

**UNIVERSIDAD
ACADEMIA**
DE HUMANISMO CRISTIANO

ESCUELA DE CINE

Tocando el cielo

Tesis para optar al grado de licenciada en Cine Documental

Alumna: Perla Olivia Retamal Inostroza

Profesor guía: Gerardo Silva

Índice

1. Introducción.....	3
2. Desarrollo idea filmica	4
3. Punto de vista.....	5
4. Objetivos del documental.....	6
5. Metodología de la investigación.....	7
6. Propuesta de montaje.....	9
7. Propuesta visual y manejo de cámara.....	10
8. Propuesta de sonido.....	11
9. Sinopsis y equipo técnico.....	12
10. Conclusiones.....	13
11. Bibliografía y filmografía.....	14

1. Introducción

El presente documento contiene los puntos fundamentales que sostienen la realización de la película “Tocando el cielo”; el proceso investigativo, los objetivos, los fundamentos y la metodología con la que se dio vida al film.

Enmarcada en un documental de viaje, la película retrata el viaje que realiza la directora hacia los Andes peruanos, con el afán de conocer cómo se desarrolla la vida en la cordillera, y que sin tener conocimientos previos sobre realización audiovisual, se aventura a filmar los lugares que visita y las festividades a las que asiste, por lo que las músicas adquieren un rol de gran importancia en el desarrollo del documental.

Puno es una región que se encuentra a 2457 km de Santiago y está bordeando el lago Titicaca, el lago en mayor altura del mundo. En esta región se lleva a cabo una gran cantidad de festividades, las que conforman el calendario ritual andino. En esta ocasión se presentan dos festividades, la primera es la celebración de la Cruz de mayo que se desarrolla en Huancané y la segunda es San Isidro Labrador en el poblado de Conima, ambas con una marcada presencia de Sikuris¹ y manifestaciones rituales expresadas de diferentes formas.

La segunda parte del documental transcurre en la región de Cusco, en donde las sonoridades y las expresiones cambian, lo que abre otro espacio de contemplación y comprensión del mundo andino. En esta región, la viajera visita dos localidades, una de ellas es el Apu² Sinakara, lugar donde se celebra la festividad del señor de Qoyllur ritti y las localidades de Cochamarca y Yanaruma, dos comunidades en las alturas del poblado de Ocongate, lugares donde habita la nación Q´eros.

Es así como se desarrolla la película, en un viaje que en secuencias de imágenes y sonidos se denotan los espacios rituales y cotidianos del mundo andino que habita el altiplano peruano.

---

¹ Comparsa de sikuris – músicos que ejecutan el siku.

² Montaña sagrada que constituye la morada de deidades.

2. Idea filmica.

En 2011 conocí la música andina tradicional, aquella música que se escapaba de la estética de los grupos musicales de proyección andina que hasta ese momento había escuchado. Las sonoridades, las rítmicas, los tiempos “irregulares” y la relación entre música y comunidad, hicieron de ésta una de mis mayores inquietudes, siendo una de las razones por la que decido viajar a los Andes peruanos y documentar la experiencia.

Los archivos audiovisuales generados en el viaje, llevan guardados desde 2018, algunos intentos de realizaciones a modo de agradecimiento hacia las personas que me acogieron, vieron la luz en mi canal de youtube, pero nada acabado. La necesidad de movilizar el material documentado me llevó a la creación de la película.

Tocando el cielo es un documental que se narra a partir de las imágenes de un viaje por el altiplano y las experiencias de la directora, quien nos cuenta sobre sus recuerdos y momentos que vive en Perú.

La película transita por dos dimensiones, una es la dimensión ritual andina, la que se expresa a partir de las secuencias de las festividades que se organizan en un orden cronológico según el calendario ritual andino. Otra dimensión por la que explora el documental, son las experiencias personales de la viajera, quien en una narrativa íntima, abre los espacios de los recuerdos y afectos que surgieron en el viaje. El diálogo entre ambas dimensiones dan origen a un documental que muestra las músicas tradicionales del altiplano peruano y las experiencias y apreciaciones conscientemente subjetivas de la directora.

3. Punto de vista

En una ciudad que con el tiempo se ha ido transformando en el espacio propicio para el consumismo y el individualismo, faltan los espacios de encuentro que escapen a las normas sociales neoliberales que impone el sistema actual.

Las ideas preconcebidas sobre la vida, la familia, la comunidad, en general, de la cultura, han limitado nuestras posibilidades, dando como resultado una sociedad en condiciones constantes de estrés, frustraciones y con rituales creados y establecidos por el comercio y el modelo hegemónico predominante.

Las culturas originarias son miradas a partir de referentes académicos y con una mirada occidentalizada y en algunos casos se imitan elementos culturales que escapan a la realidad, convirtiéndose en personificaciones caricaturescas.

Tocando el cielo es un documental que parte desde la base del conocer y comprender otras formas y expresiones de vida, sin entregar certezas ni dar datos antropológicos ante lo observado, se centra en una experiencia que invita a la contemplación desembarcada de la objetividad del dato duro y que subjetivada en la mirada de la directora, permite la libertad de reflexión.

4. Objetivos del documental

4.1. Objetivo general

Reflexionar sobre las formas de vida en el altiplano a partir de la experiencia de la viajera en los contextos rituales-festivos de las distintas comunidades, evidenciando a partir de las imágenes y lo sonoro, la organización, colaboración y resistencia cultural de los pueblos originarios del Andes central en el contexto actual. Sin entregar certezas ni informaciones antropológicas de lo observado el documental invita a los y las espectadoras a la contemplación y a poder generar sus propias conclusiones.

4.2. Objetivos específicos

-Mostrar las músicas andinas en sus contextos tradicionales y expresar el rol vital de las músicas para las comunidades y, a través de las imágenes y lo sonoro, dar testimonio de las funciones que cumplen el sonido y la danza en la ritualidad andina.

-Reflexionar sobre las diferencias de la realidad metropolitana en contraposición de las formas de vida en el Andes, dando a conocer algunas situaciones en el contexto de donde proviene la viajera y el contrapunto que se genera con las formas de vida en el altiplano.

-Evidenciar los afectos como elemento fundamental al momento de aproximarse a otras culturas, dejando a un lado la idea de “objeto de estudio” y eliminando la barrera académica que separa las relaciones que, en el caso de la experiencia que se expresa en el documental, se generan a través de la espontaneidad y lo cotidiano.

5. Metodología de la investigación

Los temas que aborda el documental son las músicas tradicionales andinas y la organización de las comunidades en contexto ritual-festivo y un segundo tema son las dimensiones íntimas de quien viaja, indagando en sus pensamientos las reflexiones que genera mientras vuelve a ver las imágenes y cómo los afectos son parte importante de la comprensión de los contextos en que se habita.

5.1. Sobre las músicas tradicionales andinas

La exploración e investigación sobre las músicas tradicionales andinas han sido a partir de la ejecución de instrumentos musicales y la participación como músico en fiestas patronales en Santiago de Chile y en la ciudad de Puno, esto me ha llevado a indagar de manera experiencial en los contextos en que cada música se desarrolla. Pudiendo aprender la ejecución musical con la guía de cultores y conocer los contextos siendo parte activa en el momento ritual-festivo.

5.2. Relación música comunidad

Las músicas andinas en sus contextos tradicionales cumplen roles fundamentales para las comunidades. Es por esto que acudí al texto Arte, cultura y sociedad de la revista del centro universitario de folklore UNMSM, en donde se describen distintas festividades de los andes peruanos y cómo éstas se desarrollan en eventos rituales y sociales siempre acompañados de músicas y danzas.

5.3. El alcohol en las ritualidades andinas

Los rituales y festividades de los pueblos andinos se conforman con distintos elementos que cumplen funciones determinadas y dentro de esos elementos se encuentran las bebidas alcohólicas. Acudiremos al texto “Tomar para tocar, tocar para tomar” de Rosalía Martínez el cual me guía hacia una claridad fuera de los marcos del conservadurismo, para la amplia comprensión sobre la función que cumple el alcohol en el quehacer musical de las bandas, orquestines, sikuris, entre otros grupos o ejecutantes de las músicas tradicionales.

“En esta perspectiva, la «fiesta» constituye un caso ejemplar: aquí no sólo el beber tiene una influencia sobre la experiencia musical, sino que ambos, música y consumo de alcohol se encuentran concebidos en una relación privilegiada de imbricación que se manifiesta en dimensiones diferentes del rito estructurándolo y definiendo su vivencia.”³

A partir del texto y la experiencia en terreno que evidencia la relación entre sustancias alcohólicas y música, se permite mostrar el momento ritual en su amplitud, expresando sus dimensiones y la relacionalidad entre lo simbólico, lo sensorial y lo empírico que engloba el espacio festivo-ritual.

5.4. La poesía

Las narraciones que aparecen en formato voz en off en la película son pocas, sin embargo hay momentos de reflexión en los que recordé poetas que me inspiran al momento de abordar los andes como temática. La poesía de José María Arguedas acompañó la creación del documental, no en forma de cita, si no más bien en intención.

Al momento de organizar las imágenes y al re mirar los archivos de la comunidad Q´eros, pensé en los adjetivos que gente de la ciudad de Cusco decía de ellos; que no se cortaban el cabello, que no bajaban de los cerros, que son el último linaje Inca y un sinfín de historias que merodean a su alrededor.

*“¿Quién soy?
Yo no le he preguntado a nadie*

quién soy,

si estoy hecho de roca

o de nieve,

sin sombra

y sin lágrimas.”

José María Arguedas

---

³ Martínez R. “Tomar para tocar, tocar para tomar” p.3.

La poesía “La tierra” de Gabriela Mistral también ocupó un espacio importante en la sensibilidad de la creación de la película. La niñez andina se ve reflejada en distintos momentos.

*“Niño indio, si estás cansado
Tú te acuestas sobre la tierra,
Y lo mismo si estás alegre.
Hijo mío, juega con ella.”*

Fragmento del poema “La tierra” de Gabriela Mistral.

La sensibilidad de la poesía fue fundamental para la organización y realización del documental, ya que transita de manera inherente en aspectos musicológicos, en la estructuración y selección de las imágenes y por los espacios emocionales, los afectos y los recuerdos.

5.5.La ritualidad en las comunidades

La película transcurre en un constante viaje por la ritualidad andina, si bien la narradora no otorga comentarios – las razones quedan explicadas en el presente documento- se refleja la importancia de lo ritual dentro de las comunidades, esto me lleva a pensar sobre las tradiciones, y valga la redundancia, los rituales que ha impuesto el mercado en la sociedad de la que provengo. Byung Chul Han, en “La pérdida de los rituales” advierte que: *“Los ritos son acciones simbólicas. Transmiten y representan aquellos valores y ordenes que mantienen cohesionada una comunidad. Generan una comunidad sin comunicación, mientras que lo que predomina hoy es una comunicación sin comunidad”*⁴.

Lo que nos entrega Byubg Chul Han, nos ayuda a comprender la situación actual de las sociedades occidentalizadas y desde ahí mirar a las culturas originarias en donde permanece un sentido de comunidad estrechamente ligado a los elementos simbólicos del ritual, el ayllu y los elementos complementarios.

---

⁴ Chul Han, B. “La pérdida de los rituales” Herder Editorial, Barcelona. 2020
<https://reader.digitalbooks.pro/book/preview/134345/han-1/-?1654293154315>

6. Propuesta de montaje

El montaje sigue un sistema lineal basándose en el orden cronológico en que suceden los hechos. Cada secuencia está predeterminada por el calendario ritual andino. Durante el transcurso del documental se expresa un ritmo contemplativo, una voz en off reflexiona sobre las imágenes y genera espacios emocionales por los que transita la película, sin embargo serán las imágenes y las músicas que hacen su aparición con sonido directo, las encargadas de armar los escenarios temáticos, con una limitada intervención de la voz en off, que ayuda a generar y situar los contextos y articula los distintos momentos.

El documental comienza con planos fijos de la cordillera de los andes en el cajón del Maipo en la Región metropolitana, lo que nos sitúa en el presente y en este espacio geográfico, la imagen y la voz en off nos introducen a lo que será el tema a desarrollar, partiendo con la pregunta ¿Qué hay en la cordillera?

Un segundo momento irrumpe la calma cordillerana con la llegada del tren al anden de una estación de metro. Imágenes del metro de Santiago entregan información sobre la vida en la capital, generando la sensación de velocidad y muchedumbre, esta secuencia es la que da paso a las imágenes filmadas en el viaje que son organizadas según el momento y-o la festividad que corresponda según el orden del calendario ritual andino.

Las secuencias no solo dan a conocer cómo se desarrolla la actividad festiva ritual, si no también expresan un sentido estético de la imagen-sonido, a pesar de las limitaciones técnicas del uso de la cámara que tuvo la viajera. Se considera la imagen como un elemento que aporta información sobre el contexto en que se desarrolla por su carga simbólica y estética. Lo mismo sucede con los sonidos, siendo la música la encargada de situarnos en el espacio y los lugares que se presentan.

Cada festividad está conectada a través de mecanismos emocionales que la viajera genera en espacios de quietud de las imágenes y lo sonoro, a través de la narración de recuerdos y-o reflexiones que precisa incorporar para dar pie a la secuencia siguiente.

7. Propuesta visual y manejo de cámara

Con cámara en mano la realizadora recorre parte del altiplano peruano. Sin poseer mayores conocimientos sobre el manejo adecuado de una cámara réflex semi-profesional, filma en constante movimiento, ya que se traslada constantemente siguiendo las músicas. El constante movimiento de la cámara, nos instala en la retina de quien filma. El espectador mira lo que la realizadora ve, llevándoles en un viaje en donde se realzan los elementos simbólicos o que fueron significativos en ese entonces para ella y para comprender el momento que sucedía.

Ilustración 1 Cordillera de los Andes, Cajón del Maipo.

Los primeros momentos del documental, los ocupan montañas del Cajón del Maipo en una toma con cámara fija. Distintas imágenes de la cordillera conforman una secuencia que expresa la grandiosidad, la quietud y lo inabarcable que puede llegar a ser la cordillera de los Andes.

Ilustración 2 Pareja bailando huayño

El baile constituye un elemento cultural fundamental, por lo que se decide filmar planos detalle de las acciones que consideré relevantes para la comprensión de los momentos presentados en la película.

Ilustración 3 Trayecto filmado con Smartphone

Los registros realizados no fueron filmados para la creación de un documental, por lo que algunas imágenes del documental son filmaciones hechas con Smartphone, específicamente los trayectos.

Ilustración 4 Tren en el campo, Puno.

Ilustración 5 Huancané desde el cerro.

El documental descansa en algunos espacios de quietud.

Los planos de paisajes otorgan una especie de distancia de lo que está sucediendo, para generar momentos de reflexión y contemplación de los lugares que visita la viajera.

Ilustración 6 Sikuris Bosques tocando Huayño en la cima del cerro, Huancané.

Ilustración 7 Orquestín cusqueño tocando en la festividad del Señor de Qoylluritti, Ocongate.

Las tomas grupales expresan el colectivo, el vínculo entre música y comunidad, y el rol irremplazable que ocupa la música en el espacio ritual andino.

Todas las imágenes nacen de la espontaneidad del momento, por lo que cada secuencia está organizada a partir del reordenamiento de imágenes y la selección minuciosa de los archivos que archivan un viaje de 7 meses.

8. Propuesta de sonido

El sonido directo fue grabado con un micrófono marca RODE incorporado a la cámara. Estas grabaciones cumplen roles fundamentales para el desarrollo del film, ya que este se centra en la cultura festiva del pueblo andino de Perú. Resulta imprescindible la existencia de estos audios, pues le otorgan sentido y contexto a cada uno de los momentos que transcurren en el documental.

Tocando el cielo es una película en donde las músicas cumplen roles protagónicos, es por esto que las secuencias, en su mayoría de las ocasiones, tienen largos momentos de sonoridad, permitiendo la audición sin interrupciones del sonido tradicional de los Andes.

La voz en off, grabada por la realizadora, por otro lado, transita por los espacios que articulan un momento con otro, intentando no obstruir la contemplación que ofrece la imagen-sonido. Este dispositivo fue grabado con una grabadora de audio ZOOM H6.

9. Sinopsis

Perla (28) tras la incertidumbre de conocer la vida en la Cordillera de los Andes y su fascinación por las músicas tradicionales andinas, realiza un viaje por distintos poblados del altiplano peruano, principalmente de la región de Puno y Cusco. Es así como llega a distintas fiestas que conforman el calendario ritual andino. En este viaje evidencia la vida en las sociedades que habitan el altiplano, introduciéndose en los diferentes espacios, desde lo cotidiano hasta los espacios sagrados y más íntimos de las comunidades.

Un viaje que invita a la reflexión sobre nuestro presente y abre las posibilidades de formas de vida, fuera del margen de lo impuesto. Un reencuentro con los orígenes de la América Latina profunda, aquella que vive y late en el corazón de la Cordillera de los Andes.

10. Equipo técnico

El documental fue realizado íntegramente por Perla Retamal Inostroza.

Dirección y Guion: Perla Retamal Inostroza

Cámara, montaje y postproducción: Perla Retamal Inostroza

Sonido directo y voz en Off: Perla Retamal Inostroza

11. Ficha técnica

Duración: 37min 37seg.

Formato: Digital

Idioma:

- Narraciones de la viajera: Español
- Diálogos espontáneos de los integrantes de las comunidades: Aymara, Quechua y español.

12. Conclusiones

El trabajar con archivos que estuvieron guardados por casi cuatro años y que poseen una carga emocional personal y un valor incalculable en términos etnográficos, hizo de este proceso una instancia de constante reflexión sobre cómo realizar un documental que muestre las culturas originarias del Andes Central y al mismo tiempo no interferir con relatos etnomusicológicos, sino más bien permitir que sea la imagen y el sonido quienes se expresen por sí mismos, además de repensar en las formas en que se puede utilizar el material filmado, dando vida y armando historias a esos archivos que quedan guardados, sin tener un objetivo aparente.

La Narradora fue la mayor dificultad con la que me enfrenté, ya que en sus inicios abriría profundos espacios de la intimidad, sin embargo, esta idea fue mutando por la experiencia que tuve al armar y rearmar las secuencias que constituyen la película. Finalmente la narradora se construyó como una observadora más, que moviliza a diferentes lugares a los espectadores y que a ratos habla de sus recuerdos y pensamientos, abriendo sutilmente la dimensión de lo íntimo de su intimidad.

En el desarrollo de la elaboración del proyecto, puedo concluir que las ideas con las que se comienza a hacer un documental, sirven para movilizar e impulsar el trabajo, posteriormente estas ideas comienzan a transformarse tomando distancia de la concepción inicial por la aparición de nuevas nociones o la revocación de las ideas iniciales tras los procesos de indagación investigativa o la reflexión personal sobre ciertos temas a tratar. Es por esto que *“Tocando el cielo”*, concluye siendo un proyecto distinto a cómo que concibió en sus inicios, pero que mantiene la esencia de la idea inicial.

13. Bibliografía

Sánchez, Carlos. “Música y sonidos en el mundo andino”. Lima, Perú. 2018

Martínez, Rosalía “Tomar para tocar, tocar para tomar”. Cochabamba, Bolivia. 2002
https://www.academia.edu/5285904/Martinez_Tomar_para_tocar_tocar_para_tomar

Han, Byung-Chul “La desaparición de los rituales”. Hernder Editorial, Barcelona. 2020
<https://reader.digitalbooks.pro/book/preview/134345/han-1/-?1654293154315>

UNMSM “Folklore Arte, cultura y sociedad” Revista del centro universitario UNMSM.
Lima, Perú. 2014.

Mistral, G “Poema: Tierra”
<http://www.gabrielamistral.uchile.cl/poesia/ternura/cuetamundo/Tierra.html>

Arguedas, JM “Poemario Katatay” Lima, Perú. Primera edición digital, 2020.
<https://issuu.com/casaliteratura/docs/katatay>

14. Filmografía

Chris Marker – Sans Soleil, 1983.

John Cohen – Mountain of Perú, 1984.

John Cohen – Q´eros: The shape of survival, 1973.

John Cohen - Dancing with the Incas, 1992.

