

PROPUESTA DOCUMENTAL

Este documental nos permitirá trabajar temas como el arte, la creación, la identidad. La validez de las prácticas artísticas no tradicionales será cuestionada, y nos permitirá conocer la existencia de una industria de la fabricación del retrato, un sistema de producción y exportación organizado pero subalterno y popular, que pasa completamente desapercibido y que nos cuestiona sobre la necesidad colectiva de la identificación, del reconocimiento en la mirada del otro y del auto reconocimiento. A través de los retratos y de su elaboración, proponemos hablar del tiempo, la memoria, y como éstas ideas son atrapadas por la imagen (la imagen audiovisual, generada por los realizadores y el retrato estático, generado por los personajes). Ideas como el recuerdo, la espera, la identificación con el otro, nos permitirán manejar estéticamente el tema de la migración, de la construcción de nuevos espacios habitados por migrantes de primera, segunda o tercera generación y la construcción de nuevas costumbres y actividades.

En términos visuales, este tema será trabajado en base a texturas y colores. Las mismas texturas y colores que los retratistas (personajes del documental) utilizan al pintar y retocar sus obras, nos servirán de paleta cromática para elaborar nuestra propia obra cinematográfica.

Las posibilidades expresivas y poéticas de una narración sobre retratos, imágenes, representación de individuos, de gente y de espacios, nos permitirán pasar de la contemplación de los sucesos a la interacción con los personajes. Pretendemos trasladar la dinámica de pintar rostros, retocarlos y decorarlos, a la propia acción de documentar. Observaremos y pintaremos la gente y los espacios con la misma dedicación y ritmo calmado, contemplativo; pero a la vez energético, colorido y decidido. Las ciudades en donde suceden estas historias (Lima y Veracruz, México) cobrarán vida, se llenarán de acciones cotidianas, de personajes comunes, de caos urbano, pero también contendrán respiros, guiños al pasado, serán personajes importantes y permanentes descritos a través de sus formas, colores y sonidos. Dentro de ellas describiremos el funcionamiento de este ya no tan nuevo imaginario urbano, que involucra a toda Latinoamérica. Un universo popular que responde, con actividades subalternas, a la exclusión oficial.

El tema de la identificación a través de un retrato y la fuerza y riqueza de los espacios populares nos llevan a trabajar de dos maneras. Por un lado una cámara quieta, intimista; por otro lado, la fuerza abrumadora del movimiento y el color de la vida urbana.

Como referencias tenemos la relación que entabla el argentino Jorge Gaggero con sus personajes callejeros en "Vida en Falcon" y cómo esa relación es traducida por una cámara. La calma y contemplación de "El sol del membrillo" de Víctor Erice, serán una pauta para el tratamiento de las escenas más intimistas entre los personajes y su obra. El tiempo, que transcurrirá lento y pausado, será de vez en cuando interrumpido por paisajes sonoros urbanos, recorridos rápidos pero meticulosos por las ciudades en busca de escenas y personajes que muestren el mundo popular y provinciano que invade el espacio documentado, visualmente inspirado en el trabajo realizado por Christopher Doyle al graficar los espacios urbanos en las películas de Wong Kar Wai. Finalmente, el acercamiento a la intimidad de los personajes tomará como referencia el acercamiento a través de la entrevista reflexiva que realiza Heddy Honnigman.

ELECCION Y DESCRIPCION DE LOS OBJETOS DE ESTUDIO

Objetos de estudio tangibles

El retrato -llamado *mono* entre quienes trabajan con él- es el objeto clave del documental. A través de él -su construcción y luego su recorrido por ciudades y personas- se tejerá la estructura del documental (las acciones, sucesos y personajes suceden en torno al mono) y será el punto de partida de los temas a tratar: la identidad, el reconocimiento, la perpetuación en el tiempo, el arte, etc. El retrato marcará la pauta estética y visual del documental, su forma, textura y color se reinterpretarán, visualmente, en todo el documental.

Miguel Valverde, artista plástico egresado de Bellas Artes, ingresa a este negocio por falta de trabajo. Su mirada frente a éste es crítica y reflexiva pero al mismo tiempo ha logrado identificarse y crear complicidad con los demás pintores. Durante el documental, Miguel cuestionará su condición de artista en el Perú así como los parámetros con los que se miden la belleza y el arte. Miguel se plantea la posible utilización de esta técnica en otro contexto, en la propia creación de su obra pictórica. La incógnita sobre su futuro, estará siempre presente.

Grimaldo es dueño del taller de retratos de Canto Grande y artistas como Miguel, primos y familiares, trabajan para él, pintando. Es autodidacta, aprendió en el camino y en eso ha trabajado desde que llegó a Lima, al dejar Abancay. De vez en cuando lo abruma, sin que él lo sepa, una sensibilidad de artista, que le permite conocer el mundo a través de lo que retrata. Esta visión se ve reflejada en la manera particular en la que convive con la ciudad y con su familia.

Hugo Arias. Tiene 45 años y entró al negocio de la venta del retrato gracias a su tío, que también se dedicaba eso. Ha recorrido varios países, en sus viajes ha conocido gente, adquirido experiencia: para ser vendedor de monos ha tenido que aprender a encantar. Sus primeros trabajos los hizo en México cinco años atrás y regresará nuevamente a probar suerte.

La familia Mexicana

Si bien esta no es estrictamente un foco objetivo, consideramos que su presencia dentro del relato documental, será un medio a través del cual podremos relatar la vida de ese otro universo popular paralelo al nuestro. Es una excusa para completar el circuito de producción que estos retratos recorren, y para insinuar el tema de la memoria y el autoreconocimiento a través de un retrato.

Objetos de estudio Intangibles

Lima. La Lima habitada por migrantes, San Juan de Lurigancho, en la periferia, Este distrito será un personaje constante en el relato. A través de esta Lima conoceremos el carácter de los personajes y mostrando sus colores y formas podremos hablar de esta identidad, la movilización causada por la necesidad, la transformación de esta ciudad. Las formas alternativas de entender la belleza y el tiempo, perpetuados en el retrato de esta ciudad.

La música. La música reflejará la personalidad de las dos ciudades. No solo será utilizada la música popular que se escucha naturalmente en estos espacios donde se desarrolla la historia, sino también aquella que inevitablemente le pertenece a cada uno de ellos por elección. Aquella que los acompaña, que proviene de la radio o de sus equipos de sonido. También se trabajará una propuesta musical no diegética, aquella que nosotros como realizadores decidiremos usar para mostrar ciertas sensaciones, espacios y momentos dentro del relato.

Identidad.

La identidad y el auto reconocimiento serán temas que atravesarán el documental en todo momento. Desde la situación del migrante en la capital, el exilio en busca de trabajo, hasta el reconocimiento del individuo en la imagen retratada y subjetiva. También, una búsqueda de identidad colectiva, cultural y popular a partir de las prácticas artísticas y lo que intenta expresarse en ellas.

El universo de lo Popular

La intención de los documentalistas es mostrar la comunicación entre estos dos universos populares. El arte, la música, la manera de entender la vida, el universo de la periferia Latinoamericana mostrada a través de dos países que encuentran, en un objeto (este tipo de retrato) un gusto común, universos populares enganchados a algunas prácticas y cánones estéticos compartidos.