
El documental

Al hacer un documental estamos creando una herramienta de investigación en la que se presenta una situación o evento actual desde la perspectiva del director, y que en futuras generaciones puede usarse como un documento para informarnos de eventos pasados. “El documental explora personas y situaciones reales”.¹ En este caso el documental servirá como testigo de una nueva organización social en San Cristóbal de las Casas, la de los musulmanes, y al presentar todos los elementos que han propiciado este fenómeno sirve también como un archivo al cuál se podrá recurrir para futuras investigaciones al respecto.

Definición de documental

El documental es una representación de la realidad, entendemos por representación “la producción del significado a través del lenguaje”², en este caso el lenguaje que se usa es un medio audiovisual en el que se presenta una realidad vista desde el punto de vista del director, es decir que nunca podrá ser objetiva ya que desde el momento de colocar la cámara en cierta posición estamos poniendo ya una parte de nuestro criterio. La cámara funciona como un ojo mecánico, como una extensión de los ojos del director a través del cuál vemos representada la interpretación que él hace de una realidad, es por esto que un documental no puede ser completamente objetivo “un documental es la negociación entre realidad por una parte e imagen, interpretación y vías por la otra”³.

Como todo sistema de representación el documental está formado por un lenguaje que debe ser decodificado de acuerdo al contexto en que se encuentre, si tomamos en cuenta que dentro de un mismo contexto se usa un mismo lenguaje es decir un

1. Rabiger, Michael (2001). Dirección de documentales 2ª. Edición. Madrid. Insituto Oficial de Radio y Televisión. p.17

2. Hall, Stuart.(1997) Representation. Londres. Sage. p.16

3. Bruzzi, Stella (2000) New documentary: a critial introduction. Londres. Roudtlege. p. 4

sistema de signos compartidos. Según Hall (1997) las cosas que existen no tienen significado hasta que el lenguaje se los da. En esto se basa el constructivismo, en la construcción de significados, estos significados pueden ser también representaciones culturales, los significados no son arbitrarios, es decir, no hay relación entre el signo y su significado, sino que son adquiridos, son construcciones sociales que al paso del tiempo se asumen como verdades.

Esto es lo que sucede con el documental se van creando significados a través del contenido, a veces estos significados son compartidos por los espectadores si pertenecen al mismo contexto, y si no se van creando nuevos significados; es aquí donde recae la importancia del documental, que tiene la capacidad de analizar o criticar un aspecto de la sociedad, que va cargado de un discurso propuesto por las interpretaciones del director y que puede funcionar como catalizador de algún problema social. A final de cuentas el documental sirve también como una propaganda, un medio por el cual ponemos pruebas que nos ayudan a la comprensión de algún tema y al final pueden o no modificar la idea que tengamos de esa situación, “los documentalistas presentan su propia versión del mundo”⁴.

A lo largo de nuestra vida, y a través de los diferentes medios de comunicación, vamos percibiendo diferentes significados de las cosas, la percepción es una construcción, estos significados se van acumulando y se van construyendo otros a partir de otras representaciones; los medios no actúan como un espejo fiel de la realidad sino que en este reflejo o percepción de la realidad influye “lo que sabemos de él, nuestros prejuicios, hábitos e intereses”⁵, es una negociación continua entre lo que vemos y todos los

4. Barnouw, Eric (1993) *Documentary: a history of the non-fiction film*. New York. Oxford University Press. p. 313

5. González Ochoa (2001). *Apuntes acerca de la representación*. Vol 2. México. Universidad Autónoma de México. p.44

conocimientos adquiridos durante nuestra vida, “ver es anticipar, buscar, discriminar; no es simplemente encontrar informaciones”⁶.

El documental como acto de representación tiene dos cualidades, la primera es que nos conduce a una forma clásica del realismo, y la segunda es que conduce también a una forma de retórica⁷. El documental utiliza la retórica en la capacidad de credibilidad que se obtiene a partir de las imágenes y el sonido, además del compromiso con la libertad de expresión en el cuál el documental cumple un rol muy importante para la creación de la opinión pública.

Breve historia del documental

El cine como expresión artística tiene como antecedente otro tipo de representaciones como la pintura y la fotografía, que se han encargado de plasmar momentos de la vida y que gracias ellos tenemos una idea gráfica de cada época. De la misma manera el cine documental ha venido a formar parte de los archivos del pasado. Gracias a la invención de los hermanos Lumière del cinematógrafo, en 1895, fue posible tener una representación más fiel de cada época, debido a la facilidad y a lo liviano del cinematógrafo era posible trasladarlo de una ciudad a otra y hacer proyecciones en cada una de estas ciudades, con lo que se fue creando la cultura del espectáculo; la mayor parte de las proyecciones eran escenas de la vida cotidiana de diferentes ciudades: un tren llegando a la estación, las góndolas de Venecia, calles de ciudades, gente saliendo de industrias, entre otros temas⁸; el mundo empezó a conocer otros territorios, otras ciudades y países.

El inicio del documental tiene como protagonistas a científicos que buscaban tener un

6 Opt cit. p.16 Renov, Michael. (1993).

7. Theorizing documentary. Londres. Routledge

8. Barnow, 1993

documento fiel de lo que veían en sus expediciones, y surgió como una necesidad de informar a la gente, aunque después resurgió como una reacción al monopolio que comenzaba a tener el cine de ficción

En 1907 el documental tiene una época de decadencia, mientras que se realizaba más cine de ficción y su público fue creciendo, esto se debió a las magníficas aportaciones de Méliès, Porter, entre otros, y al desarrollo de la técnica del montaje, factores que dieron un vuelvo al cine de ficción.

La cultura del espectáculo comenzó a crecer mucho más rápido, mientras que la cultura del documental comenzaba a estancarse, “el documental tendía a convertirse en una parte dudosa y rutinaria de los programas fílmicos. El nacimiento de las películas de ficción de varios rollos y luego la aparición de los astros del cine hicieron que el documental decayera aún más”⁹.

Luego vino una época de renacimiento del cine documental protagonizado por un explorador llamado Flaherty, quien a través del documental *Nanook of the North* (1915) presentaba la vida de una familia de esquimales. En ese momento volvió a colocar al cine documental en el gusto de los espectadores que se interesaban por conocer lugares del mundo a donde no podían tener acceso tan fácilmente; además de que en esta nueva etapa del documental ya no era nada más presentar aspectos de la vida cotidiana sino que se trataba más de un trabajo de investigación y en donde la convivencia del camarógrafo con la gente del pueblo que investigaba hacía más rico el trabajo documental.

9. Op cit. p.30

Muchos autores coinciden con que el renacimiento y el comienzo de una nueva época del documental tuvo como mayor representante a Dziga Vertov, quien creó un tipo de periodismo cinematográfico a través de una serie de documentales que se titulaban Cine-verdad (Cinema Verité 1922) en donde presentaba “fragmentos de la realidad actual reunidos con un sentido”¹⁰. Vertov también creó el documental *Man With the Movie Camera* (1929), en donde demostraba la capacidad de la cámara para moverse a muchos lados y capturar a cada momento diferentes aspectos de la vida¹¹. El tipo de cine documental que realizaba Vertov atrajo a varios cineastas de la época, algunos como Turkov que realizaron otros documentales y sin querer tuvo también una influencia en el cine de ficción.

En la época de la Segunda Guerra Mundial se hizo mucho uso del documental, la mayoría eran patrocinados por los gobiernos y se enfocaban en mostrar a la gente las terribles consecuencias de la guerra; aunque también tuvo un uso propagandístico por parte de los nazis, quienes al darse cuenta del poder que tenía el cine en los espectadores comenzaron a realizar obras en las que ensalzaban la superioridad de Hitler. “Además de las películas de propaganda...el régimen produjo dos obras épicas que están tan logradas por lo que se refiere a los elementos argumentales y musicales de la filmación que pueden calificarse, sin lugar a dudas, como obras maestra entre los documentales de todos los tiempos”¹².

En los años 60 debido al incremento en el costo de las producciones fue cada vez más difícil la realización de documentales, en ese momento la televisión tenía los ingresos de las

10. Op. cit. p.55

11. Rabiger, Michael (2001)

12. Op. cit. p. 45-46

taquillas cinematográficas y los documentales eran transmitidos en la televisión, así que el documental tenía que tener el permiso de las cadenas de televisión, y éstas a su vez de los grupos comerciales o del sistema político.¹³

Los avances tecnológicos de los últimos años han permitido que la realización de video documental sea más práctica, debido a los bajos precios para adquirir videocámaras y equipos para realizar la edición. Lo que significa una mayor producción de videos documentales. A pesar de esto el mercado no es tan generoso, el público, en su mayoría, está acostumbrado a ver películas de ficción de grandes productoras y pocas veces un documental puede llegar a tener el éxito taquillero que pudiera tener, por ejemplo, una película de ficción producida en Hollywood.

La historia se repite y el cine de ficción pasa a formar parte del gusto de la mayoría mientras que el documental es sólo una minoría. La industria del cine y televisión se inclina más hacia el divertimento de escape, la ficción, “a reciclar mitologías sociales”.¹⁴ Los programas ya no están comprometidos con su público sino que buscan la manera de tener a la gente entretenida sin voltear los ojos a la realidad, y el público también está acostumbrado a este tipo de entretenimiento.

A pesar de eso aún seguimos siendo testigos, a través de los documentales, de mucho de lo que sucede a nuestro alrededor; los documentalistas nos han llevado a lugares en donde no es posible acceder tan fácilmente, han acompañado al hombre a todos los rincones del mundo, nos ha introducido a los problemas de los que no tenemos conocimiento

13. Op. cit. p. 54

14. Barnow, 1993

más que a través de los documentales y hasta hemos conocido a los verdaderos protagonistas de las historias a través de sus comentarios y entrevistas que forman parte de la narración del documental. También se han creado canales en donde se transmiten pequeños documentales, generalmente informativos.

La preocupación y la pasión del director por la “calidad de vida y la justicia entre los hombres lleva al documental más allá de los hechos a una dimensión moral y ética”¹⁵, a través de diferentes los elementos narrativos el director muestra en el documental su propia visión de la situación que se presente, reflejando la riqueza y ambigüedad de la vida misma.

Elementos narrativos del documental

El documental es el ojo a través del cual vemos representada una realidad, Bruzzi le llama “el ojo mecánico” porque, a diferencia de nuestro sentido de la vista, el “ojo mecánico” tiene la capacidad de recordar lo que nuestros ojos no podrían hacer con tanta exactitud. Esto aunado a elementos narrativos que utilizan los medios audiovisuales para representar o relatar sucesos, elementos elegidos por el director de acuerdo al sentido o significado que quiera obtener: el campo, el encuadre, el ángulo, la iluminación, el montaje y el sonido.

Campo

Es lo que se ve y se puede distinguir dentro dentro de la pantalla, lo que está en foco o fuera de foco, el cuadro crea un punto de vista,¹⁶ La mayoría de las videocámaras tienen un zoom, aparte del lente primario que es el que opera en una sola distancia focal.¹⁷ El zoom es un lente de longitud focal variable y puede ir desde el gran angular hasta un telefoto, estos

15. Rabiger, Michael, 2002 p.18

16. Bordwell, David. (1995). El arte cinematográfico. Una introducción. Barcelona. Paidós

lentes van a permitir que la cámara alcance enfocar a grandes distancias. “La profundidad de campo está definida como el rango de distancia al frente de la cámara que está nítidamente enfocado”¹⁸

-

Encuadre Es lo que esta a cuadro, la composición de la imagen, está integrada por posición de la cámara, el cuadro y el campo. Hay varios tipos de encuadre o planos¹⁹ dependiendo de la distancia a la que se coloque la imagen, la distancia de cámara:

Plano General lejano (extreme long shot): La cámara se coloca muy alejado del objetivo para mostrar un es el encuadre perfecto para los paisajes.

Plano general (long shot): Hay un gran margen alrededor de los personajes, son encuadres de grandes distancias. Este plano es usado generalmente para hacer notar una gran masa, para contextualizar, para dar un sentimiento de soledad. Esta toma da al espectador una orientación de la ubicación de la escena, para entonces pasar a encuadres más cercanos al objeto o personaje

Full shot: El encuadre se realiza desde el límite de la cabeza del personaje hasta sus pies, se usa generalmente para presentar a un personaje.

Distancia media (Medium long shot): Es una toma que va desde las rodillas hacia arriba, este encuadre da un buen equilibrio de los ambientes.

Plano Americano(medium shot): El encuadre se hace de la cabeza a la cintura (un clásico ejemplo de estas tomas son las usadas en las películas Western)

19. Plano es un corte, la unidad de una toma (ibid)

Plano medio (medium close up): Es un encuadre que va del pecho del personaje hacia arriba. Un ejemplo clásico de estas tomas la encontramos en los noticieros porque da un equilibrio al personaje.

Close-up: Es el que encuadra solo la cara del personaje, de la barbilla a la frente, las manos, pies o cualquier objeto pequeño. El encuadre es usado comúnmente para mostrar detalles importantes del personaje.

Plano detalle (extreme close-up): Encuadran solo una parte del objeto o individuo, este tipo de toma se usa para causar un impacto dramático.²⁰

Ángulo

Las tomas también varían de acuerdo al ángulo en que se coloque la cámara, al igual que los planos los ángulos cumplen con los diferentes propósitos que el director tenga, estos ángulos pueden ser:

Picada: Es una toma que va de arriba hacia abajo, aquí se trata de hacer insignificante el objeto que estamos grabando.

Contrapicada: La toma se hace de abajo hacia arriba, contrario a la picada aquí el objeto tiene un carácter de superioridad.

Plano inclinado: La cámara se coloca de forma inclinada.

Top shot: La cámara se encuentra arriba del objeto en un ángulo de 90°

Cámara subjetiva: Se usa generalmente la cámara en mano para dar la sensación de que son los ojos del personaje, la audiencia ve lo que el personaje ve.²¹

20. Bordwell, 1995

21. ibid

Iluminación

La iluminación también tiene un efecto en la representación, aparte de que es una parte importante en la estética de la imagen, muchas veces podemos iluminar más algo para darle más énfasis o por el contrario, poner en la sombra lo que menos interesa, a través de la luz guiamos la atención del espectador. “Mucho del impacto de un imagen viene de la manipulación de la luz”²²

Se puede distinguir cuatro elementos importantes en la iluminación: calidad, dirección, fuente y color.

Calidad: la calidad se refiere a la intensidad de la iluminación, mientras más fuerte sea se crean sombras bien definidas, y mientras menos intensa la iluminación se hace difusa.

Dirección: indica la trayectoria que va de la fuente de luz hacia el objeto iluminado y se pueden clasificar en:

Frontal light- Generalmente se usa para eliminar sombras

Sidelight- Para esculpir alguna característica en especial

Backlight- Como la luz proviene de atrás esta iluminación se usa para crear siluetas.

Underlight- Tiene varios usos, entre ellos crear efectos de terror o simplemente hacer notar la fuente de luz, como por ejemplo de una fogata.

Top light- La luz proviene de arriba, algunos directores la han usado para resaltar los pómulos de actrices.

22. Op. cit p.152

Fuente: Este elemento es más usado por el cine de ficción, ya que en el documental la mayor parte de las tomas se hacen con la luz original, sin embargo se pueden usar otras fuentes de luz para tener más control de la imagen. Generalmente se usan dos tipos de fuente de luz:

Key light- Es la fuente principal del que se obtiene la iluminación más fuerte.

Fill light- Es menos intensa y con ella se suaviza o se eliminan las sombras que crea la fuente principal de luz.

La fórmula de los tres puntos surgió en Hollywood y es la más usada por varios directores, esta fórmula determina propone que para una mejor iluminación se debe usar un keylight, fill light y un background.

Color: El color proviene de dos fuentes, el de la luz del día que es más blanca, y el de las lámparas que pueden tener tonos amarillos o dependiendo del control que se le dé, puede llegar imitar la luz del sol esto le da una mejor calidad a la imagen.²³

Edición

Es la base del discurso cinematográfico y una herramienta fundamental, aquí la imagen, el ritmo, el espacio y el tiempo son esenciales para que exista una buena edición. En la edición se elimina el material no deseado y lo deseado se une por medio de cortes, fades, disolvencias y transiciones. Dentro de la edición debe haber continuidad, esto es que la edición debe ser fluida de toma a toma, “las figuras están balanceadas y colocadas simétricamente en el cuadro, toda la tonalidad de luz debe permanecer constante, la acción ocupa la zona central de la pantalla”.²⁴

23. Op. cit p.157

24. Op. cit p.261

Bordwell (1995) habla de diferentes tipos de montaje de acuerdo a la relación entre los diferentes planos, o dependiendo del tiempo pueden ser también edición en continuidad o del espacio. También existe una edición en la que las escenas están relacionadas por el tema.

Sonido

El sonido es importante dentro del cine porque le da sentido a lo que vemos, y puede moldear la manera en que percibimos e interpretamos la imagen, y al igual que la luz guía nuestra atención a lo que el director quiere que le demos más importancia

...la manera en que el sonido se relaciona con otros elementos del filme le da otra dimensión. Primero porque el sonido tiene una duración, tiene un ritmo. Segundo, el sonido se relaciona con su fuente con mucha o poca fidelidad. Tercero, el sonido transmite un sentido de las condiciones espaciales en las que ocurre. Y cuarto, el sonido relata los eventos visuales que toman lugar en un tiempo específico, y esta relación le da al sonido una dimensión temporal²⁵.

Dentro de la categoría de sonido hay un elemento muy importante, los silencios, que van a permitir resaltar o dar ritmo a lo que vemos. El audio en el cine incluye diálogo, música, ambiente, incidentales y efectos.

Todos estos elementos forman el lenguaje cinematográfico que se usa tanto en ficción como en el documental, los encuadres, lentes, sonido y un montaje que permite guiar al espectador durante toda la transmisión.

Otro elemento que comparten la ficción y el documental es la creación de un personaje que posee ciertas características que lo van a convertir en el centro de toda la narración. “En efecto, el documental contiene un número de elementos “ficticios”, momentos en que una representación presumiblemente objetiva el mundo encuentra la necesidad de la intervención creativa”²⁶.

El documental se caracteriza por tener una fascinación por la actualidad²⁷, siempre busca la mejor manera de representar la realidad²⁸, en

25. Op. cit p.301

26. Renov, Michael (1993) Theorizing documentary. Londres. Ed.Routledge p. 2

27. op. Cit.

28. Bruzzi (2000)

cambio el cine de ficción se caracteriza por el uso de personajes y situaciones creadas a partir de un guión y está relacionada con el entretenimiento de evasión, el glamour y el estrellato. Rabiger (2000) dice que el documental es lo opuesto al entretenimiento de escape, que es lo que propone el cine de ficción; el documental está “comprometido con la riqueza y ambigüedad de la vida como es en la realidad”²⁹.

Entrevista

Es un elemento importantísimo para la realización de un documental, es obtener información, sobre todo si lo que se pretende es dar a conocer una situación de la vida se necesita que los protagonistas sean los que hablen, que profundicen en evidencias más íntimas, que expresen su manera de ver la vida. “La entrevista es el alma del cine documental”.³⁰

A través de la entrevista y los hechos presentados se va a llevar al espectador durante toda la narración. Para lograr una buena entrevista el trabajo del director es muy importante, ya que de acuerdo a lo que se proponga mostrar en el documental es la forma en que irá guiando la entrevista, profundizando en las respuestas, mientras más se arriesgue se pueden obtener respuestas más interesantes e intensas.

Hay varios elementos que se deben tomar antes de realizar la entrevista, la más importante es saber a quién estamos entrevistando y con qué fin, de aquí saldrá una serie de preguntas o cuestionario que nos permitirán llevar una guía de las respuestas mínimas que debemos obtener. Por otro lado también hay que saber seleccionar los escenarios, que deben ser lugares en los que el entrevistado no se sienta afectado sino que al contrario se sienta con toda la confianza para poder hablar.

29. Rabiger (2002) p. 5

30. Op. cit. p. 247

Michael Rabiger, en su libro *Dirección de Documentales* (2002) nos da una serie de técnicas que facilitarán el trabajo en la entrevista:

Planificar la entrevista

Llevar el control de la entrevista

Mantener el contacto visual con el entrevistado

Concentrarse en la pregunta que se hace en el momento y no estar pensando en lo siguiente que va a preguntar

No permitir que el entrevistado lleve el control

Acceder a ceder el control al entrevistado sólo si de esta manera obtendrá mejores resultados

Saber leer entre líneas

Dejarse llevar por la intuición y el instinto³¹

Documental como catalizador

A principios de los años 60's cuando el documental se caracterizaba por ser un documental observador algunos directores se dieron cuenta del impacto que causaba tener una cámara para grabar a ciertas comunidades, algunos directores lamentaban este hecho, pero otros como Jean Rouch³² tomó una actitud diferente y sacó provecho de esta situación, él decía que con la cámara la gente podía actuar más fiel a lo que realmente es, y el hecho de que la gente

31. op.cit. p.255

32. Barnow, Erik, 1996 p. 221

actuara de manera diferente lo apreciaba como un agente catalizador, como un elemento que ayudaría a mostrar aspectos profundos de la sociedad, así surgió un nuevo género, el del documental como agente catalizador, un género que procuraba mostrar la verdad a través de los propios protagonistas.

El cine como agente catalizador podía “sondear enconados males sociales”³³ dándole un lugar importante al uso de las entrevistas, que era un valioso recurso de los directores de este género que servía para representar cuestiones éticas y sociales. “El cine-ma-vérité, como el cine directo, podía tener fuertes y controvertidos efectos. Se lo lograba mediante la indagación y las preguntas, antes que por la propuesta”.³⁴

Recomendaciones para realizar un documental

Un documental es el resultado de una previa investigación acerca del tema que queremos representar, no es simplemente colocar la cámara y grabar lo primero que veamos, de esta manera podemos lograr “representar una realidad”. Un documental exitoso debe presentar una situación de la realidad desde el fondo, y algo muy importante, el director debe tomar una postura ante esa situación, “un documental es la suma de las relaciones que se hagan durante un periodo de acciones compartidas y vividas, una composición hecha de las chispas generadas durante un encuentro de corazones y mente”³⁵.

Según Bill Nichols el documental debe ser “completo y complejo”, mientras el documental tenga más elementos, hechos, conocimientos y revele los mecanismos que mueven a la sociedad, se obtiene un mejor y más rico documental.

33. op. cit. p. 229

34. op.cit. p. 230

35. Rabiger,2001:31

Algunas recomendaciones que hace Michael Rabiger (2001) es que se debe seleccionar una buena historia que sea adecuada para uno mismo, y desarrollar una opinión al respecto, tener una postura. Propone que escribamos en unas oraciones la definición del tema, sus personajes, lo que está en juego y lo que queremos mostrar con el video, todo con la intención de definir cuál es el significado que queremos dar con el proyecto. A partir de estos primeros pasos se facilita el desarrollo de la producción del documental.

Posteriormente se debe desarrollar un plan de trabajo para la filmación, qué es lo que queremos filmar y las emociones que queremos transmitir a través de ellas, definir si la manera de abordar el tema será como uno observador o como un catalizador, y finalmente se recomienda escribir una sinopsis del proyecto. A partir de aquí se puede comenzar ya el proceso de producción, el levantamiento de tomas y material de stock y las entrevistas necesarias que van a ser las que nos van a conducir durante todo el documental.

Un buen documental debe contar una buena historia, poner en juego algo importante, y mientras más cercana sea la representación a la realidad ésta será mejor. De esta manera el espectador se encontrará con los elementos necesarios para decidir qué postura tomar ante la situación presentada. Debemos evitar usar nuestras convicciones y por el contrario debemos mostrar lo polarizado del conflicto, puntos de vista encontrados. Un documental no nos dice explícitamente qué sentir, sino que “empuja al lector a una serie de inquietudes al dejarnos ser testigos de toda la evidencia contradictoria y provocativa” tal como la vida es; esto no debe impedir que como

directores debemos tomar una posición ante el tema tratado pero eso no debe influir en la decisión del espectador a tomar una postura u otra.

A continuación describo las tres fases principales para la creación del documental que son la pre-producción, producción y post-producción.

Pre-producción

Esta es la etapa principal, la etapa en donde se va a definir el tema del documental, es la etapa de la investigación, en ella “se adoptan todas las decisiones y se efectúan los preparativos para el rodaje”³⁶. En esta etapa se tiene que decidir también el equipo de trabajo con quienes se va a contar para todo el proyecto, la decisión con respecto a los horarios y todo lo necesario para la producción.

Aquí se desarrolla la hipótesis de trabajo, y se consigue a los que serán nuestros personajes que le van a ir dando forma al documental, es por eso la importancia de elegir a personajes que tengan algo que decir.

Esta etapa tuvo lugar en los meses de septiembre 2004 a febrero 2005, y constó de varias etapas, la primera fue la determinación del tema, a partir de ahí comenzó la investigación bibliográfica que me permitiera tener un conocimiento previo a lo que me iba a enfrentar. Por tratarse de una religión totalmente diferente, con prácticas religiosas diferentes a la cristiana/católica, tuve que tener una base teórica sobre la cual pudiera sustentar mi investigación en el lugar.

El siguiente paso constó de varias visitas a la comunidad musulmana en San Cristóbal de las

36. Rabiger, 2001 p. 161

Casas. Durante esta etapa me acompañó una amiga que estudia Ciencias Humanas interesada en el tema. La introducción a la comunidad fue sencilla, ya que contamos con la ayuda del antropólogo Gaspar Morquecho, quien ya tenía una buena relación con ellos y al acompañarnos nos dio un soporte y una entrada mucho más sencilla, y así poco a poco fuimos integrándonos a la comunidad a base de visitas, pláticas y sobre todo mucho respeto a sus prácticas.

Una desventaja que tuve durante este proceso fue que tenía que viajar mucho a la San Cristóbal, lo cuál hizo que cada vez me ausentaba un tiempo de la comunidad al volver tenía que ganarme otra vez su confianza, lo cual no fue tan difícil debido a la accesibilidad de sus integrantes.

Poco a poco fui conociendo a la comunidad, su historia, sus necesidades, su vida cotidiana. Tuve una relación especial con una de las musulmanas, Yamila, y al realizar el proyecto del documental la tenía contemplada como mi personaje principal, pero al final no se animó a participar, pero de eso hablaré más tarde. En estas visitas llevaba conmigo una pequeña grabadora que al principio no la mostraba, pero después conforme iba teniendo la confianza de Yamila comencé a sacarla para ver cuál era su reacción ante un aparato de grabación y para que poco a poco fuera sintiéndose más en confianza con estos equipos.

Con respecto a la comunidad de españoles tuve muy pocas visitas, sobre todo porque mi documental se iba a basar más en la comunidad que se había separado de ellos, como no existe una buena relación entre las dos comunidades, de esta manera traté de evitar algún conflicto. Sólo al final

de la producción hice más visitas a la comunidad de españoles para conseguir las entrevistas.

Durante todo este proceso fui creando lo que sería el documental, definiendo cuál sería el conflicto, quiénes serían mis entrevistados y qué era lo que quería demostrar con el documental. De ahí surgieron los 5 puntos³⁷ que son: identificar el tema, la premisa, el protagonista, el conflicto y finalmente qué quiero que la gente piense y sienta y en qué momento. También a partir de ahí surgió la hipótesis de trabajo,³⁸ es decir, lo mínimo que quiero obtener del documental y la base sobre la cuál realizar los siguientes pasos.

Para la realización del documental requería de patrocinios, ya que tenía que llevar al camarógrafo y a un asistente de producción que estuviera al pendiente de todo lo que hiciera falta durante la grabación. Así que el siguiente paso fue realizar una carpeta del proyecto.³⁹ Esta carpeta incluye el tema, la hipótesis de trabajo, los objetivos, la delimitación, la importancia del tema, el presupuesto, los nombres de los integrantes del equipo de trabajo.

El objetivo de esta carpeta era adquirir cualquier tipo de ayuda, así que la mostré a diferentes productoras para solicitar un tipo de ayuda, en mi caso la productora Bendita Producciones fue la que me apoyó con material, me dio casetes Mini DV y VHS. El equipo de trabajo, cámara, luces, micrófono y monitor, me lo prestó la universidad. La factoría

37. Anexo 1

38. Anexo 2

39. Anexo 3

Producción

La producción es “poner las manos a la obra”, ya definido el tema y realizado la investigación y todo lo necesario para estar listos y comenzar las grabaciones. Este es el momento en el que el documental va a tomar forma y el camino que el director decida, durante todo el proceso de producción el director debe tomar decisiones basadas en la propuesta hecha durante la etapa de pre-producción.

Para una mejor producción se debe realizar un plan de trabajo, en el que incluya todo lo que va a ser necesario llevar, como el equipo de trabajo, los permisos y el plan de grabación. Se debe realizar también una escaleta, que es un tipo guión, en donde a diferencia del guión de ficción, aquí se nombran las escenas pero también el significado, porqué queremos realizar las tomas, todo con el propósito de lograr demostrar lo que uno quiere con el documental. “la exigencia más difícil que tiene un director durante el rodaje es la de saber si se están cumpliendo sus propósitos, para poder determinar si tiene una película”⁴⁰

La dirección del director dentro del documental es de vital importancia, ya que él sabe cuál es la postura que va a tener con respecto al conflicto que se está manejando.

La producción del documental se realizó en una semana, debido a que tenía que movilizar a mi equipo a otra ciudad tenía que planear todo de tal manera que lográramos tener todo el material grabado en una semana. Así que la escaleta⁴¹ y el plan de trabajo fueron de vital importancia para ésta etapa.

40. Rabiger, 2001. p.298

41. Anexo 4

Al llegar a San Cristóbal tenía solo dos entrevistas planeadas durante la semana, que eran las del antropólogo y las del representante de la comunidad de españoles. Las otras entrevistas no fueron planeadas debido a que no había manera de comunicarme con los integrantes de la comunidad en Molinos del Arco mas que personalmente, así que el primer día lo que hice fue ponerme en contacto con las musulmanas que iba a entrevistar.

Como dije anteriormente la distancia y el tiempo sin visitar a la comunidad muchas veces bloqueaba un poco la comunicación, tenía que volver a ganarme la confianza de ellas para que me permitieran entrevistarlas y que me contaran todo lo que yo quería, la etapa de producción era el momento más importante en donde la confianza tenía que ser muy fuerte, uno nunca sabe cuando las personas van a cambiar de opinión y a mi me tocó la mala suerte de que justo en este momento dos de ellas se echaran para atrás. Yamila mi personaje principal habló conmigo y me dijo que ya no quería salir en el documental, por motivos sobre todo religiosos ya que algún líder que llegó a hablar con esa comunidad les dijo que no debían permitir que les tomaran fotos ni grabaciones, ya que en esta comunidad es muy frecuente que llegue algún periodista a querer entrevistarlos. Después de tratar de convencerla y animarla a que participara, su respuesta fue un no rotundo y en ese momento tuve que reestructurar el documental.

Otra de las musulmanas que tenía planeado entrevistar también al último momento canceló la entrevista, ella tuvo razones más personales, la separación con la comunidad de españoles estaba muy reciente, y el recordarlo la hacía sentir mal, así

que me dijo que prefería no hacerlo. De la misma manera traté de animarla a que participara, pero igual su respuesta fue no. Fue un momento de tensión, ya que tenía que pensar una solución, no podía echarme para atrás, ni atrasar la producción porque el tiempo lo tenía encima. Así que al final me armé de valor, y gracias al apoyo de mi equipo de trabajo, pude sacar el documental adelante con los otros entrevistados que ya tenía planeados. El tema y los objetivos no cambiaron mucho, sólo la manera de contar la historia, ya que ahora tenía que mostrar a una sola musulmana que hablara del conflicto y que lo dijera todo, y así fue, hicimos la entrevista con Sulajjah y todo salió muy bien.

Al final obtuvimos 11 horas de material, entre entrevistas y material de stock.

Post producción

Esta es la etapa creativa, aquí toma forma el documental, lo que parecían tomas sin sentido toman sentido en esta etapa. Así como en la pre-producción y producción, aquí también es de vital importancia que el director esté vigilando cada movimiento, de manera que al final todo esté bajo los criterios que el director considere importantes para su documental. “Tanto la estructura de la película como el sello de su autor quedan plasmados a través del montaje”⁴²

La post-producción consta de varias etapas, dependiendo de las necesidades del proyecto. Entre esas etapas están: calificación de las tomas realizadas o bitácora, la edición de video, corrección de colores, la postproducción del audio, entre otras.

Para la edición es necesario hacer antes que nada una bitácora⁴³ de las imágenes levantadas y las

42. Rabiger, 2001 p. 441

43. Anexo 5

entrevistas realizadas, con la calificación de la toma, es decir si va a funcionar dentro del documental o no, de esta manera el trabajo de edición se agiliza y se tiene más idea de lo que se va a incluir en la edición y lo que no sirve.

La post-producción de video incluye no solamente la edición, sino también la creación de los supers o gráficos informativos, los efectos especiales también están incluidos en esta etapa.

Para mi documental tuve dos semanas para realizar la edición de primer corte, es decir, el “borrador”, un primer corte no siempre es el definitivo, en éste se selecciona el contenido del documental y se hace una primera estructura. Después de tener una idea de lo que iba a incluir y cómo iba a darle seguimiento al conflicto es recomendable que varias personas vean este primer corte para dar su opinión y poder así saber qué cambios se necesitan hacer para un segundo corte hasta encontrar el corte final.

En esta etapa también se realizaron los gráficos, para mi documental quise darle una identidad que integrara elementos de las dos culturas, la indígena y la musulmana, por eso elegí ese título, dando una idea del proceso de indígenas a musulmanes. Los gráficos demuestran también este proceso y le dan más estética al documental.

Después siguió la post-producción de Audio, en esta etapa se hace una “limpieza del audio”, es decir, se quitan los errores que tenga el audio original, posteriormente se nivelan los volúmenes, y finalmente se musicaliza.