

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO**

**FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación**

***Cherán. Movimiento artístico en una comunidad
políticamente autodeterminada. Propuesta y
realización de un cortometraje documental.***

T E S I S

que para obtener el título de

LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

Opción terminal: Producción audiovisual

presenta:

LINO QUINTANA MIJAIL GUILLERMO

ASESOR : ROLANDO CHÍA PÉREZ

MÉXICO, D. F., 2015

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Agradecimientos

Título: No podrán talar

Guionista: Mijail Lino

Video	In	Audio	Out
INT. DÍA. FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES. Aparezco en Full shot agradeciendo a los que me ayudaron a terminar esta tesis y este documental.	00:00	FX aplausos en Primer plano. Track 1: "Música de felicidad sin igual" entra en segundo plano	00:15
Plano medio donde aparezco agrandeciendo a mis PAPÁS	00:15	"Por ser el apoyo más grande que he tenido en mi carrera y en la vida"	01:00
Two shot con mi HERMANA	01:00	"Por siempre ayudarme de las formas más raras pero necesarias.	02:00
A mi ABUELITA y a mi tío BETO	02:00	"Por recibirme y apoyarme en México y en cualquier lugar"	02:30
A mis TÍOS Lino y Quintana	02:30	"Por apoyar siempre durante la realización del documental"	03:00
A mi ABUELITO Humberto	03:00	"Por haberme enseñado la mayoría de las cosas que aprendí de morro y, tal vez, haber sido el primero en darme la idea de estudiar en la UNAM"	03:00
Aparecen Panelitas en slow motion. Aparecen y desaparecen del plano con Fade In y Fade Out como en el final de "Nuestra Pandilla"	03:00	"Por haber sido los guías en este tour llamado vida. Jajaja. A Condi, Fer, Dago, Chus, Chame, Buba, Canas, Pony, Pato. Ustedes me dieron apoyo moral durante el proceso de titulación"	23:59
Group shot de los amigos de la Universidad saltando en slow motion con el atardecer de fondo.	14:34	"A Priscila, Fabián, Tonatiuh, Diego, Eliane, Vane, Lore, Octavio, Naye, Diana, Edgar, Marco P, Marco G, Ari, Joe, entre otros. Gracias por haberme enseñado muchas cosas académicas y no académicas"	14:34
A los profesores de la Facultad	08:12	"Porque gracias a ellos la carrera fue el momento más satisfactoria de mi vida"	23:11

Video	In	Audio	Out
Al profesor Rolando Chía	07:00	Por ayudarme en este proceso que culmina con mi primer proyecto audiovisual personal.	11:13
A todos las personas que me ayudaron a realizar "No podrán talar"	12:41	"A Juan Tapia, Nany, Ariel Pañeda, Ángel Pahuamba, Betel Pañeda, Giovanni Fabián, Francisco Huaroco, a los habitatnes de Cherán, y al Concejo Mayor"	13:10
EXT. ATARDECER. FCPYS. Time lapse del atardecer en la FCPyS	53:45	Música queda en Primer Plano y sale con un Fade Out	54:00
		Total	54:00

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	7
CAPÍTULO I. EL CINE DOCUMENTAL	12
1.1 CONCEPTUALIZACIÓN TEÓRICA.	12
1.2 EL CINE DOCUMENTAL EN MÉXICO	18
1.3 EL DOCUMENTAL CON TEMÁTICA INDÍGENA.	22
1.4 DOCUMENTAL SOBRE PROCESOS DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA.	25
CAPÍTULO II. PROBLEMÁTICA EN EL MUNICIPIO DE CHERÁN.	27
2.1 CARACTERÍSTICAS DEL MUNICIPIO DE CHERÁN	27
2.2 CONTEXTO HISTÓRICO	30
2.3 SITUACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL. LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN Y LA AUTODETERMINACIÓN DEL MUNICIPIO.	34
2.4 SITUACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA ACTUAL EN CHERÁN	42
CAPÍTULO III. CARPETA DE PRODUCCIÓN	51
3.1 CONSIDERACIONES PREVIAS	52
3.2 PRIMER ACERCAMIENTO A CHERÁN	53
3.3 FICHA AUDIOVISUAL	55
3.4 GUION PARA DOCUMENTAL	59
3.5 ESCALETA	70
3.6 SINOPSIS	71
3.7 GUION DESCRIPTIVO PREVIO	73
3.8 BREAKDOWN (DESGLOSE DE NECESIDADES)	78
3.9 PLAN DE PRODUCCIÓN	84
3.10 CUESTIONARIO PARA ENTREVISTAS	86
3.11 PRESUPUESTO	94
3.12 PROPUESTA VISUAL Y ESTÉTICA.	96
3.13 PROPUESTA SONORA	110
3.14 GUION TÉCNICO FINAL	114
CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES	117
FUENTES CONSULTADAS	121

Introducción

Nunca como hoy el mundo ha tenido una necesidad mayor de promover la mutua comprensión entre los pueblos. El camino más rápido, más seguro, para conseguir este fin es ofrecer al hombre en general, al llamado hombre de la calle, la posibilidad de enterarse de los problemas que agobian a sus semejantes. Una vez que nuestro hombre de la calle haya lanzado una mirada concreta a las condiciones de vida de sus hermanos de allende fronteras, a sus luchas cotidianas por la vida con los fracasos y las victorias que las acompañan, empezará a darse cuenta tanto de la unidad como de la variedad de la naturaleza humana y a comprender que el "extranjero", sea cual fuere su apariencia externa, no es tan sólo un 'extranjero', sino un individuo que alimenta sus mismas exigencias y sus mismos deseos, un individuo, en última instancia, digno de simpatía y de consideración. El cine resulta particularmente indicado para colaborar en esta gran obra vital.¹

Estas líneas, escritas por quien es considerado el “padre del documental”,² Robert Flaherty, presentan una vigencia muy relevante, pues desde *Nanook el esquimal* (1922), su primera película, y hasta nuestros días el cine documental ha sido una herramienta majestuosa para acercarnos hacia lo ajeno a nosotros; diferentes individuos, sucesos o incluso, como menciona Flaherty, pueblos.

Mi interés por realizar el documental *No podrán talar*, el cual produje y presento como trabajo de titulación de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación, fue conocer un pueblo cuyas características sociales llaman la atención por alejarse de las formas políticas convencionales. Este pueblo es Cherán, un municipio de la

¹Robert Flaherty, “La función del documental” en *Cinema, Quindinale di Divulgazione* Cinematografica de Roma, 25 de mayo de 1937, No.22.

²Cfr. lo que John Grierson dice al respecto en J. López Clemente, *Robert Flaherty*, Rialp, España, 1963, p. 14.

meseta *p'urhépecha* de Michoacán, en su mayoría compuesto por pobladores indígenas que, a partir de 2011, se autodeterminó políticamente. En las elecciones realizadas en Michoacán en noviembre de 2011, esta comunidad decidió organizar sus votaciones a su propia manera según sus usos y costumbres. Como resultado de este proceso, se eligió un concejo municipal que representa al poder ejecutivo en el municipio. Dicho órgano está conformado por ciudadanos que no forman parte de partidos políticos.

Esta forma de organización política alternativa presenta una serie de ventajas y desventajas, causando un impacto importante en la sociedad en que está inmersa. ¿Cuáles son todos los factores que Cherán vive como municipio y comunidad indígena que hicieron necesario una reestructuración gubernamental?

Pretendí descubrir a través del movimiento artístico del pueblo, plasmado audiovisualmente en el documental, las problemáticas y oportunidades que surgen en una esfera específica del quehacer social, a partir de dichos cambios políticos. Así, este documental, se centra en el movimiento artístico del municipio de Cherán para mostrarlo como un reflejo de la sociedad en la que están inmersos sus realizadores artísticos.

Justificación

Elegí realizar un documental que abordara la problemática antes mencionada como proyecto de titulación, dentro de la modalidad de Prototipo Profesional. Esta modalidad me permitió aplicar los conocimientos adquiridos en la opción terminal de Producción audiovisual, convirtiéndolos en una investigación plasmada a través de un documento audiovisual.

La cultura y el arte siempre son un reflejo de las transformaciones y condiciones de una sociedad en el ámbito político, histórico y social. Podemos considerar a la creación artística como un acto comunicativo, y como tal, la interacción social que se desarrolla alrededor de su producción es una forma de entender mejor sus procesos de creación de significados. Así lo manifiesta Nestor García Canclini:

Al entender el arte como un tipo de producción simbólica – admitiendo a la vez su aptitud para conocer y construir lo real, su estructura interna específica- intentamos algo más que un estudio sociológico de los procesos estéticos: los veremos también como un lugar para investigar las relaciones entre el enfoque productivo y los demás, entre la singularidad de las representaciones y su dependencia de la base material.³

La hipótesis de la que partí, no pretende contener un rigor académico sino ser el parteaguas para plantear un objetivo general del documental, desde la preproducción hasta la postproducción. Dicha hipótesis es: La interacción social que viven los artistas plásticos de Cherán, en un municipio autodeterminado políticamente que sufrió una lucha contra el crimen para preservar sus bosques, genera símbolos en sus obras que reflejan su contexto social y político.

Decidí desarrollar la investigación por medio de un documental por varias razones. La naturaleza cualitativa, más que cuantitativa de la investigación, podría ser enriquecida con el audio y video, dándole un valor agregado a los resultados de la investigación. Las imágenes y los sonidos me ayudan a dar una exposición más clara de las características expresivas específicas de las obras, ya sean plásticas, musicales, literarias, entre otras.

La decisión de realizar un documental y no un reportaje audiovisual va de la mano con mi intención de mostrar productos artísticos y su análisis cualitativo. La diferencia entre estos dos formatos (el documental y el reportaje audiovisual) reside en la intención y la forma de realizarse. El documental forma parte de la realización cinematográfica. Mientras tanto el cine, como una producción artística tiene valores e intenciones tanto estéticas como expresivas. En el caso del

³Nestor García Canclini, *La producción simbólica: Teoría y método en sociología del arte*, Siglo XXI, México, 1979, p. 14.

documental, estos valores se agregan a una investigación. Por otra parte, el reportaje audiovisual se deriva del reportaje periodístico, que es un género interpretativo elaborado para "...ampliar, completar y profundizar en la Noticia; para explicar un problema, plantear y argumentar una tesis o narrar un suceso."⁴, sucesos que son de importancia general, mientras que el documental no tiene que abordar necesariamente un suceso de relevancia periodística.

Es innegable la fuerza de la imagen y el sonido para sustentar un discurso: *"Every documentary issues a 'truth claim' of a sort, positing a relation to history which exceeds the analogical status of its fictional counterpart"*⁵ *"...a piece of authentication inserted into a broaden rethoric that sustains its force on the legitimate referential weight of what is present on the screen."*⁶

Con estas palabras de Renov, se pone de manifiesto que el cine documental tiene la calidad comunicativa para legitimar los sucesos que presenta, al documentar imágenes, sonidos y textos que el espectador puede presenciar otorgan una sensación mayor de veracidad.

Abundaré en las características del documental a lo largo del primer capítulo de este trabajo para sustentar la importancia que puede tener como acción comunicativa, expresiva, artística y de investigación. También abordaré el desarrollo histórico que ha tenido el cine documental a nivel nacional y en torno a los temas relacionados con mi documental: procesos de producción artística, pueblos indígenas y representación de la violencia.

⁴ Vicente Leñero; Carlos Marín. Manual de Periodismo. Ed. Grijalbo, México, 1986, p. 43

⁵"Todo documental expide una especie de "declaración de verdad", postulando una relación con la historia que excede el estatus análogo de su contraparte; la ficción." Michael Renov (ed.), *Theorizing Documentary*, Ed. Routledge, New York, 1993, p. 55.

⁶"...una pieza de autenticación dentro de una retórica que sustenta su fuerza en el peso referencial legitimador de lo que se presenta en pantalla." *Ibidem*, p. 57.

El segundo capítulo contendrá una amplia investigación sobre el objeto y los sujetos de estudio. Me concentraré en exponer la historia, la problemática y el desarrollo cultural del municipio de Cherán.

En el tercer capítulo incluiré la carpeta de producción de la obra a realizarse con todos los documentos necesarios para el desarrollo de la preproducción, producción y post producción. Por último, concluiré con mis reflexiones sobre el resultado del documental y los aprendizajes profesionales obtenidos.

Además, junto a este trabajo escrito, se presentará una copia de DVD con el documental completo.

CAPÍTULO I. El cine documental

1.1 Conceptualización teórica.

A lo largo de los años de vida del cine documental, se ha buscado encontrar una definición que englobe las características de este género. Se le ha atribuido a John Grierson, en 1927, la primera definición registrada sobre documental, la cual surgió en una crítica hacia la película *Moana* de Robert Flaherty. Grierson hablaba del documental como “*el tratamiento creativo de la realidad*”.⁷ El diccionario Oxford 2010 define documental como “*a factual, realistic, applied esp. To a film or literary work, etc., based on real events or circumstances, and intended primarily for instruction or record purposes*”.⁸ Estas definiciones ya nos hablan de las distintas funciones del cine documental, informativo, de preservación y sobre todo creativo/poético; todo esto partiendo de la realidad.

En 1948 los cineastas del género documental formaron la Unión Mundial de Documentalistas. En dicha reunión se definió a los filmes documentales como:

*...todos los métodos para grabación en celuloide de cualquier aspecto de la realidad, interpretado por filmaciones de los hechos o por una sincera y justificable reconstrucción de los mismos, que interesen ya sea a la razón o a la emoción, con el propósito de estimular el deseo y ampliar el conocimiento y la comprensión humanas, planteando problemas verdaderos así como las vías para resolverlos en el campo de la economía, la cultura y las relaciones humanas.*⁹

⁷John Grierson, “The moviegoer” en *New York Sun*. 8 de febrero de 1926.

⁸The Oxford English Dictionary (2010). *Documentary: OED Online*. Disponible en: [http://www.oed.com:80/Entry/52325], Consultado el 19 de octubre de 2012.

⁹Robert Edmonds, John Grierson y Richard Meran Barsam, *Principios de cine documental*, UNAM, Coordinación de difusión cultural, México, 1990, p. 84.

Esta definición, aunque muy abierta y poco concreta, ya estipula que la reconstrucción de los hechos podía formar parte de los filmes de *no ficción*.

Sin embargo, hay que tener en cuenta otras características esenciales del cine documental, como lo pueden ser el tratamiento narrativo, el punto de vista de un autor, la intencionalidad y la poética. Para Miquel Francés el documental es “*Un cine que se ocupa de darle un tratamiento narrativo y ordenado a la realidad que nos rodea. Una realidad objetiva como materia prima de trabajo que acabará teniendo una intencionalidad y un punto de vista...*”¹⁰

1.1.1 Punto de vista

El punto de vista es la parte que se encarga de transformar la realidad en un producto concreto. El autor escoge sólo un fragmento de la realidad para manipularlo, controlarlo y darle un sentido discursivo, como lo señala Joaquim Romaguera.¹¹ Este concepto fue teorizado por el cineasta Jean Vigo en 1929 y explica la forma en que el autor da sentido a su relato. Si varios realizadores se propusieran la tarea de realizar cada uno un documental sobre un mismo tema de una misma realidad, es esta subjetividad la que provocaría que cada uno de los autores haga un documental completamente diferente.

1.1.2 Tratamiento narrativo

El hecho de que un filme documental trabaje con sucesos verídicos no quiere decir que el director no manipule esos hechos. Incluso, puede trabajar con ellos para darle un sentido dramático a la narración, sin que esto signifique mentir completamente. Por dramático no se entiende que tenga que haber reconstrucciones necesariamente, –recurso usado en los docudramas– sino que se retomen elementos de la narración de ficción como la construcción de personajes, el uso de la estructura clásica de planteamiento, desarrollo y

¹⁰Miquel Francés *La producción de documentales en la era digital: Modalidades, historia y multidifusión*, Cátedra, España, 2003, p. 13.

¹¹Joaquim Romaguera, *El lenguaje cinematográfico: gramática, géneros, estilos y materiales*, Ediciones de la Torre, España, 1999, p. 50.

desenlace, acompañamiento musical, curvas dramáticas, generación de suspenso, uso poético de la narración etc. Así lo explica el autor Michael Renov.¹²

El empleo de estos recursos convertirá la simple información de la realidad en un producto con alcances estéticos, poéticos y expresivos a través del uso creativo del sonido y la imagen.

Renov¹³ establece las cuatro tendencias del realizador en la manipulación de la realidad:

- 1.- Para archivar, revelar o preservar
- 2.- Para persuadir o promover
- 3.- Para analizar e interrogar
- 4.- Para expresar

Consideraré estas tendencias para manipular la realidad y crear una narrativa propia desde mi perspectiva personal. Son estas características la que distinguen mi trabajo de una investigación convencional documentada de forma escrita o un reportaje. Además de una investigación, los documentales tienen la posibilidad de contener un discurso expresivo con una visión subjetiva sobre un tema de interés.

1.1.3 Entre la ficción y el reportaje.

Es necesario distinguir entre documental y la narrativa de la ficción o el reportaje periodístico. Si bien, toma prestadas características de ambos formatos, una gran cantidad de diferencias específicas los distinguen.

Anteriormente señalé que Grierson¹⁴ concebía al documental como el tratamiento creativo de la realidad. La semejanza que guardan el reportaje y el cine documental, es que son géneros mayoritariamente interpretativos. Aún así, un reportaje audiovisual relata “...*los aspectos desconocidos de un suceso conocido*

¹²Michael Renov, *op. cit.*, p. 2.

¹³ Michael Renov, *op. cit.*, p. 10.

¹⁴ John Grierson, *op. cit.*

y, con ello, reflejar las impresiones del periodista.”¹⁵ Se expresa clara y directamente, no contiene nada de dramatización. El documental a través de su narración puede revelar perspectivas particulares sobre los sucesos, emociones y tonos específicos de contar las cosas. Esto no quiere decir que se pierda veracidad o se inventen sucesos que no ocurrieron.

El tono en que son contadas las cosas es una diferencia esencial entre periodismo y un relato como el del documental. Pocas veces se puede ver un reportaje, que por su tratamiento sea cómico, trágico, de farsa, o que genere sensaciones de felicidad o enojo en el espectador por la narrativa en sí. Estos elementos expresivos sí pueden ser logrados en el documental si se plantea una narrativa para transmitir sensaciones, tonos y climas específicos al espectador.

Dos características fundamentales para que un hecho se convierta en periodístico son la relevancia y la actualidad. El asesinato de un mandatario importante podría tratarse tanto en un reportaje como un documental, pero la pérdida del perro de un niño no es un hecho periodístico y no podría ser un reportaje. Sin embargo, logrando que la narrativa se centrara en el personaje del niño y se tratara de una forma emotiva y que generara empatía podría ser parte de un documental. Esto no significa que el documental contenga hechos irrelevantes, sino que la manipulación narrativa puede hacer relevantes sucesos que no tienen una gran trascendencia.

Parte de esta manipulación es la creación de personajes protagónicos. El documental se puede centrar en ciertos protagonistas, empleándolos como hilos conductores para narrar nuestro tema.

Aunque no se puede manipular completamente a estos personajes como en la ficción, se pueden prescindir de ellos en ciertos momentos o hacerlos relacionarse con otros personajes. Sin embargo, una característica común entre ficción y *no*

¹⁵Susana González Reyna, *Periodismo de opinión y discurso*, Trillas, México, 1999, p. 45.

ficción debe ser el cambio y la transformación que se observen en los personajes a través del relato. En el documental se pueden lograr contrastando opiniones, mostrando contrapuntos en los estados de ánimo o una simple transformación temporal de los personajes, a partir de sus acciones reales.

De igual forma, los sucesos que transcurren dentro del documental deben tener una transformación y un conflicto que se oponga al planteamiento narrativo inicial. Estas estructuras, tomadas de la ficción, evitarán que se cuente una historia completamente lineal en donde el principio sería igual al final.

1.1.4 Tipos de documental

Dependiendo de la participación del autor del documental, su intervención en los sucesos documentados y el uso activo o pasivo de su voz personal para emitir juicios, existe una clasificación del documental con cuatro clases diferentes propuesta por Bill Nichols.¹⁶

El documental *de corte expositivo*, “...donde el realizador queda representado a través de los comentarios omniscientes de la narración en off”.¹⁷ En este tipo de documental los comentarios en off del narrador guían y explican el relato del filme, pero intentando tener un punto de vista parcial con análisis breves y directos

En el documental *de observación* se busca que el autor intervenga casi nualmente en los sucesos que se graban. De la misma forma su participación en el montaje y el tratamiento del relato buscarán que se trate de ver lo relatado lo más puro posible, por ello hay continuidad cronológica, no hay música e incluye tomas largas con sonido natural, como lo define Bill Nichols.¹⁸ Está relacionado con el cine directo o el *cinema vérité*. No se aprecia la personalidad del autor dentro de las entrevistas, más bien se centra en los sujetos documentados.

¹⁶ Bill Nichols, *La representación de la realidad: cuestiones y conceptos sobre el documental*, Paidós, España, 1997, p. 106.

¹⁷ Miquel Francés, *op. cit.*, p. 24.

¹⁸ *Ibidem*, p. 25.

El documental *interactivo* es más libre y subjetivo. En esta modalidad el protagonista, o incluso el autor, pueden involucrarse en distintos niveles con los sujetos y objetos retratados. El protagonista puede entrevistar a las personas que son participantes en los sucesos documentados, puede convivir con ellos y ser parte de su entorno social.

Dentro del documental *reflexivo* el realizador es “...*el principal agente que ejerce la autoridad sobre el discurso político o formal...*”.¹⁹ En estos documentales el autor construye el discurso a partir de un cuestionamiento de la temática abordada. En el mismo film, su personalidad no es ocultada como en el documental expositivo o el de observación.

El documental que realicé se podría adaptar más al documental de observación, pues no hay narración y el relato se centrará en los sujetos, a partir de sus relatos obtenidos en las entrevistas. Sin embargo, el estilo narrativo no se apegará tanto a esa modalidad, pues habrá discontinuidad temporal, uso de música y un montaje más creativo con respecto al uso del espacio y el tiempo, además del aprovechamiento de la modificación de condiciones de su entorno por parte de los protagonistas, como en un documental interactivo.

Cabe aclarar, que buscar una clasificación para el documental, no es un punto de partida para elegir la forma de realizarlo. Más bien, a partir de la conceptualización del documental ya concebida, sirve como una reflexión para delimitar el tratamiento narrativo que se le dará y considerar las implicaciones que conlleva.

¹⁹Bill Nichols, *op. cit.*, p. 107.

1.2 El cine documental en México

Poco tiempo pasó desde la creación del cinematógrafo de los Lumière para que el invento llegara a México, y fue desde su llegada que se originó el cine documental, o un intento de ello. El 6 de agosto de 1896 el presidente Porfirio Díaz recibió el invento de parte de Bernard y Bayre, que formaban parte de la firma de los hermanos Lumière. “*El presidente Díaz se mostró tan complacido que asintió para ser filmado caminando. Se convirtió así en el primer personaje del cine nacional.*”²⁰ Las exhibiciones del cinematógrafo se extendieron rápidamente, y, a la par de ellas, la realización de material original filmado desde suelos mexicanos. Rápidamente se grabaron vistas como *Escenas en los Baños Pane*, *Escenas en el Colegio Militar*, *Escenas en el Canal de La Viga*, *El General Díaz paseando a caballo en el bosque de Chapultepec*, *Carga de Rurales en la Villa de Guadalupe*, *Desayuno de indios al pie del árbol de la Noche Triste*, etc. En Guadalajara se filmaron *Pelea de gallos*, *Baño de caballos* y *Elección de Yuntas*.

El camarógrafo principal de esa época fue Salvador Toscano, quien fue encargado de filmar en varias ocasiones al General Díaz. Su hija, Carmen Toscano, recopilaría su material en 1950, *Memorias de un mexicano*. Sus imágenes captaban asertivamente las características de la vida política y social durante el porfiriato, incluso las celebraciones del centenario de la independencia como con *Las fiestas del Centenario* (1910) del mismo Toscano. En 1905, Enrique Rosas presentaba escenas de la corrida de toros del domingo anterior en su sala de cine. En 1909 los hermanos Eduardo y Guillermo Alva filmaron *Entrevista Díaz-Taft* (1909).

Un fenómeno que contribuyó al desarrollo del cine documental en México fue la Revolución Mexicana. Se generó un gran interés por parte de los camarógrafos que comenzaron a registrar “...*los acontecimientos que conmueven a la nación y*

²⁰Jorge Alberto Lozoya, *Cine Mexicano*, CONACULTA/IMCINE, Lunwerg Editores, España, 2006, p. 9.

transforman en espectáculo los cambios que conllevan."²¹ Casi cada caudillo importante tenía un camarógrafo que documentaba su quehacer. Madero fue filmado principalmente por los hermanos Alva en sus giras a través del filme *Viaje triunfal del jefe de la Revolución don Francisco I. Madero desde Ciudad Juárez hasta la Ciudad de México* (1911). También Salvador Toscano filmó *Viaje triunfal del apóstol de la democracia* (1911). Alvaro Obregón fue acompañado por el cineasta Jesús H. Abitia. El andar de Pascual Orozco fue documentado en *La Revolución Orozquista o hechos gloriosos del ejército nacional* (1912) también fue documentado por los hermanos Alva. Estos últimos se apartaron de un solo bando y lograron una narrativa mayor lograda con *Combate sostenido por las fuerzas leales contra las revolucionarias en los cerros de Bachimba* (1912), la cual mostraba ambos lados de una batalla.

Un caso especial fue el de Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa. Este caudillo firmó contrato con la *Mutual Film Corporation*. "Se acordó que Villa llevaría a cabo sus batallas a la luz del día y que no permitiría la presencia de otras firmas cinematográficas en el campo de batalla."²² Igualmente tendría que repetir batallas que no hubieran podido filmarse correctamente.

Sin embargo, los documentales no serían exportados en su momento. Sólo pudieron exhibirse en recintos mexicanos, lo que detuvo el crecimiento del género, al igual que la censura. "La censura cinematográfica se implantó en 1913 y los documentalistas, que habían empezado a registrar otras historias, no gratas al sistema –los conflictos sociales, por ejemplo– fueron puestos en cintura"²³ La revolución se seguiría tratando en años posteriores pero a través de la ficción. El gran éxito del cine de ficción, en la época del llamado "Cine de oro", provocó que no se siguiera explorando en el cine documental por muchos años.

²¹Manuel González Casanova, *Las vistas*, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, Secretaría de Gobernación y Museo Casa de Carranza, México, 1992, p. 22.

²²Margarita de Orellana, *Pancho Villa: primer actor del cine de la revolución* en "Cine mexicano", Jorge Alberto Lozoya, p. 61.

²³Jacqueline Mouesca, *Érase una vez el cine. Diccionario*, Lom, Chile, 2001, p. 104.

En 1963, con la fundación del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) un nuevo interés por explorar y hasta reinventar las formas del cine provocó la llegada de nuevos documentalistas mexicanos. De este recinto surgió *El grito* (1968), que registra los movimientos estudiantiles del '68 que culminaron en la matanza de estudiantes del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Muchos estudiantes documentaron los sucesos y Leobardo López Aretche se encargó de dirigir el proyecto. Sin embargo, este documental fue censurado durante la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz por lo que estuvo oculto durante mucho tiempo, como lo explica el artículo de Armando Manzo Vieyra.²⁴

Durante los años setenta, Nicolás Echevarría se destaca con documentales como *María Sabina. Mujer espíritu* (1979) y *Niño Fidencio, taumaturgo de Espinazo* (1981)

Un destacado documentalista proveniente de CUEC, Carlos Mendoza Aupetit, reconocido por documentales como *Chahuistle* (1982) y *Jijos de la crisis* (1986) se convirtió en el coordinador del *Canal 6 de julio*. Este grupo se dedicó a realizar documentales sobre asuntos de la política nacional a los que no se les daba cabida en los medios tradicionales. Surgidos después de las elecciones de 1988, Canal 6 de julio lanzó documentales como *Crónica de un fraude* (1988), *¡Qué renuncie!* (1989), *La Guerra de Chiapas* (1994) y *Halcones, terrorismo de Estado* de Carlos Mendoza. El *Canal 6 de julio* también lanzó *Teletiranía* (2007) y *Como haiga sido* (2008), entre otros.

Otros documentalistas contemporáneos mexicanos son: Alejandra Sánchez con títulos como *Bajo Juárez: La ciudad devorando a sus hijas* (2006) y *Agnus Dei: Cordero de Dios* (2011), Tatiana Huevo con *El lugar más pequeño* (2011), Everardo González con *Los ladrones viejos: Las leyendas del Artegio* (2007) y

²⁴Armando Manzo Vieyra, *La censura en el cine mexicano*, Disponible en [<http://www.libertaddepalabra.com/2011/03/la-censura-en-el-cine-mexicano/>], Consultado el 2 de diciembre de 2012.

Cuates de Australia (2011), Juan Carlos Rulfo con *Del olvido al no me acuerdo* (1999) y *En el hoyo* (2006).

Distintos documentales han tenido un éxito taquillero considerable en los últimos años, entre los que se encuentran *Fraude: México 2006* (2007) de Luis Mandoki, *¿Y tú cuánto cuestas?* (2007) de Olallo Rubio, *Presunto culpable* (2011) de Roberto Hernández y Geoffrey Smith y *De panzazo* (2012) de Juan Carlos Rulfo.

Actualmente, hay distintos espacios para la exhibición y difusión de los documentales en México. *Ambulante* es una gira de documentales, organizada en conjunción con Canana Films, que muestra documentales nacionales e internacionales a través de la república. También hay una gran cantidad de muestras y festivales de documentales. *Bordocs*; foro de documentales en Tijuana, *DocsDF*: Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México. De igual forma, los festivales más importantes de cine en el país dan cabida al género documental, como el Festival Internacional de Cine de Morelia, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, el Festival internacional de Cine Guanajuato, etc.

Como muestran los títulos mencionados, el desarrollo del documental en México ha estado muy relacionado con la política. Frecuentemente la realización de documentales ha tenido como objetivo principal demostrar una idea política específica. Es hasta los últimos años cuando se han empezado a diversificar los temas y las narrativas.

Más que demostrar o defender una idea política, en mi documental quise mostrar un panorama específico desde mi punto de vista personal –que no puede ser completamente objetiva–, y que el público realizara sus propias conclusiones.

1.4 El documental con temática indígena.

Desde sus orígenes, el cine documental se ha preocupado en fijar su mirada en los pueblos alejados de la concepción occidental contemporánea de la civilización, y muchas veces, sobre los pueblos indígenas. Desde Flaherty con *Nanook el esquimal* y *Moana*, hasta nuestros días, los pueblos indígenas han sido documentados. Para definir el cine sobre indígenas habría que considerar que los pueblos indígenas son “...pueblos y naciones que, teniendo una continuidad histórica con las sociedades previas a la invasión y a la Colonia que se desarrollaron en sus territorios, se consideran distintos de otros sectores de las sociedades que ahora prevalecen en esos territorios, o en parte de ellos.”²⁵, según Martínez Cobo, relator de la ONU. Históricamente los pueblos indígenas han tenido una cabida considerable dentro del género documental. *You Are on Indian Land* (1969) y *Tierra nativa (Native Land, 1942)* son algunos ejemplos de audiovisuales con esta temática.

En México, un precursor del cine indigenista fue Manuel Gamio, que realizó *Danzas de los indígenas de Teotihuacán y de las pirámides* (1920), *Fiestas de Chalma* (1922) y *Forjando Patria* (1922). Más adelante Walter Reuter realizó en México una serie de cortometrajes documentales entre los que se destacan *Danza Mixe* (1955), que registraba danzas indígenas muy llamativas, como lo relata Yanet Fernández.²⁶

El cineasta mexicano Nicolás Echevarría se interesó mucho por los temas de la tradición indígena, especialmente lo religioso. *Hay hombres que respiran luz* (1976), *Hikure-Tame. La peregrinación del peyote entre los huicholes* (1975), y *María Sabina. Mujer espíritu* (1979) son trabajos destacados del realizador, que

²⁵Martínez Cobo en Boaventura De Sousa Santos. *La Globalización del Derecho. Los Nuevos Caminos de la Regulación y la Emancipación*, Universidad Nacional de Colombia, ILSA, Colombia, 1998, p. 134.

²⁶Yanet Fernández. *La memoria audiovisual de los pueblos indígenas de México*.

Disponible en

[http://multidoc.rediris.es/cuadernos/num13/ponencias/viernes/01sesion_pdf/YanetFern%E1ndez.pdf], Consultado el 2 de diciembre de 2011.

además tienen en común la temática del uso de sustancias psicotrópicas naturales con motivos religiosos, como lo señala Nicolás Echeverría.²⁷

En el año de 1990 y con la llegada del proyecto de Transferencia de Medios Audiovisuales, se impartió un taller de cine a mujeres huaves en San Mateo del Mar, Oaxaca., agrega Yanet Fernández.²⁸ Este tipo de experiencias de llevar los medios a las comunidades indígenas podrían considerarse como una producción endógena, según el cineasta Sergio Bravo,²⁹ pues los realizadores pertenecen a la cultura retratada en el documental. En contraparte, una producción exógena sería la que se realiza por personas ajenas a la étnica representada.

Entre los realizadores y trabajos mexicanos que aborden una temática indígena en los últimos años se encuentran *Las compañeras también tienen grado* (1995), *Tierra arrasada* (2004) de José Gaya, *Dulce Convivencia* (2004) de Filoteo Gómez, *Animación de 3 cuentos purépechas* (1990) y *Aguas con el botas* (1994), documentales animados realizados en conjunción con niños *p'urhépechas* y el director Dominique Jonard, *Sueños Binacionales* (2005) de Yolanda Cruz, *Rehje* (2010) de Anaís Huerta y Raúl Cuesta, *Silvestre Pantaleón* (2011) de Roberto Olivares Ruíz y Jonathan Amith, *Justicias sin palabra* (2011) y *Sembradores de agua y vida* (2010) de Sergio Julián Caballero, *Identidad indígena y democracia en México* (2011), *Aquí sobre la tierra* (2011) de Mauricio Bidault, *Tierra Brillante* (2011) de José Luis Figueroa Lewis y Sebastián Díaz Aguirre, además de *Respondan a esta video carta* (2012) de Guillermo Monteforte, donde niños indígenas de San Andrés Chicahuaxtla muestran sus tradiciones a través del registro de la cámara.

²⁷Escritores del Cine Mexicano Sonoro, *Echeverría, Nicolás*, Disponible en [http://escritores.cinemexicano.unam.mx/biografias/E/ECHEVARRIA_nicolas/biografia.htm], Consultado el 2 de diciembre de 2011.

²⁸Yanet Fernández, *op. cit.*

²⁹Sergio Bravo, *En torno al cine mapuche*, Programa I Festival de Cine Mapuche, Santiago, Chile, 2001, p. 33.

Hay distintos espacios para difundir el documental de temática indígena. En el plano internacional está el festival de Cine indígena de Canadá (*Festival Présence Autochtone*). Dentro del país el Festival Internacional de Cine de Morelia tiene un espacio denominado Foro de los pueblos indígenas, en la misma ciudad se realiza el Festival de Cine y Video Indígena en Morelia (FECVI).

En los documentales de temática indígena producidos en México, muchas veces se le ha dado mayor énfasis en las tradiciones folclóricas de los pueblos indígenas. Por mi parte, me interesan las costumbres, actividades y relaciones sociales de los indígenas en la actualidad, en relación con las situaciones políticas y sociales actuales y su forma de enfrentarlas.

1.5 Documental sobre procesos de producción artística.

Es muy común ver en la televisión documentales con temática sobre la historia, desarrollo, características y trascendencia de distintas obras artísticas, o incluso revisiones biográficas de los artistas. Sin embargo, no son tantos los documentales que aborden los procesos de producción de arte.

Los documentales sobre arte podrían definirse como “...aquellas películas que utilizan la obra pictórica para los fines de una síntesis cinematográfica.”³⁰ El antecedente más remoto de un documental de arte, que además cubra un proceso de producción es *Le mystère Picasso* (1956) de Henry-Georges Clouzot. En este documental, además de retratar el proceso de producción de la obra pictórica de Pablo Picasso, se incorporan lienzos semitransparentes para dar la ilusión de que se está pintando en la misma cámara.

Un ejemplo muy importante de documentales sobre producción artística es *El sol del membrillo* (1992) de Victor Erice. En esta obra, Erice muestra el proceso creativo del pintor español Antonio López, su técnica, su realización artística en su contexto cotidiano, dándonos información de su vida y su percepción de la misma. Logra una conexión poética entre la cámara, la pintura y el contexto del artista.

Otros referentes, y no sólo de la producción pictórica, son *Henri Cartier-Bresson. The impassioned Eye* (2003) de Heinz Büttler, quien muestra la obra fotográfica del hombre que le da título al documental, además de que logra hacer reflexiones sobre su vida y su visión artística sobre la fotografía. En *Exit Through the Gift Shop* (2010) del artista urbano Banksy, se muestra el desarrollo del *Street Art*, el surgimiento de artistas, sus procesos para realizar sus obras y destacarse en ese

³⁰ Enrique Martínez-Salanova Sánchez, *El documental contemporáneo*, Disponible en [<http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/documentactual.htm>], Consultado el 2 de diciembre de 2012.

submundo, además de las rivalidades y disputas entre los distintos creadores urbanos.

Bukowski Born into This (2003) de John Dullaghan y *Memoria iluminada. Alejandra Pizarnik* (2011) de Virna Molina y Ernesto Ardito son dos documentales que muestran el quehacer de los escritores y su relación con su ambiente cotidiano. No sólo conforma una visión biográfica sobre el personaje sino que muestra todo el contexto en que se realizaron o realizan sus obras.

La mujer del Eternauta (2011) de Adán Aliaga muestra la preocupación de Elsa Sánchez, tras la desaparición de su esposo Héctor Oesterheld, creador del cómic argentino *El Eternauta* en los tiempos de la dictadura argentina. Ella relata las condiciones en que se desarrolló el trabajo de dicho artista, cuando su casa se había convertido en un punto de reunión para todo tipo de artistas. *Man on Wire* (2008) muestra el quehacer del artista circense y performer Philippe Petit, revisando también su contexto personal.

En México, como espacio de expresión para exhibir documentales con temáticas relacionadas con el arte, existe el festival Artes.DOCS, que exhibe documentales relacionados con todas las artes. Se ubica en distintas sedes dentro de la Ciudad de México durante octubre de cada año.

Esta revisión nos muestra que aunque la temática de un documental sea una misma disciplina, la narrativa puede tomar muchas formas, incluso volverse participativo para lograr una conexión mayor entre cámara y obra de arte. Me gustaría llegar a un nivel más profundo de confrontación con la información, que llegar sólo a la descripción de las obras y la biografía de los autores. Se puede hacer una línea narrativa atractiva cubriendo el proceso de una o varias obras.

CAPÍTULO II. Problemática en el municipio de Cherán.

De acuerdo a Carlos Mendoza, *El guión para cine documental*, el paso siguiente a la elección del tema, es realizar una investigación previa del tema a retratar dentro del documento audiovisual: “*La investigación provee al guionista de información acerca del asunto a abordar; es decir, de la materia prima indispensable para iniciar su trabajo.*”³¹ Esta exploración del tema me ayudó a tener un contexto mucho más amplio, y así poder prever los sucesos, lugares y personajes que tendrían lugar dentro del guion.

Por esta razón, en el presente capítulo presento una investigación sobre el municipio de Cherán, desde sus características como municipio, pasando por su problemática política, hasta llegar a su situación cultural y artística.

2.1 Características del municipio de Cherán

Cherán es un municipio que se ubica en el noroeste del estado de Michoacán de Ocampo. Su nombre significa “lugar de tepalcates”. También se presume que proviene del vocablo *p’urhépecha* ‘*cherani*’, que significa asustar, según la investigación de José Velázquez.³² En Cherán habitan 18,141 personas, según el Censo de población de 2010, de los cuales 8,701 son hombres y 9,440 son mujeres, como informa el INEGI.³³ Se encuentra a 123 kilómetros de Morelia, la capital del estado. Esta distancia podría ser recorrida en automóvil en dos horas y media, aproximadamente.

³¹Carlos Mendoza, *El guión para cine documental*, UNAM, México, 2010, p. 103.

³²José Velázquez, *Notas sobre la historia de Cherán*. UMSNH, México, 2014, p. 1.

³³INEGI, *México en cifras. Información nacional, por entidad federativa y municipios. Cherán, Michoacán de Ocampo*. Disponible en [<http://www.inegi.org.mx/movil/MexicoCifras/mexicoCifras.aspx?em=16024&i=e>], Consultado el 29 de enero de 2013.

Cherán se encuentra en la denominada Meseta *P'urhépecha*, región que se ubica al pie del Eje Volcánico Transversal. La cabecera municipal, Cherán, está conformada por cuatro barrios: barrio *Karháku*, barrio *Jarhukutini*, barrio *Ketsikua* y barrio *Parícutini*.

Dentro del municipio, además de la cabecera municipal, con 14,245 habitantes, se encuentran otras localidades como Casimiro Leco (El Cerecito) con 512 habitantes y Tanaco, con 2,947.³⁴ Según la Secretaría de Desarrollo Social³⁵, el grado de rezago social del municipio es medio y el grado de marginación es alto.

El Censo de Población y Vivienda del 2005 mostró que 4,421 personas hablan alguna lengua indígena.³⁶ De la población total, 14, 225 tienen ascendencia indígena,³⁷ lo cual nos muestra que una parte de los habitantes mantiene las tradiciones *p'urhépechas*, pero no la mayoría de la población.

Las actividades económicas principales son la agricultura, la ganadería y la industria maderera. Por parte de la primera, existen 3031 hectáreas de superficie sembrada. La explotación de la madera es favorecida por el ecosistema que predomina en Cherán; bosque mixto con pino y encino. Según cifras del INEGI, existen 264,000 árboles plantados en el municipio.³⁸ Se fabrican muebles y otros productos de madera. De igual manera, las artesanías de la región tienen a la madera como materia prima principal.

³⁴SEDESOL, *Catálogo Localidades*. Disponible en [<http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/LocdeMun.aspx?tipo=clave&campo=loc&ent=16&mun=024>] Consultado el 2 de febrero de 2013.

³⁵Ibídem

³⁶*Municipios de Michoacán. Cherán*, Disponible en [<http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/michoacan/mpios/16024a.htm>] Consultado el 2 de febrero de 2013.

³⁷Silvia Lee; Diego Legrand, *Cherán: Un año de la defensa de montaña | Sin Embargo*. Disponible en [<http://www.sinembargo.mx/14-11-2012/428983>] Consultado el 20 de febrero de 2013.

³⁸INEGI, *op. cit.*

Entre las tradiciones y festividades del pueblo se encuentran la conmemoración del Año Nuevo y los Santos Reyes del 1º al 6 de enero, donde se acostumbra la “Danza de los negritos”; el 2 de febrero se baila la “Danza de los viejitos”; el 24 de junio se celebra el día de San Juan Bautista; en Corpus Christi, se hace un desfile tradicional y el 4 de octubre se realiza la fiesta patronal a San Francisco de Asís.

2.2 Contexto histórico

Como lo señala José Velázquez³⁹, el asentamiento que ahora es Cherán se había constituido desde los principios del segundo milenio de nuestra era, mucho antes de la existencia del imperio *p'urhépecha* en el siglo XIV. Fue conquistado por parte de Hiquíngare y Tangaxoán, hijo y sobrino respectivamente del *cazonci* Tariacuri, líder del señorío *P'urhépecha* de 1350 a 1408.

Ya durante la época de la conquista española llegaron al pueblo grupos de misioneros franciscanos, con la misión de realizar actividades productivas con el trabajo de los indígenas y evangelizarlos. Los frailes Martín de Jesús, Juan de San Miguel y Jacobo Daciano fueron los primeros evangelizadores, quienes establecieron cuatro pueblos ubicados bajo el cerro de San Marcos –actualmente los cuatro barrios de Cherán–. Fue en 1533 cuando este lugar fue rebautizado como San Francisco Cherán por parte del Fray Juan de San Miguel, relata José Velázquez.⁴⁰

Algunos años antes de la independencia, Cherán pertenecía a la intendencia de Valladolid y a la subdelegación de Paracho.⁴¹ En la década de 1820 Cherán pertenecía al municipio de Nahuatzen.⁴² Fue en 1868 cuando Cherán ya adquiere la categoría de municipio, Cheranástico se convierte en su tenencia. Así lo señala Marco Antonio Calderón.⁴³

³⁹ José Velázquez, *op. cit.*, p. 1.

⁴⁰ *Ibid.*, p.35.

⁴¹ Marta Terán, *Las reformas borbónicas en los pueblos michoacanos y el levantamiento indígena de 1810*, Centro de Estudios Históricos, El Colegio de México, México, 1995, p. 25.

⁴² Juan José Martínez de Lejarza, *Análisis estadístico de la provincia de Michoacán en 1822*, Firmex Publicistas, México, 1974, p.7.

⁴³ Marco Antonio Calderón, *Historia, procesos políticos y cardenismos: Cherán y la sierra p'urhépecha. El Colegio de Michoacán A.C., México, 2004*, p. 43.

En el año de 1887 apareció una Ley de reparto del fondo legal, la cual pretendía expropiar los terrenos comunales. Durante la época de la Revolución Mexicana, el pueblo quedó dentro de la zona del movimiento agrario en Michoacán, por lo que distintos movimientos buscaron recuperar los bienes comunales, como el encabezado por el revolucionario Federico Hernández Tapico. Durante esos años el pueblo sufrió la violencia del movimiento armado revolucionario. En 1912 se presentaron ataques donde quemaban casas, y en 1920, *“El pueblo fue atacado y quemado dos veces en el periodo inmediatamente anterior a 1920 y en la segunda ocasión casi fue destruido en su totalidad.”*⁴⁴ Esta destrucción ocasionó que mucha gente migrara a los Estados Unidos en los años subsiguientes.

Durante las primeras décadas del siglo XX, los cheranenses adaptaban sus tradiciones *p’urhépechas* a la política posrevolucionaria. Para elegir presidente municipal, cada barrio elegía un representante y en una asamblea general se elegía al ganador. *“Los partidos sólo prestaban su registro; las votaciones en las urnas eran sólo un trámite.”*⁴⁵ De igual manera, los habitantes realizaban un rondín comunitario para vigilar el pueblo por las noches. Esta tradición perduró hasta los años ochenta.⁴⁶ Las tradiciones cívicas y religiosas de la cultura *p’urhépecha* tenían un gran arraigo durante las dos primeras décadas del siglo XX. En esa época muchos de los habitantes mantenían una posición de rechazo ante el Estado, aclara Calderón.⁴⁷

Ya con la llegada del cardenismo, estas costumbres se sustituyeron por una política que buscaba la organización ejidal. Lázaro Cárdenas del Río realizó una gran distribución de recursos, por lo que se le recuerda con agrado en la región *p’urhépecha*. Sin embargo, en este tiempo también aparecieron los caciques ejidales, los líderes agrarios, movimientos agrarios que estaban vinculados con el

⁴⁴Ralph Leon Beals, *Cherán: Un pueblo de la Sierra Tarasca*, El Colegio de Michoacán, A.C. México, 1992, p. 43.

⁴⁵Thelma González Durán, *El pueblo que espantó al miedo*, en: Marcela Turati, Daniela Rea(coord.), *Entre las cenizas*, Sur+, México 2012, p. 47-48.

⁴⁶Thelma González Durán, *op. cit.*, p. 37.

⁴⁷Marco Antonio Calderón, *op. cit.*, p. 23.

Partido Revolucionario Institucional (PRI), por lo que “...para la década de los años cincuenta, el control del PRI sobre los gobiernos locales sería prácticamente indisputado.”⁴⁸

Cabe mencionar que durante el siglo XX, Cherán se vio enfrascado en distintos conflictos territoriales con sus vecinos. En 1939 se presenta un conflicto por los límites territoriales entre Carapan y Cherán. En 1940, Cheranástico se separa de Cherán y se une a Paracho.⁴⁹ En 1956, Tanaco se deslinda de Paracho y se convierte en tenencia de Cherán. Esto lo relata un reporte del INEGI.⁵⁰

El problema del cacicazgo se prolongó durante varias décadas. El grupo conocido como los *toledistas* controlaron el ayuntamiento y el comité local hasta los años sesenta, cuando Plutarco Gómez y el grupo de la *güevónica* les arrebataron el poder.⁵¹ Estos conflictos buscaban controlar la presidencia municipal y el bosque, los cuales dejaron un gran impacto de destrucción sobre el bosque, afectando la economía local.

Por esta razón, ante la afectación de la economía maderera y agrícola del pueblo, la emigración a los Estados Unidos creció exponencialmente. Los hombres adultos, e incluso familias enteras dejaron Cherán para llegar al suelo estadounidense.

Ya a finales de los años ochenta la figura de Lázaro Cárdenas resurgiría como un símbolo de la lucha política de las facciones políticas de izquierda y el surgimiento del Partido de la Revolución Democrática (PRD).⁵² Esto ayudaría a que dicho partido ganara muchos seguidores en la región de la Sierra *P’urhépecha*. “Durante los años noventa casi todos los municipios serranos serían gobernados por el

⁴⁸Marco Antonio Calderón, *op. cit.*, p. 24.

⁴⁹INEGI, *División territorial del estado de Michoacán de Ocampo de 1810 a 1995*, p. 125

⁵⁰*Ibidem*, p. 126.

⁵¹Marco Antonio Calderón, *op. cit.*, p. 26.

⁵²*Idem*.

PRD".⁵³ En el caso de Cherán, estuvo gobernado durante 18 años por este partido, hasta 2008.

⁵³Marco Antonio Calderón, *op. cit.*, p. 27.

2.3 Situación política y social. La lucha contra el crimen y la autodeterminación del municipio.

Fue en los últimos años de la primera década de este siglo, cuando la problemática del crimen organizado llevaría al pueblo a sufrir transformaciones dentro de su organización política. Cherán no estuvo exento del clima social que había provocado el narcotráfico en todo el estado de Michoacán. Con los conflictos por el control de la región entre el cartel de “Los Zetas” y “La Familia Michoacana”, de la que posteriormente se subdividió el grupo de “Los Caballeros Templarios”. La violencia se hizo presente por todo el estado, incluyendo el ataque con granadas en la ciudad de Morelia durante el grito de Independencia llevado a cabo por el gobernador Leonel Godoy en 2008.

El ambiente político estuvo tenso desde el inicio de la gestión del alcalde priísta Roberto Bautista Chapina en Cherán, ganador de las elecciones para presidente municipal del 11 de noviembre de 2007. Leopoldo Juárez Urbina, el ex candidato a alcalde por parte del PRD participó en la toma de la presidencia municipal el 4 de abril de 2008. Semanas después, el 10 de mayo de 2008, se confirmó que este ex candidato había sido asesinado, Tras este suceso, los pobladores exigieron la renuncia del alcalde Bautista, petición que fue negada.⁵⁴

Durante la gestión del alcalde Roberto Bautista la tala ilegal de los bosques fue una práctica que se incrementó considerablemente. Los responsables de esta deforestación fueron mayoritariamente los miembros del narcotráfico de la región, comandados por Cuitláhuac “El Güero” Mauricio Hernández, capo de la región.⁵⁵

⁵⁴ Daniela Morales, “Inevitable, partidizar el conflicto en Cherán, responde Montoya a Godoy”, *La Jornada Michoacán*. 13 de mayo de 2008.

⁵⁵Ernesto Martínez Elorriaga, “Disminuyó inseguridad en la Meseta Purépecha según SG”, *Periódico La Jornada*. Jueves 23 de agosto de 2012, p. 33.

Estos grupos del crimen organizado talaban desmesuradamente el bosque, supuestamente para, además de comercializar la madera, establecer plantíos de aguacate y mariguana, o incluso para montar laboratorios de drogas sintéticas.⁵⁶ Durante los tres años del gobierno de Bautista Chapina se talaron alrededor de 20 de las 27 mil hectáreas del bosque pertenecientes al municipio de Cherán.⁵⁷ De igual manera, los pobladores acusaban al alcalde de Roberto Bautista de aliarse con los narcotraficantes, permitiendo la tala excesiva, los secuestros y las extorsiones, donde se cobraban cuotas a los comerciantes o se cobraba por protección..⁵⁸

Ante esta situación, y enfadados por la poca atención de las autoridades municipales, estatales y federales, el 15 de abril de 2011, los pobladores de Cherán decidieron defenderse por sí mismos, empezando por sitiar el pueblo. *“Todas las calles están cerradas con troncos, piedras, fogatas y automóviles. En los retenes hay niños, mujeres y hombres armados con palos, piedras, machetes y tubos.”*⁵⁹ Además de las barricadas, se organizaron en grupos de hasta 30 personas para vigilar el monte. Armados con rifles, machetes, tubos, piedras, o cualquier objeto a su alcance se aseguraron de que no se acercaran los talamontes a los bosques, añaden Lee y Legrand⁶⁰. Ese mismo 15 de abril se capturaron cinco taladores ilegales afuera de El Calvario, la iglesia de la comunidad. En el mismo lugar, estos lograron confesar que se le pagaba cuota al “Güero” Hernández. Los habitantes desconocieron al presidente municipal y lo exhortaron a retirarse pacíficamente, junto a las fuerzas policiales.⁶¹

Las barricadas y expediciones al monte siguieron, a las que se le sumaron la organización a partir de “fogatas”, las cuales eran reuniones en distintos puntos y

⁵⁶Marcela Turati. “Cherán y su rebelión contra la mafia michoacana”, *Revista Proceso* 1864. 21 de julio de 2012.

⁵⁷Silvia Lee; Diego Legrand, *op. cit.*

⁵⁸Alberto Torres. “Pueblo purépecha se levanta contra criminales en Cherán”, *El Universal*. 4 de mayo de 2011.

⁵⁹*Idem.*

⁶⁰Silvia Lee; Diego Legrand, *op. cit.*

⁶¹Thelma González Durán, *op. cit.*, p. 35.

alrededor de un fuego para resguardar la seguridad del pueblo. Cabe mencionar que en las fogatas que hacían vigilancia predominaban las mujeres, los jóvenes y los niños. Se conformaron 190 fogatas y cuatro barricadas en las entradas del pueblo.⁶² Casi nadie entraba o salía del pueblo.

Se revivió la tradición antigua del rondín. Se eligieron 25 hombres por cada barrio, mayores de 16 años que usaron armas donadas o dejadas por la policía municipal y se subieron en camionetas para dar vigilancia al pueblo. Se estaba conformando la policía comunitaria. Los efectivos usaban uniformes estampados con la bandera *p'urhépecha* en un brazo.

Semanas después del atrincheramiento se encontraron volantes que pedían una recompensa de 10 mil pesos para quien entregara un cheranense a “La Familia”, igualmente aparecieron amenazas por parte de “Los Zetas”, afirma Thelma González.⁶³

Se conformó un grupo con el nombre de Coordinación General del Movimiento de Lucha de la Comunidad Indígena de Cherán el cual estuvo al frente de la nueva meta del municipio de Cherán, la elección a través de sus usos y costumbres. Aunque no todos los pobladores estaban de acuerdo con la exclusión de los partidos políticos, la mayoría apoyaba al movimiento que buscaba el empleo de tradiciones antiguas *p'urhépechas* para elegir a su gobierno. Cabe recordar que el Proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas decreta en su artículo tercero: “*Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.*”⁶⁴

⁶²Alejandra del Castillo, *Cherán: 4 años de exigir justicia*, Disponible en [<http://www.animalpolitico.com/2012/02/cheran-4-anos-de-exigir-justicia/>], Consultado el 22 de marzo de 2013.

⁶³Thelma González Durán, *op. cit.*, p. 38.

⁶⁴Organización de las Naciones Unidas, *Proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas*, Artículo 3.

El 2 de noviembre de 2011, los abogados que acompañaban al movimiento, los cheranenses Salvador Torres y David Romero, así como Orlando Aragón y Érika Bárcenas acudieron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acompañados de un comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Tras recibir más de dos mil firmas, los magistrados decretaron que tenían derecho a elegir a sus representantes con el sistema de usos y costumbres.⁶⁵

Podemos entender la autodeterminación como el derecho de elegir la organización gubernamental interna, “...considera expresamente la autonomía interna como una forma de autodeterminación”.⁶⁶ “La autonomía ofrece la posibilidad a un pueblo de regirse a través de sus propias normas negociadas con la sociedad y el Estado nacional en el cual está inscrito.”⁶⁷ Esta forma de organizarse está supeditada a la constitución de un Estado; “El derecho de autodeterminación no se conecta necesariamente con la constitución de un estado, si así fuera, bastaría dicho reconocimiento y sobraría prácticamente todo el resto.”⁶⁸ Por este motivo no se separa del estado al que pertenece, sino que “...tienen derecho a conservar y reforzar sus propias constituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desearan, en la vida política, económica, social y cultural del Estado”.⁶⁹

De esta forma, tras las protestas en las calles por parte de los habitantes de Cherán, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) decretó el 13 de noviembre de 2011, día de los comicios en todo el estado, que no había condiciones para

⁶⁵Thelma González Durán, *op. cit.*, p. 41.

⁶⁶Bartolomé Clavero. *Derecho indígena y cultura constitucional en América, Siglo XXI*, México, 1994, p. 87

⁶⁷Luis Villoro. *Estado plural, pluralidad de culturas*, Paidós, UNAM, México, 1998, pp. 157-160

⁶⁸*Ibidem*, p. 88

⁶⁹Organización de las Naciones Unidas, *Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas*, Artículo 5.

colocar urnas y realizar las elecciones en el municipio de Cherán.⁷⁰ El 18 de diciembre, el IEM realizó una consulta en el pueblo para decidir si se elegiría la elección con usos y costumbres. La consulta se realizó simplemente levantando la mano. 4 844 votos a favor del voto con usos y costumbre, y 7 en contra.⁷¹

El 29 de diciembre se eligieron 12 ciudadanos que formarían el Concejo Ciudadano hasta el 5 de febrero de 2012, cuando tomaría posesión este órgano elegido después de las elecciones del 22 de enero de 2012. La elección del 22 de enero se dio en una forma totalmente *sui generis*. Cada uno de los cuatro barrios elegiría 3 representantes para conformar un Concejo de 12 personas, según relata Thelma González.⁷² Se realizaron cuatro asambleas, en ellas, las personas proponían personas alzando la voz. Tras tener a una serie de personas propuestas, cada poblador se formaba en la fila de la persona que quisiera elegir.⁷³ De esta manera surgieron 12 representantes o *K'eri Tángurhikua*. La palabra *K'eri* significa “grande”.

El 5 de febrero tomaron posesión los 12 *K'eri*: Salvador Estrada Castillo, Salvador Tapia Servín, Trinidad Estrada Avilés, Jafet Sánchez Robles, Trinidad Ninis Pahuamba, Gloria Fabián Campos, Héctor Durán Juárez, Antonio Durán Velázquez, Trinidad Ramírez Tapia, José Guadalupe Tahandón Chapina, Francisco Fabián Huaroco y Gabino Basilio Campos,⁷⁴ con la advertencia de que si no cumplían se les revocaría el cargo. El nombre del Palacio Municipal se cambió por “Casa Comunal Cherán *K'eri*” y se realizó una gran verbena.

Además de los 12 *K'eri* existen los Consejos de Asuntos Civiles, de Desarrollo Social, de Administración, de Bienes Comunales, De Barrios y de Procuración y

⁷⁰Ricardo Gómez, “IEM cancela comicios en Cherán”, *El Universal*, 13 de noviembre de 2011.

⁷¹Notimex, “IEM oficializa resultados de consulta en Cherán”, *El Universal*, 19 de diciembre de 2011.

⁷²Thelma González Durán, *op. cit.*, p. 42.

⁷³Vanessa Job, “De cómo Cherán mandó al diablo a los partidos políticos y se dio un gobierno autónomo”, *Revista Emeequis*, 7 de febrero de 2012.

⁷⁴*Idem*.

Conciliación de Justicia. *“En total son 308 habitantes los que participan en forma directa en el experimento político de Cherán, cien de ellos forman el rondín comunitario. Todos fueron elegidos en las fogatas”.*⁷⁵ Este sistema está fundamentado en las formas de organización de la tradición *p’urhépecha*. El reto que experimentaría Cherán ahora sería comprobar que esta organización funcionaría. En apoyo a su causa, el 27 de abril se realizó en la Ciudad de México una marcha del Hemiciclo a Juárez hasta el Zócalo.⁷⁶

Tanto en el Caso Cherán, como en otros ejemplos de la autodeterminación de los pueblos indígenas distintos debates legales se han tomado para decidir los alcances que puede tener una comunidad autónoma. En cuanto a la libre determinación de los pueblos indígenas la constitución declara en su artículo segundo:

*El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.*⁷⁷

En el marco legal se han formulado propuestas para crear nuevas figuras políticas de autonomía. La autonomía regional sería una figura legal que conformaría un nivel de gobierno adicional. *“Así, además de Federación, entidad federativa y municipio se agregaría la región autónoma”.*⁷⁸ Por otra parte, se propone la

⁷⁵Thelma González Durán, *op. cit.*, p. 44.

⁷⁶Agencia Quadratín, *Efectuarán el próximo jueves marcha a favor de la paz en Cherán - Quadratín – Noticias Michoacán*. Disponible en [<http://www.quadratín.com.mx/Noticias/Sucesos/Efectuaran-el-proximo-jueves-marcha-a-favor-de-la-paz-en-Cheran>], Consultado el 24 de marzo de 2013

⁷⁷Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo Segundo.

⁷⁸Orlando Aragón Andrade, *Libre determinación y autonomía indígena. Debates teóricos, legislación y autonomías de facto en México. Un acercamiento*, En: “Los derechos de los pueblos indígenas en México. Un panorama”, UMSNH, México, 2008, p. 303.

autonomía comunal en las que, manteniendo la vigencia de ciertas instituciones, se practica el autogobierno con ciertas tradiciones de las comunidades indígenas, como lo maneja la visión de autonomía de Orlando Aragón.⁷⁹

Con el transcurrir de los meses las expediciones al monte continuaron. Sin embargo, fallecieron dos personas el 18 de abril de 2012. Meses después, en junio, los cuerpos de Urbano Macías Rafael y de Guadalupe Gerónimo Velázquez aparecieron cerca de Zacapu a 30 kilómetros del pueblo.⁸⁰ Además, el ejido de El Cerecito, parte del municipio, seguía explotando los bosques con la complicidad del crimen organizado, por lo que los habitantes de la cabecera municipal acusaban a los de El Cerecito de estar implicados en los asesinatos.⁸¹ Los integrantes del Concejo aseguraban que no estaban recibiendo la ayuda policiaca o militar para proteger su seguridad, ni por parte del gobierno estatal de Fausto Vallejo, ni por el federal de Felipe Calderón, y que incluso pedirían ayuda al Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reportaba Francisco Castellanos.⁸²

El 15 de agosto de 2012 se dio a conocer que Cuitláhuac “El Güero” Hernández había sido asesinado al encontrarse su cuerpo en un camino del municipio de Paracho. Ante esta noticia, el subsecretario de Gobernación federal, Obdulio Ávila Mayo declaró que la seguridad había disminuido gracias a las estrategias de seguridad de los tres niveles de gobierno.⁸³

A pesar de esta declaración, las relaciones entre el gobierno comunal y los otros niveles de gobierno parecen inestables. Jesús Reyna García, secretario de Gobernación del Estado exhortó al gobierno comunal para hacerse cargo de la

⁷⁹ *Idem.*

⁸⁰ Silvia Lee; Diego Legrand, *op. cit.*

⁸¹ Notimex, “Acusan a crimen organizado de asesinatos en Cherán”, *El Universal*, 11 de julio de 2012.

⁸² Francisco Castellanos, “Cherán: ira y dolor”, *Proceso*, Disponible en [<http://www.proceso.com.mx/?p=314323>], Consultado el 25 de febrero de 2013 .

⁸³ Ernesto Martínez Elorriaga, *op. cit.*

autoridad, y no simplemente pedir apoyos. Ante este parecer, el gobierno de Cherán declaró que el municipio era uno de los más seguros de la región gracias a las estrategias políticas tomadas por su gobierno.⁸⁴ Sin embargo, el municipio, a través de un boletín informó que las fuerzas estatales y federales habían asaltado la Escuela Normal de Cherán el 15 de octubre de 2012.⁸⁵

Según el Concejo Municipal de Cherán, hasta el día 30 de enero la comunicación con las autoridades estatales y federales es nula y se buscaría el apoyo de organizaciones civiles.⁸⁶

En otros municipios, y siguiendo el ejemplo de Cherán, surgieron movimientos parecidos en los últimos meses en los que se defienden del crimen. Urapicho, también de la meseta *p'urhépecha* se atrincheró para hacer frente al narcotráfico. Ayutla de los Libres, en Guerrero y Santos Reyes Nopala, Oaxaca formaron policías comunitarias para hacer ronda de vigilancia.⁸⁷

⁸⁴ José Juan Estrada Serafín, “Cherán, uno de los municipios más seguros”, *Cambio de Michoacán*. 20 de noviembre de 2012.

⁸⁵ Radio Zapatista, *Boletín del gobierno comunal de Cherán K'eri sobre el asalto a la Escuela Normal Rural de Cherán*, Disponible en: [<http://radiozapatista.org/?p=7012>], Consultado el 25 de febrero de 2013.

⁸⁶ Sayra Casillas Mendoza, “Concejo de Cherán, sin comunicación con gobiernos estatal y federal”, *Cambio de Michoacán*, 30 de enero de 2013.

⁸⁷ CNNMéxico.com, “Las comunidades de México que han tomado el control en el combate al crimen”, Disponible en [<http://mexico.cnn.com/nacional/2013/02/14/comunidades-de-mexico-toman-en-sus-manos-la-seguridad-ante-el-crimen>], Consultado el 25 de febrero de 2013.

2.4 Situación cultural y artística actual en Cherán

El municipio de Cherán se ha caracterizado por tener una considerable cantidad de pobladores con interés en las artes, sobre todo las plásticas como la pintura y la escultura. Muchos de los habitantes cheranenses viajan a la ciudad de Morelia para estudiar una carrera universitaria en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, universidad en la que los estudiantes *p'urhépechas* representan el 38% de los estudiantes indígenas de la institución.⁸⁸ De la misma manera, algunos interesados en las artes emigran para estudiar en la Escuela Popular de Bellas Artes de esta misma universidad.

La tradición artesanal de la región se ve reflejado en el interés particular sobre las artes plásticas. Sin embargo, los artistas surgidos del municipio no se quedan en una estética tradicionalista, sino que realizan destacadas obras con un empleo y conocimiento amplio sobre movimientos artísticos contemporáneos.

Los artistas que han estudiado arte, por el arraigado sentimiento de comunidad propio del pueblo, regresan a compartir sus conocimientos con los miembros de la comunidad, y sobre todo, con las generaciones más jóvenes. Esta situación crea un interesante fenómeno de concientización y sensibilización artística en la comunidad.

Diferentes ejemplos de actividades culturales y manifestaciones artísticas se han demostrado en los últimos años. En 2010 se expuso en la Casa de Cultura de Morelia la muestra *Entre colores, líneas y monitos*, la cual mostraba obra plástica de los niños de Cherán, resultado del taller impartido por el pintor del mismo municipio, Ángel Pahuamba.⁸⁹ En junio de 2011 Juan José Estrada Serafín y Pedro Campos mostraron *Cherán en imágenes*, una exposición fotográfica sobre

⁸⁸Luis Alejandro Pérez Ortiz, *Los pueblos indígenas y el derecho a la educación. La diversidad cultural en la Universidad Michoacana*. En: Orlando Aragón, *op. cit.*, p. 229.

⁸⁹Carlos F. Márquez, "Niños de Cherán exponen su obra en la Casa de la Cultura", *La Jornada Michoacán*, 20 de enero de 2010.

el movimiento social presentado en el municipio. Se expuso en Morelia y en Cherán.⁹⁰

Durante los meses de atrincheramiento del pueblo, el movimiento *Caravanarte* se encargó de llevar talleres de teatro, pintura, música, entre otros, a la comunidad. En julio de 2012, en Morelia, se realizó la Primera Jornada Cultural Cherán *K'eri*. En esta actividad hubo exposición de pintura, escultura, grabado y fotografía de los artistas de Cherán, subastas, intervenciones de danza, música y teatro, entre otras actividades.⁹¹

El 20 de noviembre de 2012, en Cherán, se llevó a cabo una exposición de obra plástica. Distintos artistas originarios de Cherán, algunos de los cuales también son estudiantes de la Escuela Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, mostraron su trabajo en escultura, pintura, grabado, etc.⁹²

También hay que destacar que a través de 8 ediciones anuales, se ha realizado el Festival de Globos de Cantoya en el pueblo. Este evento representa un gran escaparate para la creatividad, tanto de creadores artísticos, como de la población general.

Incluso en las calles se pueden observar algunas muestras de murales y arte urbano, muchas veces realizado por jóvenes y niños. Por otra parte, Cherán ha sido inspirador de obras externas. En la música, la canción Cherán *K'eri* narra el movimiento del municipio en una grabación en la que participaron Ruben Albarrán

⁹⁰Ivonne Monreal Vázquez, “Expondrán en Morelia y la Meseta Purépecha ‘Cherán en imágenes’.”, *Cambio de Michoacán*, 22 de junio de 2011.

⁹¹Daniel Osorio Cabrera. “Promotores buscan recursos para realizar talleres culturales en Cherán”, *La Jornada Michoacán*, 8 de julio de 2012.

⁹²Armando Hurtado, *Exposición Artística en Cherán Michoacán (primera parte)* | Armando Hurtado. Disponible en:[<http://armandohurtado.com/arte/exposicin-artstica-en-cheran-michoacn-primera-parte/>], Consultado el 25 de febrero de 2013.

de *Café Tacvba*, “Roco” de *La Maldita Vecindad*, *Sonidero Mestizo*, Moyenei Valdés, así como los raperos Héctor Guerra y *Lengualerta*.⁹³

Pero es necesario destacar la labor artística de los creadores más importantes del municipio, que por su obra, han logrado destacar en el panorama artístico michoacano. Al conocer su obra y su trayectoria podremos conservar la forma en que influye su origen y su contexto social dentro de su expresión artística.

Ángel Pahuamba es un pintor egresado de la Licenciatura de Artes Plásticas de la Escuela Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en Morelia, Michoacán. Nació y creció en Cherán hasta los 18 años, cuando se mudó a la ciudad de Morelia, donde actualmente reside y es profesor de pintura.

Ha sido acreedor a distintos galardones, como el premio “Colectiva de Exlibris”, del Centro de investigación y experimentación de arte gráfico de Aguascalientes por el 150 aniversario del natalicio de José Guadalupe Posada en 2002, el premio en la categoría de acuarela abstracta en el Salón Estatal de la Acuarela en el Salón de Maestros Michoacanos de la Casa de la Cultura de Morelia en 2003, así como los premios del “VIII Concurso Estatal de Pintura y Estampa Efraín Vargas” y el “Premio de Adquisición en el X Salón Estatal de la Acuarela”, ambos en 2005.

Ha sido partícipe de múltiples exposiciones, tanto individuales como colectivas. En 2004 tuvo su exposición individual, titulada *Tras la apariencia (Realidades)*, en la Casa de la cultura de Paracho, durante la Feria de la guitarra. En 2010, dentro del Hotel Pórtico de Morelia, su exposición individual *Raíz evidenciada* mostró sus influencias del arte popular indígena mezcladas con su entorno y su visión

⁹³Véase: YouTube.com, *Cherán Michoacan Hector Guerra, Rocco, Moyenei, Lengualerta, Hueso Ruben Albarran – YouTube*, Disponible en [http://www.youtube.com/watch?v=GCC5iD927AE&feature=player_embedded], Consultado el 25 de febrero de 2013.

artística⁹⁴. También ha participado en exposiciones colectivas como la que se expuso en la Sala Efraín Vargas de la Casa de la cultura de Morelia en 2002; *Pintura contemporánea* en la Sala de usos múltiples del Ayuntamiento de Cherán en 2002; *Pintura al fresco* en el Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce en 2003; Colectiva de Gráfica y Pintura, en la Casa de la cultura de Cherán en 2005, *Digestival* en Espacio Alternativo Croma de Morelia en 2005; *Pendones, Exvoto y Penitencia*, en la Galería del Ex Colegio Jesuita de Pátzcuaro, Michoacán, en 2006; la exposición en la Casa Diana de San Miguel Allende, Guanajuato en 2011.⁹⁵ También participó en *Arte Consciente: "Crea soñando a corazón abierto"*, un proyecto en el que los artistas plásticos michoacanos intervinieron esculturas creadas por el Grupo ISHAM.⁹⁶ Tres de sus obras que retratan el saqueo de los bosques de Cherán, *Paliacates en el rostro* (2011), *Con la cara cubierta* (2011) y *Todos despiertan* (2011) fueron mostradas en el ciclo "Cronografía Visual" del Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce.⁹⁷ Su obra también fue expuesta en la Muestra del Museo Nacional de la acuarela Alfredo Guati Rojo en 2010.⁹⁸ Participó en la octava "Bienal Nacional de Pintura y Grabado *Alfredo Zalce*" y en la "Bienal del Pacífico de Pintura y Grabado *Javier Mariano*" en 2009.⁹⁹

Su obra le ha dado lugar, tanto a lo figurativo con basta representación del cuerpo humano como al expresionismo abstracto. Reconoce que el haber tenido una madre artesana ha influido en su estética, manifestándose también en el uso del color; al principio de su obra se inclinaba por los colores básicos, pues es lo que observaba en la artesanía el textil de su región. Aún dentro de su obra abstracta,

⁹⁴Carlos F. Márquez. "Inauguran mañana la exposición Raíz evidenciada, del artista Ángel Pahuamba", *La Jornada Michoacán*, 10 de junio de 2010.

⁹⁵Juan Carlos Jiménez, "Ángel Pahuamba en Casa Diana", *Cambio de Michoacán*, 3 de julio de 2011.

⁹⁶Agencia Quadratín, "*Artistas Michoacanos expondrán en el Clavijero*", Disponible en: [<http://www.quadratín.com.mx/Noticias/Artistas-michoacanos-expondran-en-el-Clavijero>] Consultado el 25 de febrero de 2013]

⁹⁷Redacción, "Dan la primera charla del ciclo 'Cronografía Visual en Michoacán'.", *Cambio de Michoacán*, 10 de agosto de 2012.

⁹⁸Erick Alba, "Expondrán obras de ocho michoacanos en el Museo Nacional de la Acuarela", *La Jornada Michoacán*, 13 de octubre de 2010.

⁹⁹Redacción, "Sólo dos guerrerenses en la bienal Javier Mariano", *La Jornada Guerrero*, 16 de noviembre de 2009.

siempre hay espacio para retratar tanto su identidad como la situación de Cherán. Sobre ésta última, comenta que:

“...conforme se recuperó la tradición de las fogatas en el municipio, a partir de la agudización del problema de la tala ilegal y la degradación de los recursos naturales de la región, así como de la injerencia del crimen organizado y las deficiencias de los gobiernos a atender la problemática, se dio un proceso de cambio cultural hacia el retorno a la recuperación de la identidad de este pueblo.”¹⁰⁰

Ariel Pañeda Macías es un artista plástico originario del municipio de Cherán en Michoacán. Es docente de educación artística en la Zona escolar de educación indígena 508. Ha presentado sus obras en exposiciones colectivas en México, Estados Unidos y Chile, o en exposiciones individuales como *Augurios, Tzacapuma (Piedra Uno), Desnuda*; esta última fue una exposición de mujeres indígenas desnudas, o *Rostros y Máscaras*.

Ariel Pañeda, también en 2010 expuso *Zapata*, colección que incluía 28 lienzos con la imagen de Zapata pero cada uno modificaba y deconstruía la imagen del caudillo en distintas versiones, cambiando su contexto completamente. *Cenizas*, expuesta en el año 2012, expuso la problemática de los bosques de Cherán. En esta muestra utilizó distintos materiales para hacer sus pinturas y arte objetos como cenizas, tierra, tizne, objetos cotidianos no costosos que encontró a su paso a la par de la problemática del pueblo.¹⁰¹ Por la naturaleza de los materiales, los colores que predominaban en la obra eran grises, negros y castaños. En esta exposición como en gran parte de la obra de este artista, se manifiesta la

¹⁰⁰Christian Hernández Robledo, 'Cherán, un pueblo en resistencia cultural'. *Cambio de Michoacán*, 5 de julio de 2012.

¹⁰¹Elena Rojas, *A través del arte buscan difundir cultura de conservación ecológica - El Independiente de Zamora*. Disponible en: [<http://www.el-independiente.com.mx/a-traves-del-arte-buscan-difundir-cultura-de-conservacion-ecologica/>] Consultado el 26 de febrero de 2012]

combinación de distintos materiales y técnica, yendo más allá del empleo de la pintura.

Durante las festividades de la Fiesta de Encendido del Fuego Nuevo *P'urhépecha* en Nahuatzen en 2013, Ariel Pañeda inauguró su exposición Fiesta del Fuego Nuevo,¹⁰² donde muestra el carácter costumbrista que puede tener su obra, al retratar las tradiciones del pueblo purembe. Sobre la tala de los bosques en Cherán comenta que “...no solamente la autoridad debe tomar conciencia en este aspecto, sino también las comunidades, nosotros mismos como sociedad y en lo individual y respetar la naturaleza para tratar de recuperar lo que se nos está acabando.”¹⁰³

Francisco Huaroco, originario y residente de Cherán, Michoacán, es Licenciado en Artes Plásticas por la Escuela Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Se dedica a la pintura y a la escultura.

Ha recibido distintas distinciones. En 1999 se convirtió en becario del “Fondo Estatal para la Cultura y las Artes (FOESCAM)”, en 2001 obtuvo una mención honorífica en el “IV Encuentro de Pintura *Efraín Vargas*”, en 2002 ganó el “Premio de Adquisición V de la Bienal de Pintura de Occidente *Alfonso Michel*”. En 2002 es seleccionado dentro del “Encuentro Nacional de Arte Joven” en Aguascalientes.

Dentro de su trayectoria, ha tenido exposiciones individuales. En 1998, *Separación* se presentó en el Centro Cultural Universitario de Morelia, mientras que *Forma, textura y color* se presentaron en la Casa de la Cultura de la misma ciudad, en el año 2000. Ya en 2003, *Nacidas de unos espacios situados entre la realidad y la ilusión* se expuso en el Museo de Arte Contemporáneo *Alfredo Zalce*.

¹⁰²Redacción, “Enmarcan actividades culturales a la ceremonia del encendido del fuego Nuevo”, *La Jornada Michoacán*, 29 de enero de 2013.

¹⁰³Elena Rojas, *op. cit.*

Ha dirigido un taller de artes plásticas en el Instituto Tecnológico Superior *P'urhépecha*, por el cual se presentó una exposición de pintura en 2009, y una exposición fotográfica en 2010.¹⁰⁴ Francisco participó en el primer Festival de Arte de la Tierra Volcán Paricutín, donde realizó una obra de instalación plástica en el paisaje del volcán Paricutín. De igual forma, su obra formó parte de la exposición de grabado Taller Michoacán del Museum of Printing History de Houston, Texas.¹⁰⁵ La exposición *Confluencias y Divergencias* en Zamora, Michoacán,¹⁰⁶ le dio la oportunidad de mostrar dos murales de su autoría, que hizo en conjunción de Ariel Pañeda.

Francisco Huaroco asegura que su obra se ve influenciada por el Dadaísmo y el Neoexpresionismo, mientras que su temática combina los sucesos de la actualidad con sus raíces personales.

Como rasgo común de los artistas cheranenses presentados podemos observar, que todos ellos tienen muy presente su contexto de origen, situación que plasman en sus obras agregando su visión personal, sus experiencias y sus formas propias de expresión. Otros artistas jóvenes a destacar por su trabajo, son Betel Pañeda y Giovanni Fabián.

Así como la escuela del interaccionismo simbólico dice que las personas llevan a cabo sus actos según los significados que adquieren de las cosas a través de la interacción social y que *“los significados se manipulan y modifican mediante un proceso interpretativo desarrollado por la persona al enfrentarse con las cosas que*

¹⁰⁴ Instituto Tecnológico Superior P'urhépecha. *Inauguración de exposición de pintura 22 de febrero 2010*, Disponible en: [<http://its-purhepecha.edu.mx/index.php?variable=32>], Consultado el 26 de febrero de 2013.

¹⁰⁵ Carlos F. Márquez, “Derli Romero: los talleres de grabado en México forman parte de una minoría”, *La Jornada Michoacán*, 20 de marzo de 2010.

¹⁰⁶ CONACULTA, *Inauguran la exposición colectiva Divergencias y Convergencias - Consejo Nacional para la Cultura y las Artes*, Disponible en: [http://www.conaculta.gob.mx/estados/sala_prensa_detalle.php?id=7253], Consultado el 26 de febrero de 2013.

va hallando a su paso.”,¹⁰⁷ podemos observar que los artistas de Cherán van creando significados a través de sus experiencias dentro de la comunidad, y estos producen símbolos en sus obras que pueden ser entendidos de distinta forma por los espectadores de su obra, sean ellos miembros o no de la comunidad de Cherán. Todos estos simbolismos se generan a través de la misma interacción social del pueblo.

La realización del documental me permitió conocer mucho mejor los procesos de interacción que generan los símbolos presentes en sus obras, y de esta manera, entender mejor tanto su visión artística como la influencia que tiene su contexto social. La observación y entendimiento de estos factores mediante la realización de un audiovisual me podrá llevar a un análisis cualitativo de su obra en comprensión de la sociedad a la que está inserta. Este tipo de análisis los realizaba Howard S. Becker en su forma de hacer sociología del arte, quien incluía distintas técnicas como la observación participante en los grupos sociales donde se desarrollaban los procesos artísticos y así lograba analizar fenómenos más allá del análisis cuantitativo.¹⁰⁸

Con estos elementos de investigación sobre la problemática que abordaría y la conceptualización sobre el material que pretendía realizar, seguí la recomendación que maneja Carlos Mendoza en su libro *El guión para cine documental*, en el cual aconseja formular una hipótesis de trabajo antes del proceso de realización del documental. “Una hipótesis es una suposición o teoría -no confirmada- que se admite provisionalmente. En ella reside la postura o el punto de vista del guionista ante el tema que abordará, más allá del contenido estrictamente informativo del mismo.”,¹⁰⁹ la cual sirve para orientar el tratamiento narrativo e informativo que se le daría al documental. La hipótesis que formulé fue la siguiente:

¹⁰⁷Herbert Blumer, *El interaccionismo simbólico: perspectiva y método*, Editorial Hora, España, 1982, p. 2.

¹⁰⁸*Ídem.*

¹⁰⁹Carlos Mendoza, *op.cit.*, p. 105.

La interacción social que viven los artistas plásticos de Cherán, en un municipio autodeterminado políticamente que sufrió una lucha contra el crimen para preservar sus bosques, genera símbolos en sus obras que reflejan su contexto social y político.

CAPÍTULO III. Carpeta de producción

En el presente capítulo abordo el proceso que llevé a cabo para la pre producción, producción y postproducción del documento audiovisual, donde pude aplicar los conocimientos adquiridos en la opción terminal de Producción audiovisual, que cursé durante la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. También trato de mostrar la complejidad de la producción audiovisual, que además de constar de tres fases de preproducción, producción y postproducción, es un proceso administrativo, técnico, pero sobre todo, conceptual e intelectual.

Para realizar la carpeta de producción tomé como plantilla el formato de carpeta de producción realizado por Carlos Hornelas Pineda y Neftalí Peñaflor Valdez para el Centro de Entrenamiento de Televisión Educativa,¹¹⁰ utilizando sólo lo necesario para un documental. También he agregado excritos adicionales con información conceptual necesaria y observaciones necesarias para el proceso de producción.

¹¹⁰Carlos Hornelas; Neftalí Peñaflor, *Carpeta de producción*, Centro de Entretamiento de Televisión Educativa, México, 2004 p. 2-28.

3.1 Consideraciones previas

A través de la investigación que hice en el capítulo previo, donde abordé la problemática de Cherán y su situación cultural, pude hacer algunas observaciones y consideraciones que son necesarias reflexionar antes del proceso de reproducción.

- Para entrar al pueblo, se necesitaba pasar por las barricadas, donde hay que decir a quien se visita y cuáles son las intenciones, por lo que fue recomendable pedir un permiso con algunas autoridades para poder rodar.
- El traslado de Morelia, –donde estaba establecido– a Cherán es de 2 horas aproximadamente, se necesita tomar un taxi de Morelia a Pátzcuaro y de ahí un autobús hacia Cherán.
- En esta región, a los narcotraficantes no se les llama por su nombre, se usa algún otro eufemismo para referirse a ellos, según la nota de Lee y Legrand.¹¹¹
- La madera y el fuego tienen una gran carga simbólica dentro de las creencias *p'urhépechas*, por lo que quise aprovechar este simbolismo para incluirlo en el discurso del documental.
- Un símbolo muy importante en la región es Lázaro Cárdenas del Río.
- Dentro de la obra de los artistas del municipio, se ve una gran pertenencia con su comunidad, esto se manifestaba en sus pinturas desde antes del conflicto. Puse énfasis en observar cuál era el cambio en sus obras a partir de los sucesos ya conocidos.
- Tuve que calendarizar los días de entrevistas para hacer más eficaces los días de visita al pueblo.
- Hice *scouting* de los lugares de grabación para observar las condiciones de iluminación y encuadres posibles.
- Fue necesario conocer las fechas en las que habría eventos culturales y artísticos

¹¹¹Silvia Lee; Diego Legrand, *op. cit.*

3.2 Primer acercamiento a Cherán

Decenas de costales apilados junto a una caseta, en la que se encuentran hombres armados con vestimenta militar. También hay pancartas que recuerdan las consignas del movimiento de autonomía del pueblo y el rechazo a los partidos políticos. Ésta es la imagen que te da la bienvenida al pueblo de Cherán. Puede parecer hostil, pero al entrar al pueblo no es así.

Los policías de la entrada preguntan que a quién visitaré, les respondo que al pintor Francisco Huaroco, me dejan pasar sin problema. El pueblo es pequeño, parece un lugar agradable para vivir. La mayoría de las calles están pavimentadas, hay una gran variedad de comercios y las casas no presumen muchas carencias. En las calles se puede observar algo de arte urbano: grafitis y murales que recuerdan la autonomía del pueblo.

En la plaza principal hay un mural, realizado por niños, al igual que en el antiguo palacio municipal, hoy casa del Concejo de Cherán. Me recibe Fransico Huaroco, quien me lleva a su casa y posteriormente a la de Ariel Pañeda, en donde me platican la forma en que viven la situación social de Cherán y me muestran sus obras.

Logré apreciar que el contenido de sus obras rescata sus tradiciones y la estética de las artesanías de la región, pero expresadas a través del arte contemporáneo y con un gran impacto visual.

Sin duda, sus obras contienen interés suficiente para el documental, pero será necesario manejarlo en el guion y en el montaje de una forma atractiva, para que no sea una mera exposición, sino que éstas sirvan también como narradoras del contexto social y como hilo conductor para mostrarnos la vida de estos artistas.

Antes de visitar Cherán, no tenía idea de cómo era el ambiente. Sin embargo, me di cuenta que, a pesar de la gravedad de los acontecimientos que han sucedido, la gente sigue siendo amable y acogedora. Fue de suma importancia ganarme la confianza de los pobladores para que no tuvieran ningún problema con que se graben escenas de su entorno.

3.3 Ficha audiovisual

Título del producto: No podrán talar

Duración de la serie: 54 minutos

Género o tipo
de programa: Documental social

Tema y / o asignatura: Movimiento artístico en la comunidad de Cherán

Objetivos o propósitos

del producto: Mostrar y dar difusión a las características de las obras de los artistas plásticos del municipio de Cherán en el contexto de su movimiento político y social.

Público meta o audiencia: Personas de entre 25 a 30 años con nivel socioeconómico C o C+¹¹²

Sinopsis: Dentro del pueblo de Cherán, municipio de Michoacán donde los ciudadanos se organizaron para defenderse del crimen organizado y constituir un gobierno autónomo comunal, se está gestando un movimiento de artistas plásticos. Estos pintores explican la historia del movimiento de autonomía a través de sus obras, y además, muestran como los conflictos sociales pueden ser utilizados como motor para impulsar el arte y la cultura.

Idioma y época: Español, 2014

Asesor(es) de contenido: Rolando Chía

¹¹²Tomando en cuenta la clasificación de niveles socioeconómicos de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública en Heriberto López Romo, *Los niveles socioeconómicos y la distribución del gasto*, p.p. 25-29.

Temas musicales: Mijail Lino, Mondragón, Guillermo Lino.

Agradecimientos: Jessica Quintana, Jessica Lino, Guillermo Lino, Rolando Chía, Carmen Lino, Rigoberto Íñiguez, Nancy Cárdenas, Marco Antonio Peñaloza, , Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Priscila Navarrete, Marco Antonio Garnica, Daniel Gómez, Eduardo López, Rodrigo Valdés, Javier Quintana, Giovana Hernández, Ariadna Castro, María Luisa López, Luis Gómez, José Merced Pañeda, Concejo Mayor de Cherán

1. Staff de producción

Productor ejecutivo: Mijail Guillermo Lino Quintana

Productor: Mijail Guillermo Lino Quintana

Realizador: Mijail Guillermo Lino Quintana

Asistencia de producción: Juan Tapia, Nancy Cárdenas, Daniel Gómez, Marco Antonio Peñaloza, Guillermo Lino

Asistencia de realización: Juan Tapia, Nancy Cárdenas, Daniel Gómez, Marco Antonio Peñaloza, Guillermo Lino

2. Staff técnico

Director de Fotografía: Juan Tapia

Camarógrafos : Juan Tapia, Mijail Lino, Nancy Cárdenas

Director de iluminación: Juan Tapia

Microfonistas: Mijail Lino, Guillermo Lino

3. Reparto

Estelares: Francisco Huaroco, Ariel Pañeda, Ángel Pahuamba,

Co-estelares: Betel Pañeda, Giovanni Fabián.

Música original: Mijail Lino, Mondragón, Guillermo Lino.

Otros: _____

4. Arte y diseño

Diseño de títulos: Jessica Lino

Fotografía fija: Juan Tapia
Diseño de portada: Jessica Lino

3.4 Guion para documental

Hacer un guion es una de las tareas más importantes dentro de la realización de un documental. Aunque no se puede saber con exactitud todo lo que se grabará, debido a las características propias del formato, un guion ayuda a prevenir todas las situaciones posibles a documentar, definir el estilo narrativo e informativo del audiovisual, al igual que tomar previsiones en cuanto a recursos técnicos y de producción.

No hay formas específicas y rigurosas de hacer un guion para documental, pues a través del tiempo los realizadores han utilizado distintas técnicas. Documentalistas importantes como Frederick Wiseman, Jean Rouch, Michael y Rabiger o Dziga Vertov siempre declararon que no usaban guion, pero hacían exploraciones profundas de sus temas y contaban con algún tipo de planeación previa, como lo explica Carlos Mendoza.¹¹³ De forma escrita o no, es necesario tener una idea clara de lo que se realizará y cómo se logrará, para así aprovechar los recursos de producción disponibles.

Para Simon Feldman es importante hacer guion porque es *“...la forma más precisa y económica de esbozar una línea narrativa, y porque al escribir se planifica y ejecuta la obra prevista con el menor número de facultades.”*¹¹⁴ Esto no quiere decir que el rodaje del documental tenga que apearse a una guía completamente rigurosa, pues sería absurdo controlar a las personas que aparecerán en el documental y ordenarles qué hacer, se trata más de un control sobre la previsibilidad del tema.

Por estas razones fue necesario primero elegir y definir bien el tema, así como los subtemas o vertientes del audiovisual. *“Ningún documental puede abarcar todas las ramificaciones en que se subdivide el asunto central; de ahí que sea necesario*

¹¹³Carlos, Mendoza, *op.cit.*, p.p. 29-35.

¹¹⁴Simon Feldman, *Guión argumental. Guión documental*, Gedisa, España, 2005, p. 14.

*elegir con rigor y sensibilidad los subtemas que integrarán el documental.*¹¹⁵ En mi caso, fue necesario definir que subvertientes del tema abordaría y a cuales le daría más importancia. No debía perder de vista que el tema principal son los artistas del municipio de Cherán, Michoacán. Aunque es necesario explicar los conflictos sociales y políticos que ha tenido el pueblo los últimos años, este subtema no debía tener más importancia que el de los artistas. Usé la parte del conflicto político como un hilo conductor de la narración, y así, di contexto a lo sucedido en la región.

Por otra parte, dentro de la elección precisa del tema fue muy importante tomar en cuenta la previsibilidad. Si el tema de mi documental fuera simplemente los conflictos sociales de Cherán, y quisiera rodar escenas inéditas sobre su defensa contra el crimen, no podría prevenir cuando podría haber sucesos sobre el crimen y la inseguridad en el pueblo. Por esta razón, la información sobre los problemas políticos se usaron como recuento, revisión y análisis de las personas del municipio sobre la situación actual, después de la formación de una comunidad autónoma. Esta información la pude encontrar a través de entrevistas y testimonios

Acerca de los artistas de la comunidad, me planteé que mostraran y explicaran su obra, mientras yo documentaba el proceso en que realizan alguna obra, observaba la forma en que enseñan a las nuevas generaciones, entrevistándolos sobre su obra y el acontecer del pueblo. Todas estas características pudieron ser perfectamente programables y calendarizadas. Por esta razón fue necesario solicitarles fechas en las que estuvieran realizando alguna obra, pudieran ser entrevistados, mostrar su entorno, observar alguna de sus clases y asistir a sus exposiciones o eventos artísticos, dentro o fuera de Cherán.

¹¹⁵Carlos Mendoza, *op. cit.*, p. 104.

Los subtemas que trabajé sobre el documental fueron organizados y jerarquizados de la siguiente forma:

Movimiento artístico en Cherán

- Contexto político y social del municipio.
- Presentación de los artistas y características de sus obras.
- Sentido de identidad y pertenencia a la comunidad.
¿Cómo se observa en sus obras?
- Reflejo de la situación social y política dentro de sus obras.
- Enseñanza y transmisión de valores artísticos a la comunidad.
- Exposiciones y eventos.
- Involucramiento de los habitantes del municipio en una sensibilidad artística
- Relación del involucramiento artístico de la población con la autonomía gubernamental y el sentimiento de pertenencia e identidad del pueblo.

- Relato de los artistas. Recuento sobre la situación política y social en los últimos años en Cherán.

-Relato de las autoridades y los pobladores sobre la situación política y social en los últimos años en Cherán.

De esta manera, creí que el documental tenía una fuerte previsibilidad, lo que me ayudaría en términos de logística y administración económica.

Esto no quiere decir que no se pueda improvisar a la hora del rodaje, y tomar en cuenta situaciones no previamente planeadas pero de importancia para el documental. Claro, siempre es mejor improvisar con bases establecidas sobre el objetivo del audiovisual, además del estilo narrativo y visual preconcebido. El guion realizado en la preproducción nunca es el definitivo en un documental, la versión final se tendrá que realizar en el proceso de post producción, como lo maneja Simon Feldman en *Guión Argumental; Guión documental*.¹¹⁶

Ya bien definido el tema, lo siguiente fue estructurar el relato y la narración. Tomaré en cuenta los consejos del texto *El guión para cine documental* de Carlos Mendoza¹¹⁷. Para arreglar el discurso, propone retomar las prácticas de la retórica clásica, utilizando las etapas de *inventio* o invención, *dispositio* u ordenamiento y *elocutio* u ornato.

La etapa de *inventio* o invención, “...se encarga de seleccionar y reunir los argumentos a emplear, así como de las ideas que darán sustancia al discurso.”¹¹⁸ Dentro de esta etapa establecí los objetivos de lo que se mostraría en el documental, los argumentos que se pretenden demostrar y la estrategia general del relato. Mi intención principal en esta etapa fue demostrar que dentro de la obra de estos artistas se ven reflejados el sentido de identidad, pertenencia y colaboración de la comunidad, además de la problemática social y política que han vivido en los últimos años. Además, quise mostrar que la forma en que se difunden las obras artísticas y se da la enseñanza de valores artísticos es una forma de demostrar el impacto de su organización y su sentido de colaboración, misma que se podía observar en otras actividades del quehacer social.

¹¹⁶Simon Feldman, *op. cit.*

¹¹⁷Carlos Mendoza, *op. cit.*, p. 138.

¹¹⁸*Idem.*

Teniendo este objetivo en cuenta, definí los argumentos que se tenían y cómo se podían demostrar en la siguiente lista:

- Se pueden observar ciertas características de una estética *p'urhépecha* dentro de las obras de estos artistas, hay que mostrarlas y compararlas con objetos donde se puede ver esta estética, como artesanías, ropa típica, documentos históricos, etc.
- Hay obras de estos artistas que muestran las dificultades y problemáticas que han vivido con el crimen organizado y las autoridades. Es necesario mostrar estas obras y sus características, acompañados por explicaciones de los realizadores. Se pueden ilustrar con imágenes del pueblo sobre su forma de gobierno, además de imágenes de archivo sobre los acontecimientos de tensión en el clima político y social.
- Algunos de los artistas también son maestros de arte. Sería primordial mostrar la forma en que transmiten sus conocimientos a las nuevas generaciones, por lo que me gustaría grabar algunas clases, mostrar lo que están haciendo los niños y jóvenes, además de organizar una dinámica donde pinten su perspectiva sobre el pueblo.
- Asistir y rodar en las exposiciones que presenten trabajo de los artistas plásticos de Cherán. Es importante dar a notar el interés del pueblo en esas manifestaciones y su importancia dentro del quehacer social; podría demostrarse a través de entrevistas del público acerca de sus impresiones.
- Mostrar lo que se hace en el Concejo Municipal para apoyar las actividades artísticas y culturales; entrevistar a alguien que esté encargado.
- Dejar que, tanto ciudadanos como miembros del Concejo Municipal expliquen la organización social en la que viven. Mostrar testimonios de la gente para observar si están conformes con la forma en que se organizan.
- Mostrar los procesos de producción de obras de los artistas plásticos, los materiales con los que se realizan, observando la forma en que se relacionan con su entorno a la hora de producir y las diferencias, si las hay, con la forma de producir en otros lugares.

- Es importante preguntar a los artistas que otras actividades les gusta hacer como pasatiempo o dentro del pueblo, para obtener imágenes de dichas actividades y utilizarlas para ilustrar sus presentaciones.

Ante estos argumentos e ideas sobre la estrategia general del discurso se podía vislumbrar la forma en que el objetivo general del audiovisual sería cubierto. Los siguientes pasos fueron ordenar el discurso (*dispositio*) y encontrar la forma y el estilo de expresar ese discurso (*elocutio*).

La *dispositio* busca encontrar una estructura lógica y narrativa para desarrollar de mejor forma la manera en que demostraremos nuestras ideas. “...*elige y ordena de la manera más adecuada los elementos del discurso, con criterios que deben favorecer los resultados que se buscan y la elaboración del mismo.*”¹¹⁹ Las cuatro partes de la *dispositio* que buscan ordenar el discurso son: exordio, exposición, argumentación y epílogo.¹²⁰ En términos narrativos podrían también ser entendidos como gancho, planteamiento, desarrollo y remate, aclara Mendoza.¹²¹

En lenguaje cinematográfico, el *exordio* podría utilizarse como gancho o entrada. “*Se trata de ofrecer al público un adelanto de lo mejor que se va a mostrar en el documental y motivarlo para que permanezca interesado frente a la pantalla.*”¹²² Las formas de hacer entradas, tomadas del periodismo, más comunes son; de panorama, descriptiva, histórica, de contrastes, de analogía, de definición y de juicio.

El tipo de entrada que empleé fue la descriptiva. Esta entrada le anticipa al espectador detalles como el “...*lugar, la atmósfera en que se desenvolverá, los rasgos o ciertos datos de algunos de los protagonistas, las repercusiones que*

¹¹⁹Carlos Mendoza, *op. cit.*, p. 139.

¹²⁰*Ibidem*, p. 141.

¹²¹*Ibidem*, p. 150.

¹²²*Ibidem*, p. 152.

podría tener el asunto de que es objeto el film, etcétera."¹²³ Como gancho o entrada empleé una declaración muy impactante sobre las grandes dificultades que vivió el pueblo al enfrentarse al crimen organizado, que explicara su visión personal del conflicto. Después de esta parte, me planteé utilizar una descripción del entorno del pueblo y sus actividades a través de imágenes y sonidos. Mediante *inserts* y planos de corta duración, mostré las actividades económicas del pueblo, las actividades de los pintores, el paisaje del pueblo, etc. La ventaja de aplicar una entrada de descripción fue dar al espectador un panorama general de cómo es el pueblo y qué es lo que pasa, dándole un impacto emocional desde el primer momento.

Después de la entrada, el siguiente paso dentro de la estructura narrativa es el planteamiento, o en términos de retórica y discurso, la exposición o narración. Aquí fue importante comunicar de qué se trataría el documental, cuál sería la hipótesis y la forma en que se presentaría. En mi caso, fue necesario que se diera a entender la forma en que sería narrado el documental, es decir, con la narración de los sucesos que ha vivido Cherán en los últimos años contra el crimen y en busca de una forma de organización política, pero paralela y complementaria al tema principal; los artistas de Cherán.

Para lograr que se mostrara el objetivo del documental, el tratamiento narrativo que busqué fue planteado de la siguiente manera: por un lado; mostrar las obras, los artistas y su entorno; y por otro lado y paralelamente narrar el conflicto sociopolítico.

La hipótesis no aparecería de forma explícita. Para explicarla, empleé el montaje que daba un vistazo a las obras artísticas y el contexto del municipio. Por ejemplo, mientras en el audio explicaba el arte del pueblo, aparecerían imágenes de la defensa del pueblo ante el crimen o viceversa, contrastando los testimonios sobre los conflictos políticos al mostrar las obras.

¹²³*Ibidem*, p. 153.

Posterior al planteamiento está el desarrollo. Es la parte más extensa de la estructura y la más importante del contenido del documental. En esta sección están contenidas la narración y la argumentación. La narración busca exponer pruebas y argumentos de lo que se trata de defender. También responde a las preguntas básicas para que el espectador entienda el relato; Qué, quién, cuándo, cómo, dónde y por qué.¹²⁴ La argumentación “...emplea conocimientos que se encadenan entre sí y dan lugares a nuevos saberes atendiendo a un desarrollo lógico.”¹²⁵ Es decir, la narración aporta pruebas a la hipótesis general, mientras la argumentación analiza, cuestiona, comprueba y/o refuta esas pruebas.

Algunos modelos que se pueden seguir para el desarrollo de un documental pueden ser; cronológico, temático, por fuentes de información, por caso tipo o enigmático. El tipo de desarrollo que me interesó es el de caso tipo, pues quería contar a través de unos pocos artistas, la situación artística del pueblo; de lo particular a lo general. Este modelo “...consiste en abordar una problemática general determinada, acudiendo a un ejemplo concreto y ejemplar de la misma; es decir, mostrando el todo a través de una de sus partes.”¹²⁶

Carlos Mendoza¹²⁷ sugiere que, según la tradición de la retórica, los argumentos más contundentes se coloquen al inicio, para impresionar al auditorio, los más ligeros en medio, y los más emotivos o fuertes en el final. Siguiendo esta lógica, ordené los elementos del desarrollo de esta forma:

- 1- El reflejo de la violencia, la lucha contra el crimen y los problemas políticos en sus obras.
- 2- El sentido de identidad y pertenencia a la comunidad presente en sus obras y en su contexto de producción.

¹²⁴*Ibidem*, p. 156.

¹²⁵*Ídem*

¹²⁶*Ibidem*, p. 159.

¹²⁷*Ibidem*, p. 156.

- 3- Enseñanza y transmisión del arte.
- 4- Involucramiento de la comunidad con el arte a través de exposiciones y eventos.

La última parte de la estructura es el remate, desenlace o epílogo. Dentro de la retórica el epílogo “...es la parte en que se resume y se clausura el discurso”.¹²⁸ De esta forma, el remate le avisa al espectador que el relato está por cerrarse para concluir con fuerza, claridad y precisión, además de hacer un recuento o reflexión del tema. Existen varios tipos de remates; de retorno, de conclusión, de llamamiento, rotundo o concluyente, abierto y emocional.

El que se adaptaría más a lo que pretendo realizar sería el remate rotundo o concluyente. En este tipo de remate, se “...retoma el sentido de lo que ha mostrado el documental hasta ese momento, aún a la posición de quien lo realiza o escribe, y expresa de modo concluyente la interpretación del autor.”¹²⁹

El modo en que pretendí realizar este remate es que, después que la narración paralela del conflicto político concluya, se utilizaran estos dos elementos: las declaraciones de los entrevistados, donde analizan qué beneficios les ha traído el levantamiento contra el crimen y la nueva organización política; y las imágenes del Festival de globos de Cantoya, donde esperaba que se viera una comunidad unida por la apreciación artística que fomentaron los artistas. De esta forma se lograría concluir y demostrar que en las obra se ven símbolos que están relacionados con el sentido de identidad *p'urhépecha* y de pertenencia al pueblo, e incluso, el arte ayuda a mantener ese estado.

Después de concretar una estructura narrativa a grandes rasgos, que forma parte de la *dispositio* del discurso, lo que queda es elegir cómo expresar esas ideas y el estilo que las guiará, de esto se encarga la *elocutio*. La *elocutio* es “...la expresión

¹²⁸*Ibidem*, p. 160.

¹²⁹*Ibidem*, p. 161.

lingüística de las ideas, pruebas y argumentos hallados en la inventio y ordenados en la dispositio."¹³⁰ Dentro del lenguaje cinematográfico se puede entender la *elocutio* como los recursos narrativos, discursivos y visuales que ayudarán a estilizar nuestra obra y dar un mayor impacto en el mensaje.

A través de una serie de decisiones se conformará el estilo narrativo del documental, pero es necesario que el realizador no solamente trate de imprimir su estilo personal, sino que tome decisiones analizando las características de las imágenes y los sonidos capturados y su fuerza para comunicar mensajes. *"Frecuentemente el documentalista novato se inclina a priori a favor de un determinado tratamiento formal de su futuro trabajo, obedeciendo a sus preferencias [...] cuando éstas no se conjugan adecuadamente con las tareas que se asignan al film —con su objetivo fundamental—; las preferencias han de ceder el lugar a otras consideraciones."*¹³¹

Un concepto a elegir es la distancia temporal. *"Se refiere a la relación que se establece, en el tiempo, entre el narrador y los hechos relatados."*¹³² Es decir, cuando el narrador coloca los sucesos en un tiempo pasado, presente y futuro, además de ordenarlos en una secuencia cronológica o alterada cronológicamente.

En mi caso situé los sucesos relacionados con los artistas en tiempo presente, pero narrando la problemática del pueblo de Cherán como parte de un pasado. Asimismo, la parte de los artistas fue relatada no cronológicamente, sino guiada temáticamente. Mientras tanto, la parte que muestra la historia reciente de Cherán sí fue contada en un orden cronológico.

El siguiente concepto a tomar en cuenta en cuanto al estilo narrativo fue la focalización, la cual es *"...la relación que establece el relator con los hechos a través de su punto de vista o de su mirada..."* De esta forma, se definirá si el

¹³⁰*Ibidem*, p. 140.

¹³¹*Ibidem*, p. 110.

¹³²*Ibidem*, p. 163.

relator defenderá claramente un punto de vista, si permitirá que diferentes voces defiendan el punto de vista que no aparece explícitamente defendiendo o dejará que se defiendan distintos puntos de vista por parte de los actores del documental, sin que el relator intervenga.

En el documental utilicé una mirada “objetiva”. En esta mirada se ofrece una *“...visión desde fuera de los hechos, mostrando un conocimiento de los mismos, mejor que el de los protagonistas y ocultando su participación como constructor del relato.”*¹³³ Esto quiere decir que permití que los participantes del documental manifestaran su visión, con la cual busqué construir la mía, pero sin que se observara explícitamente mi construcción del discurso.

El estilo en que se contaría el documental dependía también mucho del estilo de narrador y su relación con los sucesos. Como deseaba que en este documental fueran los mismos testigos de los sucesos los que relataran los sucesos, la forma que utilicé fue la homodiegética.

Teniendo en cuenta estas decisiones sobre los argumentos generales del discurso, la estructura del relato y el estilo narrativo, obtuve la estructuración suficiente para realizar la escaleta, la sinopsis y el guion descriptivo del documental.

¹³³*Ibidem*, p. 165.

3.5 Escaleta

1. Introducción con una declaración impactante/contrastante de un artista o estudiante sobre situaciones violentas
2. Montaje con *inserts* de detalles del pueblo de Cherán; actividades económicas, paisaje, detalles de la actividad de los artistas.
3. Planos de ubicación. Murales del pueblo y plaza principal
4. Presentación de los tres artistas principales en sus casas/talleres
5. Narración sobre el conflicto: Crimen organizado y control de los bosques
6. Artista 1: Sus obras y su entorno. Sentido de identidad y pertenencia a la comunidad dentro de sus obras.
7. Imágenes de una exposición o evento sobre su obra
8. Narración sobre el conflicto: Organización de fogatas y defensa contra el crimen
9. Artista 2: Sus obras y su entorno. Reflejo de la violencia y la defensa contra el crimen en sus obras.
10. Imágenes de una exposición o evento sobre su obra.
11. Narración sobre el conflicto: Elecciones por usos y costumbres y formación de una comunidad políticamente autodeterminada.
12. Artista 3: Sus obras y su entorno. La enseñanza y la transmisión de valores artísticos en la comunidad
13. Imágenes sobre la enseñanza artística en Cherán. Dinámica en la que los niños dibujan su percepción sobre el pueblo y el conflicto.
14. Imágenes que muestren el trabajo plástico de estudiantes o artistas con menor trayectoria.
15. Imágenes sobre exposición o evento de obra del artista 3. Reflexión sobre el involucramiento de la comunidad con el arte.
16. Narración sobre el conflicto: Resultados de la autonomía. Muerte de El Güero, capo del crimen organizado.
17. Evento de exposición de globos de Cantoya. Reflexión de los pobladores sobre los beneficios que les ha traído la autonomía y los temas que siguen pendientes.

3.6 Sinopsis

Cherán es un municipio situado en la región de la meseta *p'urhépecha* en el estado de Michoacán. El pueblo del mismo nombre, que conforma la cabecera municipal, está habitado por una gran cantidad de personas con ascendencia purembe. Desde 2008 el crimen organizado tomó el control casi total sobre el bosque que rodea el pueblo, el cual representa la principal fuente de recursos para sus habitantes.

Ante esta situación, en abril de 2011 el pueblo se organizó en fogatas y rondas comunitarias para defender el bosque de los integrantes del crimen organizado y controlar las entradas al pueblo.

Así, en este contexto se da un interesante movimiento artístico dentro del municipio de Cherán, en el que artistas como Ángel Pahuamba, Ariel Pañeda, Francisco Huaroco, Betel Pañeda, entre otros, han llamado la atención dentro de la escena artística michoacana y nacional. Sus obras pictóricas y plásticas muestran una interesante simbiosis del arte contemporáneo con ciertas reminiscencias a la estética *p'urhépecha*, y que además refleja su visión particular sobre el entorno en el que crecieron, el sentido de identidad y pertenencia que tienen con la comunidad, así como su revisión de la problemática social y política que ha vivido el municipio.

Por otra parte, su trabajo ha servido para inculcar una mayor sensibilidad y acercamiento hacia el arte por parte de los pobladores del municipio, situación que refleja la colaboración entre los habitantes que ha caracterizado a este pueblo. Un ejemplo de la unidad en la comunidad fue la forma en que en noviembre de 2011, rechazaron el establecimiento de casillas electorales por parte del Instituto Electoral de Michoacán para la elección, y en cambio, eligieron a un Concejo Municipal organizando las elecciones según sus usos y costumbres, sin la participación de partidos políticos.

De la misma forma, estos artistas enseñan y transmiten sus conocimientos sobre el arte a las nuevas generaciones, sembrándoles el interés en estas disciplinas. Distintos jóvenes han emigrado para estudiar artes plásticas en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es muy creciente el interés de los pobladores de Cherán en el arte, tanto en aprender a crear, como en recibir esas creaciones.

¿Dentro de sus obras es posible encontrar una identidad del pueblo y su relación ante las problemáticas recientes? La observación de este fenómeno puede ser una forma de analizar las ventajas o desventajas que han conseguido con la autonomía y si éstas también aparecen en otras actividades de la sociedad cheranense.

3.7 Guion descriptivo previo

Tema: Movimiento artístico en una comunidad políticamente autodeterminada.

Objetivo: Difundir el trabajo de los artistas plásticos de Cherán y los elementos dentro de sus obras que remiten a su identidad como comunidad y las transformaciones políticas y sociales que en los últimos años han vivido para enfrentar al crimen organizado.

ESCENA	VIDEO	AUDIO	T
1	INT. TALLER DE ARTISTA. DÍA Se muestra un taller de pintura/dibujo a través de planos de detalle. Tomar aspectos como pinceles, lápices, bocetos, algún dibujo o pintura con algo característico de Cherán y alguien trabajando en ello. Los encuadres se van abriendo hasta que se revela al pintor.	En voz en off (VO), se rescata una declaración impactante de algún artista o estudiante de arte sobre la violencia y el crimen organizado.	1'
2	EXT. EXTERIORES VARIOS. DÍA Y TARDE Con montaje rítmico, planes de detalle de corta duración con detalles sobre la vida y economía de Cherán, así como de la actividad de los pintores; se muestran detalles de artesanías, comercio en general, trabajo de la madera, comida, flora y fauna del lugar, fogatas, detalles de calles, entradas del pueblo, niños jugando, uniformes de la policía comunitaria, pinceles, lapices y bastidores, de los artistas. Los planos se van ampliando y se muestra la gente pasar por las calles, el comercio, la gente entrando al pueblo, talando arboles, el nombre del pueblo en un señalamiento, una vista general del pueblo etc. Aparece el título del documental	Pista musical y Nat Sounds (NS) en segundo plano. También se incorporan fragmentos sonoros de material de archivo sobre el tema del movimiento de defensa contra el crimen de Cherán en primero y segundo plano.	1'
3	EXT. CALLES DE CHERÁN. DÍA Se muestra el arte urbano, grafiti y murales del pueblo.	Pieza musical en primer plano durante 10 segundos. Pasa a segundo plano	30''

ESCENA	VIDEO	AUDIO	T
4	<p>EXT: AFUERA DE CASA DE ARTISTA 1. DÍA Plano de ubicación desde afuera de la casa/taller del 1er artista: Ariel Pañeda y detalles del lugar</p> <p>INT: CASA/ESTUDIO DEL ARTISTA 1. DÍA Plano medio del 1er. Artista. Aparece súper con su nombre.</p> <p>Tomas que lo muestren pintando, preparando sus materiales, etc.</p> <p>Añadir inserts sobre el pueblo como apoyo para ilustrar.</p> <p>Imágenes sobre una exposición del artista antes presentado. Mostrar las obras y las reacciones de la gente.</p>	<p>Empieza presentación del primer artista en VO.</p> <p>Sigue presentación a cuadro.</p> <p>Vuelve a VO</p> <p>Alternando entre VO y voz a cuadro.</p>	3'
5	<p>EXT. BOSQUE. TARDE.</p> <p>Tomas generales del bosque.</p> <p>INT. CASA DE ALGÚN ARTISTA O HABITANTE.</p> <p>Tomas de fogatas dentro de alguna casa. Si hay una obra sobre el tema de la narración, mostrarla. Incluir el cómic sobre la historia del conflicto.</p>	<p>Comienza narración del conflicto por parte de uno de los artistas en VO: Crimen organizado y control de los bosques. Que la narración sea continuada por otras voces (otros artistas, habitantes, miembros del concejo, etc.)</p>	2''
6	<p>EXT. AFUERA DE CASA DE ARTISTA 2. DÍA Plano de ubicación desde afuera de la casa/taller del 2do. artista: Ángel Pahuamba y detalles del lugar</p> <p>INT: CASA/ESTUDIO DEL ARTISTA 2. DÍA Plano medio del 2do. Artista. Aparece súper con su nombre.</p> <p>Tomas que lo muestren pintando, preparando sus materiales, etc.</p> <p>Añadir inserts sobre el pueblo como apoyo para ilustrar.</p> <p>Imágenes sobre una exposición del artista antes presentado. Mostrar las obras y las reacciones de la gente.</p>	<p>Cuenta su historia, sus estudios y explica con más detalle sus obras.</p> <p>Incluir NS</p> <p>Comentarios sobre el tema: Sentido de identidad y pertenencia a la comunidad dentro de sus obras. Alternar entre VO y voz a cuadro.</p>	3'

ESCENA	VIDEO	AUDIO	T
8	<p>EXT. CALLE. DÍA.</p> <p>Propaganda en las calles, combinadas con planos medios de la gente que cuenta sus testimonios</p> <p>Si es necesario, mostrar imágenes/videos de archivo.</p> <p>Mostrar el cómic de la historia del conflicto y obras que estén relacionadas con el tema.</p> <p>Ilustrar con dibujos de los niños</p>	<p>Narración del conflicto por parte de los artistas y otros habitantes:</p> <p>Organización de fogatas y defensa contra el crimen.</p> <p>Combinar VO con voz a cuadro y usar fondo musical</p>	2'
9	<p>EXT: AFUERA DE CASA DE ARTISTA 3. DÍA</p> <p>Plano de ubicación desde afuera de la casa/taller del 3er. artista: Francisco Huaroco y detalles del lugar.</p> <p>INT: CASA/ESTUDIO DEL ARTISTA 3. DÍA</p> <p>Plano medio del 3er. Artista. Aparece súper con su nombre.</p> <p>Tomas que lo muestren pintando, preparando sus materiales, etc.</p> <p>Añadir inserts sobre el pueblo como apoyo para ilustrar.</p> <p>Imágenes sobre una exposición del artista antes presentado. Mostrar las obras y las reacciones de la gente.</p>	<p>Cuenta su historia, estudios, explica con detalle sus obras.</p> <p>Incluir NS</p> <p>Comentarios sobre el tema: Reflejo de la violencia y la defensa contra el crimen en sus obras. Alternar VO con voz a cuadro.</p>	3'
11	<p>EXT. CALLES DE CHERÁN. DÍA/TARDE.</p> <p>Imágenes de la casa comunal, de la plaza central, de las actividades económicas y combinarlas con planos medios de las personas que dan los testimonios. Utilizar imágenes de archivo sobre el proceso de las elecciones.</p> <p>Mostrar el cómic de la historia del conflicto y obras que estén relacionadas con el tema.</p> <p>Ilustrar con dibujos de los niños.</p>	<p>Narración del conflicto por parte de los artistas y otros habitantes:</p> <p>Elecciones por usos y costumbres y formación de una comunidad políticamente autodeterminada.</p> <p>Combinar VO con voz a cuadro y usar fondo musical</p>	2'

ESCENA	VIDEO	AUDIO	T
12	<p>EXT: AFUERA DE CASA DE ARTISTA 4. DÍA Plano de ubicación desde afuera de la casa/taller del 4to. artista: Betel Pañeda y detalles del lugar</p> <p>INT: CASA/ESTUDIO DEL ARTISTA 4. DÍA Plano medio del 4to. Artista. Aparece súper con su nombre.</p> <p>Tomas que lo muestren pintando, preparando sus materiales, etc.</p> <p>Añadir inserts sobre el pueblo como apoyo para ilustrar.</p> <p>Imágenes sobre una exposición del artista antes presentado. Mostrar las obras y las reacciones de la gente.</p> <p>Añadir aspectos y time lapse de la elaboración de un grafitti</p>	<p>Cuenta su historia, estudios, explica con detalle sus obras.</p> <p>Incluir NS.</p> <p>Comentarios sobre el tema: La enseñanza y la transmisión de valores artísticos en la comunidad.</p> <p>Alternar VO y voz a cuadro.</p> <p>Comentarios sobre la elaboración del grafitti.</p>	3'
13	<p>INT. ESCUELA. DÍA. Dinámica en la que los niños o jóvenes estudiantes de arte hacen un dibujo sobre su percepción sobre el pueblo. Pedirles que plasmen lo que han vivido, qué les gusta del pueblo y qué no les gusta.</p> <p>Tomar una gran variedad de planos de los niños dibujando. Contrastar algunas imágenes de los dibujos con escenas reales/imágenes de archivo. Hacer retratos de los niños</p>	<p>El artista, como profesor, explica en qué consiste la dinámica.</p> <p>Los niños o jóvenes explican su dibujo y hablan sobre sus vivencias en el pueblo.</p>	1'
14	<p>EXT: AFUERA DE CASA DE ARTISTA 5. DÍA Plano de ubicación desde afuera de la casa/taller del 5to. artista: Giovanni Fabián y detalles del lugar</p> <p>INT: CASA/ESTUDIO DEL ARTISTA 5. DÍA Plano medio del 5to. Artista. Aparece súper con su nombre.</p> <p>Tomas que lo muestren pintando, preparando sus materiales, etc.</p> <p>Añadir inserts sobre el pueblo como apoyo para ilustrar.</p> <p>Imágenes sobre una exposición del artista antes presentado. Mostrar las obras y las reacciones de la gente.</p>	<p>Cuenta su historia, estudios, explica con detalle sus obras.</p> <p>Incluir NS.</p> <p>Comentarios adicionales a la narración del tema.</p> <p>Alternar VO y voz a cuadro.</p>	2'

ESCENA	VIDEO	AUDIO	T
15	<p>EXT: AFUERA DE CASA DE ARTISTA 6. DÍA Plano de ubicación desde afuera de la casa/taller del 5to. artista: Alain Silva y detalles del lugar</p> <p>INT: CASA/ESTUDIO DEL ARTISTA 6. DÍA Plano medio del 5to. Artista. Aparece súper con su nombre.</p> <p>Tomas que lo muestren pintando, preparando sus materiales, etc.</p> <p>Añadir inserts sobre el pueblo como apoyo para ilustrar.</p> <p>Imágenes sobre una exposición del artista antes presentado. Mostrar las obras y las reacciones de la gente.</p>	<p>Cuenta su historia, estudios, explica con detalle sus obras.</p> <p>Incluir NS.</p> <p>Comentarios adicionales a la narración del tema</p> <p>Alternar VO y voz a cuadro.</p>	2'
16	<p>INT. CASA COMUNAL. TARDE.</p> <p>Tomas con algun miembro del concejo explicando la organización política del pueblo.</p> <p>EXT. CALLES DE CHERÁN. DÍA.</p> <p>Escenas de la gente en la plaza, parques, mercados y otros lugares de ocio o comercio.</p> <p>Imágenes de la policía comunitaria trabajando y de las entradas del pueblo. Agregar imágenes de archivo sobre la muerte de El Güero.</p> <p>Mostrar obras que estén relacionadas con el tema.</p>	<p>Narración del conflicto por parte de los artistas y otros habitantes:</p> <p>Resultados de la autonomía. Policía comunitaria. Muerte de El Güero, capo del crimen organizado.</p> <p>Combinar VO con voz a cuadro y usar fondo musical</p>	2'
17	<p>EXT. PLAZA DE CHERÁN. TARDE/ATARDECER.</p> <p>Exposición de globos de Cantoya. Mostrar los globos terminados por parte de artistas antes presentados.</p> <p>Entrevistar a la gente sobre el evento y su involucramiento con el arte y con la comunidad.</p> <p>Mostrar el momento en que vuelan los globos.</p> <p>Mostrar algún otro momento de convivencia del evento.</p> <p>Imágenes de los globos en el cielo.</p> <p>Mostrar las expresiones de los presentes.</p> <p>Rostros mirando hacia arriba.</p> <p>Abrir un plano general de la plaza</p> <p>Plano muy abierto del pueblo atardeciendo.</p> <p>Créditos finales.</p>	<p>Fondo musical y NS</p> <p>Opiniones de los artistas sobre el evento.</p> <p>Opiniones de los habitantes de la comunidad sobre el evento, el arte y la comunidad.</p> <p>Reflexión de los pobladores sobre los beneficios que les ha traído la autonomía y los temas que siguen pendientes (En VO)</p>	3'
	Total:		30'30'

3.8 Breakdown (desglose de necesidades)

Título: Cherán. Movimiento artístico en una comunidad políticamente autodeterminada.

Duración: 30 minutos

Productor: Mijail Guillermo Lino Quintana

Realizador: Mijail Guillermo Lino Quintana

Fecha de realización: Junio a Agosto de 2013

Pág	Sec	T	Elenco	Ext / Int	Escenografía locación	Día / noche	Utilería/ Equipo técnico	Descripción	Observaciones
1	2	1'	-	Ext	Calles y bosque de Cherán	Día	Cámara 2 Rebotadores Grabadora de audio Micrófono	Inserts para la introducción (Escena 2)	Podrían incluirse interiores.
	3	30"	-	Ext	Calles de Cherán	Día	Cámara 2 Grabadora de audio Micrófono	Arte urbano, murales y <i>grafittis</i>	
	6.1	10"	-	Ext	Afuera de casa del artista 1	Día	Cámara 2	Plano de ubicación. Casa del artista 1	
	6.2		Artista 1	Int	Dentro de la casa del artista 1	Día	Cámara 1 y 2 Consola de audio Micrófono shotgun. Iluminación	Entrevista del artista 1. Plano medio, inserts y otras tomas	
	6.3		Artista 1	Int	Dentro del taller del artista 1	Día	Cámara 1 y 2 Consola de audio Micrófono shotgun.	El artista pintando, explicando su trabajo y contestando otras preguntas. Detalles de obras	
	6.4		Artista 1	Ext	Fuera de su casa	Día	Cámara Grabadora de audio Micrófono	El artista realizando otra actividad, hobby, consiguiendo material, etc.	

Título: Cherán. Movimiento artístico en una comunidad políticamente autodeterminada.

Productor: Mijail Guillermo Lino Quintana

Realizador: Mijail Guillermo Lino Quintana

Duración: 30 minutos

Fecha de realización: Junio a Agosto de 2013

Pág	Sec	T	Elenco	Ext / Int	Escenografía locación	Día / noche	Utilería/ Equipo técnico	Descripción	Observaciones
2	6.5		Artista 1, Alumnos	Int	Salón de clases 1	Día	Cámara 1 y 2 Consola Micrófono shotgun	Artista 1 en alguna de sus clases de arte.	Cámaras grabando paralelamente
	5.2		-	Int	Calles y bosque de Cherán	Noche	Cámara 2 Grabadora de audio Micrófono, permiso	Fogata dentro de alguna casa	
	5.3		Alguno de los artistas	Int	Casa/taller de alguno de los artistas	Día	Cámara Grabadora de audio	Alguno de los artistas utilizando madera para su obra/ vida diaria	
	7.1		Artista 1	Ext/ Int	Sala de exposición 1	¿?	Cámara 2 Grabadora de audio Micrófono	Grabación de una exposición del artista 1. Obras, detalles de las obras y reacciones de la gente	
	8		-	Ext	Calles de Cherán	Día	Cámara 2 Grabadora de audio Micrófono (Permiso)	Imágenes de fogatas en las casas, entrada de Cherán, propaganda en las calles, combinadas con planos medios de la gente que cuenta sus testimonios	
	9.1	10"	-	Ext	Afuera de casa del artista 2	Día	Cámara 2	Plano de ubicación. Casa del artista 2	

Título: Cherán. Movimiento artístico en una comunidad políticamente autodeterminada.

Productor: Mijail Guillermo Lino Quintana

Realizador: Mijail Guillermo Lino Quintana

Duración: 30 minutos

Fecha de realización: Junio a Agosto de 2013

Pág	Sec	T	Elenco	Ext / Int	Escenografía locación	Día / noche	Utillería/ Equipo técnico	Descripción	Observaciones
3	9.2		Artista 2	Int	Dentro de la casa del artista 2	Día	Cámara 1 y 2 Consola de audio Micrófono shotgun Iluminación,	Entrevista del artista 2. Plano medio, inserts y otras tomas	
	9.3		Artista 2	Int	Dentro del taller del artista 2	Día	Cámara 1 y 2 Consola de audio Micrófono shotgun	El artista pintando, explicando su trabajo y contestando otras preguntas. Detalles de las obras.	
	10		Artista 2	Ext/ Int	Sala de exposición 2	¿?	Cámara 2 Grabadora de audio Micrófono	Grabación de una exposición del artista 2. Obras, detalles de las obras y reacciones de la gente.	
	11.1			Ext	Centro de Cherán	Día	Cámara Grabadora de audio Micrófono, permiso	Imágenes de la casa comunal, de la plaza central, de las actividades económicas	

Título: Cherán. Movimiento artístico en una comunidad políticamente autodeterminada.

Productor: Mijail Guillermo Lino Quintana

Realizador: Mijail Guillermo Lino Quintana

Duración: 30 minutos

Fecha de realización: Junio a Agosto de 2013

Pág	Sec	T	Elenco	Ext / Int	Escenografía locación	Día / noche	Utilería/ Equipo técnico	Descripción	Observaciones
4	11.3		Entrevistados del concejo municipal	Int	Casa comunal	Día	Cámara 1 y 2 Grabadora de audio, Micrófono shotgun.	Entrevistas a miembros del concejo municipal	
	12.1	10"	-	Ext	Afuera de casa del artista 3	Día	Cámara 2	Plano de ubicación. Casa del artista 3	
	12.2		Artista 3	Int	Dentro de la casa del artista 3	Día	Cámara 1 y 2 Consola, Mic de condensador Iluminación	Entrevista del artista 3. Plano medio, inserts y otras tomas	
	12.3		Artista 3	Int	Dentro del taller del artista 3	Día	Cámara 1 y 2 Consola de audio Micrófono de condensador	El artista pintando, explicando su trabajo y contestando otras preguntas. Detalles de las obras.	
	12.4		Artista 3	Ext	Calles de Cherán	Día	Cámara Grabadora Micrófono	El artista realizando otra actividad: hobbie, consiguiendo material.	

Título: Cherán. Movimiento artístico en una comunidad políticamente autodeterminada.

Productor: Mijail Guillermo Lino Quintana

Realizador: Mijail Guillermo Lino Quintana

Duración: 30 minutos

Fecha de realización: Junio a Agosto de 2013

Página 5 de 6

Pág	Sec	T	Elenco	Ext / Int	Escenografía locación	Día / noche	Utillería/ Equipo técnico	Descripción	Observaciones
5	12.5		Artista 3	Int	Salón de clases 3	Día	Cámara 1 y 2 Consola Mic shotgun	Artista 3 en alguna de sus clases de aire	
	13.1		Uno de los tres artistas, alumnos	Int	Alguno de los salones de clases	Día	Cámara 1 y 2 Consola Mic shotgun Iluminación	El artista explica la dinámica: Los niños o jóvenes estudiantes de arte hacen un dibujo sobre su percepción sobre el pueblo.	
	13.2		Alumnos	Int	Alguno de los salones de clases	Día	Cámara 1 y 2 Consola Mic shotgun Iluminación	Los niños realizando sus dibujos. Tomar gran variedad de planos.	
	13.3		Alumnos	Ext	Afuera del salón de clases	Día	Cámara Dibujos	Retratos de los niños sosteniendo su dibujo	
	14.1		Otros artistas	Int.	En sus casas/talleres	Día	Cámara 1 y 2 Consola Mic shotgun	Entrevista del artista 3. Plano medio, insert y retrato sosteniendo alguna obra.	
	14.2		Otros artistas	Int.	En sus casas/talleres	Día	Cámara 1 y 2 Consola Mic shotgun	El artista pintando. Detalles de las obras.	

Título: Cherán. Movimiento artístico en una comunidad políticamente autodeterminada.

Duración: 30 minutos

Productor: Mijail Guillermo Lino Quintana

Realizador: Mijail Guillermo Lino Quintana

Fecha de realización: Junio a Agosto de 2013

Pág	Sec	T	Elenco	Ext / Int	Escenografía locación	Día / noche	Utilería/ Equipo técnico	Descripción	Observaciones
6	15		Artista 3	Ext/ Int	Sala de exposición 3	¿?	Cámara 2 Grabadora de audio Micrófono	Grabación de una exposición del artista 3. Obras, detalles de las obras y reacciones de la gente.	
	16.2		Miembros de la policía	Ext	Entradas del pueblo	Día	Cámara Grabadora Micrófono, permiso	Imágenes de la policía comunitaria trabajando y de las entradas del pueblo. Entrevista breve.	
	17.1		Alguno de los artistas	Int	Casa de uno de los artistas	Día	Camara 1 y 2 Grabadora Micrófono	Alguno de los artistas con su globo terminado en su casa antes de ser expuesto	
	17.2		Artistas, gente del pueblo	Ext	Plaza del pueblo	Tarde/ atardecer	Cámara 1 y 2 Permiso	Tomar imágenes del festival de globos de Cantoya. Tomar una gran variedad de planos sobre el desarrollo del evento. Mostrar a los artistas dentro del evento. Entrevistar a la gente sobre el evento y su involucramiento con el arte y con la comunidad. Mostrar el momento en que vuelan los globos.	
	17.3		-	Ext	Plaza del pueblo	Atardecer	Permiso	Planos generales de la plaza y el pueblo desde arriba.	

3.9 Plan de producción

Programa / Serie: Cherán. Movimiento artístico en una comunidad políticamente autodeterminada.

Productor: Mijail Guillermo Lino Quintana

Duración: 30 minutos

Fecha	Horario	Se necesita a:	Teléfono/ celular	Actividad	Recursos necesarios	Observaciones
Jun-Jul				Investigación previa		
2 Ago				Realización de sinopsis		
3 Ago				Realización de escaleta		
4-5 Ago				Realización de guion descriptivo		
20 Ago				Realización de breakdown de necesidades		
2-6 Sep				Formulación de cuestionario para entrevistas		
2 Sep		Francisco Huaroco		<i>Consulta con artista</i>		
3 Sep		Ariel Pañeda		Consulta con artista		
6 Sep		Ángel Pahuamba		Consulta con artista		
7 Sep		Betel Pañeda		Consulta con artista		
8 Sep		Giovanni Fabian		Consulta con artista		
9 Sep		Vladimir Huaroco		Consulta con artista		
14 Sep				Entrega de guion al equipo de producción		
15 Sep				Reunión con equipo	Cámaras, audio, iluminación	
20 Sep				Pruebas de grabación	Cámaras, audio, iluminación	

Programa / Serie: Cherán. Movimiento artístico en una comunidad políticamente autodeterminada.

Productor: Mijail Guillermo Lino Quintana

Realizador:

Camarógrafo:

Iluminador:

Duración: 30 min

Fecha de realización: Julio-Agosto

Mes: Julio-Agosto

Operador de audio:

Fecha	Horario	Se necesita a:	Teléfono/ celular	Actividad	Recursos necesarios	Observaciones
10 Nov				Rodaje Escena 6.4		(Morelia)
12 Nov				Scouting	Cámara	
20-21 Nov				Rodaje Escena 7	Cámara, micrófono.	
5 Dic	10:30 -13:00	Ángel Pahuamba	443 2195694	Entrevista. Muestra de obra	Cámara 1 y 2, Consola, Mic shotgun, Iluminación	(Morelia)
6 Dic	10:30 -13:00	Francisco Huaroco	452 1274902	Entrevista. Muestra de obra	Cámara 1 y 2, Consola, Mic shotgun, Iluminación	
7 Dic	12:00 – 14:30	Niños/Adolescentes pintores del curso de Pahuamba	452 1321168	Entrevistas, muestra de obra y artista trabajando	Cámara 1 y 2, Consola, Mic shotgun, Iluminación	
9 Dic	10:30- 13:00			Rodaje Escenas 2, 3, 5 Exteriores calle y pueblo	Cámara , micrófono.	
9 Dic	15:00- 17:30	Miembros de concejo, policía comunitaria, gente en la calle		Rodaje Escena 5.2, 8, 11, 16. Exteriores y entrevistas.	Cámara 1 y 2, Consola, micrófono, micrófono shotgun	
9 Dic	10:30- 13:00 15:00- 17:30		452 1321168	Entrevistas. Muestra de obra	Cámara 1 y 2 , micrófono.	
10 - 11 Dic				Festival de globos	Cámara 1 y 2, Micrófono	
12 Dic	10:30- 13:00 15:00- 17:30			Entrevistas. Muestra de obra	Cámara 1 y 2, Consola, Mic shogun, Iluminación	
13 Dic	10:30- 13:00 15:00- 17:30			Entrevistas. Muestra de obra	Cámara 1 y 2, Consola, Mic shotgun, Iluminación	
14 Dic	10:30-13:00			Algún pendiente. Regreso.	Cámara 2. Grabadora de audio, micrófono.	
15 Dic				Rodaje Escena 15	Cámara 2. micrófono.	

3.10 Cuestionario para entrevistas

Cuestionario de ayuda para preproducción:

- 1 ¿Qué días de mayo/junio/julio estarías disponible para la grabación
- 2 ¿Hasta qué fecha darás clase?/¿Cuándo volverás a dar clases?
- 3 ¿Cuándo tienes alguna exposición o actividad cultural?
- 4 ¿Hay alguna obra que planeas empezar a realizar pronto?
- 5 ¿Participarás en el Festival de globos de Cantoya?
- 6 ¿Sabes dónde puedo tramitar un permiso para poder grabar sin problema?

Cuestionario para los artistas:

- 1 ¿Cuál es tu nombre y a qué te dedicas?
- 2 ¿Cuáles fueron tus estudios?
- 3 ¿Cuál fue tu primer acercamiento con el arte?
- 4 ¿Cómo surgió la idea de convertirte en creador visual?
- 5 ¿Qué es para ti el arte? ¿Cómo lo definirías?
- 6 ¿Consideras que te influyó algún pintor, movimiento o corriente en especial?
- 7 ¿Admiras el trabajo de algún autor michoacano?
- 8 ¿Cómo percibes el desarrollo del arte contemporáneo en Michoacán?
- 9 ¿Te definirías como un autor contemporáneo?
- 10 ¿Se puede ver la presencia dentro de tu obra, alguna influencia de la cultura *p'urhépecha*?
- 11 ¿Qué admiras de la artesanía *p'urhépecha*?
- 12 ¿Qué tan importante es para ti el sentido de pertenencia e identidad?
¿Cómo lo plasmas dentro de tu obra?
- 13 ¿Qué significado tiene Cherán en tu obra visual?
- 14 A grandes rasgos, ¿Cómo describirías tu trabajo artístico?
- 15 ¿Qué técnicas utilizas?
- 16 ¿Qué temáticas abordan regularmente en tu obra?

- 17 ¿ Has enseñado arte/Te gustaría enseñar arte niños y jóvenes? ¿Cuál crees que sea la importancia de la enseñanza artística?
- 18 ¿Crees que hay un sentido de colaboración entre los artistas de la región?
- 19 ¿En qué otras actividades de la comunidad se puede observar esta colaboración?
- 20 ¿Los problemas políticos y sociales que han enfrentado como municipio, se ven reflejados en tu obra?
- 21 ¿Podrías narrarme la historia de los sucesos que ha vivido Cherán en los últimos años; desde la defensa de los bosques contra el crimen organizado, pasando por la elección del concejo municipal, hasta la situación que viven en estos días?
- (Como apoyo para seguir la narración)
- 22 ¿Alguna vez tuviste algún problema con el crimen organizado?
- 23 ¿De qué forma participaste en las fogatas y el rondín comunitario?
- 24 ¿Estas prácticas unieron más al pueblo o siempre han sido así de unidos?
- 25 ¿Podrías describir, en unas cuantas palabras, los sentimientos que vivías en esos momentos de tensión?
- 26 ¿Qué ocurrió con tus estudios y tu trabajo artístico en ese tiempo?
- 27 ¿Cómo se boicotearon las elecciones? ¿De qué forma se organizaron?
- 28 ¿Participaste activamente en las elecciones? ¿Cuál es tu opinión sobre esa forma de democracia?
- 29 ¿Plasmaste alguno de estos sucesos en tus obras?
- 30 ¿Qué papel crees que tenga el arte en momentos de problemática social y política? ¿Los artistas de Cherán han logrado desempeñar ese papel?
- 31 ¿Qué efecto tuvo sobre la población la muerte y asesinato de varios de los comuneros?
- 32 ¿Cuál es tu opinión del actual Concejo Municipal?
- 33 La intención de cambiar el sistema de elecciones buscaba cambiar las formas tradicionales de la política o fue un recurso de supervivencia?

- 34 ¿El bosque y el pueblo están más seguro ahora?
- 35 Independientemente de quien esté a cargo del concejo, ¿La organización política del pueblo ha funcionado?
- 36 ¿Qué opinión tienes de la policía comunitaria?
- 37 ¿El poder del crimen organizado ha disminuido?
- 38 ¿Crees que algún día se podrá vencer al crimen organizado?
- 39 ¿La actividad artística ha aumentado o disminuido con esta nueva organización?
- 40 ¿Qué símbolos de tu obra podrían representar la identidad del pueblo de Cherán?
- 41 Lázaro Cárdenas del Río parece ser un símbolo muy importante para Cherán, ¿A qué se debe esto?
- 42 Muchas personas en México y otros países han manifestado estar a favor de estas causas. ¿Han apoyado de alguna forma?
- 43 ¿Cuáles son los últimos sucesos que han ocurrido en Cherán?
- 44 ¿Crees que sea un deber del arte tratar temas de naturaleza política?
¿Cómo es mejor afrontar estos temas?
- 45 ¿Crees que hay suficiente apoyo a nivel estatal hacia el arte? ¿Qué apoyo han recibido de las autoridades estatales e instancias de cultura los artistas visuales de Cherán?
- 46 ¿Pueden los artistas michoacanos vivir dignamente con las condiciones de apoyo que existen?
- 47 ¿Cuál crees que sea el futuro de los creadores de Cherán?
- 48 ¿Cuál es el futuro de Cherán? ¿Qué retos se le presentan ahora?

Questionario para los artistas (versión 2):

- 1 ¿Cuál es tu nombre y a qué te dedicas?
- 2 ¿Qué carrera estudiaste?
- 3 ¿Cuál fue tu primer acercamiento con el arte?
- 4 ¿Cómo surgió la idea de convertirte en creador visual?
- 5 ¿Qué es para ti el arte?

- 6 ¿Consideras que te influyó algún pintor, movimiento o corriente en especial?
- 7 ¿En qué estilo considerarías que se podría catalogar tu trabajo?
- 8 ¿En qué rama del quehacer artístico te quieres especializar?
- 9 ¿Se puede ver la presencia dentro de tu obra, alguna influencia de la cultura *p'urhépecha*?
- 10 A grandes rasgos, ¿Cómo describirías tu trabajo artístico?
- 11 ¿Qué técnicas utilizas?
- 12 ¿Qué temáticas abordan regularmente en tu obra?
- 13 ¿Qué sentiste al dejar tu municipio para estudiar tu carrera?
- 14 ¿Qué significado tiene Cherán en tu obra visual?
- 15 ¿Has enseñado arte/Te gustaría enseñar arte a niños y jóvenes? ¿Cuál crees que sea su importancia?
- 16 ¿Qué tan benéfica es para la comunidad la continua programación de exposiciones y eventos culturales?
- 17 Con estos eventos, ¿el pueblo se ha interesado más y ha cambiado su percepción sobre el arte?
- 18 ¿Crees que hay un sentido de colaboración entre los artistas de la región?
- 19 ¿En qué otras actividades de la comunidad se puede observar esta colaboración?
- 20 ¿Los problemas políticos y sociales que han enfrentado como municipio, se ven reflejados en tu obra?
- 21 Dentro de la región, ¿Crees que el artista es sujeto de respeto y reconocimiento? (sí/no) Entonces, ¿cómo es percibido el artista?
- 22 ¿Podrías narrarme la historia de los sucesos que ha vivido Cherán en los últimos años; desde la defensa de los bosques contra el crimen organizado, pasando por la elección del concejo municipal, hasta la situación que viven en estos días?

(Como apoyo para seguir la narración)

- 23 ¿Alguna vez tuviste algún problema con el crimen organizado?

- 24 ¿De qué forma participaste en las fogatas y el rondín comunitario?
- 25 ¿Cuál fue el papel de los jóvenes en este movimiento?
- 26 ¿Estas prácticas unieron más al pueblo o siempre han sido así de unidos?
- 27 ¿Podrías describir, en unas cuantas palabras, los sentimientos que vivías en esos momentos de tensión?
- 28 ¿Qué ocurrió con tus estudios y tu trabajo durante ese tiempo?
- 29 ¿Cómo se organizaron las elecciones? ¿Participaste?
- 30 ¿Qué papel crees que tenga el arte en momentos de problemática social y política? ¿Los artistas de Cherán han logrado desempeñar ese papel?
- 31 ¿Cuál es tu opinión del actual Concejo Municipal?
- 32 ¿Qué opinión tienes de la policía comunitaria?
- 33 ¿La actividad artística ha aumentado o disminuido con esta nueva organización?
- 34 ¿Qué símbolos de tu obra podrían representar la identidad del pueblo de Cherán?
- 35 ¿Crees que sea un deber del arte tratar temas de naturaleza política? ¿Cómo es mejor afrontar estos temas?
- 36 ¿Crees que hay suficiente apoyo a nivel estatal hacia el arte? ¿Qué apoyo han recibido de las autoridades estatales e instancias de cultura los artistas visuales de Cherán?
- 37 ¿Cuál crees que sea el futuro de los creadores de Cherán?
- 38 ¿Cuál es el futuro de Cherán? ¿Qué retos se le presentan ahora?

Questionario para los creadores de globos de Cantoya

- 1 ¿Qué representa tu globo?
- 2 ¿Qué técnicas usaste?
- 3 ¿Te inspiraste en algo en especial?
- 4 ¿Tiene alguna raíz prehispánica esta tradición?
- 5 ¿Por qué este pueblo tiene tanto sentido de colaboración y pertenencia?
- 6 ¿Crees que el arte ha servido para unir a este pueblo?

Cuestionario para miembros del concejo municipal

- 1 ¿Cuál es su nombre y a qué se dedica?
- 2 ¿Cómo está organizado el concejo municipal?
- 3 ¿Qué tarea desempeña dentro de esa organización?
- 4 ¿Cómo idearon ese tipo de organización?, ¿Tiene que ver con tradiciones antiguas?
- 5 ¿Cree que esta organización ha beneficiado al municipio?
- 6 ¿Se han conseguido logros en la lucha contra el crimen?
- 7 ¿Recomendarían a otras poblaciones seguir este sistema electoral?
- 8 ¿Podría narrarme la historia de los sucesos que ha vivido Cherán en los últimos años; desde la defensa de los bosques contra el crimen organizado, pasando por la elección del concejo municipal, hasta la situación que viven en estos días?
- 9 ¿Alguna vez tuvo algún problema con el crimen organizado?
- 10 ¿De qué forma participó en las fogatas y el rondín comunitario?
- 11 ¿Estas prácticas unieron más al pueblo o siempre han sido así de unidos?
- 12 Constantemente en las noticias, observamos que los normalistas de Cherán toman carreteras y hacen otro tipo de actos vandálicos, ¿Qué es lo que ellos buscan?, ¿Estás de acuerdo en su movimiento?
- 13 ¿Su movimiento es apoyado por el concejo municipal?, ¿Ya existían desde antes de la creación del concejo municipal?
- 14 ¿Cree que estén confundiendo a la gente sobre los objetivos del movimiento de resistencia de Cherán?
- 15 ¿El poder del crimen organizado ha disminuido?
- 16 ¿Cree que algún día se podrá vencer al crimen organizado?
- 17 ¿Cuál es el futuro de Cherán? ¿Qué retos se le presentan ahora?

Cuestionario para miembros de la policía comunitaria

- 1 ¿Cuál es su nombre y a qué se dedica?
- 2 ¿Qué es una policía comunitaria?

- 3 ¿Qué tareas tiene que cumplir su cargo en la policía comunitaria?
- 4 ¿Cómo está Cherán en cuanto a seguridad en estos momentos?
- 5 ¿Es más seguro ahora o antes?
- 6 ¿Cuáles son los problemas más recurrentes que se presentan?
- 7 ¿Qué dificultades tiene su oficio?
- 8 ¿Qué haría usted para mejorar este municipio?

Cuestionario para niños estudiantes de arte

- 1 Dinámica: Hagan un dibujo con lo que les guste del pueblo en que viven y otro con lo que no les gusta de su pueblo.
- 2 ¿Cuál es tu nombre?
- 3 ¿Vas a la escuela?, ¿En qué año vas?
- 4 (Preguntas mientras dibujan) ¿De qué se tratará tu dibujo?
- 5 ¿Por qué dibujaste eso? ¿Alguna vez lo has visto?
- 6 ¿Qué harías para mejorar tu pueblo?
- 7 ¿A alguien que tú conozcas le ha pasado lo que tu dibujas?
- 8 ¿Qué quieres ser cuando seas grande?

Cuestionario para jóvenes estudiantes de arte

- 1 ¿Cuál es tu nombre?
- 2 ¿Dónde estudias?
- 3 ¿De qué se trata tu dibujo?
- 4 ¿Te gusta el arte y la pintura?
- 5 ¿Qué harías para mejorar tu pueblo?
- 6 ¿Has sufrido de alguna manera por el crimen organizado?
- 7 ¿Qué opinas del gobierno de Cherán?
- 8 ¿Qué no te gusta de Cherán?
- 9 ¿A qué te dedicas/dedicarás cuando seas mayor?

Cuestionario para los visitantes de las exposiciones y los globos de Cantoya

- 1 ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su ocupación?

- 2 ¿Es la primera vez que asiste a una exposición?
- 3 ¿Tiene interés en el arte y las actividades culturales?
- 4 ¿Qué es lo que más le gusta de estos eventos?
- 5 ¿Qué le hacen sentir estas obras?
- 6 ¿Piensa que este pueblo tiene un mayor grado de interés y participación en las actividades artísticas?
- 7 ¿Cree que es importante que las nuevas generaciones aprendan de arte?
- 8 ¿Es importante que el pueblo tenga eventos donde pueda convivir?

3.11 Presupuesto (Versión A)

#	CONCEPTO	Precio por unidad	Cantidad	Precio subtotal
Equipo				
	Tarjeta de memoria SD	\$500	1	\$500
	Cable de audio	\$100	1	\$100
	Difusores para iluminación	\$60	1	\$60
	Focos	\$300	2	\$600
	SUBTOTAL			\$1260
Día A (Escenas 2, 3 y 5)				
	Gasolina Morelia – Cherán	\$87	1	\$87
	Gasolina Cherán - Morelia	\$87	1	\$87
	Comida	\$100	3	\$300
	Renta de cámara profesional	\$1750	1	\$1750
	SUBTOTAL			\$2224
Día B (Escenas 8, 11 y 16)				
	Gasolina Morelia – Cherán	\$87	1	\$87
	Gasolina Cherán - Morelia	\$87	1	\$87
	Comida	\$100	4	\$400
	Renta de cámara profesional	\$1750	1	\$1750
	SUBTOTAL			\$2324
Días C (Escenas 6,9, 12, 13, 14)				
	Gasolina Morelia – Cherán	\$87		\$87
	Gasolina Cherán - Morelia	\$87		\$87
	Comida	\$100	4	\$400
	Renta de cámara profesional	\$1750	1	\$1750
	SUBTOTAL	\$2324	9 días	\$20,916
Días D (Escenas 7, 10 y 15)				
	Gasolina Morelia – Cherán	\$87		\$87
	Gasolina Cherán - Morelia	\$87		\$87
	Comida	\$100	4	\$400
	Renta de cámara profesional	\$1750	1	\$1750
	SUBTOTAL	\$2324	3 días	\$6972
Día E (Escena 17)				
	Gasolina Morelia – Cherán	\$87		\$87
	Gasolina Cherán - Morelia	\$87		\$87
	Comida	\$100	4	\$400
	Renta de cámara profesional	\$1750	1	\$1750
	SUBTOTAL			\$2324
GRAN TOTAL				\$36,020

Presupuesto (Versión B)

#	CONCEPTO	Precio por unidad	Cantidad	Precio subtotal
Equipo				
	Tarjeta de memoria SD	\$500	1	\$500
	Cable de audio	\$100	1	\$100
	Difusores para iluminación	\$60	1	\$60
	Focos	\$300	2	\$600
	SUBTOTAL			\$1260
Día A (Escenas 2, 3 y 5)				
	Gasolina Morelia – Cherán	\$87	1	\$87
	Gasolina Cherán - Morelia	\$87	1	\$87
	Gastos generales	\$100	1	\$100
	SUBTOTAL			\$274
Día B (Escenas 8, 11 y 16)				
	Gasolina Morelia – Cherán	\$87		\$87
	Gasolina Cherán - Morelia	\$87		\$87
	Gastos generales	\$100		\$100
	SUBTOTAL			\$274
Días C (Escenas 6,9, 12, 13, 14)				
	Gasolina Morelia – Cherán	\$87		\$87
	Gasolina Cherán - Morelia	\$87		\$87
	Gastos generales	\$100		\$100
	SUBTOTAL	\$274	9 días	\$2466
Días D (Escenas 7, 10 y 15)				
	Gasolina Morelia – Cherán	\$87		\$87
	Gasolina Cherán - Morelia	\$87		\$87
	Gastos generales	\$100		\$100
	SUBTOTAL	\$274	3 días	\$822
Día E (Escena 17)				
	Gasolina Morelia – Cherán	\$87		\$87
	Gasolina Cherán - Morelia	\$87		\$87
	Gastos generales	\$100		\$100
	SUBTOTAL			\$274
GRAN TOTAL				\$5370

3.12 Propuesta visual y estética.

Introducción a través de planos de detalle.

Descripción: La introducción incluye un collage de elementos en planos de detalle que muestran un panorama general de la vida social, natural y económica del municipio de Cherán.

Contenido: Detalles sobre la vida y economía de Cherán, así como de la actividad de los pintores; se muestran detalles de artesanías, comercio en general, trabajo de la madera, comida, flora y fauna del lugar, fogatas, detalles de calles, entradas del pueblo, niños jugando, uniformes de la policía comunitaria, pinceles, lápices y bastidores, de los artistas. También las calles, el comercio, la gente entrando al pueblo, talando árboles, el nombre del pueblo en un señalamiento, una vista general del pueblo etc. Aparece el título del documental.

Encuadres: Empezando con *tight shots* exclusivamente, hacia el final del collage (calles, entradas del pueblo, nombre del pueblo, *Ext. Long shot* del pueblo...) los encuadres se van ampliando progresivamente.

Montaje: Rítmico y ágil

Movimientos de cámara: Cámara fija, cámara en mano

Ángulos:

Lentes/ efectos/ otro: 18-135mm f/3.5-5.6, Telefoto 200mm.

Planos de ubicación.

Descripción: Planos que establezcan el cambio de escenario.

Contenido: Vista general de la nueva locación en el exterior.

Encuadres: Planos generales.

Montaje: Entre 2 y 5 segundos en pantalla.

Movimientos de cámara: Cámara fija.

Ángulos:

Lentes/ efectos/ otro: 18-135mm f/3.5-5.6.

Exteriores y paisajes de la ciudad.

Descripción: Exteriores en general alrededor del pueblo

Contenido: Calles, plazas, comercios, bosque, arte urbano, graffiti y murales del pueblo. Se muestra a la gente.

Encuadres:

Montaje: Como cama de imagen para voz en off. Para separar secciones del relato.

Movimientos de cámara: Cámara fija.

Ángulos:

Lentes/ efectos/ otro: 18-135mm f/3.5-5.6, Telefoto 200mm. Grabación de algunos *time lapses*.

Obras: Dibujos, pinturas y murales.

Descripción: Imágenes con todo el material pictórico.

Contenido: Fragmentos y totalidad de la obra sacada de su contexto; sin mostrar mucho del entorno donde se encuentra.

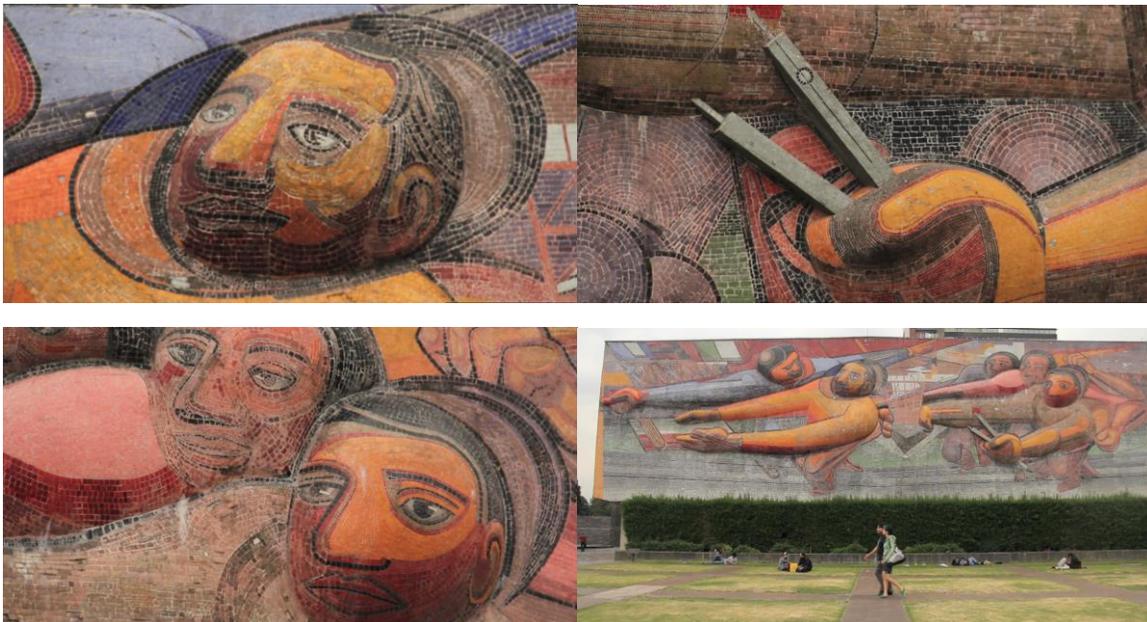
Encuadres: Planos de detalle de fragmentos de una obra y la totalidad de esta.

Montaje: De lo particular a lo general. Se muestran fragmentos y después la obra completa.

Movimientos de cámara: Cámara fija.

Ángulos:

Lentes/ efectos/ otro: 50mm

Entrevistas de artistas.

Descripción: Los artistas del municipio cuentan sus testimonios en sus casas o talleres.

Contenido: Plano americano del artista y del lugar de trabajo en la entrevista. Con otra cámara, plano medio. Con otra cámara, detalles de rostro, ojos, boca, manos. Incluir detalles de la obra e imágenes de ellos trabajando en sus pinturas. Tomar un retrato sosteniendo alguna de sus obras.

Encuadres: Plano medio, americano, de detalle.

Montaje: Se intercala el plano general de la entrevista con los detalles de la obra (Ver Obras: *Dibujos, pinturas y murales*), con los detalles de su rostro, manos, etc. Ir abriendo los detalles de las obras. La voz seguirá en *off*.

Movimientos de cámara: Cámara fija.

Ángulos:

Lentes/ efectos/ otro: 50mm.

Artistas trabajando/Tomas de su casa o taller.

Descripción: Los artistas durante el proceso de producción de sus obras.

Contenido: Imágenes que muestre en el taller, sus instrumentos, su técnica, trabajos completos e incompletos.

Encuadres: Medio, General, de detalle.

Montaje: Insertado entre las entrevistas.

Movimientos de cámara: Movimiento libre con *FlyCam*.

Ángulos:

Lentes/ efectos/ otro: 50mm, 18-135mm.

Exposición o evento cultural.

Descripción: Toma de imágenes de una exposición, evento cultural, presentación, etc.

Contenido: Imágenes sobre una exposición o evento artístico del artista presentado. Se muestran las obras y reacciones de la gente. Entrevistas a los visitantes sobre su conexión con las obras.

Encuadres: Mismos que en *Obras: dibujos, pinturas y murales* para las obras, pero agregando un último paso en el que se vea la obra con gente observándola alrededor y en el contexto de la exposición.

Montaje: Se mezclan con reacciones de la gente. Se incluyen momentos de montaje rítmico.

Movimientos de cámara: *paneo* y *travelling*, cámara en mano.

Ángulos: Planos holandeses ocasionales.

Lentes/ efectos/ otro: 18-135mm.

Entrevistas a la policía comunitaria.

Descripción: Entrevistas a los miembros de la policía comunitaria del municipio sobre a organización, política y social, así como el proceso de auto defensa del pueblo.

Contenido: Plano de entrevista y detalles de su labor en la policía comunitaria.

Encuadres: *Close up* para la entrevista. Plano adicional más abierto en otro ángulo.

Montaje:

Movimientos de cámara: Cámara fija.

Ángulos:

Lentes/efectos/otro: 50mm

Entrevistas a miembros del Concejo Municipal.

Descripción: Entrevistas a los miembros del Concejo Municipal sobre la organización, política y social, así como el proceso de auto defensa del pueblo.

Contenido: Planos de entrevista y retratos.

Encuadres: Planos medios

Montaje: Se combina la entrevista con su respectivo plano, cambiando a retrato con voz en *off*.

Movimientos de cámara: Cámara fija

Ángulos:

Lentes/efectos/otro: 50mm

Festival de Globos de Cantoya:

Descripción: Festival donde se une gran parte del pueblo para diseñar y hacer volar los globos de Cantoya.

Contenido: Exposición de globos de Cantoya. Se muestran los globos terminados por parte de artistas antes presentados. Entrevistas a la gente sobre el evento y su involucramiento con el arte y con la comunidad. Se muestra algún otro momento de convivencia del evento, imágenes de los globos en el cielo, expresiones de los presentes, rostros mirando hacia arriba. Abrir un plano general de la plaza. Plano muy abierto del pueblo atardeciendo.

Encuadres: *Full shot* y *Long shot*

Montaje: Se usa la sobreexposición de video. Se combinan los elementos de entrevistas, muestra de globos, globos volando, etc. Se agrega música y un montaje rítmico suave.

Movimientos de cámara: *Zoom in*, *zoom out*, cámara en mano, *travellings*.

Ángulos: Contrapicados

Lentes/efectos/otro: Telefoto 200mm. Uso de transparencias.

3.13 Propuesta sonora

La creación de un discurso y estilo sonoro, es un elemento narrativo muy importante para llevar al espectador mayor información, estilizar, reforzar el carácter expresivo de la obra, simbolizar, connotar, narrar, contextualizar además de generar emociones en el público.

Dentro de los elementos que forman parte del diseño sonoro de un documental se encuentran las voces humanas, los sonidos ambientales, los paisajes acústicos capturados o contruidos, la música, los efectos sonoros, etc.

Uno de los elementos con gran fuerza narrativa es la música. Las piezas musicales del documental poseen un sentido neutro de la música, no buscan exagerar la sensación emotiva que provocan la imagen y los demás elementos sonoros. “...se limita a acompañar la imagen o a los sucesos que ésta relata, sin enfatizar ni subrayar emocionalmente ningún aspecto del discurso.”¹³⁴ También tienen la función de gancho entre distintas secciones del documental.

Toda la música está conformada por composiciones originales. La instrumentación y el estilo de los arreglos se caracterizan por el uso de *drones* ambientales. Los *drones* crean un efecto de ambientes sonoros densos generados por múltiples capas de notas musicales, creando variaciones armónicas ligeras y un gran espectro de frecuencias sonoras. Este estilo está inspirado por el trabajo de pioneros de la experimentación sonora, como el estadounidense Phil Niblock. “*Long sustained sounds from acoustic string or wind instruments are recorded and assembled on multitrack tape. Rhythmic structure is avoided, while careful attention is given to frequency relation of the sounds that are present at a certain time*”.¹³⁵

¹³⁴ Carlos Mendoza, *op. cit.*, p. 132.

¹³⁵ “Largos sonidos sostenidos de instrumentos acústicos de cuerda o viento son grabados y ensamblados en cintas multipistas. La estructura rítmica es evitada, dándole especial atención a la relación de las frecuencias de los sonidos que están presentes en algún momento.” Volker Straebel. *Technological implications of Phill Niblock’s drone music, derived from analytical observations of selected Works for cello and string quartet on tape*, Cambridge University, Reino Unido, 2008, p. 227.

Estos *drones*, que serían contruidos con recursos electrónicos como el *sampleo*, la grabación digital y la manipulación digital del sonido a través de *softwares DAW (Digital Audio Workstation)*, buscan generar atmósferas de sonido con una carga expresiva interesante para el espectador.

Precisamente Phil Niblock realizó una serie de filmes documentales llamados *The Movement of People Working (1973-1974)* los cuales registraban el trabajo de la gente en entornos rurales de distintos países. El soundtrack del mismo Niblock, con su característico sonido multicapa constante, reforzaba la idea de continuidad del relato ante las imágenes y su constante cambio. Esta característica de la música con drones me puede ayudar a que las imágenes mantengan una mayor cohesión y además creen un contraste entre el ritmo del montaje y el ritmo de la música.

Sumados a estos ambientes sonoros creados digitalmente se le agregaron sonidos acústicos con reminiscencias a la música típica de la región de la meseta *p'urhépecha*, es decir, las *pirekuas*. Esta música está tocada en compases de 3/8 (sones) o 6/8 (sones abajeños) principalmente por instrumentos de cuerda, como la guitarra, la vihuela y el violín.¹³⁶ Armónica y estructuralmente, “*El sonecito p'urhepecha y los abajeños usan los I-IV-V grados en mayor. Las modulaciones generalmente van a los mismos I-IV-V o a algún relativo en mayor. Las tonalidades y acordes menores son raros o no se usan...*”¹³⁷

La grabación de la música original de este documental utiliza principalmente las guitarras acústicas que rescatan algunos elementos del estilo musical de las *pirekuas*, pero trasladados a un contexto contemporáneo. La música del

¹³⁶ Chamarro Escalante, *Universos de la música Purhépecha*, Centro de Estudios de las Tradiciones, Colegio de Michoacán, México, 1992, p.p. 20-40

¹³⁷ Efrén Capiz, *02. Orquesta de Quinceo*, Disponible en [<https://www.youtube.com/watch?v=gydPlylbdeQ>], Consultado el 3 de mayo de 2014.

documental, compuesta por Guillermo Lino, Edgar Mondragón y por mí, se puede escuchar en el sitio web de alojamiento de archivos de audio *Bandcamp*.¹³⁸

Otro elemento sonoro dentro del estilo del documental son los paisajes sonoros. Son un recurso que refuerza la reconstrucción del ambiente propio del municipio y que se conjuntará junto con la música para realzar, contrapuntar o acentuar la emotividad propia de las imágenes captadas.

Se tomaron elementos de la realidad documentada pero con una ligera manipulación con fines estéticos y expresivos. Por ejemplo: Se grabaron paisajes sonoros con los elementos auditivos de la vida cotidiana del pueblo, los cuales podrán ser arreglados en la posproducción para servir de ambientes que acompañen el desarrollo visual del documental e inclusive se incorporen dentro de la musicalización. Estos paisajes sonoros se utilizaron tanto en segundo, como en primer plano.

El objetivo de la grabación de paisajes fue llevar y trasladar al lenguaje audiovisual el ambiente en el que se vive en Cherán. Si este ambiente quedara reflejado solamente en la parte visual, no se lograría una descripción completa del paisaje humano del municipio. Al “llevarles” una parte amplia de Cherán a los espectadores, se logra una compenetración y empatía mayor entre el público, el objeto y los sujetos de estudio.

Cabe recordar que la voz humana, en este caso de los entrevistados, es de vital importancia para la narrativa de este documental. Las voces de los artistas y pobladores de Cherán cumplen con el rol de narrador e hilo narrativo de la obra, pues son sus testimonios los que cuentan al espectador gran parte de la información del relato. Por esta razón se debe poner especial cuidado en la

¹³⁸ *No podrán talar | Música original del documental de Mijail Lino (2014)*, Disponible en [<http://nopodrantalar.bandcamp.com/>] Consultado en 12 de diciembre de 2014.

grabación de las entrevistas. Se registraron los testimonios con un micrófono tipo *shotgun* que capte su voz en primer plano y el sonido ambiental en segundo plano.

3.14 Guion técnico final

Formato de guión técnico

Título: *No podrán talar*

Guionista: Mijail Lino

Video	In	Audio	Out
Plano General de una fogata	00:00	Testimonio de un niño sobre secuestros en PP, Sonido de una fogata en SP	00:30
Montaje rápido de tight shots y timelapse de la iglesia al amanecer.	00:30	Track "No podrán talar" en PP. Nat Sounds en SP	02:15
Planos generales de lugares del pueblo con textos explicativos	02:15	Ambiente sonoro del pueblo en PP	02:35
Establishing shot de la casa de la cultura. Inserts de personas trabajando en la Casa de la Cultura.	02:35	Ambiente Casa de la Cultura en SP. Entran testimonios de Betel y Ariel sobre los artistas en la comunidad	03:42
Entrevista Ariel. Planos medio y americano de entrevista. Detalles de rostro, manos, pinturas. Retratos.	03:42	Entrevista Ariel. Nat Sounds del artista trabajando en SP.	06:02
Entrevista Betel. Planos medio y americano de entrevista. Detalles de rostro, manos, pinturas. Retratos.	06:02	Entrevista Betel. Nat Sounds del artista trabajando en SP.	08:53
Unidad y colaboración en el pueblo: Planos de entrevista más inserts del pueblo para ilustrar.	08:53	Testimonios unidad y colaboración en el pueblo en PP. Nat Sounds en SP.	10:48
Entrevista Pahuamba. Planos medio y americano de entrevista. Detalles de rostro, manos, pinturas. Retratos.	10:48	Entrevista Pahuamba. Nat Sounds del artista trabajando en SP.	13:22
Identidad y orígenes: Planos de entrevista más inserts del pueblo para ilustrar.	13:22	Testimonios identidad y orígenes en el pueblo en PP. Nat Sounds en SP. Track "Pirecuack" en SP.	15:00
Antecedentes del conflicto. Inseguridad y tala ilegal: Planos de entrevista más inserts del pueblo para ilustrar. Detalles de obras relacionadas.	15:00	Testimonios antecedentes del conflicto en PP. Nat Sounds en SP. Track "Diablito de Cherán" en SP.	16:12
Entrevista Giovani. Planos medio y americano de entrevista. Detalles de rostro, manos, pinturas. Retratos.	16:12	Entrevista Giovani. Nat Sounds del artista trabajando en SP.	17:43
Entrevista Huaroco. Planos medio y americano de entrevista. Detalles de rostro, manos, pinturas. Retratos.	17:43	Entrevista Huaroco. Nat Sounds del artista trabajando en SP.	20:30

Video	In	Audio	Out
Inicio del movimiento: Levantamiento en el Calvario y Creación de fogatas. Planos de entrevista más inserts del pueblo para ilustrar. Detalles de obras relacionadas. Material de archivo.	20:30	Testimonios Inicio del movimiento en PP. Nat Sounds en SP. Track "Paisaje de Cherán" y "Aura I" en SP.	25 39
El rol de la cultura durante el movimiento. Planos de entrevista más inserts del pueblo para ilustrar. Detalles de obras relacionadas.	25 39	Testimonios Rol de la cultura en PP. Nat Sounds en SP. Track "La tierra" en SP.	29 47
Situación del pueblo. Entrevistas en Radio Fogata Planos medios de entrevista e inserts.	29 47	Testimonios Radio en PP. Nat Sounds en SP. Track "Pueblo" en SP.	32 00
Curso de Pahuamba: Detalles de la presentación del libro, inserts, entrevistas a los niños, Cortometraje realizado por los niños, detalles de dibujos.	32 00	Testimonio de entrevista de Pahuamba. Bits de Pahuamba en presentación del libro. Testimonios de niño. Audio del cortometraje en PP. Nat Sounds en SP. Track "Cosas de cherán" en SP.	36 56
Niños tocando en la orquesta infantil.	36 56	Audio grabado de la orquesta en PP.	37 30
Sumario sobre actividades culturales en Cherán.	37 30	Testimonios actividades culturales en PP. Nat Sounds pasando de SP a PP. Pieza de la orquesta de niños y la introducción de "Aura II" pasando de SP a PP.	40 09
Organización de las elecciones por usos y costumbres: Planos de entrevista más inserts del pueblo para ilustrar. Detalles de obras relacionadas. Material de archivo.	40 09	Testimonios Elecciones en PP. Nat Sounds en SP. Track "Juchari Uinapikua" en SP.	42 32
Policía comunitaria. Planos de entrevista más inserts del pueblo y la policía comunitaria para ilustrar.	42 32	Testimonios Policía en PP. Entrevista a la policía comunitaria. Nat Sounds en SP.	44 37
Opiniones sobre el Concejo: Planos de entrevista más inserts del pueblo para ilustrar. Material de archivo.	44 37	Testimonios Opinión Concejo en PP. Nat Sounds en SP. Track "Cherán" en SP.	46 56
Pahuamba muestra obra Juchari Uinapikua. Plano medio y detalles de la obra. Inserts del pueblo.	46 56	Testimonio Pahuamba en PP. Track "Cherán" pasa de SP a PP.	47 25
Explicación sobre globos de Cantoya. Plano medio entrevista más inserts del Festival de Globos de Cantoya	47 25	Testimonios Globos de Cantoya en PP. Nat Sounds Festival de Globos en SP.	48 19
Imágenes de Globos de Cantoya. Uso de sobre exposición. Reacciones de la gente.	48 19	Testimonios sobre Retos como municipio en PP. Nat Sounds pasando entre PP y SP. Track "Aura II" entra solo en PP.	52 30

Video	T.P.	Audio	T.T.
Retratos de los 5 artistas y timelapse del atardecer en Cherán.	52 30	"Aura II" en PP.	52 58
Roll de créditos.	52 58	"Pirecuack" en PP.	54 00

Al comenzar la postproducción tuve que decidir cómo iba a estructurar el discurso del documental. Reordené los elementos que ya había considerado en el guion descriptivo previo y me di cuenta de que necesitaba más tiempo para que el relato tuviera el impacto suficiente. De esta manera, el documental que nombré *No podrán talar* pasó a ser un medimetraje de 54 minutos.

Considero que fue un error calcular que iba a durar 30 minutos, cuando tenía material suficiente para algo más largo. Esta situación me dejó un aprendizaje para tener una mejor consideración entre la relación de tiempo de material grabado y tiempo final en pantalla.

El documental se puede ver en portal *Vimeo* en el siguiente link: <http://vimeo.com/98156813> De la misma forma, se puede ver en la copia de DVD que se presenta junto a este documento.

CAPÍTULO IV. Conclusiones

La realización de este documento no fue solamente una compilación de las decisiones que fui tomando durante el proceso de producción, sino que esas decisiones fueron tomando gracias al desarrollo que llevaba a cabo en este documento. Fue muy satisfactorio encontrar respuesta a mis dudas y problemas sobre el documental mientras escribía este documento.

Espero que este texto sirva a futuros estudiantes como un ejemplo de la importancia de la conceptualización teórica para crear audiovisuales, que es lo más importante de la formación como productores o comunicólogos que nos puede dar la Universidad.

Anteriormente, en la introducción planteé como una hipótesis de trabajo la siguiente premisa: la interacción social que viven los artistas plásticos de Cherán, en un municipio autodeterminado políticamente que sufrió una lucha contra el crimen para preservar sus bosques, genera símbolos en sus obras que reflejan su contexto social y político. Esta hipótesis, fue siempre recordada durante toda la producción del documental, buscando nunca olvidar el objetivo primordial del trabajo.

Tras haber culminado el documental, me queda claro que esta hipótesis ha sido confirmada, incluso más allá de mis expectativas. El simbolismo de la cultura *p'urhépecha* y del movimiento de autodeterminación que aparece en sus obras, el aprovechamiento del contexto sociopolítico para reafirmar su movimiento artístico y crear una escena cultural, la forma en que el movimiento político tiene una influencia en el trabajo artístico de sus creadores, y a su vez, este trabajo artístico contribuye a buscar una nueva identidad del municipio, sólo demuestra que el mensaje que comunican las obras visuales de los artistas plásticos de Cherán está construido por una serie de símbolos que surgen de la interacción social del contexto en el que están inmersos.

El interaccionismo simbólico sostiene que “...el significado de estas cosas se deriva de, o surge como consecuencia de la interacción social que cada cual mantiene con el prójimo.”¹³⁹ De la misma forma que se presenta en las obras, espero que la construcción de simbolismos presentes a través de la imagen y el sonido de este documental reflejen el proceso de interacción que yo tuve con mi objeto de estudio durante este proceso de producción, creando así nuevos significados para el espectador.

La experiencia de haber realizado un documental social en formato de mediometrage ha sido para mí una de las experiencias más enriquecedoras y de crecimiento personal y profesional que he tenido. Produciendo esta obra audiovisual, pude aplicar muchos conocimientos adquiridos en distintas áreas de la carrera de Ciencias de la Comunicación: del periodismo, cómo realizar un relato partiendo de elementos informativos de la realidad y en la realización de entrevistas; de la investigación documental, a estructurar metodológicamente los fenómenos de la realidad para obtener un nuevo conocimiento con enfoque social; y claro, de la producción audiovisual, cómo saber construir narrativamente un discurso con la imagen y el sonido, estableciendo las condiciones de producción favorables para la consecución de este objetivo.

Ahondando precisamente en ese último punto, tuve una serie de factores que fueron complicando la materialización de este proyecto: limitaciones técnicas, limitaciones monetarias, falta de recursos humanos, las condiciones económicas y de seguridad que vive el estado de Michoacán, etc. Los conocimientos y experiencia que fui adquiriendo en la opción terminal de Producción audiovisual, me fueron ayudando a sortear estas limitantes, sin dejar de pensar en el objetivo principal del trabajo ni sacrificar la calidad narrativa del mismo.

Al concluir este trabajo he podido reconfirmar mi idea general sobre la complejidad que pueden tener los procesos de producción audiovisual. La producción es un

¹³⁹Herbert Blumer, *op. cit.*, p. 2.

proceso tanto técnico, administrativo, económico, pero sobre todo, conceptual. Gracias a la investigación previa y profunda que este trabajo recepcional ha registrado, pude llegar a una mayor claridad de qué quería hacer con este producto audiovisual y cómo lo haría para que los objetivos generales se cumplieran. Más allá de saber ejecutar los procesos de preproducción, producción y posproducción, la concepción intelectual de una obra con imagen y sonido es lo que permite tener un producto bien definido, bien desarrollado y que aporte algo significativo al espectador.

A la fecha de culminación de este trabajo escrito, falta aún otro proceso de la producción por cumplirse, la difusión. Mi plan es que este trabajo sea exhibido en festivales de cine y video nacionales, y posteriormente, a través de internet. Es importante recordar que la difusión es una parte fundamental para que el proceso de comunicación sea más completo, permitiendo la recepción y retroalimentación del creador con el espectador.

Por mi parte, uno de los objetivos que busco alcanzar en esta fase de difusión, es lograr que se muestre una faceta positiva de lo que el estado de Michoacán puede ofrecer. Ante la imagen negativa que se ha creado a través de la constante exposición en medios de comunicación masivos, en materia de inseguridad, narcotráfico, violencia, ingobernabilidad, etc., este trabajo es mi oportunidad de retribuirle de una pequeña manera, lo que me ha dado el estado del que soy originario. Ante las pobres condiciones de producción económica de Michoacán, la cultura y el turismo cultural se han mantenido como una de las áreas que benefician más a la entidad. Al mostrar una faceta poco conocida de su producción artística y cultural, espero contribuir de alguna forma a la reconstrucción de la imagen que el estado proyecta nacional e internacionalmente.

Espero que esto pueda suceder, porque confío en la fuerza y el impacto que tiene el género documental para contar historias, informar y entretener, pero sobre todo, dar a conocer fragmentos de la realidad que puede ser significativos y trascendentes para el público, e incluso, para ayudar a cambiar esa realidad.

Fuentes consultadas

Bibliografía:

Aragón Andrade, Orlando (Coord.), *Los derechos de los pueblos indígenas en México. Un panorama*, UMSNH, México, 2008.

Barnouw, Erick, *El documental*, Ed. Gedisa, España, 1996.

Beals, Ralph Leon. *Cherán: Un pueblo de la Sierra Tarasca*, El Colegio de Michoacán, A.C. México, 1992.

Blumer, Herbert, *El interaccionismo simbólico: perspectiva y método*, Editorial Hora, España, 1982.

Valeriano Bozal (ed.), *Imágenes de la violencia en el arte contemporáneo*, A. Machado Libros, España, 2005, España, 2005.

Bravo, Sergio, *En torno al cine mapuche*, Programa I Festival de Cine Mapuche, Santiago, Chile, 2001.

Calderón, Marco Antonio, *Historia, procesos políticos y cardenismos: Cherán y la sierra p'urhépecha*. El Colegio de Michoacán A.C., México, 2004.

Ceballos Garibay, Héctor, *Poder y democracia alternativa*, Ediciones Coyoacán, México, 1995.

Clavero, Bartolomé, *Derecho indígena y cultura constitucional en América*, Siglo XXI, México, 1994

Clemente, J. López, *Robert Flaherty*, Rial, España, 1963.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos 41 y 115.

De Sousa Santos, Boaventura, *La Globalización del Derecho. Los Nuevos Caminos de la Regulación y la Emancipación*, Universidad Nacional de Colombia, ILSA, Colombia, 1998.

Edmonds, Robert; John Grierson; Richard Meran Barsam, *Principios de cine documental*, UNAM, Coordinación de difusión cultural, México, 1990.

Escalante, Chamarro, *Universos de la música Purhépecha*, Centro de Estudios de las Tradiciones, Colegio de Michoacán, México, 1992.

Feldman, Simon, *Guión argumental. Guión documental*, Gedisa, España, 2005.

Flaherty, Robert J., “La función del documental”, en Joaquim Romaguera I Ramió y Homero Alsina Thevenet (eds.), *Textos y manifiestos del cine: estética, escuelas, movimientos, disciplinas, innovaciones*, Gustavo Gili, Barcelona, 1980.

Florescano, Enrique, *Imágenes de la patria a través de los siglos*, Taurus – Secretaría de Cultura de Michoacán, México, 2005

Francés, Miquel, *La producción de documentales en la era digital: Modalidades, historia y multidifusión*, Cátedra, España, 2003.

Gama, Luis Eduardo.

“Arte y política” en *Revista de Estudios Sociales*, núm. 34, diciembre, Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, Colombia, 2009.

García Canclini, Nestor, *La producción simbólica: Teoría y método en sociología del arte*, Siglo XXI, México, 1979.

García Canclini, Néstor. *Las culturas populares en el capitalismo*, Ed. Grijalbo, México, 2007.

González Casanova, Manuel, *Las vistas*, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, Secretaría de Gobernación y Museo Casa de Carranza, México, 1992.

González Reyna, Susana, *Periodismo de opinión y discurso*, Trillas, México, 1999.

Grierson, John, “Themoviegoer” en *New York Sun*, 8 de febrero de 1926.

Hornelas, Carlos, Neftalí Peñaflor. *Carpeta de producción*, Centro de Entretamiento de Televisión Educativa, México, 2004.

INEGI, *División territorial del estado de Michoacán de Ocampo de 1810 a 1995*. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, México, 1997.

Leñero, Vicente; Carlos Marín. *Manual de Periodismo*. Ed. Grijalbo, México, 1986.

Leon Beals, Ralph, *Cherán: Un pueblo de la sierra tarasca*. El Colegio de Michoacán, A.C., México, 1992

López Clemente, José. *Robert Flaherty*, Rialp, España, 1963.

López Romo, Heriberto, *Los niveles socioeconómicos y la distribución del gasto*, Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública, México, 2008.

Lozoya, Jorge Alberto, et. al., *Cine Mexicano*. CONACULTA/IMCINE, Lunweg Editores, España, 2006.

Martínez de Lejarza, Juan José, *Análisis estadístico de la provincia de Michoacán en 1822*, Firmex Publicistas, México, 1974.

Mendoza, Carlos, *El guión para cine documental*, UNAM, México, 2010.

Mouesca, Jacqueline, *Érase una vez el cine. Diccionario*, Lom. Chile, 2001.

Nichols, Bill, *La representación de la realidad: cuestiones y conceptos sobre el documental*, Paidós, España, 1997.

Organización de las Naciones Unidas, *Proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas*, 1994.

Ospine Huipe, Fabiola, *Contracultura y Arte Gráfico: México 1968*, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México, 2011.

Renov, Michael (ed.), *Theorizing Documentary*, Ed. Routledge, New York, 1993.

Romaguera, Joaquim, *El lenguaje cinematográfico: gramática, géneros, estilos y materiales*, Ediciones de la Torre, España, 1999.

Schwandt, Thomas A., *The SAGE Dictionary of Qualitative Inquiry*, Ed. SAGE, California, 2007.

Sidney, P. Adams, (Comp.), *Film Culture Reader*, Cooper Square Press. Estados Unidos, 2000.

Straebel, Volker, *Technological implications of Phill Niblock's drone music, derived from analytical observations of selected Works for cello and string quartet on tape*, Cambridge University, Reino Unido, 2008.

Terán, Marta, *Muera el mal gobierno!, Las reformas borbónicas en los pueblos michoacanos y el levantamiento indígena de 1810*, Centro de Estudios Históricos, El Colegio de México, México, 1995.

Turati, Marcela, Daniela Rea (Coord.), *Entre las cenizas*, Sur+, México 2012.

Velázquez, José Merced, *Notas sobre la historia de Cherán*. UMSNH, México, 2014.

Villoro, Luis, *Estado plural, pluralidad de culturas*, Paidós, UNAM, México, 1998.

Fuentes hemerográficas:

Alba, Erick, "Expondrán obras de ocho michoacanos en el Museo Nacional de la Acuarela", *La Jornada Michoacán*, México, 13 de octubre de 2010.

Casillas Mendoza, Sayra, "Concejo de Cherán, sin comunicación con gobiernos estatal y federal", *Cambio de Michoacán*, México, 30 de enero de 2013.

Estrada Serafín, José Juan, "Cherán, uno de los municipios más seguros", *Cambio de Michoacán*, México, 20 de noviembre de 2012.

Gómez, Ricardo, "IEM cancela comicios en Cherán", *El Universal*, México, 13 de noviembre de 2011.

Gómez, Telma, "Cherán y su lucha para hacer valer su autonomía", en *El Universal*, 6 de mayo de 2012

Hernández Robledo, Christian, "Cherán, un pueblo en resistencia cultural", *Cambio de Michoacán*, México, 5 de julio de 2012.

Job, Vanessa, "De cómo Cherán mandó al diablo a los partidos políticos y se dio un gobierno autónomo", *Revista Emeequis*, México, 7 de febrero de 2012.

Jiménez, Juan Carlos, "Ángel Pahuamba en Casa Diana", *Cambio de Michoacán*, México, 3 de julio de 2011.

Márquez, Carlos F., “Niños de Cherán exponen su obra en la Casa de la Cultura”, *La Jornada Michoacán*, México, 20 de enero de 2010.

Márquez, Carlos F., “Inauguran mañana la exposición Raíz evidenciada, del artista Ángel Pahuamba”, *La Jornada Michoacán*, México, 10 de junio de 2010.

Martínez Elorriaga, Ernesto, “Disminuyó inseguridad en la Meseta Purépecha según SG”, *Periódico La Jornada*, México, Jueves 23 de agosto de 2012.

Monreal Vázquez, Ivonne, “Expondrán en Morelia y la Meseta Purépecha ‘Cherán en imágenes’.”, *Cambio de Michoacán*, México, 22 de junio de 2011.

Morales, Daniela, “Inevitable, partidizar el conflicto en Cherán, responde Montoya a Godoy”, *La Jornada Michoacán*, México, 13 de mayo de 2008.

Notimex, “IEM oficializa resultados de consulta en Cherán”, *El Universal*, México, 19 de diciembre de 2011.

Osorio Cabrera, Daniel, “Promotores buscan recursos para realizar talleres culturales en Cherán”, *La Jornada Michoacán*, México, 8 de julio de 2012.

Redacción El Cambio de Michoacán, “Dan la primera charla del ciclo ‘Cronografía Visual en Michoacán’.”, *Cambio de Michoacán*, México, 10 de agosto de 2012.

Redacción La Jornada Guerrero, “Sólo dos guerrerenses en la bienal Javier Mariano”, *La Jornada Guerrero*, México, 16 de noviembre de 2009.

Redacción La Jornada Michoacán, “Enmarcan actividades culturales a la ceremonia del encendido del fuego Nuevo”, *La Jornada Michoacán*, México, 29 de enero de 2013.

Torres, Alberto, “Pueblo purépecha se levanta contra criminales en Cherán”, *El Universal*, México, 4 de mayo de 2011.

Cibergrafía:

Agencia Quadratín, *Artistas Michoacanos expondrán en el Clavijero*, Disponible en: [<http://www.quadratín.com.mx/Noticias/Artistas-michoacanos-expondran-en-el-Clavijero>], Consultado el 25 de febrero de 2013.

Agencia Quadratín, *Efectuarán el próximo jueves marcha a favor de la paz en Cherán - Quadratín – Noticias Michoacán*, Disponible en

[<http://www.quadratin.com.mx/Noticias/Sucesos/Efectuaran-el-proximo-jueves-marcha-a-favor-de-la-paz-en-Cheran>], Consultado el 24 de marzo de 2013.

Efrén Capiz, *02. Orquesta de Quinceo*, Disponible en [<https://www.youtube.com/watch?v=gydPlylbdeQ>] Consultado el 3 de mayo de 2014.

Castellanos, Francisco, *Cherán: ira y dolor. Proceso*, Disponible en [<http://www.proceso.com.mx/?p=314323>], Consultado el 25 de febrero de 2013

CNNMéxico.com, *Las comunidades de México que han tomado el control en el combate al crimen*, Disponible en [<http://mexico.cnn.com/nacional/2013/02/14/comunidades-de-mexico-toman-en-sus-manos-la-seguridad-ante-el-crimen>], Consultado el 25 de febrero de 2013.

CONACULTA, *Inauguran la exposición colectiva Divergencias y Convergencias - Consejo Nacional para la Cultura y las Artes*, Disponible en: [http://www.conaculta.gob.mx/estados/sala_prensa_detalle.php?id=7253], Consultado el 26 de febrero de 2013.

del Castillo, Alejandra. *Cherán: 4 años de exigir justicia*, Disponible en [<http://www.animalpolitico.com/2012/02/cheran-4-anos-de-exigir-justicia/>], Consultado el 22 de marzo de 2013.

Escritores del Cine Mexicano Sonoro, *Echevarría, Nicolás*, Disponible en [http://escritores.cinemexicano.unam.mx/biografias/E/ECHEVARRIA_nicolas/biografia.html], Consultado el 2 de diciembre de 2011.

Fernández, Yanet, *La memoria audiovisual de los pueblos indígenas de México*, Disponible en [http://multidoc.rediris.es/cuadernos/num13/ponencias/viernes/01sesion_pdf/YanetFernandez.pdf], Consultado el 2 de diciembre de 2011.

Hurtado, Armando, *Exposición Artística en Cherán Michoacán (primera parte) | Armando Hurtado*, Disponible en: [<http://armandohurtado.com/arte/exposicion-artstica-en-cheran-michoacan-primera-parte/>], Consultado el 25 de febrero de 2013.

INEGI, *México en cifras. Información nacional, por entidad federativa y municipios. Cherán, Michoacán de Ocampo*, Disponible en [<http://www.inegi.org.mx/movil/MexicoCifras/mexicoCifras.aspx?em=16024&i=e>], Consultado el 29 de enero de 2013.

Lee, Silvia, Diego Legrand, *Cherán: Un año de la defensa de montaña | Sin Embargo*, Disponible en [<http://www.sinembargo.mx/14-11-2012/428983>], Consultado el 20 de febrero de 2013.

Martínez-Salanova Sánchez, Enrique, *El documental contemporáneo*, Disponible en [<http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/documentactual.htm>], Consultado el 2 de diciembre de 2012.

Radio Zapatista, *Boletín del gobierno comunal de Cherán K'eri sobre el asalto a la Escuela Normal Rural de Cherán*, Disponible en: [<http://radiozapatista.org/?p=7012>] Consultado el 25 de febrero de 2013.

Rojas, Elena, *A través del arte buscan difundir cultura de conservación ecológica - El Independiente de Zamora*, Disponible en: [<http://www.elindependiente.com.mx/a-traves-del-arte-buscan-difundir-cultura-de-conservacion-ecologica/>], Consultado el 26 de febrero de 2012]

SEDESOL, *Catálogo de Localidades*, Disponible en [<http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/LocdeMun.aspx?tipo=clave&campo=loc&ent=16&mun=024>], Consultado el 2 de febrero de 2013

Vidal, Aram, *Nuevas tendencias formales del cine documental en el siglo XXI*, Disponible en [<http://www.elojoquepiensa.net/elojoquepiensa/index.php/articulos/188>], Consultado el 2 de diciembre de 2012.

Vieyra Manzo, Armando, *La censura en el cine mexicano*, Disponible en [<http://www.libertaddepalabra.com/2011/03/la-censura-en-el-cine-mexicano/>], Consultado el 2 de diciembre de 2012.

The Oxford English Dictionary (2010), *Documentary: OED Online*, Disponible en: [<http://www.oed.com:80/Entry/52325>], Consultado el 19 de octubre de 2012.

YouTube.com, *Cherán Michoacan Hector Guerra, Rocco, Moyenej, Lengualerta, Hueso Ruben Albarran – YouTube*, Disponible en [<http://www.youtube.com/watch?v=GCC5iD927AE>], Consultado el 25 de febrero de 2013.

