

Informe de Actividades

Guatemala, 04 de noviembre del 2022

Licenciada
Carmen Petrona Ajcuc Tepéu
Jefe del Departamento de Apoyo a la Creación Artística
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes Presente

Estimada Licenciada Ajcuc:

De manera atenta me dirijo a usted con el propósito de presentar mi INFORME conforme a lo estipulado en el Acta Administrativa número 049-2022, (único producto)

Actividades

- a. Visita de locaciones.
- b. Realización de entrevistas.
- c. Ensayos de las danzas previo a la grabación.
- d. Grabación de entrevistas y danzas.
- e. Revisión del material obtenido en las entrevistas y ensayos.
- f. Montaje de entrevistas y danzas.
- g. Corrección de color y diseño de sonido.

Descripción de las actividades

a) Visita de locaciones.

Esta actividad consistió en encontrar los lugares idóneos para grabar las escenas de las danzas. Visitamos:

- ☀ El parque Erick Barrondo en la zona 7
- ☀ El barrio Gerona en zona 1
- ☀ Teatro Lux en zona 1
- ☀ Parque la Joya Oakland

Debido a la intensidad de la lluvia decidimos grabar mayoría en el Teatro Lux.

Al mismo tiempo, fuimos con el equipo de producción a visitar los lugares donde íbamos a grabar la cotidianidad de la familia JO WOC y las actividades del gimnasio. Fue necesario hacer estas visitas previas para planear y resolver cualquier problema de logística como exceso de ruido, parqueo, riesgos de inseguridad. Al mismo tiempo fuimos a buscar telas en las tiendas para poder hacer fondos para las entrevistas.

Todos los lugares que fuimos eran aptos para grabar. Obtuvimos los permisos necesarios.

Las locaciones que visitamos fueron:

- ☀ El Gimnasio J. M JO en la 8 avenida y 8 calle en zona 1
- ☀ La residencia del Maestro en la Colonia Ciudad de Plata en zona 7
- ☀ La casa del actor Ruben Ávila en la colonia Gerona en zona1
- ☀ La casa de la actriz Camila Camerlengo en la 7-10 calle avenida en zona 1
- ☀ Plaza Confucio en el Boulevard Vista Hermosa
- ☀ Asociación de la Comunidad China en 10 calle 9-42 zona 1
- ☀ Tienda Asia 9ave 7-01 zona 1

Gimnasio J .M. Jo

Tienda Asia

Barrio Gerona zona 1

b) Realización de entrevistas previas

Para poder hacer este documental visité varias veces el gimnasio para poder acercarme al hijo del Maestro JO; Tchifay Jo. Él es uno de los maestros principales del gimnasio y el hijo que vive con el Maestro. Él fue mi contacto principal y me proporcionó la historia de su papá y abuelo. También hablé con la señora Carmen Woc de Jo quién también me mostró y me habló de la historia de la tienda Asia. Asimismo, una de las estudiantes del gimnasio, Jessica Ton, una guatemalteca de abuelos chinos también compartió muchos sobre la historia del gimnasio y de la importancia del maestro en mantener la cultura viva. José María Jo ha mantenido las tradiciones chinas gracias al arte, la danza y la comunidad. Sorpresivamente, esta comunidad es híbrida entre guatemaltecos y descendientes chinos. Mi dí cuenta en esta investigación que las personas siempre andan buscando un tipo de espiritualidad(es) que les ayude vivir con más equilibrio, sanidad y paz.

El gimnasio demostró ser ese espacio sagrado donde las personas meditan y celebran a la deidad Kwantí. Un semi santo de la tradición Taoista. Un filósofo sabio de la antigüedad china.

Su figura es colocada en espacios de gran carga energética, activada física y meditación. Una de las reuniones para conocernos más mutuamente fue en el mítico restaurante LAI LAI.

Al final de esta etapa me di cuenta que el Maestro no iba a poder dar un recuento de su vida dado el grado de demencia que tiene y también que toda grabación de él tenía que estar acompañado de su hijo Tchifay.

Reunión en Lai Lai

Entrevista con la comunidad en museo de la colonia China.

Estudio del pasado del Maestro.

Historia del Maestro

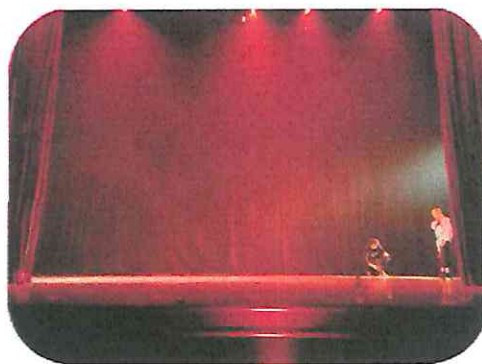
c) Ensayos de las danzas previo a la grabación.

Hay dos ensayos generales, el principal es el ensayo de la danza de león realizada en la Asociación de la Comunidad China. La danza de león chino es una danza realizada por dos personas, esta se realiza para traer buena suerte, abundancia, agradecimiento y proteger de los malos espíritus.

La danza es acompañada de un gran tambor y tres platillos. Fuimos dos domingos a ver cómo practicaban la danza con los jóvenes. En este espacio pudimos ver la próxima generación de jóvenes que harán las danzas chinas. El ensayo tuvo lugar en el salón grande de la Asociación China en la 10 calle de la zona. El lugar está decorado de lámparas chino dándole un auténtico ambiente chino.

Ensayo con las actrices

Ensayo de cámara y luces en Teatro Lux

Ensayo de la danza de León Chino

Ensayo de la danza de León Chino

Ensayo de Movimientos en el Teatro Lux

Ensayo de la danza de León Chino

d) Grabación de entrevistas y danzas.

Para poder conocer la historia de José María Jo y el impacto que ha tenido en

la comunidad guatemalteca del centro histórico se realizaron 10 entrevistas a estudiantes y a la familia cercana. Las entrevistas se llevaron a cabo en un salón del centro cultural La Majo, en mi residencia, en la tienda Asia, en el centro de la Asociación de la Comunidad China. Las entrevistas fueron de formato libre, pero había varias preguntas importantes que fueron realizadas a la mayoría de los y las entrevistadas. Estas actividades se grabaron en el transcurso de

Entrevista Rubén Ávila dos meses.

- ☀ ¿Quién es el maestro José María Jo para ti?
- ☀ ¿Qué importancia tiene la presencia de la cultura China en Guatemala?
- ☀ ¿Cómo se encuentran estas culturas en el Maestro Jo?
- ☀ ¿Cómo es la visión del cuerpo desde la perspectiva de la medicina China?
- ☀ ¿Qué nuevas formas de salud has comprendido a partir de las enseñanzas del maestro Jo?

Las entrevistas se realizaron exitosamente, los estudiantes fueron efusivos y me contaron con lujo de detalle la importancia del gimnasio y de su maestro en sus vidas personales. La familia fue un poco más tímida, pero pudimos repetir algunas ya con más confianza. Las entrevistas se grabaron a lo largo de dos meses.

Las danzas fueron grabadas en el escenario principal del Teatro Lux con la iluminación multicolor del teatro. Contamos con la asistencia del técnico de luces para crear ambientes con la luz y humo. La iluminación y el humo de las escenas fueron diseñadas para recrear el ambiente dentro de un volcán.

Museo de la Asociación China

Grabación en el Teatro Lux

Grabación en el Teatro Lux

Asociación China

Grabación tienda Asia

Grabación tienda Asia

También fuimos a grabar varios ensayos de la danza de león chino y también clases de Tai Chi, Shaolin y la danza del León Chino (celebrada en el día del año chino)

d) Revisión del material obtenido en las entrevistas y ensayos. Gracias a esta investigación logré desarrollar diferentes aspectos:

Primero, se baja todo el material a un disco duro y se hacen back ups.

Con la información recolectada pude establecer nuevos personajes y diferentes recreaciones en el teatro. En estas escenas se planeó grabar pequeñas escenas que resaltaban la historia del personaje- historias de migración, de reverencia, de artes marciales y la guerra. También la inclusión de más personajes me empujó a imaginar otros escenarios en las tablas, en parques y terrazas de la ciudad.

En este paso de las post producciones se escuchan todas las entrevistas y se escribe a mano

los temas con sus códigos de tiempo. Después se les coloca un color que corresponde los temas. Por ejemplo, el rosa es cuando hablan de la medicina y salud china. La etiqueta naranja se trata sobre las experiencias personales. Esto facilita su búsqueda en la línea de tiempo. Esto se hace en todas las entrevistas y secciones de la edición.

Las danzas fueron vistas numerosas veces para poder imaginar la música.

Encontrar la música es una de las tareas más importantes y tardadas que realicé. Esa búsqueda en los portales de música para cine duró 5 días. Los sonidos requerían música muy especializada, por el tema de la música tradicional y de la música guatemalteca. Se utilizó el servicio de Splice, Free sound, Artlist, YouTube.

Además de la música se buscan ambientes, instrumentos y voces. Uno de los más grandes hallazgos fue la grabación en vivo de la ópera en Beijing. Esta grabación

cupó como anillo al dedo a todas las escenas.

e) Montaje de entrevistas y danzas.

Este es el inicio de la post producción, una etapa extremadamente compleja. Yo diría que hasta igual de difícil que la producción misma.

En esta fase de la creación de un documental, un documental se puede reescribir. Es decir, se parte de un texto, guion para organizar el rodaje pero grabar la "realidad" no siempre es como una se lo imagina. A diferencia de una ficción en la cual hay secuencias, escenas con continuidad y lógica, el documental se basa en personas y eventos reales. No siempre se

puede contar con exactitud. Sin embargo, es esencial contar con un guion para guiar el rodaje y también para editar, en caso haya dudas de cómo empezar la edición.

En esta etapa también agregamos música, efectos y demás elementos sonoros para ayudarnos a editar y resaltar los sentimientos generados por las danzas y las palabras. En el caso de este proyecto no me interesa “manipular” la realidad, más bien ir construyendo un discurso basado en las entrevistas de los estudiantes del maestro. Un discurso que es al final un homenaje a un maestro de artes marciales de la comunidad de la zona 1 de la ciudad de Guatemala.

Para esta etapa trabajé con la editora María del Pilar Godoy, una talentosa editora que no estuvo en el rodaje y por lo tanto contaba con cierta distancia emocional, cosa útil para empezar a editar porque no está apegada al material.

Siempre se empieza por la introducción, los primeros minutos de cualquier trabajo artístico deben provocar intriga, misterio, como un anzuelo al espectador. A partir de esta introducción vamos releendo el guion para ver los ejes principales del documental: historia del Maestro Jo, su aprendizaje de las artes, su enseñanza a los guatemaltecos, la visión de medicina china, la influencia en los teatreros.

En el primer corte se pone a prueba la narrativa del guion, y es ahí donde empezamos a hacer ajustes porque encontramos que, al modificar ciertas secuencias, se entendían mejor. El trabajo de edición de documental es muy intuitivo, más que una forma racional de secuenciar los eventos, le dimos prioridad al sentimiento que mantuviera la atención. El segundo corte funcionaba mejor, pero sentimos que necesitábamos incluir otros fragmentos

de las entrevistas entonces creamos una tercera versión que terminó siendo la definitiva.

María del Pilar está en montaje en mi estudio.

Editar con un sistema no lineal llamado Davinci Resolve.

f) Corrección de color y diseño de sonido.

Esta etapa es de las más técnicas del todo el proceso. Trabajé con la Post Productora Silvestre liderada por Paolo Girón, Rafael Vela y Joaquín Ruano. Utilizamos tres diferentes tipos de

Rafael Vela en el programa Davinci corrigiendo el color en el Estudio Silvestre

cámaras y esto nos obligó a hacer un trabajo más minucioso a la hora de corregir el color. En resumen, la corrección de color es una equilibrio de la exposición, del contraste, del color. Es una forma de emparejar para que no se sientan los saltos. Este trabajo se realizó por 5 días.

El proceso de color es muy detallista.

La post producción de sonido y la mezcla la realicé con Germán Álvarez. Yo ya había hecho un diseño previo de cómo quería que sonara la música y los efectos especiales. Posteriormente el se encargó de que todo sonará bien, es decir que el rango dinámico del audio se escuche bien en cualquier dispositivo. También agregó espacios sonoros, como sonidos de calle, efectos especiales y música adicional.

German Álvarez haciendo la mezcla de sonido

El equipo de producción estuvo conformado por

Paolo Girón: Cámara e iluminación teatro y corrección de color

Luisa Urbina: Asistente de Producción

Vanessa Hernández: Asistente de Producción

Lourdes Méndez: Sonido Directo

Maria del Pilar Godoy: Editora

Rafa Vela: Asistente color.

Germán Álvarez: Post de sonido de producción.

Productora y Directora: Camila Urrutia de Camaleón Films

Producto 1. Cortometraje documental seleccionado denominado “El dragón en el volcán”, en formato digital, en alta resolución, para ser reproducido cuatro (4) veces en la República de Guatemala, de manera virtual o presencial.

Camila Urrutia

Vo.Bo.

Licda. Carmen Petrona Ajcuc Tepéu
Jefe del Departamento Sustantivo II
Depto. de Apoyo a la Creación
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes