez más escasas por parte de sus clientes más frecuentes (bares, restaurantes, hoteles, agencias de turismo); por otro lado, el hecho de tener una hija de 3 años hizo que enfocara sus prioridades en ella y en el bienestar de su familia dados los golpes emocionales que también supuso la pandemia, de igual forma para Álvaro, este elemento mermó en su carrera creativa que, recién después de un año, está retomando con la producción de un video artístico de danza contemporánea.

Rossana Lema Chirichigno (58) | Periodista & Antonio Rodríguez Ávalos (57) | (Lima) Comunicador Audiovisual: Pareja de Audiovisuales que forman parte de su pequeña empresa familiar llamada On Sight Studio. Su enfoque es la realización de videos corporativos. Llevan casados 29 años y, tras la llegada de la pandemia, han optado por dejar de salir a grabar con el fin de no exponerse al virus, factor que mermó emocional y económicamente en ellos y su familia. En la actualidad, únicamente se dedican a la edición de videos y al streaming.

Pamela Borja Cuya (26) (Lima) | Joven bailarina de música folklor: Estudió en la escuela de folklor José María Arguedas. Pertenece al Conjunto Nacional de Folklore, pero lo disolvieron debido a la pandemia. Ahora pertenece a la compañía llamada Afrodescendientes e integra el

colectivo Machita Mujer Caporal. Todas las presentaciones se realizan de manera virtual, pero, para ensayar, busca junto con su grupo un espacio abierto; con todos los protocolos de bioseguridad. Es una chica tímida y gracias a la pandemia ha podido participar de varios concursos de danza virtuales. Si bien la pandemia hace más difícil el trabajo, se le han abierto puertas. Realiza más talleres y presentaciones virtuales. Además, se ha adaptado a la situación, debido a la pandemia ha descubierto distintas maneras de transmitir. Han incursionado en la video danza, pequeños documentales. Le gusta mucho la idea de uno mismo autogestionarse, ser autodidacta, ya que se desarrolla como persona.

5.2.4. Descripción del universo

Tras el inicio del Estado de Emergencia declarado en Perú a inicios del año 2020, un año después, las distintas actividades culturales y creativas aún se encuentran en su mayoría cerradas con muchos de sus protagonistas llenos de incertidumbre respecto a sus labores. Esta situación de angustia se hace mucho más fuerte cuando la expansión del COVID-19 se hace aún más presente, llegando incluso a tocar a personas conocidas o a locaciones cercanas.

Ante esta incertidumbre, los cinco entrevistados manifiestan sus vivencias durante este periodo. Cómo es que les ha afectado esta nueva situación y de qué manera han podido sobrellevar estas dificultades es lo que se va a retratar en este documental.

5.3. Dirección general

A diferencia de proyectos de ficción y documentales regulares, la dirección del documental se llevó a cabo con los tres miembros del equipo. Bajo constantes reuniones, se llegó a acordar que el enfoque principal del documental debía girar en torno a la misma actividad artística de cada uno de los entrevistados. Se coordinó una batería de actividades que los entrevistados podían realizar como una manera de no solamente mostrar sus arte como tal, pero también dar un espacio de liberación en el cual podían manifestar sus sentimientos respecto a cómo vivieron ellos todo este periodo.

Dada la misma naturaleza del proyecto, los entrevistados viraron sus declaraciones fuera de su ámbito profesional para manifestar más sus propias prioridades personales. Cuidado a la familia, incertidumbre, preocupación a la muerte y falta de ingresos brotaron con mayor facilidad al momento de declarar. En tal sentido, decidimos adaptar la dirección del documental para también manifestar estos sentimientos y ser correspondientes con aquello que los protagonistas sintieron durante este periodo. Girar en torno a sus emociones mientras aún se expresaba cómo se vinculan con su propia carrera generó una combinación de tanto el ámbito laboral, así como el personal.

5.4. Producción

5.4.1. Casting

Los personajes fueron convocados por contacto directo puesto que eran personas que se encontraban en el entorno cercano de los co-creadores. No se realizó una convocatoria abierta para estas declaraciones. En primer lugar, se redactaron perfiles para cada posible participante, teniendo una batería inicial de 8 personas. Entre los 3 directores, se terminó eligiendo a 6 personas-

A cada personaje se le realizó una pre-entrevista en donde les preguntó acerca de sus vivencias en la pandemia y cómo ello se relacionaba en su vida laboral. Las 6 personas indicaron las distintas maneras en las cuales habían experimentado la pandemia, con ciertos casos siento positivos y algunos negativos. Se decidió elegir a las 6 personas inicialmente, pero dado a complicaciones de tiempo por parte de una persona de la selección se optó por reducir a 5 personas.

5.4.2. Locaciones

Dadas las limitaciones que existían por el Estado de Emergencia, se optó por brindar libertad a cada uno de los participantes para que seleccionen la locación en donde deseaban grabar. La gran mayoría eligió grabar al interior de sus casas, ya que lugares externos representaban un riesgo y

permitía mayor comodidad.

Para ciertos casos, fueron los mismos entrevistados quienes posicionaron las cámaras y sus micrófonos. Las entrevistas fueron grabadas mientras se encontraban en llamada telefónica con la persona responsable del equipo de producción.

5.4.3. Desglose de presupuesto

La realización de este proyecto no tuvo ningún costo directo e indirecto. Todas las declaraciones se dieron de manera voluntaria y sin ningún tipo de remuneración. Dado a que fueron los mismos entrevistados quienes grabaron ellos mismos sus tomas, no hubo costo asociado al transporte de equipos o de personal. No se hizo compra de escenografía o de vestimenta, ya que todos eran los mismos objetos y ropas que los entrevistados ya poseían. No se hizo alquiler de equipos.

En tal sentido, la producción del documental no generó ningún gasto de dinero.

5.4.4. Cronograma

El proyecto inició el 3 de Mayo del 2021 y se tenía previsto un cronograma de 12 semanas, culminando su entrega final el 20 de Julio del 2021.

Se identificó que los dos procesos que requerirían mayor tiempo eran la Etapa de Entrevistas y la Edición. En tal sentido, se le asignó 4 semanas a la primera y 5 semanas a la última. Dado que la temática del documental también iba a variar de acuerdo a las propias declaraciones de los participantes, se decidió asignar 3 semanas el desarrollo y selección de temáticas a desarrollar para edición, algo similar a un guión.

La postproducción se realizó en paralelo a la edición con el fin de ahorrar tiempo. Las tomas elegidas fueron determinadas con el fin de poder realizar corrección de color y ajustes de audio con anticipación.

**El cronograma completo se encuentra en Anexos*

5.5. Dirección de fotografía

Como se detalló en las secciones anteriores, el manejo de cámaras estuvo en manos de los participantes. Se les dio directrices respecto al encuadre que debían utilizar, el cual era un plano medio con los entrevistados sentados. Aparte de ello, dado a que en la mayoría de casos no habían miembros del equipo de producción presentes en las locaciones, no se pudo controlar las condiciones de iluminación y posicionamiento de las escenas.

Esta decisión también fue con el fin de brindar mayor flexibilidad a los entrevistados para que pusieran principalmente su atención en sus declaraciones y en sus experiencias, evitando distraerse en los aspectos técnicos de la producción.

5.6. Dirección de arte

Tal igual que como en Dirección de fotografía, no se tuvo control directo de escenografía por parte del equipo de producción. Se determinó cuál era la locación más propicia para realizar y grabar las entrevistas pero no se pudo hacer mayores modificaciones.

5.7. Edición

Al momento de la creación de la propuesta del documental, otros productos audiovisuales que se desarrollarán en circunstancias de pandemia e inmovilización eran aún escasas y dificultaron la utilización de referentes que pudiesen ser aplicados para este proyecto.

En tal sentido, el propio equipo decidió optar por un estilo propio de edición. Se hizo el esfuerzo por evitar el formato de cabezas parlantes, por lo que se añadieron los ejercicios realizados por cada uno de los participantes. Originalmente se planeaba ir de manera ordenada con cada personaje, pero se decidió optar más por emplear una combinación de distintas declaraciones y adecuar el ejercicio que manifestara de mejor manera lo que los personajes narraban, incluso si estos ejercicios eran de la persona correspondiente. Estos momentos también brindan un tiempo de reflexión y de descanso al espectador, al no tener que escuchar las palabras del entrevistado.

El uso de espacios de silencio también son empleados con este propósito. El uso de cortes bruscos fue con el fin de evitar generar una sensación de finalización de idea que se manifestaba con el uso de Fade-Ins y Fade-Outs. Se mantenía el sonido de las tomas pese al corte de la imagen para generar una sensación de continuidad incluso cuando el espectador deja de ver. Lo mismo se emplea al inicio de ciertos ejercicios, en donde el sonido entra primero, para generar anticipación al espectador.

Una de las limitaciones que se hizo presente en edición fue la falta de tomas de apoyo, dado a que no se podía ir a grabar a la locación de varios de los entrevistados, lo cual evitó la diversificación de encuadres.

5.8. Diseño de sonido

El sonido también fue uno de los elementos de los cuales se tuvo un control reducido. La falta de uso de micrófonos en locación evitó que se pudiera captar de mejor manera el audio. Esto era una condición prevista desde el inicio del proyecto, por lo cual se le dio indicaciones a los entrevistados para poder obtener la mejor calidad de audio posible, utilizando los micrófonos de sus celulares como grabadores de audio externo.

5.8.1 Musicalización

Se optó por no musicalizar el documental con el fin de poner énfasis en las emociones vividas por los entrevistados. La adición de música podría girar la percepción de las declaraciones hacia ciertos sentimientos.

6. Sostenibilidad

6.1. Plan de Distribución: Se hace un listado de los diversos festivales a los cuales Resiliencia puede ser distribuido:

- **Festival de Cine Universitario Render:**

La Selección Oficial - Competencia Nacional de Cortometrajes contempla la inscripción no solamente de cortos de ficción, pero también de proyectos documentales. Dada la actual condición de estudiantes de todos los miembros durante la realización del documental, puede ser postulado al concurso.

- **Festival Internacional de Cine de Mar del Plata:**

Su sección de cortometrajes permite películas de ficción y documentales de hasta 30 minutos de duración. Dado a que el proyecto se encuentra en el margen de tiempo y que es una producción latinoamericana, se puede proyectar en este Festival.

- **Yamagata International Documentary Film Festival:**

Festival japonés reconocido por tener convocatorias tanto locales como internacionales. No hay límite de tiempo, solamente de tamaño de archivo y no posee ningún costo de inscripción, permitiría la difusión del documental en espacios externos a Latinoamérica, incluso permitiendo una ventana de exposición hacia sociedades.

7. Reflexiones finales

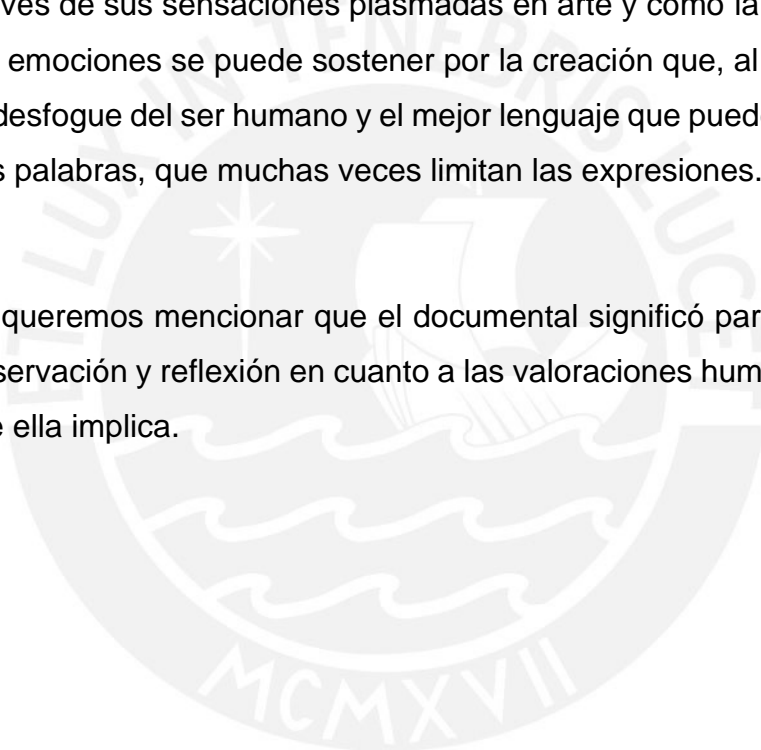
“Resiliencia: Trascender a través del arte” fue un proceso sumamente interesante y satisfactorio para todo el grupo. A nivel de objetivos, es importante recalcar que consideramos que se cumplieron en su totalidad, conseguimos resaltar y profundizar en los fuertes procesos que nuestros personajes atravesaron a raíz de la coyuntura actual, elemento que se vió fuertemente reforzado con los ejercicios planteados, que dotaron de mucha humanidad cada testimonio y aportaron en el mayor conocimiento de cada uno de los artistas/creativos entrevistados.

Además, el proyecto realizado, resultó siendo una suerte de identificación para nosotros, una forma alterna de exteriorizar los miedos y dudas que también

surgieron para nosotros a raíz de la pandemia. Los tres, a través de esta creación, pudimos profundizar en nuestras propias emociones y sensaciones y construir un testimonio grande junto a las personas que colaboraron con este proyecto.

Ahora, es importante detenernos en el punto que recalca el final del documental, que es el poder del arte y su relevancia por sobre todo lo efímero que conforma la existencia humana; basta retroceder en el tiempo para analizar esto incluso más allá del contexto pandémico, es decir, cómo los grandes artistas fueron consiguiendo la inmortalidad a través de sus obras, cómo la trascendencia fue lograda a través de sus sensaciones plasmadas en arte y cómo la fragilidad de la vida y de las emociones se puede sostener por la creación que, al fin de cuentas, es el mayor desfogue del ser humano y el mejor lenguaje que puede existir incluso por sobre las palabras, que muchas veces limitan las expresiones.

Para cerrar, queremos mencionar que el documental significó para nosotros una profunda observación y reflexión en cuanto a las valoraciones humanas de la vida y todo lo que ella implica.

8. Referencias bibliográficas

ANDINA (2020). Día del emprendimiento: 76% de peruanos confían en buscadores online para compras. Recuperado de: <https://andina.pe/agencia/noticia-dia-del-emprendimiento-76-peruanos-confia-buscadores-online-para-compras-841770.aspx>

Cuervo. Sergio. (2020). Oportunidades y desafíos del e-commerce en el Perú. Recuperado de: <https://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2020/08/18/oportunidades-y-desafios-del-e-commerce-en-el-peru/>

Cyrulnick, B., Tomkiewicz, S., Guénard, T., Vanistendael, S., Manciaux, M. et al. (2004). El realismo de la esperanza. Gedisa.

DATUM (2020). EMPRENDEDORES EN CONTEXTO COVID-19 DICIEMBRE 2020. Recuperado de: https://www.datum.com.pe/new_web_files/files/pdf/Emprendedores%20en%20contexto%20COVID-19_201216071732.pdf

GOB.PE (2020). Presidency of the Republic of Peru. Recuperado de: <https://www.gob.pe/presidencia/>

Grajales, P. (2018). El arte como posibilitador de resiliencia [Tesis de licenciatura]. Universidad Tecnológica de Pereira. Recuperado de: <http://repositorio.utp.edu.co/dspace/handle/11059/9344>

Grotberg. E. (1997). La resiliencia en acción. Trabajo presentado en el

Seminario Internacional sobre Aplicación del Concepto de Resiliencia en Proyectos Sociales. Universidad Nacional de Lanús, Fundación Van Lee.

IPE (2020). ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DEL MERCADO LABORAL PERUANO EN TIEMPOS DE PANDEMIA? . Recuperado de: <https://www.ipe.org.pe/portal/covid-19-cual-es-la-situacion-del-mercado-laboral-peruano-en-tiempos-de-pandemia/>

MAG. (2020). Coronavirus Today Latest News: thousands dead and infected worldwide by covid-19. Recuperado de: <https://mag.elcomercio.pe/respuestas/coronavirus-en-vivo-hoy-en-el-mundo-ultimas-noticias-minuto-a-minuto-nnda-nnlt-noticia>

Sandín, B., y Chorot, P. (2017). Cuestionario de Sucesos Vitales (CSV). Revista de Psicopatología y Psicología Clínica, 22, 95- 115. Recuperado de <https://doi.org/10.5944/rppc.vol.22.num.2.2017.19729>.

Shiguiyama, V. (2020). To put or not to put...more taxes. Gestión. Recuperado de: <https://gestion.pe/opinion/waldo-mendoza-la-gran-depresion-del-2020-noticia/?ref=gesr>

Vanistendael, S. (1994). Cómo crecer superando los percances. Resiliencia: capitalizar las fuerzas del individuo. BICE

WHO (World Health Organization) (2020). Report about health. [https://www.who.int/es/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus](https://www.who.int/es/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus)

10. Preguntas individuales:

Luana Aparicio Tejeda

1.- ¿Cómo se abordó el tema desde mi área?

Teniendo en cuenta que nuestro proyecto fue una co-creación, los tres integrantes ocupamos los mismos cargos al momento de la realización, es decir en cuanto a lo que implica la dirección general, la dirección de fotografía y la producción aplicadas en los personajes a los que entrevistó cada uno, en cuanto a la post producción, Sebastian Rodriguez y yo asumimos el rol de la edición y, a través de ella, el tema se abordó mediante el balance entre la palabra hablada, es decir los testimonios, y lo sensorial, que vendrían a ser los ejercicios; para así generar un equilibrio entre ambos ámbitos, siempre respetando un hilo conductor de narrativa.

2.- ¿Cuáles fueron mis aportes?

En cuanto a la preproducción, redacté las preguntas troncales para las entrevistas, en la realización me encargué de las entrevistas realizadas a Álvaro Caparó y a Erwin Arce y de la filmación de algunas tomas de apoyo; y, en la post producción, hice el primer corte de separación de temática en el material de Erwin y Álvaro basándome en la estructura inicial de Miedos, Entorno y Adaptación, una vez concluido esto y reconocido todo el material seleccionado, elaboré la estructura y el hilo conductor del documental completo para que se notara un proceso en los personajes, a través del corte grueso.

Sebastián Rodríguez Lema

1.- ¿Cómo se abordó el tema desde mi área?

La producción y dirección del documental fue un trabajo colaborativo entre los tres miembros, para lo cual todos nosotros estábamos en constante

comunicación para la decisión y orientación del documental. En tal sentido, la gran mayoría del proyecto se realizó cooperativamente. La edición estuvo a cargo de Luana Aparicio y yo, en donde yo también realicé labores de postproducción. Dentro de mi trabajo me encargué de realizar trabajos de corrección de color, así como dar el corte fino al trabajo final.

2.- ¿Cuáles fueron mis aportes?

La idea original de abordar la pandemia desde un documental fue mía y fue expandiéndose en gran manera gracias a los aportes de tanto Luana como Gerardo. La idea final giró en torno a estas decisiones conjuntas. Tuve a mi cargo la entrevista de mis padres, la Familia Rodríguez Lema. Asimismo, me encargué de brindar apoyo técnico a los otros miembros para facilitar la ingesta y edición de las tomas. Finalmente, también realicé trabajos de producción, encargándome yo del cronograma y la distribución de tiempo para el proyecto.

Gerardo Advíncula Gurmendi

1.- ¿Cómo se abordó el tema desde mi área?

Como se mencionó anteriormente, en cuanto a la pre-producción y la producción del documental, todo el equipo ocupó los mismos cargos, enfocándose en las necesidades de su personaje, dirigidas a cada área listada líneas arriba. En el proceso de post producción, más que nada me encargué del sonido. Se dio prioridad a la voz de los entrevistados, pues son los protagonistas del documental. En cuanto a los ejercicios, no se hizo casi ninguna edición en cuanto a lo sonoro, pues queremos mostrar el trabajo tal cual de sus creadores, creo que al intervenir ya deja de ser un trabajo propio de autor y no llevaría la misma carga emocional con la cual fue realizado, por lo tanto, no se intervino casi en lo absoluto. Se utilizó solo una melodía de cierre al final del proyecto con la finalidad de aumentar la carga emocional del pequeño rush de actividades de cada personaje que vemos en la pantalla y

así poner más valor a la última reflexión de Álvaro acerca de trascender a través del arte. Así, el sonido pretende ser un catalizador de lo que presenciamos en pantalla.

2.- ¿Cuáles fueron mis aportes?

En la pre producción, si bien Luana hizo el grueso de las preguntas troncales, ayudé a la afinación de estas. Realicé las coordinaciones para lograr la entrevista de Pamela. Fueron horas de explicaciones técnicas y ensayos a través del zoom para obtener lo deseado. En la post producción me encargué del audio. Nivelé las voces de los entrevistados para que se escuchen de manera uniforme. Siempre en primer plano. Se le redujo en lo que se podía el ruido ambiental, dadas las circunstancias de grabación. Realicé un pequeño corte de uno de los personajes teniendo como eje 3 arcos: Miedos y cuestionamientos, Entorno Familiar y Adaptación. Si bien al final no se usaron las ideas del primer corte propuesto, esta separación hizo que el trabajo de reestructurar la edición sea más fácil para Luana.