

Centro de Estudios de Postgrado
Máster en Investigación y Educación
Estética: Arte, Música y Diseño

UNIVERSIDAD DE JAÉN
Centro de Estudios de Postgrado

Trabajo Fin de Máster

PASAPORTE
DOCUMENTAL

Alumno/a: Buitrago Martínez, Jessica

Tutor/a: Prof. D. María Martínez Morales
Dpto: Didáctica de la Expresión Musical,
Plástica y Corporal

Julio, 2019

REPUBLICA DE COLOMBIA

JESSICA BUITRAGO MARTÍNEZ

PASAPORTE
PASSPORT-PASSEPORT

CONTENIDO

AGRADECIMIENTOS	4
INTRODUCCIÓN	8
HACIENDO LAS MALETAS	9
CHECK-OUT	11
FORJANDO LOS CIMIENTOS	14
CONTINUANDO EL VIAJE	15
BIBLIOGRAFÍA	17
ANEXOS	18

AGRADECIMIENTOS

Quiero dar las gracias a Sonia, a Patricia y a Juan José, que me permitieron hacer parte de sus vidas, conocer su historia y dejarme contarla. Sé que no es nada fácil estar delante de una cámara y expresar aquellas situaciones que te causan nostalgia, de recordar a personas que están lejos y de revivir recuerdos, por ésta y muchas más razones les agradezco la confianza.

A mis padres y a mi hermana, mi mejor asistente, sin ella no hubiese sido igual, gracias por sus ideas y por sacarme siempre del bloqueo creativo.

RESUMEN

PASAPORTE es un documental en el que elaboro una entrevista a tres personas de diferentes partes de Colombia, en el que narran cómo ha sido su proceso de adaptación para residir en un nuevo país. Todo lo que conlleva emigrar, dejar su ciudad natal, su familia y la vida tal como era hasta entonces.

Es un proceso de investigación artística que me ha llevado a conocer de cerca y en primera persona, las dificultades de empezar de cero y como poco a poco se han ido solventando, igualmente me ha llevado a compartir las experiencias de Sonia, Patricia y Juan José.

El documental es el mejor recurso artístico para contar estas historias de vida, para reflejar mi proceso de investigación y de autoconocimiento.

Palabras clave: documental, emigración, historias de vida, Colombia.

ABSTRACT

PASAPORTE is a documentary in which I prepare an interview with three people from different parts of Colombia, in which they describe how their adaptation process has been to live in a new country. Everything that comes with emigrating, leaving your hometown, your family and life as it was until then.

It is a process of artistic research that has led me to know closely and in the first person, the difficulties of starting from zero and as little by little have been solving, equally has led me to share the experiences of Sonia, Patricia and Juan José.

The documentary is the best artistic resource to tell these life stories, to reflect my research process and self knowledge.

Keywords: documentary, emigration, life stories, Colombia.

INTRODUCCIÓN

El tema principal de la investigación artística es la inmigración, concretamente, trata sobre extranjeros de origen colombiano que viven en España. El rodaje de los testimonios de Sonia, Patricia y Juan José, los rodé en estudio compaginado con grabaciones del día a día.

Las historias de vida serán el hilo conductor del documental, lo que crea un vínculo de ellos como entrevistados, conmigo como la entrevistadora, la mejor forma de reflejar esta complicidad que se genera es mediante un proyecto audiovisual, en el que sus expresiones, su mirada y sus palabras dan fuerza y emoción a la narrativa.

La razón por la cual se graba este proyecto, es por la implicación personal que, como colombiana comparto con ellos sin intervenir sustancialmente ni condicionar las respuestas, buscando la naturalidad de su comportamiento.

Las preguntas fueron elaboradas basadas en una investigación e introspección de mi propia experiencia y la de los entrevistados.

HACIENDO LAS MALETAS

Las personas estamos acostumbradas a tomar pequeñas decisiones todos los días, ¿café o té? ¿Izquierda o derecha? Pero llegará el día (o no) en el que tienes que decidir por algo que puede cambiar por completo la vida tal y como la conoces. Esto es PASAPORTE, un documental basado en una investigación artística que transmite las historias de vida de tres personas, que por diferentes motivos han decidido abandonar su país de origen y empezar una nueva vida en España.

La necesidad de abordar el tema de la inmigración viene de primera mano. Cuando tomamos la decisión en familia de que nos vendríamos a España para buscar un mejor porvenir –sin la certeza de que fuera a suceder–, nuestros planes de vida cambiaron radicalmente, yo no iría a la Universidad que quería desde pequeña, mis padres dejarían el trabajo de toda su vida y mi hermana tendría que cambiar de instituto.

Mi padre fue el precursor de la aventura, bastaron tres años para poder estar todos juntos nuevamente. Fue difícil dejar todo atrás, mi familia, mis

“Lo que más extraño de Colombia es a mi madre”

- Juan José

amigos, mi vida... en el aeropuerto caminé con la vista hacia adelante para no pensar en lo que se quedaba y hacerme a la idea de un nuevo comienzo.

Cuando cuento mi proceso para llegar aquí, mucha gente me dice - “Eso es de valientes, yo no sería capaz” y en verdad aunque estaba llena de miedos, sabía que los cambios traen consigo nuevas experiencias y que tendría que afrontar esta situación por mí misma.

“Para saber a dónde vas, primero hay que saber de dónde vienes”.

Esta es una de las razones de peso por la que PASAPORTE tiene tanta influencia en mí, es una introspección, un proceso de conocerme y de conocer otra faceta de las personas que hacen parte del documental y forman parte de mi vida.

CHECK-OUT

Sonia Riaza

“- ¿Pa dónde va la negrita? De inmediato saltaba a la vista. No tenía que hablar, por mi aspecto físico saltaba a la vista que era extranjera”.

La xenofobia es un tema muy delicado que al pasar el tiempo parece ser que se ha ido disminuyendo, pero para los extranjeros que llegaron a España hace más de diez años no ha sido tan fácil el proceso de adaptación, la poca tolerancia de muchas personas les ha hecho pensar que dejar su país fue un error y que aquel sueño que perseguían de encontrar un futuro mejor se viera entorpecido.

Como graduada en Educación Infantil se la importancia que tiene inculcar a los niños los valores morales, el respeto y tolerancia a las personas sin importar su procedencia ni sus creencias.

Juan José

“En el colegio a veces me decían vete a tu país y yo pues, esos insultos yo pasaba de ellos”.

Los medios de comunicación han sido la base en la construcción mental que se hacen sobre las personas de una determinada nacionalidad. Los prejuicios por los que nos dejamos llevar hacen que se traten con cierta indiferencia o desconfianza solo por el hecho de tener dicha procedencia, claro está que pertenecer a un país no hace que seas mejor o peor persona, la buena educación no entiende de fronteras.

Adaptarse a nuevas costumbres no es tarea fácil, en cierta medida es desaprender algunas cuestiones culturales que en Colombia eran el día a día, por ejemplo, estamos acostumbrados a dirigirnos a las personas mayores de <<don>> y <<doña>> cuando hablamos con ellos y responder a todo lo que nos pregunten con <<sí señor, si señora>> o <<no señor, no señora>>. Ésta forma de hablar incomodaba a las personas de aquí, asumían que tanta cordialidad no era necesaria. Son hábitos culturales que a lo largo del tiempo desaparecieron como consecuencia del proceso de adaptación social.

Desde el punto de vista personal y por lo que he aprendido a lo largo de mi investigación puedo confirmar que aunque al principio se presente difícil enfrentarse a esta situación, poco a poco la integración hace que mejore la convivencia, empiezas a conocer gente que te trata bien y que te respeta. Se crean los cimientos del principio de una nueva vida.

“Mi objetivo es trabajar para que mis hijos salgan adelante y sean buenas personas el día de mañana”

- Sonia Riaza

FORJANDO LOS CIMIENTOS

Mi proceso de investigación creativo comenzó desde el primer momento en el que decidí que quería un tema que fuera relevante en mi vida, algo personal para que mi implicación en ello fuera total, pensé en muchas cosas, pero no terminaba de convencerme, quería algo que tuviera mucho de mí y de quién soy ahora.

“Desde pequeña he sido una apasionada de la fotografía, era quien hacía fotos de todo y de todos, buscando el mejor momento para capturar”.

Después de analizar qué es eso que quiero reflejar, pensé que la mejor temática eran esas experiencias que por muchos años adquirí en el proceso de reagrupación familiar y de cómo ese objetivo que en tiempo record

alcanzamos desencadenó nuevas oportunidades de crecimiento personal y profesional.

Decidir quiénes serían los encargados de poner el alma y corazón a estas historias de vida fue muy fácil, afortunadamente estoy rodeada de personas maravillosas que están dispuestas a dejar la vergüenza de estar frente a la cámara y ayudarme con mi pequeño proyecto, saben lo importante que es y no lo dudaron ni un segundo. Los perfiles son variados, Juan José de 13 años, originario de Palmira fue quién más me sorprendió. Él se ofreció a responder a las preguntas de la entrevista por el simple hecho de querer ayudarme, y ha sido el encargado de darle ese punto de dulzura y ternura al documental. Patricia de 37 años, nacida en Toribio, un pueblo del Cauca. Nos conocemos desde que yo tenía 4 años y la considero parte fundamental de mi familia. Sonia de 47 años, oriunda de Medellín, ella y su familia han sido nuestros amigos desde que estamos en España.

Pasaporte es una investigación documental basada en el arte audiovisual. Considero que es la mejor estrategia para reflejar estas anécdotas, de transmitir sentimientos y crear un vínculo emocional entre las personas

entrevistadas y el espectador. Surge desde la experiencia personal, del proceso de adaptación a un nuevo país con diferentes costumbres aunque en cierta medida, parecidas, de cómo la integración va cada vez mejor hasta el punto de crear ese sentido de pertenencia y adquirir una identidad transcultural.

CONTINUANDO EL VIAJE

“Nunca sabes de lo que eres capaz hasta que lo intentas” es una frase que me dice mi padre, bien sea para que me arriesgue a hacer cosas diferentes o porque confía más en mí que yo misma. Asumir la responsabilidad de contar tres historias en un principio me parecía difícil, no sabía cómo empezar, qué iba a salir de todo aquello, pero de lo que sí tenía certeza es que lo haría, me pondría a hacerlo con todo el respeto y el cariño que se pueda tener por esas personas que están dispuestas a dedicarte un rato de su tiempo para ayudarte en “los deberes de la universidad”, lo que ellos no saben es que en realidad más que ayudarme con los “deberes” me ayudaron a crecer como persona y a valorar cada instante que paso con ellos.

Pude conocer aspectos de sus vidas que me emocionaron. Tan cierta es la afirmación de que “cada persona es un mundo” y tan real como sus historias.

De mi misma aprendí que soy capaz de hacer lo que me proponga aun siendo por propia cuenta. Estoy satisfecha con el resultado del documental, puede que hayan cosas que puedan mejorarse de esto estoy segura, pero es el resultado de haber aprendido a dominar (de forma inicial) el arte de contar con imágenes y sé que no será la última vez que lo haga.

“Me hace feliz ver a mis hijos bien”

– Patricia Lozada

BIBLIOGRAFÍA

- Dávila, A. (2011). Retrato de mirada sociológica con cámara fotográfica. *Quaderns-e, 1-2*(16).
- El País. [El País]. (2018, marzo 20). Latinos en España, la difícil convivencia entre dos identidades [Archivo de video]. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=BbeGBXHfwKg&list=PL3OkTQ50P5uSpjsGzHD6DzGO8qLnPRGaB&index=6>
- Garrido, O. (s.f.). El video documental y la entrevista como herramienta clave.
- Jimenez, D. (26 de junio de 2015). *Xataka foto*. Recuperado el 2019, de Philippe Halsman, el maestro del retrato psicológico.
- J. Lopcor. [Juliánlopcor]. (2017, mayo 25). Fronteras – un documental sobre inmigración [Archivo de video]. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=2qdv30Zw50s&list=PL3OkTQ50P5uSpjsGzHD6DzGO8qLnPRGaB&index=1>
- M. Balbuena. [Miguel Balbuena]. (2012, diciembre 4). Identidades Transnacionales, hijos de inmigrantes en España [Archivo de video]. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=dOH7mNlKfc8&list=PL3OkTQ50P5uSpjsGzHD6DzGO8qLnPRGaB&index=2>
- N. Paez. [La Colección de Naty]. (2017, febrero 25). TAG del inmigrante Colombia-España [Archivo de video]. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=Nh3_ya7KxQU&list=PL3OkTQ50P5uSpjsGzHD6DzGO8qLnPRGaB&index=7
- TV, E. P. (16 de abril de 2012). *Escuela Popular de Cine y TV*. Obtenido de Entrevista, reportaje, documental: <https://escuelapopularcineytv.wordpress.com/2012/04/16/practica-de-la-entrevista-del-reportaje-y-del-documental-por-claude-bailble/>
- Valenzuela, N. (2018). *El retrato fotográfico como instrumento de rescate de la herencia cultural para generar identidad familiar en niños de cuarto grado de primaria*. Lima: Universidad San Ignacio de Loyola.
- [Viejoteca Tropicalailable]. (2013, junio 13). La Pollera Colorá [Archivo de video]. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=HPxIupmepr4>

ANEXOS

Ficha técnica

Titulo	PASAPORTE
Categoría	Documental
Duración	15:52
Color/Formato	A color / 1920 * 1080

Distribución de rodaje (orientativo)

- Interiores

- **Sec. 1:** primer plano del pasaporte colombiano
- **Sec. 3:** entrevista sujeto 1
- **Sec. 4:** sujeto 1 en su casa
- **Sec. 7:** entrevista sujeto 2
- **Sec. 8:** sujeto 2 en su casa
- **Sec. 9:** entrevista sujeto 3
- **Sec. 12:** sujeto 1, 2, 3 en la casa de sujeto 2
- **Sec. 14:** planos recursos

- Exteriores

- **Sec. 2:** Planos del barrio Peñamefecit
- **Sec. 5:** sujeto 1 y 3 caminando por el barrio
- **Sec. 6:** sujeto 1 en el bulevar
- **Sec. 10:** planos generales de Jaen
- **Sec. 11:** en el parque sujeto 3
- **Sec. 13:** planos recurso

Personajes

- Patricia Lozada (sujeto 1)
- Sonia Rianza (sujeto 2)
- Juan José Escobar (sujeto 3)
- Intervención de otras personas, como familiares y amigos.

Música

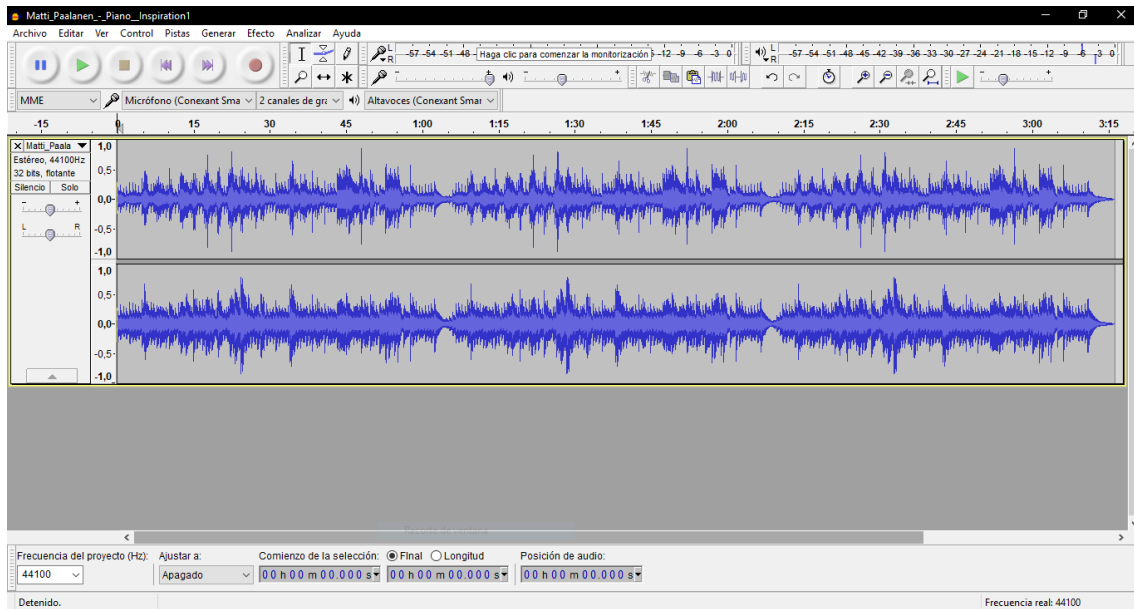
Para la música se han utilizado en alguno de los planos recursos el paisaje sonoro, compaginado con una canción de fondo seleccionada de un repositorio de licencia libre. Para finalizar, el énfasis de la cultura colombiana lo da una cumbia emblemática.

- Canciones:

- **Inspiration** – Matti Paalanen¹
 - Género: instrumental
 - Instrumento: Piano
 - Compositor: Matti Paalanen
 - Año: 2016
 - Duración: 01:08
 - Licencia: CreativeCommons
 - Duración en el documental: 15:33 (versión editada extendida)
- **La pollera colorá**
 - Género: cumbia
 - Compositor:
 - Versión instrumental: Juan Madera Castro
 - Versión con letra: Wilson Choperena
 - Año: 1962
 - Duración: 2:42
 - Duración en el documental: 00:52

Para la edición de las canciones se ha utilizado el software de procesamiento de audio Audacity.

¹ Dirección URL del autor <http://www.jamendo.com/en/artist/3944> Repositorio de música de libre acceso Jamendo.

Planificación del trabajo

Días de grabación	Secciones	Descripción
1	2, 10	Planos de Jaén
2	4, 5, 6, 12	Rutina sujeto 1
3	8, 12	Rutina sujeto 2
4	5, 11, 12	Rutina sujeto 3
6	3	Entrevista sujeto 1
7	7	Entrevista sujeto 2
8	9	Entrevista sujeto 3
10	1, 13, 14	Planos de recurso

Entrevista

Estructura

La entrevista es realizada en estudio en un entorno controlado para evitar que agentes externos interfieran en el desarrollo de la misma.

Es una entrevista semi-estructurada, ya que se realizan preguntas abiertas previamente preparadas para no perder la intencionalidad temática del documental.

Preguntas

- Introducción

- ¿De qué parte de Colombia eres?
- ¿Cómo era tu vida en Colombia?
- ¿Cuál era la situación en la que vivías antes de llegar a España?
- ¿Cómo ha sido el proceso para llegar a España y por qué elegiste este país?
- ¿Cuánto tiempo llevas aquí?

- Nudo

- ¿Qué es lo que más extrañas de tu país?
- ¿Qué es lo más difícil de haber dejado el país?
- ¿Cómo ha sido el proceso de adaptación? ¿qué ha sido lo más difícil?
- ¿En algún momento te has sentido discriminado o te han tratado mal?, ¿de qué forma?
- ¿El trabajo en España, cómo es?
- ¿La sanidad ha sido un problema?
- ¿Cómo es tu día a día?
- ¿Cuáles son las cosas que más te gustan de España?
- ¿prefieres relacionarte con latinos o con españoles? ¿por qué?
- ¿Son muy diferentes las costumbres entre ambos países?
- ¿Has vuelto a Colombia? ¿Han cambiado muchas cosas?

- Desenlace

- ¿Cuáles son tus objetivos, sueños, expectativas?
- ¿Volverías a vivir en Colombia?
- ¿Qué te hace feliz?
- En una sola palabra, ¿cómo defines tu vida en España?

Rodaje

El proceso de grabación se hace la mayor parte en interiores, en estudio con iluminación artificial y en exteriores con luz natural. Se utiliza el trípode y cámara en mano para crear diferentes sensaciones visuales.

Los planos recursos son en términos generales, locaciones de la ciudad de Jaén.

Imagen 1. Estudio de grabación

Planos en interiores

Imagen 2. Sujeto 1

Imagen 3. Sujeto 2

Imagen 4. Sujeto 3

Planos en exteriores

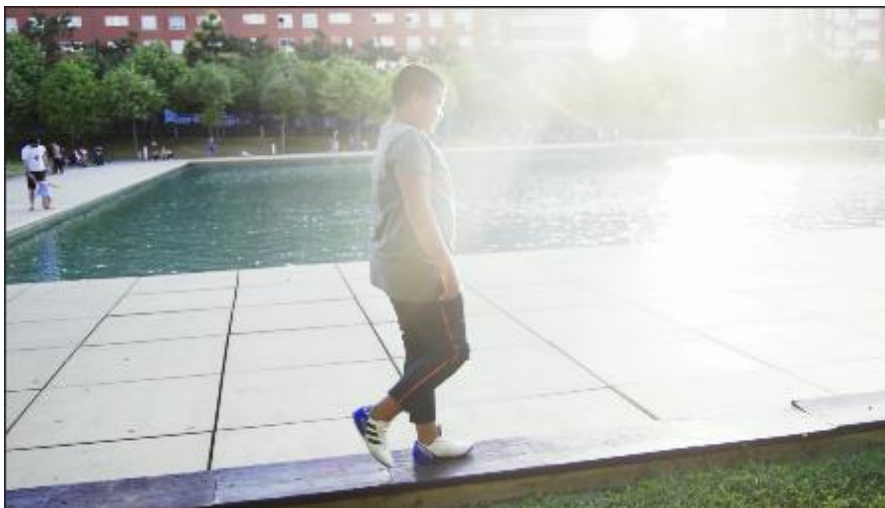

Imagen 5. Grabación a mano

Imagen 6. Grabación con trípode

Imagen 7. Grabación desde coche

Planos recurso

Imagen 8. Pasaporte colombiano

Imagen 9. Pasaporte colombiano

Post-producción

Para el montaje del documental se ha utilizado el software de edición de video Adobe Premiere 2016

Se trabajó por segmentos para hacer una narración más fluida y con la intención emocional que se pretende.

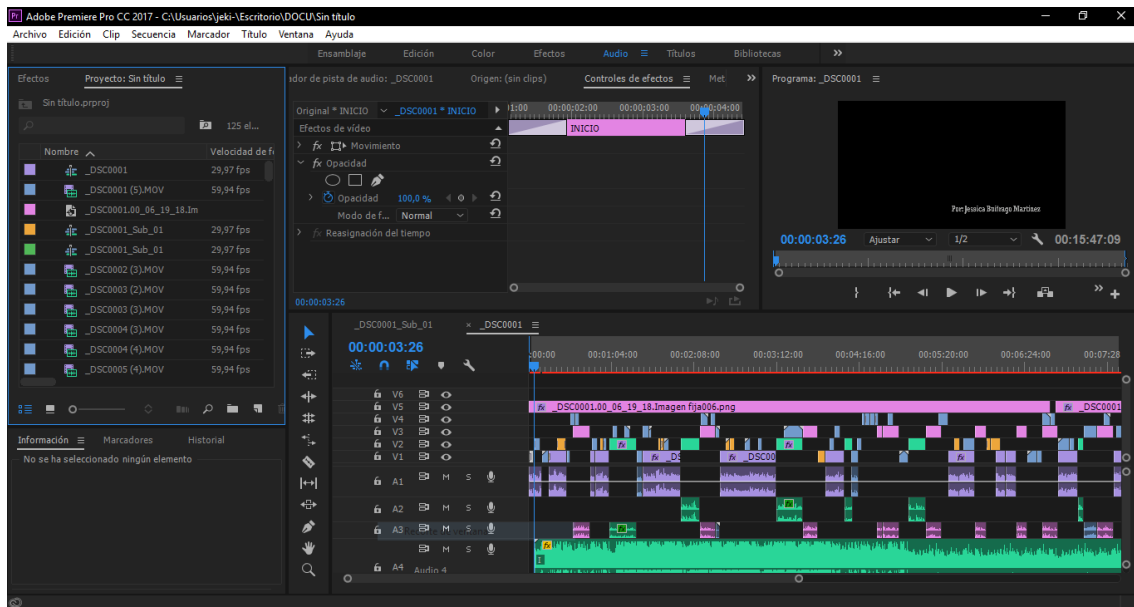

Imagen 10. Proyecto Adobe Premiere