

Universidad de Lima
Facultad de Comunicación
Carrera de Comunicación

**CAFÉ DESVELADO:
UN CORTOMETRAJE COMO
VENTANA AL CINE DE LA DIVERSIDAD**

Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el Título Profesional de Licenciado en
Comunicación

Pamela Alessandra Castillo Valdivia

Código 20101430

Asesor

Percy Reynaldo Subauste Villanueva

Lima – Perú
Abril del 2021

**CAFÉ DESVELADO:
UN CORTOMETRAJE COMO
VENTANA AL CINE DE LA DIVERSIDAD**

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN	x
INTRODUCCIÓN	xi
CAPÍTULO I: ¿POR QUÉ HACER CINE LGTB+?	1
1.1 Conceptos clave	1
1.1.1 Diversidad sexual	1
1.1.2 Queer	3
1.1.3 New Queer Cinema	4
1.1.4 Cine de mujeres	5
1.1.5 Plataformas de distribución	6
1.1.6 Festivales de cine	7
1.2 Una mirada queer en el cine universal	9
1.3 Antecedentes en el cine LGTB+ peruano	15
1.4 La audiencia ideal	17
1.4 Objetivos del proyecto audiovisual	19
CAPÍTULO II: EL PROCESO CREATIVO	20
2.1 Estructura narrativa	20
2.2 Dirección	22
2.2.1 Casting	23
2.2.2 Dirección de actores	24
2.3 Producción	26
2.3.1 Scouting de locación	26
2.3.2 Plan de rodaje	27
2.3.3 Presupuesto	29
2.4 Paleta de colores	30
2.5 Dirección de fotografía	32
2.6 Dirección de arte	35
2.6.1 Ambientación	35
2.6.2 Utilería	35
2.6.3 Vestuario	36
2.6.4 Peinado y Maquillaje	37

2.7 Dirección de sonido	38
2.7.1 Palabra	38
2.7.2 Efectos sonoros y ambientales	38
2.7.3 Música	39
2.7.4 Silencio	39
2.8 Post producción	40
2.9 Medios digitales	43
2.10 Material promocional	44
2.10.1 Press kit	45
2.10.2 Poster	45
2.10.3 Banner y laureles	45
2.11 Plan de festivales	46
2.12 Plataformas de distribución	47
2.13 Proyecciones en festivales	49
CAPÍTULO III: LO QUE APRENDES DEL CINE	51
3.1 Decisiones de pre producción	51
3.2 Soluciones en la puesta en escena	53
3.3 Correcciones en la post producción	54
3.4 Exhibición del cortometraje	54
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	56
FILMOGRAFÍA	59
ANEXOS	60

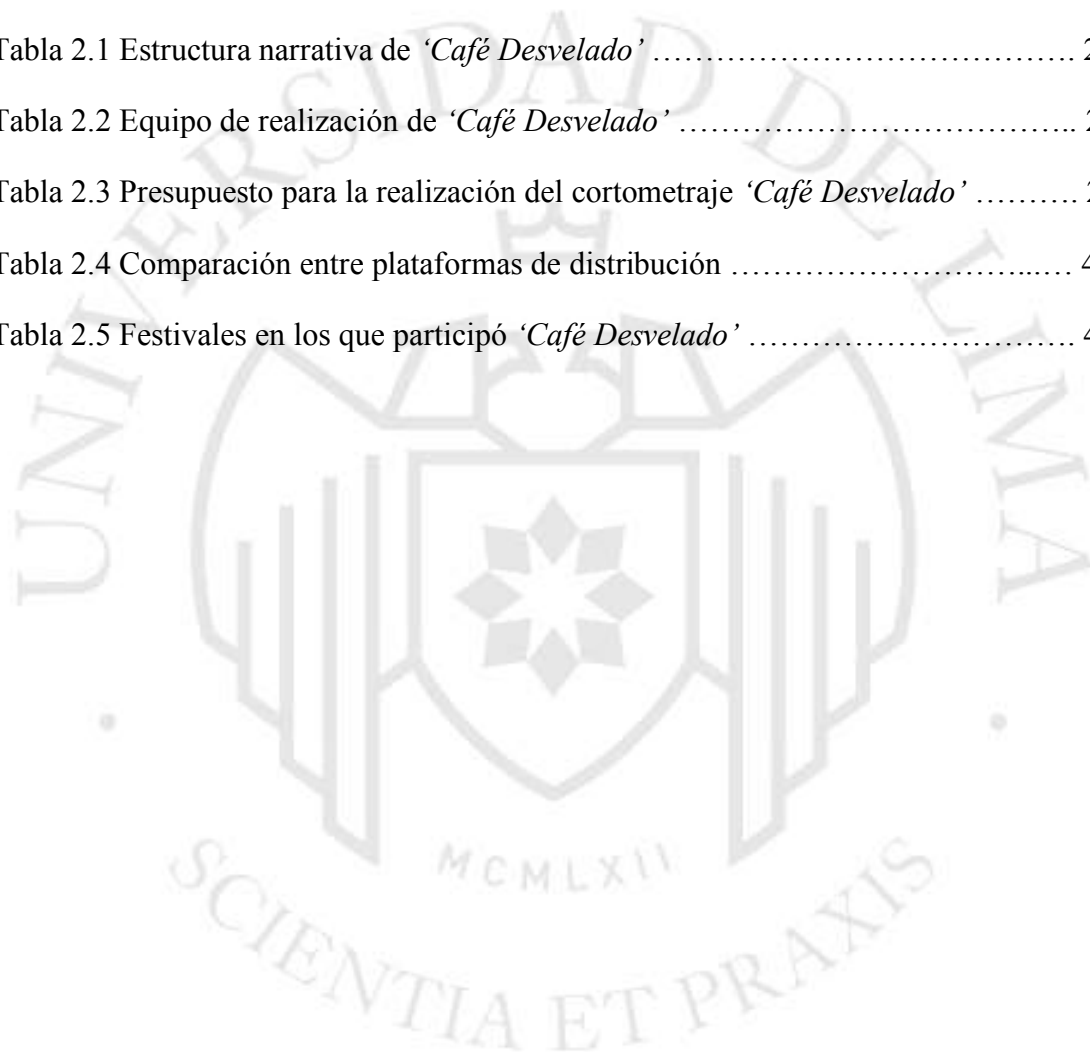
ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.1 Diversidad sexual de género y características sexuales	2
Figura 1.2 Still frame del largometraje ‘My Own Private Idaho’	4
Figura 1.3 Still frame del largometraje ‘La vie d’Adèle’	9
Figura 1.4 Still frame del largometraje ‘Water Lilies’	11
Figura 1.5 Still frame del largometraje ‘Fucking Åmål’	12
Figura 1.6 Still frame del largometraje ‘La vie d’Adèle’	14
Figura 1.7 Still frame del largometraje ‘Water Lilies’	14
Figura 1.8 Still frame del largometraje ‘Retablo’	16
Figura 1.9 Still frame del largometraje ‘Retablo’	17
Figura 1.10 Uso de dispositivos, plataformas y redes sociales de los millennials	18
Figura 2.1 Still frame del cortometraje ‘Café Desvelado’	20
Figura 2.2 Actrices del cortometraje ‘Café Desvelado’	24
Figura 2.3 Primera lectura de guion con las actrices	24
Figura 2.4 Directora ensayando con actrices en la locación final	25
Figura 2.5 Exteriores del Club Campestre ‘Mesa de Piedra’ en Cieneguilla	26
Figura 2.6 Asistentes de dirección coordinando las siguientes tomas de grabación	27
Figura 2.7 Grabando las últimas tomas del cortometraje	28
Figura 2.8 Paleta de Colores de ‘Café Desvelado’	30
Figura 2.9 Esquema de Color Análogo	31
Figura 2.10 Still Frame de ‘Café Desvelado’	31
Figura 2.11 Plano Conjunto - Still Frame de ‘Café Desvelado’	32
Figura 2.12 Primer Plano Picado - Still Frame de ‘Café Desvelado’	33
Figura 2.13 Directora de fotografía junto al Jefe de iluminación	34
Figura 2.14 Propuesta de ambientación de ‘Café Desvelado’	35
Figura 2.15 Propuesta de utilería de ‘Café Desvelado’	36

Figura 2.16 Propuesta de vestuario de ‘Café Desvelado’	36
Figura 2.17 Propuesta de peinado y maquillaje de ‘Café Desvelado’	37
Figura 2.18 Vestuario, maquillaje y peinado final de los personajes	37
Figura 2.19 Sonido directo colocando el micrófono inalámbrico	38
Figura 2.20 Secuencia final en Adobe Premiere Pro CC	40
Figura 2.21 Antes del proceso de corrección de color	41
Figura 2.22 Después del proceso de corrección de color	41
Figura 2.23 Flujo de trabajo en DaVinci Resolve	42
Figura 2.24 Fanpage de ‘Café Desvelado’	43
Figura 2.25 Fanpage de ‘Café Desvelado’	44
Figura 2.26 Perfil de ‘Café Desvelado’ en FilmFreeway	48
Figura 3.1 Equipo de dirección en scouting de locación	51
Figura 3.2 Preparación del encuadre cinematográfico	52
Figura 3.3 Coordinación entre directora y directora de fotografía	53
Figura 3.4 Página web de ‘Café Desvelado’	55

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.1 Flujo de distribución en las plataformas online	6
Tabla 1.2 Análisis narrativo de largometrajes LGTB+	10
Tabla 1.3 Análisis audiovisual de largometrajes LGTB+	13
Tabla 1.4 Películas peruanas LGTB+ de ficción desde el 2010 hasta el 2020	15
Tabla 2.1 Estructura narrativa de ' <i>Café Desvelado</i> '	21
Tabla 2.2 Equipo de realización de ' <i>Café Desvelado</i> '	23
Tabla 2.3 Presupuesto para la realización del cortometraje ' <i>Café Desvelado</i> '	29
Tabla 2.4 Comparación entre plataformas de distribución	47
Tabla 2.5 Festivales en los que participó ' <i>Café Desvelado</i> '	49

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 1 Guion	61
Anexo 2 Desglose de Producción	67
Anexo 3 Permiso de grabación en locación	70
Anexo 4 Solicitud de equipos audiovisuales	71
Anexo 5 Plan de Rosaje	72
Anexo 6 Presupuesto	75
Anexo 7 Referencias audiovisuales	77
Anexo 8 Photoboard	79
Anexo 9 Press kit	82
Anexo 10 Poster	94
Anexo 11 Material gráfico	95

RESUMEN

'*Café Desvelado*' es un cortometraje de ficción que explora la relación de una pareja no heterosexual ante una posible ruptura. Este Proyecto de Especialidad desarrolla la producción cinematográfica desde sus diferentes etapas y consigue ser exhibido en festivales de alcance mundial. Así, se demuestra que un producto audiovisual, junto a los correctos mecanismos de distribución, genera espacios de exposición y promueve el diálogo sobre temas de coyuntura, como es el de la diversidad sexual.

Palabras clave: *cortometraje LGTB+, diversidad sexual, new queer cinema, cine de mujeres, producción cinematográfica, plataformas de distribución, festivales de cine.*

ABSTRACT

'*Café Desvelado*' is a fiction short film that explores the relationship of a non-heterosexual couple in view of a possible breakup. This thesis develops film production from different stages and manages to be exhibited at world-wide festivals. Consequently, it is shown that an audiovisual product, together with the appropriate distribution mechanisms, generates exhibition spaces and promotes dialogue on current issues, such as sexual diversity.

Key words: *LGBTB+ short film, sexual diversity, new queer cinema, women's cinema, film production, distribution platforms, film festival.*

INTRODUCCIÓN

El cine ha sido uno de los principales aliados de la comunidad LGTB+, relatando con mayor frecuencia y responsabilidad historias de protagonistas no heterosexuales. En ese sentido, nace *'Café Desvelado'*, un cortometraje de ficción que otorga visibilidad al universo queer dentro de un escenario peruano que, en sus últimas décadas, produce escasas representaciones sobre la homosexualidad.

La construcción del presente Proyecto de Especialidad aborda la investigación con respecto al cine LGTB+, realizando un análisis narrativo y audiovisual de largometrajes nacionales y extranjeros. En este punto, se enfatiza sobre la participación de personajes femeninos, los ejes temáticos y el contexto en que transcurren las historias. A partir de esta evaluación, se desarrolla una propuesta audiovisual que explica desde la toma de decisiones en el proceso creativo hasta la distribución en festivales de cine que abordan la temática queer. Lograr el alcance en este último espacio de difusión resulta de vital importancia, pues abren ventanas de representación hacia la identidad sexual y reducen las barreras de discriminación.

La pantalla cinematográfica tiene un gran alcance entre las personas. Por ello, relatar historias con presencia de protagonistas queer resulta fundamental para exponer el tema de la diversidad sexual. De esta manera, el cine se convierte en la voz y reflejo de un mundo empático y diverso.

MATERIAL #1: Carpeta de archivos de *'Café Desvelado'*

UBICACIÓN: <https://bit.ly/3uom6i7>

MATERIAL #2: Fanpage de *'Café Desvelado'*

UBICACIÓN: <https://www.facebook.com/CafeDesveladoFilm>

MATERIAL #3: Plataforma de distribución de *'Café Desvelado'*

UBICACIÓN: <https://filmfreeway.com/CafeDesvelado>

CAPÍTULO I: ¿POR QUÉ HACER CINE LGTB+?

El cine es capaz de borrar fronteras sociales y se convierte en una herramienta de discusión para tratar temas fundamentales, uno de ellos: la diversidad sexual. Esta lucha es una realidad y su importancia radica en visibilizar a una comunidad que merece respeto e igualdad. Por eso, en el Perú es necesario narrar historias que representen estas identidades, porque nos ayuda a crecer como país, combatiendo así tantas formas de odio y violencia.

“La población homosexual echa en falta historias en las que verse reflejados. Tratar de ocultarlas y ofrecerlas de manera no verídica hace que esas experiencias fílmicas se relacionen con la propia de una manera negativa.”

(Sánchez del Pulgar, 2017: 101)

1.1 CONCEPTOS CLAVE

Antes de exponer mi Proyecto de Especialidad, me parece fundamental realizar una descripción de ciertos términos que complementen el desarrollo del presente proyecto audiovisual.

1.1.1 Diversidad sexual:

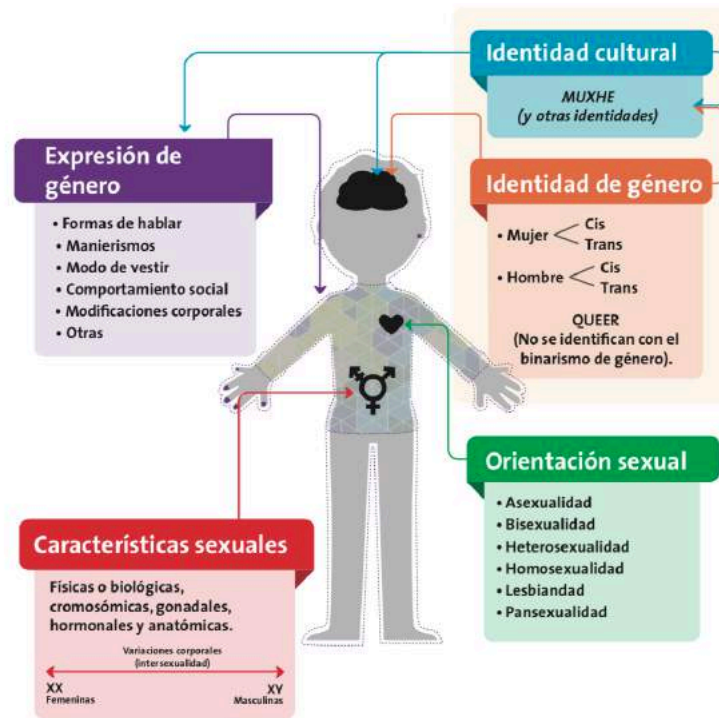
“El término diversidad sexual incluye las múltiples manifestaciones de la sexualidad humana, incluyendo la heterosexualidad, la lucha a favor del reconocimiento legítimo de grupos homosexuales, lésbicos, bisexuales, transexuales y travestis...”

(Flores, 2007: 61)

La diversidad sexual es hablar de todas las posibilidades que tienen las personas de expresar su sexualidad, significa reconocer que todos los cuerpos existen para manifestarse sin límites. Es importante que al referirnos a diversidad sexual se distingan los conceptos de sexo, género, orientación sexual e identidad de género.

Figura 1.1

Diversidad sexual de género y características sexuales

Fuente: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, México 2016

El sexo hace referencia a los cuerpos según sus características biológicas (genéticas, hormonales, anatómicas y fisiológicas), a partir de las cuales las personas son clasificadas como mujeres y hombres al nacer. Por su lado, el género corresponde a los atributos sociales y culturales que han sido asignados a los hombres y mujeres según sus creencias, personalidades, actitudes, sentimientos hasta formas de vestir, caminar y relacionarse.

La identidad de género es la identificación psicológica y social sobre el sexo y género de una persona, puede coincidir o no con el sexo asignado al nacer. Mientras que la orientación sexual corresponde a un patrón de atracciones emocionales, románticos y/o sexuales hacia un determinado género y sexo. La dimensión de la orientación sexual es extensa y suele atribuirse a las siglas LGTB+. Esta agrupación de las iniciales denomina de forma inclusiva a aquellas personas que se identifican como lesbianas, gays, transgénero, bisexuales. No existe una única manera de acoplar este término, pues la diversidad es más extensa incluyendo a personas intersexuales o asexuales.

1.1.2 Queer

Este término inglés tiene el significado de extraño o peculiar. *“Hay mucha gente rara en el mundo. Gente que no se adapta a las definiciones, ni a las categorías con las que entendemos la realidad. Gente diversa, gente ambigua... que nos llama la atención porque su forma de vestir, su aspecto físico, su comportamiento, su forma de hablar o de moverse es diferente a la de todos los demás.”* (Herrera, 2016: 57)

Esta palabra se utilizaba como insulto hacia la comunidad LGBTQ+, hasta que en los años 80's fueron ellos mismos quienes adoptaron el término para autodefinirse con orgullo. Lo que antes era significado de ofensa, ahora se valoriza.

Lo queer también es político. Dentro de esta lucha se complementó la filosofía del feminismo, donde se resalta la igualdad de derechos de las mujeres. Judith Butler concluye en su Teoría Queer una construcción de una sociedad en total libertad. Bajo esta visión, se plantea la deconstrucción de la sexualidad. Así como existen muchas maneras de ser mujer u hombre, también hay quienes no se ven incluidos o no encajan dentro de las etiquetas convencionales del género femenino o masculino. Así lo queer viene a ser una suerte de espacio donde cualquier rol es aceptado.

“Nos invita a dejar la bidimensionalidad para pensar en un mundo de infinitas dimensiones, y nos invita a transitar por los mundos sin anclarnos en ellos, con libertad de movimientos, sin fijarse a la etiquetas.”

(Herrera, 2016: 62)

Como sociedad, hemos aprendido a clasificar todo en categorías, y por ende, a pensar en binarismos que se oponen entre sí. Por ejemplo: bien/mal, negro/blanco, hombre/mujer, etc. Las etiquetas discriminan. Por ello, lo queer nos conduce a romper las etiquetas tradicionales de orientación sexual e identidad de género, alejándose del modelo heteronormativo; es decir, los estereotipos convencionales de género no son bienvenidos dentro de este pensamiento y en su lugar aceptan las múltiples formas de diversidad.

1.1.3 New Queer Cinema

El new queer cinema es una corriente que surgió en Estados Unidos durante los años 90's como herramienta cultural para reinventar la estereotipada imagen de personajes homosexuales presentada en el tradicional cine queer. Fue B. Ruby Rich quien bautizó este movimiento, y tal como lo menciona, “es un trabajo cinematográfico que rompía las reglas, o que directamente no estaba interesado en las reglas o en un contrato en Hollywood” (2017). Fue así que este cine pretendió mostrar un lenguaje radical para retratar la realidad de la homosexualidad, reflejando sin censura convenciones de la diversidad sexual.

Con la representación del colectivo LGTB+ de una forma más realista y humano, se adoptaron protagonistas con características positivas. Los filmes de esta corriente comparten una visión por representar y dar voz a marginados, con énfasis en transgéneros y transexuales, además de visibilizar a la comunidad gay afroamericana. Así mismo, se caracterizó por abordar otras aristas de la homosexualidad que reflexionan sobre el VIH y nuevas convenciones de identidad sexual como reivindicación del movimiento LGTB+. Por esta razón, suele contener imágenes que demuestran total libertad y que incluso podrían ser censuradas dentro de un cine conservador.

Figura 1.2

Still frame del largometraje ‘My Own Private Idaho’

Este movimiento cinematográfico con perspectiva de género suponía un bajo presupuesto pero de alta calidad a nivel artístico. Como referencias principales está *Boys don't cry* (Kimberly Peirce, 1999), que narra la historia de un chico transgénero que fue asesinado en 1993. Otra película representativa es *My Own Private Idaho* (Gus Van Sant, 1991), que retrata a dos chicos que prestan servicios sexuales sin distinción del género. Otro largometraje destacado es *Philadelphia* (Jonathan Demme, 1993), que cuenta la vida de un joven abogado que es despedido del trabajo cuando se descubre que tiene VIH.

1.1.4 Cine de mujeres

Hablar de cine de mujeres es referirnos al cine feminista, siendo así un tema reciente. El cine y la historia de las mujeres se inician en la década de los setenta y nace como protesta de la idea de la mujer dominada y proyectada para la sexualidad masculina. Como menciona María Castejón, “la mujer no puede pensarse a sí misma si no es dentro del estereotipo de mujer sumisa, ama de casa y madre que apenas participa en la trama o dentro del estereotipo de mujer sexuada, cuyo final siempre es trágico.” (2004).

Dentro de las pioneras que desarrollaron una teoría filmica feminista fue la británica Laura Mulvey, quien desarrolló que el cine comercial de Hollywood permitía un discurso patriarcal donde las mujeres son utilizadas como objetos eróticos y de esta forma se manipulaba a los espectadores a normalizar la idea de estimulación sexual.

Así es que surgen grupos interdisciplinarios de mujeres que trabajan con artistas feministas que buscan acciones para diluir el modelo de inferioridad que se había establecido y empiezan a visibilizar la esencia femenina. El movimiento impulsó la creación de festivales de cine de mujeres o secciones que exhibían este enfoque de género, en donde se revisaba la aparición y el significado de los roles de la mujer. Así, el cine independiente fue creciendo y beneficiándose con la incursión de directoras que plantean temas sociales.

“... los temas centrados en la raza, la homo, hétero y bisexualidad, el poder, la alteridad y la marginalidad forman parte del cada vez más amplio espectro explorado por la teoría cinematográfica feminista.”

(Castro, 2002: 23)

El monopolio masculino de producciones de cine acaparaba el mainstream; sin embargo, el impulso feminista durante los 70s permitió que se consolide un cine hecho exclusivamente por y para otras mujeres, en el ámbito del cine experimental y documental. De esta forma, se impulsó la representación del cuerpo y la construcción de identidad de mujeres como reivindicación cultural y social.

1.1.5 Plataformas de distribución

La revolución digital ha permitido facilitar la conexión con los festivales de cine. Antes la manera de enviar proyectos resultaba lento y hasta costoso por la cantidad de copias que se debían producir para ser enviados a estos canales de distribución. Ahora con rellenar un formulario virtual resulta más práctico traspasar fronteras.

“Su modelo de negocio es muy simple y busca reemplazar el correo tradicional en el envío de material ofreciendo una alternativa más rápida, económica y segura.”

(García, 2015: 6)

Entre las plataformas más destacadas están: FilmFreeWay, Festhome, Clickforfestival y Withoutabox. Lo que tienen en común es que dentro de su base de datos integran festivales de mayor prestigio, en la cuales la tasas de inscripción pueden resultar gratuitas o de muy bajo costo. Asimismo, disponen de un buscador avanzando que clasifica proyectos según su género, tema, duración, país o año de producción.

Tabla 1.1

Flujo de distribución en las plataformas online

Fuente: elaboración propia

El proceso de inscripción es el siguiente. El archivo h264 de la película o cortometraje puede ser subido a Vimeo o tiene la posibilidad de ser colgado en alta calidad dentro de la plataforma. El espacio permite albergar toda información valiosa sobre el proyecto. Se pueden subir fotografías, press kit, o material gráfico que complementa y dé cierto valor profesional al producto. Por último, según las condiciones de la plataforma y del festival dependerá el costo de suscripción. Esta tasa de inscripción admite de manera exclusiva al cortometraje, previa evaluación.

“Para los festivales las plataformas pueden representar una ayuda efectiva para organizar y visualizar las inscripciones realizadas así como para facilitar la gestión del trabajo.”

(García, 2015: 6)

Así es como al alcance de un clic y de forma inmediata, estos espacios digitales facilitan al realizador audiovisual la búsqueda de futuras proyecciones. Ya no se tiene que depender de grandes instituciones para diseñar una ruta de festivales, pues estas plataformas cuentan con una alerta o aviso con las convocatorias que se abren o los cierres que se aproximan.

1.1.6 Festivales de cine

Sin espectador, la película no existe. Un festival de cine es un evento temporal donde se aprende y reflexiona sobre algún tema o punto de vista retratado a través de un producto audiovisual. Este evento favorece el encuentro de profesionales del sector industrial del cine y sirve como instancia de negocios donde se habla de futuros proyectos, coproducciones, contratos de distribución o invitaciones a otros festivales. Muchas veces, es aquí donde nacen los siguientes proyectos del séptimo arte.

“El aspecto más interesante (de los festivales) es que acercan una buena oferta cultural a un público que normalmente no tiene acceso a ese tipo de creación audiovisual y suelen incluir retrospectivas interesantes que dan a conocer las obras de autores pocos difundidos en los medios.”

(Mosquera, 2002: 68)

Estos eventos no solo dan a conocer películas de alta calidad. Los festivales de cine se convierten en un espacio imprescindible dentro de la trayectoria filmica de directores, productores, guionistas o cualquier realizador del rubro, pues al tratarse de un evento competitivo, se otorga un premio o reconocimiento que da mayor reputación al realizador. La premiación no es todo. El hecho de que una película sea seleccionada por un jurado implica cierto prestigio y genera también una imagen positiva.

Un festival de cine no es entrar a una sala de cine tradicional con proyecciones comerciales. Su importancia radica en visibilizar la cultura cinematográfica de proyectos de diversas partes del mundo. De esta forma, una selección internacional enriquece la exhibición y genera una diversificación de cintas según su coyuntura geográfica. Este es el atractivo de cada festival, pues acerca a la pantalla nuevas propuestas de alrededor del mundo.

“Con el certamen se vende también la imagen de la ciudad, una imagen a favor de la cultura y del cine, es decir, del gusto por el conocimiento artístico tradicional y por las nuevas tendencias.”

(Jurado y Cortés, 2018: 92)

La gestión de festivales incluye dentro de su programación películas y cortometrajes de todo género: ficción, documental, animación, experimental, videodanza o videoclips. Dentro de este espacio colectivo existen también conversatorios donde intervienen ponentes especializados en un tema o área audiovisual. Esta participación brinda una experiencia valiosa con los miembros de la comunidad y con aficionados.

En el caso específico de los cortometrajes, estos proyectos se exhiben en su mayoría por medio de festivales; sin embargo, existen salas de cine que proyectan cortometrajes antes del visionado de la película. Las cadenas de televisión también suelen emitir esporádicamente algún cortometraje dentro de su programación. Y la internet también sirve de plataforma para espacio de alojamiento para poder visualizar una película en el tiempo y espacio de la comodidad del espectador.

1.2 UNA MIRADA QUEER EN EL CINE UNIVERSAL

“New Queer Cinema estaba destinado a captar el ritmo de un nuevo tipo de película, que era fresco, vanguardista, de bajo presupuesto, sin disculpas, sexy y estilísticamente atrevido.”

(Rich, 2013: 131)

Para la creación de mi cortometraje tomo como referencia tres películas de corte queer de distintas décadas: 1990, 2000 y 2010. *‘La vie d’Adèle’* (Abdellatif Kechiche, 2013), que relata la vida de la adolescente Adèle quien conoce a Emma, una artista que vive libremente su sexualidad. *‘Water Lilies’* (Celine Sciamma, 2007), que narra la historia de Marie, una quinceañera tímida que cuando va a la piscina de un barrio parisino queda impresionada por Floriane, la capitana del equipo juvenil de natación acuática. Y *‘Fucking Åmål’* (Lukas Moodysson, 1998), que cuenta la historia de Elin, una de las chicas más populares de una remota escuela en Suecia, quien aburrída de la rutina asiste al cumpleaños de Agnes, una joven retraída de quien se rumorea es lesbiana.

Figura 1.3

Still frame del largometraje ‘La vie d’Adèle’

La elección de estas películas es porque las protagonistas son mujeres jóvenes no heterosexuales que están descubriendo y aprendiendo a lidiar con su sexualidad. Este es el tema principal que busco desarrollar en mi cortometraje. Asimismo, estos largometrajes tienen un alto nivel en la producción audiovisual, tanto en el manejo de la dirección de fotografía creando a través de la iluminación una atmósfera única en cada escena; así como también en la dirección de arte que propone una paleta de colores particular que ayuda a acentuar ciertas emociones.

De esta manera, realizo como punto de partida un análisis comparativo de los aspectos narrativos que presentan estos largometrajes LGTB+ contemporáneos, y la manera en la que van a influir en mi proyecto.

Tabla 1.2

Análisis narrativo de largometrajes LGTB+

Aspectos Narrativos	<i>La vie d' Adèle</i>	<i>Water Lilies</i>	<i>Fucking Åmål</i>
Tema Principal	Aceptación de la orientación sexual	Descubrimiento de la identidad sexual	Búsqueda de la identidad sexual
Ejes Temáticos	Los prejuicios de la sociedad	El despertar emocional y sexual	El bullying en etapa escolar
	Nuevas relaciones de pareja	La complicidad de una relación amical	La aceptación en la adolescencia
	La primera ruptura sentimental	La primera decepción amorosa	La salida del closet
Protagonista	Lesbiana	Lesbiana	Lesbiana
Contexto	Ciudad al norte de Francia	Pequeña ciudad en Francia	Remoto pueblo en Suecia
Final	Desolador	Desolador	Gratificante

Fuente: elaboración propia

El sufrimiento en las relaciones de amor es una constante en estos tres proyectos cinematográficos; sin embargo, el tema principal no es lo único que tienen en común. La forma en cómo se aborda el arco dramático y el desarrollo de las protagonistas son los aspectos que más rescato como referencia para mi cortometraje.

En *'La vie d' Adèle'* el personaje principal está en constante aceptación de sí misma, influida por la opinión de su pareja y de sus amigos. Por esta razón, motivada por sus dudas y miedos internos, le cuesta tomar decisiones, produciendo finalmente la ruptura con Emma. Por otro lado, Marie en *'Water Lilies'* es una joven tímida que

muestra su despertar emocional y sexual hacia Floriane. Esta atracción termina por confundir a ambas; sin embargo, Floriane más pendiente de la aceptación social evita alguna relación afectiva con Marie, causando la primera decepción amorosa de la protagonista. Por su parte, Elin en *'Fucking Åmål'* también sufre por amor cuando se da cuenta de que extraña a Agnes, pero para no escuchar las burlas de su hermana y compañeros de clase, oculta sus sentimientos causándole tristeza.

Figura 1.4

Still frame del largometraje 'Water Lilies'

En síntesis, las tres películas narran historias de desamor, pero con un mensaje importante de autovaloración. Por ejemplo, en la última escena de la *'La vie d' Adèle'* nos cuenta de forma tácita que la protagonista está dispuesta a dejar a un lado lo que fue su relación con Emma para seguir creciendo como mujer. Marie en *'Water Lilies'* reafirma la verdadera amistad con Anne, pues ambas viven su primera decepción de amor y, de esta forma, se acompañan en el duelo. En *'Fucking Åmål'*, aunque resulta una historia con final gratificante, se muestra también el crecimiento de ambas al decidir empezar una relación e ignorar los tantos prejuicios de un pueblo tradicional.

El excelente trabajo en la dirección de actores en estas tres películas plantea una naturalidad en las interpretaciones. Tanto los personajes de Adèle, Elin y Marie poseen verdad en sus expresiones y diálogos, siendo fácil la conexión hacia ellas. Este es un aspecto que busco plantear en mi proyecto para retratar a una pareja auténtica y generar una sensación de empatía.

Por otro lado, la evolución en los personajes tiene un resultado positivo a lo largo de la estructura narrativa. Adele en *'La vie d' Adèle'* se muestra como una joven que tiene pocas aspiraciones en su vida profesional; sin embargo, termina segura de sí misma con un camino prometedor. En el caso de Marie en *'Water Lilies'* empieza como una chica que oculta sus sentimientos, pero su arco dramático hace que ella tenga confianza en sí misma y viva libremente. Por su parte, Erin en *'Fucking Åmål'* deja los prejuicios y acepta su sexualidad.

Figura 1.5

Still frame del largometraje 'Fucking Åmål'

El contexto donde se desarrollan las historias me parece un tema importante de destacar, pues estos escenarios son parte de las vivencias y secretos de los personajes. Las tres atmósferas cinematográficas resultan alejadas de la bulla de la ciudad, siendo las escenas en exteriores las que tomo como referencia. Por ejemplo, las secuencias de enamoramiento en *'La vie d' Adèle'* se sitúan en el campo cerca a un lago, dándoles tranquilidad para poder expresarse a plena luz del día. En *'Fucking Åmål'* las chicas tienen varios momentos íntimos cuando salen a pasear cerca al puente de su pueblo. Estas caminatas nocturnas, aisladas de sus familiares o de sus compañeros del colegio, fortalecieron el lazo entre ambas. Por otro lado, en *'Water Lilies'* uno de los exteriores se presenta debajo de un oscuro y alejado puente de un barrio de Paris, en donde Marie y Floriane se ven a escondidas. Este espacio solitario

Tabla 1.3***Análisis audiovisual de largometrajes LGTB+***

Aspectos Audiovisuales	<i>La vie d' Adèle</i>	<i>Water Lilies</i>	<i>Fucking Åmål</i>
Paleta de colores	Tonos azules	Tonos verdes	Tonos rojizos
Temperatura	Frío	Frío	Cálido
Planos	Cerrados	Abiertos	Cerrados
Movimientos de cámara	Paneos	Fijo	Cámara en mano
Iluminación	Luz artificial	Luz artificial	Luz natural

Fuente: elaboración propia

Desde el punto de vista técnico y artístico que plantean estos proyectos audiovisuales, los he evaluado para conocer cuál es el lenguaje audiovisual que adoptan para contar conscientemente cada plano del relato. Por ello, a continuación, presento un análisis comparativo de los aspectos visuales que sirven como referentes para la creación de mi cortometraje.

La paleta de colores es un aspecto primordial en la construcción visual de un proyecto. En *'La vie d' Adèle'* la presencia del azul se encuentra en la caracterización, desde el cabello de una de las protagonistas hasta en elementos de utilería. La connotación de esta tonalidad hace hincapié a la etapa de tranquilidad y seguridad por la que atraviesa la pareja. El color en *'Water Lilies'* maneja una gama de verdes que está presente en la atmósfera de las locaciones, enfatizando el sentido de crecimiento y juventud de las protagonistas. En *'Fucking Åmål'*, los colores cálidos como el rojo se encuentran presentes en el vestuario y la dirección de fotografía. Esto refleja la frustración de los personajes por sus inseguridades, pero también representa como símbolo de amor.

Figura 1.6

Still frame del largometraje 'La vie d'Adèle'

El lenguaje audiovisual en *'La vie d' Adèle'* y *'Fucking Åmål'* presenta planos cerrados que se acercan a los sentimientos de los personajes, teniendo movimientos de cámara dinámicos para enfatizar estas expresiones. La visión en *'Water Lilies'* mantiene por lo general planos abiertos y fijos, siendo más conscientes del entorno. En cuanto a la iluminación, las películas francesas plantean una luz artificial y *'Fucking Åmål'*, respetando la coherencia de su lenguaje, retrata la historia con mayor realismo adoptando iluminación natural. Teniendo en cuenta estos aspectos, *'Café Desvelado'* plantea una paleta de colores rojiza en representación de la pasión, que será contrastada con una temperatura fría y con planos fijos que resaltan la interpretación.

Figura 1.7

Still frame del largometraje 'Water Lilies'

1.3 ANTECEDENTES EN EL CINE LGTB+ PERUANO

Somos un país homofóbico. El escenario nacional presenta una escasa y limitada producción de proyectos cinematográficos que incluyen como eje principal la temática LGTB+. El discurso es y sigue siendo controversial en nuestra sociedad; sin embargo, existen ciertos referentes que abordan la homosexualidad. A continuación, presento un listado de las principales películas peruanas de ficción con protagonistas LGTB+, que fueron estrenadas en el cine comercial en los últimos 10 años.

Tabla 1.4

Películas peruanas LGTB+ de ficción desde el 2010 hasta el 2020

Película	Temática	Protagonista	Año
<i>‘Contracorriente’</i>	La autoaceptación de la orientación sexual	Gay	2010
<i>‘El Pecado’</i>	El descubrimiento infantil de la sexualidad	Transexual	2010
<i>‘Sebastián’</i>	El afrontamiento de la sexualidad	Gay	2014
<i>‘Sin vagina, me marginan’</i>	La lucha para reafirmar la identidad sexual	Transexual	2017
<i>‘Retablo’</i>	La tolerancia frente a una orientación sexual	Gay	2018

Fuente: elaboración propia

El cine nacional de temática LGTB+ ha transitado durante los últimos 10 años dentro de un contexto hegemónicamente masculino. Si bien, las producciones no han sido continuas, estos coinciden en exhibir protagonistas gays, transexuales y bisexuales, olvidando historias de mujeres homosexuales dentro de la pantalla grande. Asimismo, la difusión de estos proyectos ha sido y sigue siendo limitada en los circuitos de cine comercial, y de llegar a la pantalla grande, se han establecido por un tiempo limitado.

La homosexualidad peruana ha sido retratada con desprecio, siendo los ejes temáticos la intolerancia e hipocresía social. Tanto en *'Contracorriente'* (Javier Fuentes-León, 2010) como en *'Sebastián'* (Carlos Ciurlizza, 2014), los protagonistas son discriminados por los prejuicios de sus propios amigos y vecinos pertenecientes a una comunidad social tradicional. En *'El Pecado'* (Palito Ortega, 2010) y *'Retablo'* (Álvaro Delgado, 2018), los protagonistas sufren la marginación desde el punto de vista de la violencia física, provocando la muerte en la última película mencionada.

Figura 1.8

Still frame del largometraje 'Retablo'

La construcción de los protagonistas homosexuales muestra a personajes tristes y atormentados. La vergüenza en un aspecto propio de estos individuos. Por ejemplo, Miguel en *'Contracorriente'* se presenta como alguien tímido y avergonzado de su orientación sexual. El protagonista de *'Sebastián'* resulta ser retraído ante la sociedad que lo vio crecer. Eduardo en *'El Pecado'* es un niño tímido que huye de Ayacucho por las constantes agresiones de sus familiares. Y Barbie, en *'Sin vagina, me marginan'*, es una transexual que vive en constante discriminación por la sociedad limeña.

La fuerte presencia religiosa se observa como otro componente temático. Estos antagonistas con fervor católico no aceptan la presencia de una persona homosexual y tienden a juzgarlos o incluso agredirlos con tal que conseguir revirtir lo que consideran como enfermedad. Por otro lado, el universo de las historias con protagonistas gays son narradas lejos de la capital presentando un barrio norteño en *'Sebastián'*, un pueblo de pescadores en *'Contracorriente'*, y la sierra andina en *'El Pecado'* y *'Retablo'*.

Figura 1.9

Still frame del largometraje ‘Retablo’

El recorrido cinematográfico peruano sobre este tema se ha estancado debido a su poca constancia. Inclusive todavía no han desarrollado largometrajes de ficción que aborden personajes femeninos como protagonistas. De esta manera, mi Proyecto de Especialidad propuesto como un cortometraje funciona como expresión de activismo para la comunidad queer que no es bien representada. Lo que necesitamos es una sociedad empática que discuta sobre los problemas que enfrenta el colectivo LGTB+, que expresen con libertad una cultura del respeto que hable desde la sexualidad, y que además funcione como reivindicación y empoderamiento de la sexualidad femenina.

1.4 LA AUDIENCIA IDEAL

“El cine que habitualmente se comercializa y al que acceden los ciudadanos... procede de la cultura occidental, reflejando sus valores, problemáticas, aspiraciones, miedos, relaciones sociales, etc. En definitiva su cosmovisión.”

(Ríos y Gómez, 2014: 190)

Al tratarse de una historia que aborda personajes homosexuales, el espectador potencial del cortometraje son personas ubicadas dentro de la generación millennials. Este público incluye hombre y mujeres entre 25 a 40 años de edad, que tienen afinidad sobre temas de expresión de la diversidad sexual y orientación sexual en una temprana edad como la juventud. La importancia de este segmento radica en un público que tiene como base la tolerancia y respeto para abordar esta temática de género.

La cosmovisión del público integra a personas con estudios superiores, quienes tienen especialidades en carreras de Humanidades como Sociología, Antropología, Psicología, entre otros. De esta manera, su perspectiva del mundo se caracteriza por defender intereses sociales sobre temática inclusiva, identidad de género y movimiento feminista, llegando a ser sujetos activos que participan de actividades por los derechos humanos.

Figura 1.10

Uso de dispositivos, plataformas y redes sociales de los millennials

Fuente: Ipsos Perú

El perfil socioeconómico de este público se orienta a los sectores A, B y C, pues se trata de un grupo que tiene acceso a dispositivos digitales y, que además, cuenta con conexión frecuente a internet. Asimismo, tiene actitudes relacionadas a la tecnología a través del streaming, donde pueden utilizar plataformas digitales como Netflix o Amazon Prime para ver series y largometrajes de ficción o documental, llegando a ver decenas de proyectos al mes.

Este público también suele acudir a cadenas de cine para ver películas comerciales, pero también es un perfil que conoce y asiste a festivales de cine para ver cortometrajes independientes. Así mismo, este público tiene como hábito de consumo actividades recreativas y artísticas como el teatro, música, pintura y fotografía, asistiendo a museos y galerías de arte.

1.5 OBJETIVOS DEL PROYECTO AUDIOVISUAL

Objetivo Principal:

- Realizar un cortometraje de ficción que aborde el tema de la diversidad sexual para mostrar personajes femeninos.

Objetivos Secundarios:

- Diseñar una estética visual dentro de una atmósfera natural que resalte aspectos de la fotografía y dirección de arte.
- Realizar una estrategia de distribución para exhibir el cortometraje en festivales nacionales e internacionales.

La importancia de crear el cortometraje *'Café Desvelado'* nace de la necesidad de contar un testimonio que aporte en el cine peruano LGTB+, pues nuestra biblioteca fílmica sobre este tema es escaso y más aún si se trata de protagonistas mujeres. Así mismo, es indispensable producir un proyecto audiovisual de calidad para que llegue a diferentes ciudades del mundo y de esta forma demostrar la utilización de plataformas digitales de exhibición que potencian la difusión del cortometraje.

CAPÍTULO II: EL PROCESO CREATIVO

El cine propone una exploración audiovisual que cuenta con una amplia dimensión estética y un sinfín de técnicas o estilos que codifican el relato según la propia visión del director. A continuación, presentaré la inspiración que me hizo producir un universo queer y la toma de decisiones de cada aspecto técnico que me ayudó a hacer realidad esta historia LGTB+.

2.1 ESTRUCTURA NARRATIVA

Mi cortometraje fue escrito con la intención de explorar una relación no heterosexual que aborde el crecimiento de una mujer cuando a través de una ruptura sentimental, logra el camino hacia el amor propio. *'Café Desvelado'* presenta a la pareja conformada por Nina y Pía. Cada una de ellas representa una fuerza contraria para lograr su objetivo dentro del relato. Por su parte, Nina necesita que Pía se comprometa con ella para mantener una relación a distancia, mientras que Pía necesita terminar con Nina para poder disfrutar su soltería con total libertad mientras viaja en el extranjero.

Figura 2.1

Still frame del cortometraje 'Café Desvelado'

El relato de ‘*Café Desvelado*’ presenta dos escenas planteadas en una estructura aristotélica, es decir, de forma lineal con tres actos.

Tabla 2.1

Estructura narrativa de ‘Café Desvelado’

<i>ACTO I</i>	
Planteamiento	Una pareja instala un campamento en medio de la naturaleza para pasar la última noche juntas. Debido a las bajas temperaturas, Pía sirve dos tazas de café mientras que Nina se maquilla mientras la espera.
Detonante	El status quo de Nina se rompe cuando ella le pregunta a su novia si la va a extrañar cuando se vaya de viaje; sin embargo al no obtener respuesta, se incomoda y empieza a cuestionarla.
Punto de giro I	La tensión aparece debido al catalizador anterior. Nina pone en aprietos a sus novia para convencerla de no realizar dicho viaje y se quede con ella.
<i>ACTO II</i>	
Nudo	El enfretamiento entre Nina y Pía va creciendo. Por un lado, Nina trata de convencer a su novia de que una relación a distancia podría funcionar si se comprometen, mientras que Pía desanima esa opción.
Punto de giro II	Debido a las presiones de Nina, Pía termina confesando que quiere terminar con ella, a pesar de que considera que no habrá otra persona que la ame. Y como si no fuera a importarle más el tema, Pía escapa de la situación yéndose a la carpa en busca de más café.
<i>ACTO III</i>	
Clímax	Nina se da cuenta de la revelación que hizo Pía, que nunca la amó. Sin embargo, cuando Pía regresa Nina renuncia a su acción dramática y es ella quien termina con la relación.

Desenlace	Luego de que Nina no logra su objetivo, ella sigue su rumbo y vuelve a aparecer con el mismo lápiz labial que utilizó en la escena inicial. Rompe la cuarta pared demostrando crecimiento.
------------------	--

Teniendo clara la idea y acción dramática de los personajes con respecto a la historia, pude construir la sinopsis de mi proyecto, siendo el siguiente:

A pocos días de salir del país, Pía prepara un campamento de despedida al exterior de la ciudad, sin imaginar que Nina planea mantener un compromiso a distancia. Una larga velada y varios sorbos de café pondrán en duda el futuro de la relación.

Anexo 1: Guion

2.2 DIRECCIÓN

El liderazgo es una aptitud imprescindible al momento de asumir la dirección de un proyecto audiovisual. Ser la cabeza del equipo significa establecer canales de comunicación que pueda fortalecer el proceso creativo del cortometraje. De esta manera, la persona encargada de dirección impulsa y evalúa, con el resto del área, las mejores propuestas para contar visualmente un historia.

En tal sentido, la visión que presento en *'Café Desvelado'* envuelve una situación de intimidad en medio de la naturaleza, donde se resalta la privacidad de la pareja. Para diseñar este cortometraje, se inició con la propuesta de arte que suscribe colores cálidos, propios de una escena romántica, y que se enfrenta a una fotografía fría, propia de un ambiente nocturno en que transcurre la historia.

Con el guión listo, fui convocando a amigas y amigos especialistas en cada área para comentarles sobre el proyecto. Para mí fue importante que leyeran el texto y que sintieran alguna conexión, ya sea con los personajes, con la atmósfera o con el tema abordado. Es así que, con reacciones y comentarios positivos, el grupo humano se constituyó de la siguiente forma.

Tabla 2.2

Equipo de realización de ‘Café Desvelado’

<i>EQUIPO DE REALIZACIÓN</i>	
Dirección	Directora 1er asistente de dirección 2do asistente de dirección
Producción	Productora ejecutiva Productora general Productora de campo
Fotografía	Directora de fotografía Asistente de cámara Gaffer Luminotécnico Fotografía fija Making of
Sonido	Director de sonido Sonido directo
Arte	Directora de arte Asistente de arte Peinado y maquillaje

2.2.1 CASTING

Con el equipo estructurado, lo siguiente fue convocar a las protagonistas de la historia. El gran dominio escénico de Fiorella Pennano en sus diversas interpretaciones, tanto de teatro como de cine, sumado a la particular naturalidad que deslumbró en la obra “Stop Kiss” (2015), me llevaron a considerarla como primera y única opción para el personaje de Nina. Mientras que, para el papel Pía, la de mayor compatibilidad fue con Camila Ferrer, con quien pude comprobar por medio de una primera lectura de guion, la afinidad que emanaba de la interacción de ambas actrices.

Figura 2.2

Actrices del cortometraje ‘Café Desvelado’

Fiorella Pennano

Camila Ferrer

2.2.2 DIRECCIÓN DE ACTORES

Me contacté con las actrices por medio de Facebook y les conté sobre mi propuesta de hacer esta historia LGBT. Ambas respondieron muy interesadas de visibilizar un cortometraje de este tipo. Así que coordinamos para reunirnos y hacer una revisión del texto literario. La lectura no solo ayudó a crear un guion más fluido y natural, sino que este proceso nos ayudó a romper la tensión y que las actrices pudieran entrar en personaje.

Figura 2.3

Primera lectura de guion con las actrices

Dirigir a los actores es un trabajo muy delicado y bastante personal. La espontaneidad y naturalidad fueron los primeros aportes para crear esta historia con verdad. En mi caso como directora, dejé que Fiorella y Camila puedan desenvolverse y que propongan las cualidades de sus personajes. Para mí fue importante conocer sus opiniones sobre cómo percibieron la historia y qué sintieron acerca de sus personajes. Esta retroalimentación me sirvió para moldear ambos papeles y diferenciarlos según sus propios objetivos.

“En escena no debe haber palabras sin alma y sin sentido. Las palabras no pueden estar allí separadas de las ideas ni de la acción.”

(Stanislavski, 2016: 147)

En esta lectura fui incisiva con respecto al ritmo de cada diálogo. Según avanzamos las unidades de acción, se fue probando ciertos tonos para acentuar el dramatismo. A partir de ello, me enfoqué en crear la puesta en escena. El cortometraje tiene 2 secuencias en una única locación, tenía que dar cierto respiro a los diálogos para crear la sensación de paso del tiempo. Por ejemplo, para el personaje de Pía fue importante resaltar las acciones físicas; y con respecto a Nina, mi idea fue crear mayor empatía emocional con el espectador, exponiendo sensibilidad a través del lenguaje.

Figura 2.4

Directora ensayando con actrices en la locación final

2.3 PRODUCCIÓN

El desglose de producción puso en orden todos los elementos que son necesarios a la hora de rodaje. A continuación, presentaré la toma de decisiones para lograr que la puesta en escena sea la ideal en *'Café Desvelado'*.

Anexo 2: Desglose de Producción

2.3.1 SCOUTING DE LOCACIÓN

La locación para contar esta historia no podía ser en interiores, porque quería alejar a los personajes de la idea del encierro para evitar ocultarlas en cuatro paredes. Por esta razón, el campo de noche me pareció la escena más entrañable. Un espacio alejado del bullicio de la ciudad para encontrarnos con un lugar naturalmente íntimo. Mi primera opción fue Cieneguilla, un distrito campestre al que llegamos de forma accesible. A solo unos minutos, pasamos de escuchar las fuertes bocinas a sentir el crujido de las hojas y el discurrir del río.

Figura 2.5

Exteriores del Club Campestre 'Mesa de Piedra' en Cieneguilla

El scouting lo realicé con la productora general, la directora de fotografía y la primera asistente de dirección por el periodo de un mes. En busca de esa zona que inspire intimidad entre los personajes, lo ideal fue cerca al río. Por ello, entramos al restaurant campestre *'Mesa de Piedra'* el cual tiene una desviación con el río Lurín.

Conversando con Lenin Tello, el personal autorizado del establecimiento, se le explicó que sería para el desarrollo de esta Tesis de Licenciatura, y sin ningún problema, optaron por ayudarnos gratuitamente. Con el permiso listo, ayudado por la Universidad de Lima, volvimos para terminar con los trámites y empezamos con la parte artística.

Anexo 3: Permiso de grabación en locación

2.3.2 PLAN DE RODAJE

La realización del cortometraje tuvo un día de duración, siendo la citación en Santiago de Surco a las 4:00 pm para evitar el tráfico de la hora punta. Por este motivo, se contrató el servicio privado de un bus que transporte a todo el equipo para llegar juntos al distrito de Cieneguilla cerca de las 6:00 pm.

Grabar en exteriores es todo un desafío, así que la primera tarea fue establecer un área de producción antes de que anochezca y así poder instalar ciertos puntos de luz debido a que no se contaba con grupo electrógeno. Para este fin, los equipos de iluminación se conectaron en el resort campestre Mesa de Piedra, ubicado a quince metros de la zona de grabación. Sin embargo, se presentaron fallas que retrasaron el rodaje. Durante este tiempo, la luz brindada fue mediante los faros delanteros del bus, que iluminaban la zona de rodaje.

Figura 2.6

Asistentes de dirección coordinando las siguientes tomas de grabación

Mientras se buscaban nuevos puntos de luz, el equipo de sonido se alejó del plató y fue grabando los ambientales naturales, mientras que el área de dirección de fotografía fue ubicando los fresneles según el plano de planta, al igual que la dirección de arte que fue creando la atmósfera de campamento. A unos 20 metros, logramos conseguir un nuevo punto de luz, así que iniciamos el ensayo con las actrices. Se repasó el texto y se hicieron algunas correcciones en los diálogos para tener un texto más real. Finalmente, se realizó el blocking de puesta en escena que ayudó tanto al equipo de reparto como al equipo técnico a reconocer el espacio real y movimientos dentro de la historia.

Figura 2.7

Grabando las últimas tomas del cortometraje

El rodaje empezó cerca de la medianoche. El factor de mayor prioridad pasó a ser el tiempo, porque según la narrativa la historia transcurre una noche de amanecida. Por lo tanto, se debían grabar las primeras tomas para conseguir el paso gradual de la noche al alba. Entonces, el orden de grabación dio prioridad a la fotografía, teniendo en cuenta que se debían terminar todos los planos desde un mismo tiro de cámara para aprovechar la iluminación y evitar cambios en el plató. Finalmente, el rodaje terminó a las 6.30 a.m. con una duración de 6 horas.

Anexo 4: Solicitud de equipos audiovisuales

Anexo 5: Plan de rodaje

2.3.3 PRESUPUESTO

El costo de realización de 'Café Desvelado' fue de S/. 33,260; siendo S/. 7,360 el monto real que se invirtió y los S/. 25,900 que restan sería un valor estimado pues se trató de un apoyo ad honorem. En la siguiente tabla se coloca el total por cada área de realización; sin embargo, en los anexos está el presupuesto detallado con cada materia de inversión.

Tabla 2.3

Presupuesto para la realización del cortometraje 'Café Desvelado'

CONCEPTO	MONTO	ESTIMADO
CREW		S/. 10,400
CAST	S/. 850	
PRODUCCIÓN	S/. 2,350	S/. 2,000
EQUIPO AUDIOVISUAL	S/. 860	S/. 4,500
POST PRODUCCIÓN	S/. 1,500	S/. 3,500
EXHIBICIÓN	S/. 1,800	S/. 5,500
SUBTOTAL	S/. 7,360	S/. 25,900
TOTAL	S/. 33,260	

Anexo 6: Presupuesto

Es importante mencionar que la posibilidad de contar con una facultad que posee equipos de última generación a disposición de los alumnos, además de haber tenido la posibilidad de reunir un equipo humano comprometido con realizar esta historia, hizo que el costo real del cortometraje disminuya a grandes rasgos.

Asimismo, en la etapa de post producción se redujeron costos porque me encargué de la edición, del proceso de colorización y de organizar un detallado plan de exhibición junto a la producción de materiales gráficos que acompañaron al cortometraje dentro del circuito de festivales.

2.4 PALETA DE COLORES

“El color... cobra valor expresivo y significativo ejerciendo una función denotativa, psicológica y referencial como apoyo de la narración.”

(Gutiérrez, 2002: 108)

La estética del cortometraje se asoció con la psicología del color y las emociones que éstas generan al espectador. *‘Café Desvelado’* utilizó un esquema de color análogo, seleccionando una gama de colores rojizos, anaranjados y amarillos, que fueron complementados con las tonalidades tierra. La selección del amarillo remite a un momento íntimo, pues la atmósfera en la que se encuentran está totalmente alejada del ruido de la ciudad. Por otro lado, este color también refleja la madurez que se representa en el vestuario de Nina, que crece al desprenderse de alguien que no la ama.

Figura 2.8

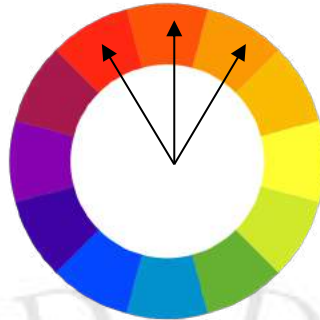
Paleta de Colores de ‘Café Desvelado’

Por otro lado, el aporte de los colores rojizos tiene como connotación la idea del amor y la pasión entre las dos protagonistas, pero también representa el peligro, que se ve como alerta ante una posible ruptura. Y, por último, la elección del color anaranjado sirvió para acentuar los dos colores anteriores, la carga simbólica de ésta refleja la juventud de los personajes, vista como una etapa de experimentación donde se cometen errores como parte del crecimiento.

Figura 2.9

Esquema de Color Análogo

“El color, como bien sugiere Eisenstein, tiene entonces variados fines narrativos y éticos dentro del cine... encontramos diversos tipos de coloraciones y paletas que enriquecen el disfrute de películas.”

(Echeverri, 2011: 20)

Como contraste del esquema de color análogo explicado anteriormente, también está la presencia del azul que representa insensibilidad y melancolía ante un hecho que se resuelve como una decepción amorosa. Esta presencia se ve reflejada en la Dirección de Fotografía, que se basa en una temperatura fría. Por otro lado, el color negro se matiza en la oscuridad de la noche como símbolo de temor al rechazo que siente Nina al perder a su novia; sin embargo, esta oscuridad desaparece cuando Nina encuentra claridad en la madrugada y decide ser ella quien abandona para ser feliz.

Figura 2.10

Still Frame de ‘Café Desvelado’

2.5 DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

“La imagen visual de toda producción cinematográfica depende fundamentalmente de dos elementos: la cámara y la luz.”

(Susperregui, 2004: 158)

‘*Café Desvelado*’ propone un lenguaje con mirada a la intimidad, en la cual la atmósfera se presenta fría y lúgubre al haber una situación de tensión entre la pareja. Entonces, para registrar esta historia, la elección que realicé junto a la Directora de Fotografía fue una Blackmagic Cinema Camera EF, debido a la calidad del rango dinámico que captura mayores detalles en las zonas lumínicas y con sombras, dando así una gran resolución. Otro factor importante, fue la practicidad de su tamaño y el amigable manejo en condiciones nocturnas y en exteriores, además de la pantalla táctil que permite cambiar rápidamente los ajustes.

Figura 2.11

Plano Conjunto - Still Frame de ‘Café Desvelado’

El recurso visual fue pensado para que el espectador pudiera percibir aquella complicidad que envuelve a las protagonistas, pero también fue necesario transmitir que se encontraban aisladas y fuera del ruido de la ciudad. Entonces, la composición de los encuadres supone planos generales que son descriptivos y nos muestran una referencia global de la puesta en escena. Los planos americanos y planos conjuntos que permiten interiorizar las acciones de los personajes. Mientras que los planos detalles y primeros planos nos acercan a los personajes para mostrar sus emociones y reacciones más íntimas. Y, por último, los planos medios que revelan la psicología del personaje y refleja con claridad cómo vive la escena.

La mayoría de planos en *'Café Desvelado'* mantiene una angulación frontal que genera naturalidad en la escena, pues la historia demanda esta particularidad al tratarse de un encuentro en el que cada personaje trata de persuadir su punto de vista sobre la relación. Sin embargo, otros planos fueron laterales para crear cierto misterio de que algo puede suceder con la protagonista. Y, por último, se realizaron planos picados que sirvieron para transmitir sumisión, en este caso para darle debilidad a Nina quien se da cuenta de los verdaderos sentimientos de su novia.

“El picado... tiende a rebajar la talla del individuo, a triturarlo moralmente rebajándolo al nivel del suelo, haciendo de él un juguete de la fatalidad.”

(Bedoya, R. & León, I., 2016: 58)

Figura 2.12

Primer Plano - Still Frame de 'Café Desvelado'

La Dirección de Fotografía en *'Café Desvelado'* se ve enriquecida con los movimientos de cámara. Al inicio de la historia se contempla un lenguaje audiovisual reforzado por un paneo de derecha a izquierda, que se encarga de describir el contexto y parte del entorno de la historia. Este movimiento ayudado de un tilt up nos hace descubrir finalmente a la protagonista junto a su primera acción. Por otro lado, la presencia de los travelling in se encargan de ingresar con cautela a la intimidad de la pareja. Esto crea cierto dinamismo en el blocking actoral cuando los personajes se desplazan y este movimiento de cámara logra capturar todo lo que ocurre dentro del plató. Sin embargo, también fue importante mantener los planos fijos para enfocarnos en la capacidad dramática y emocional de los personajes.

“Una iluminación eficaz no debe limitarse sólo a hacer visible la imagen... tiene que dar la sensación de tridimensionalidad, es decir, dar volumen y profundidad.”

(Martínez, J. & Serra, J., 2000: 136)

Figura 2.13

Directora de fotografía junto al Jefe de iluminación

Sin luz no hay imagen. Por ello, este aspecto fue atendido con mucho cuidado teniendo en cuenta que la totalidad de la historia se realiza en exteriores y en condiciones climáticas poco favorables. Al tener una sola escenografía, el esquema de luces fue general. Como punto de partida, se tuvo la idea de una atmósfera fría en el que la iluminación genere cierta textura para potenciar y contrastar los elementos. De esa forma, se construyó un esquema cálido de cada personaje, ayudado de diva lite y fresneles con difusores, que atenuaron la concentración de luz.

Para enfatizar esta luminosidad cálida, se creó la luz de la fogata actuando sobre los rostros de los personajes, incluso sobre algunos objetos. Esta naturalidad del reflejo se logró por medio de leds reforzadas con filtro CTO en el que se manipulaban los niveles de brillo para dar esa sensación de que el fuego se mantiene latente en todo momento. Por otro lado, también fue necesario contar con luz de apoyo para generar una fuente fría como contraluz, para ello se utilizaron fresneles corregidos con filtro CTB para obtener una temperatura 5600K.

Anexo 8: Photoboard

2.6 DIRECCIÓN DE ARTE

“La dirección de arte es responsable de muchas de las significaciones simbólicas, visuales e imaginarias que el producto va a transmitir o comunicar.”

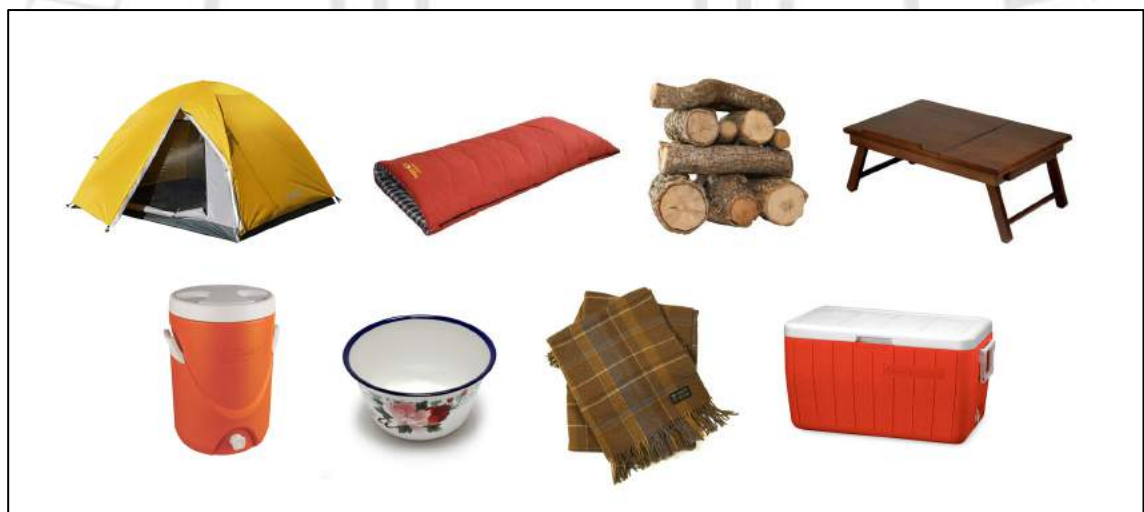
(Avendaño y Hernández, 2010: 26)

2.6.1 AMBIENTACIÓN

La escena del campamento apela a un momento cálido y romántico. Por un lado, la carpa amarilla representa aquel espacio íntimo de pareja que solo les pertenece a ellas. Por otro lado, la fogata simboliza el renacer del amor, el cual simbólicamente termina por ser consumido, al igual que la pasión que esta relación representa. A su vez, otros elementos de utilería como el sleeping, la mesa y los coolers ayudan a reforzar esta atmosfera propia de camping.

Figura 2.14

Propuesta de ambientación de ‘Café Desvelado’

2.6.2 UTILERÍA

Dentro de la narrativa se presentan tres elementos principales. En primer lugar, el café se presenta como un personaje tácito que irrumpe en los momentos de mayor tensión. En segundo lugar, el uso del lápiz labial rojo representa la seducción que envuelve la primera escena, mientras que, en el epílogo este mismo elemento pasa a simbolizar la madurez y el crecimiento ganados por la protagonista. Por último, la maleta que se lleva Nina consolida un cierre y da paso al inicio de una nueva vida.

Figura 2.15

Propuesta de utilería de ‘Café Desvelado’

2.6.3 VESTUARIO

El diseño del vestuario define al personaje en relación a cada uno de sus objetivos. En el caso de Nina fue importante resaltar el rasgo de sensualidad que es sugerido a través la falda y los pantys provocan y resultan atractivos a la mirada, al igual que el amarillo incandescente de su chompa. En cambio, Pía presenta un outfit más reservado. La chompa y la casaca son de tonalidades más opacas, y la bandana en la cabeza le da un toque de seguridad y orden consigo misma.

Figura 2.16

Propuesta de vestuario de ‘Café Desvelado’

Nina

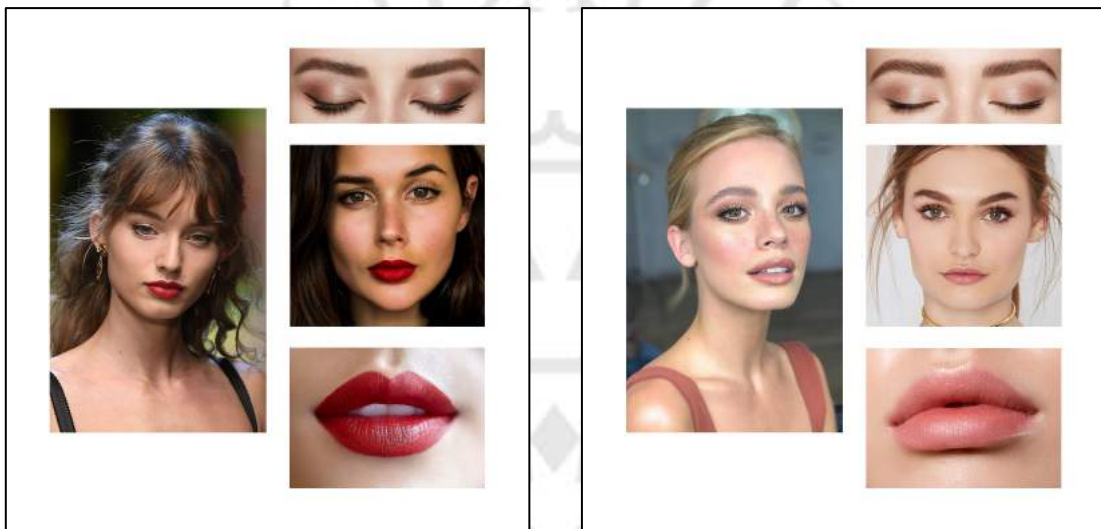
Pía

2.6.4 PEINADO Y MAQUILLAJE

La caracterización de Nina ayudó a remarcar el tono sensual con un maquillaje que resalta los labios rojos. Se oscurecieron las pestañas con rímel y se remarcaron las cejas para contrastar los ojos claros de la actriz. El peinado fue casi agarrado para destacar las ondas. En cambio, Pía no busca destacar, por ello, refleja un maquillaje más sobrio con un labial natural y sombras de ojos neutro, mientras que el peinado lo lleva recogido.

Figura 2.17

Propuesta de peinado y maquillaje de ‘Café Desvelado’

Nina

Pía

Figura 2.18

Vestuario, maquillaje y peinado final de los personajes

2.7 DIRECCIÓN DE SONIDO

La banda sonora se caracterizó por presentar una categoría temporal - espacial diegética que aumente la sensación de realidad, y que ayude a crear los ambientes. Dentro de los componentes del sonido se encuentran:

2.7.1 PALABRA

La fuente de sonido está representada únicamente en los diálogos, pues no hay voces en off, ni narrador, ni tampoco letra en las canciones. El registro de este elemento fue con dos micrófonos bidireccionales inalámbricos, que fueron colocados a cada actriz, debido a que tienen una alta respuesta de sensibilidad frontal, enfocándose en el texto de cada una. Para regular la entrada de los canales de audio, se utilizó una consola zoom h6 que permitió corregir los niveles de volumen de cada canal por separado.

Figura 2.19

Sonido directo colocando el micrófono inalámbrico

2.7.2 EFECTOS SONOROS Y AMBIENTALES

Para aportar mayor realismo a la imagen se añadió un ambiental del campo que refuerza la idea de que los personajes están en medio de un bosque aislado en un momento íntimo. Además, para expandir el espacio narrativo, se añadieron otros componentes como el crepitar de la fogata que se va consumiendo con el paso de las horas, la presencia de luciérnagas e insectos que refuerzan la atmósfera campestre, un viento ligero y constante que roza con los árboles recordando el clima frío, y un riachuelo que

se percibe a lo lejos. Estos sonidos fueron reforzados por una librería sonora perteneciente a la casa realizadora Pirata Barba Roja que hizo la mezcla de sonido. Sin embargo, también fue importante la realización de Foley de unos pasos que el personaje Nina realiza cuando camina en la tierra con hojas secas. Del mismo modo, se volvieron a hacer los roces entre los personajes y lo sonidos cuando cogen y dejan la taza de café.

2.7.3 MÚSICA

“La música puede subrayar el ritmo del montaje, adaptarse a los golpes dinámicos de la secuencia, de los movimientos de actores u objetos en un plano...”

(Fraile, 2004: 6)

La música tiene una función rítmica que está en afinidad con la imagen. En *‘Café Desvelado’* se logró esta simetría porque la musicalización se trabajó con un boceto del montaje final. La música realizada por el compositor musical es original y dentro del discurso se expresa como extradiegética, es decir, que la escuchan los espectadores, pero no los personajes.

Para la musicalización se tuvo en cuenta la referencia indie con leves rasgos del folklore latino. La primera pieza tiene una carga dramática que genera expectativa sobre quién es la protagonista. Esta melodía resalta movimientos sensuales del personaje, el uso del lápiz labial es acompañado por un solo de guitarra, mientras que los instrumentos de viento y el rasgueo del charango refuerzan ese clima de intimidad. La segunda pieza musical también coincide con los cortes de edición, en ella se enfatiza la aparición y salida de imagen, títulos y créditos. Como función dramática, la canción refleja por una parte la despedida, y por otra, la nueva psicología de Nina, quien se libera y crece. En el aspecto rítmico se marca el sintetizador que en simultáneo se entrelaza con el canto de los pájaros que a la distancia destacan un nuevo amanecer.

2.7.4 SILENCIO

La presencia del silencio dramatiza cuando hay momentos incómodos entre la pareja, y viene a ser una cuarta voz que intriga la situación entre ambas. Esa pausa entre los diálogos potencia la carga del vacío reforzando la idea de que la relación estaría por acabarse.

2.8 POST PRODUCCIÓN

“El proceso de edición tiene la tarea de yuxtaponer las escenas y dotarlas de coherencia o de significados; en este proceso se determina el ritmo de la película”

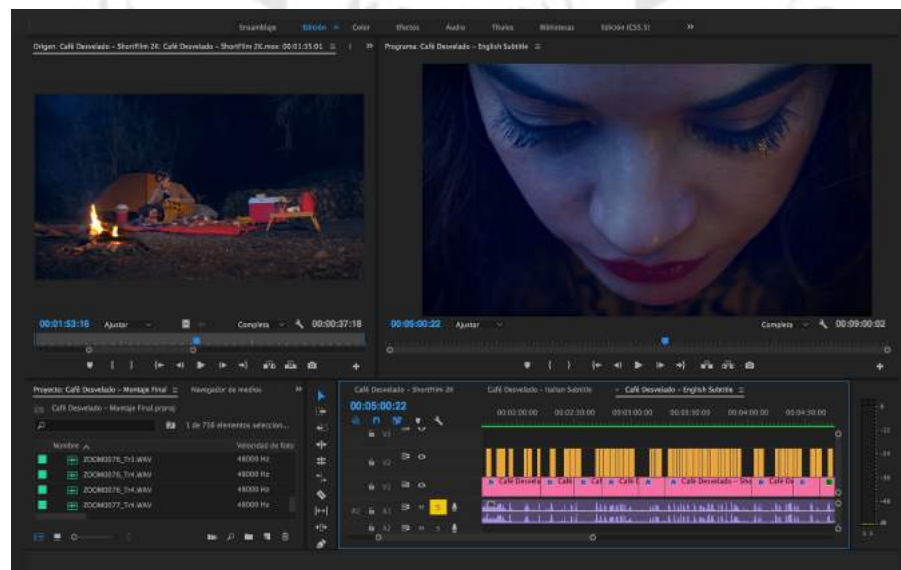
(Mendoza, 1999: 94)

Realizado el visionado general de todo el material junto con el apoyo del script, se eligieron las mejores tomas de audio y video, en las cuales se dio prioridad a la interpretación y performance de las actrices. Fue muy importante cuidar este factor donde la tonalidad de voz y expresividad resulten naturales para cada cambio de plano. Otro aspecto a tener en cuenta fue la continuidad en el espacio donde se aseguró que la dirección, gestos y miradas de los personajes no cambien sin razón. Y también en la continuidad de iluminación donde no se presenten cambios bruscos de tonalidad.

La edición no lineal se realizó con el software Adobe Premiere Pro CC. Para el montaje de ‘Café Desvelado’, se manejó un ritmo pausado que dependía de las acciones y estados de ánimo de los personajes. La duración de los planos generales se mantuvo con más tiempo que los planos medios para enfatizar la idea del aislamiento. Con la estructura finalizada, la secuencia fue exportada en XML para importarla en DaVinci Resolve 12.5 y empezar con la corrección de color.

Figura 2.20

Secuencia final en Adobe Premiere Pro CC

Siguiendo la propuesta de Dirección de Fotografía, el look visual presentó una temperatura fría para enfatizar el clima nostálgico de despedida. Para empezar con el proceso de corrección de color, se utilizaron herramientas que nivelaran la exposición de luz para conseguir igualdad entre los planos. Además, de acuerdo a los elementos principales del encuadre, se hicieron ajustes en contraste, curvas y saturación. En algunos casos se utilizaron más capas por la necesidad de máscaras que ayudaban por ejemplo a resaltar el rostro de los personajes o la fogata, o en caso contrario a oscurecer el brillo de los arbustos.

Figura 2.21

Antes del proceso de corrección de color

Figura 2.22

Después del proceso de corrección de color

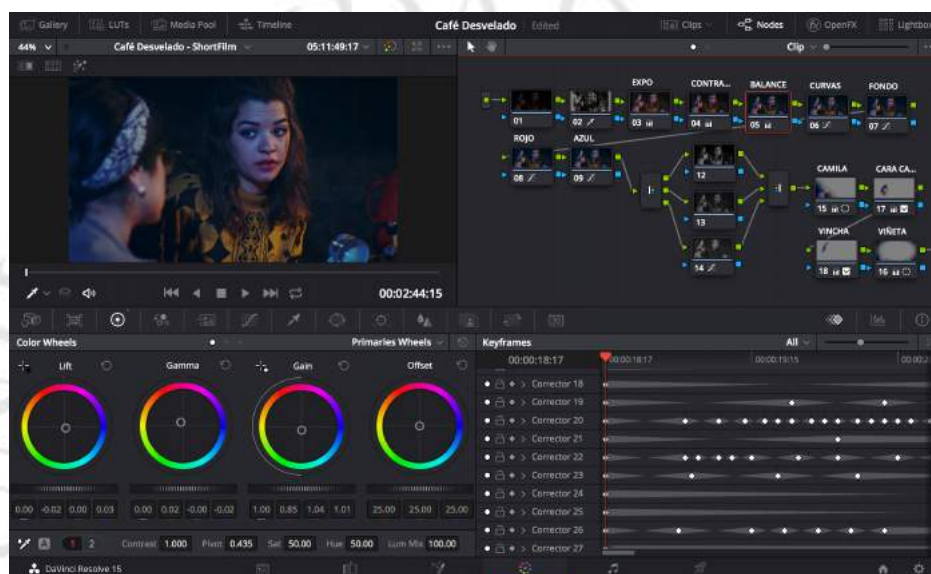

“El color afecta a nuestras vidas. Es físico: lo vemos. El color comunica: recibimos información del lenguaje del color. Es emocional: despierta nuestros sentidos”

(Whelan, 1994: 7)

Figura 2.23

Flujo de trabajo en DaVinci Resolve

En simultáneo, se trabajó la mezcla de sonido con la productora Pirata Barba Roja. En esta etapa se corrigieron y limpiaron las pistas de audio, las cuales fueron separadas en cuatro canales (diálogos, ambientales, música y efectos de sonido). En algunos casos, ciertos diálogos fueron reemplazados por audios que, en un primer momento, no fueron seleccionados, pero que coincidían con el tempo correcto de imagen y porque tenían una mejor calidad interpretativa.

Para la edición de sonido se tuvieron que exportar las pistas trabajadas en la secuencia de Premiere, las cuales fueron exportadas en archivo OMF para que se pueda trabajar profesionalmente en el software de postproducción de sonido ProTools. Luego de añadir efectos (ecualizar, reverbs, etc.) y de ajustar los niveles de audio por canales, se afinaron los volúmenes de cada grupo para luego exportarlo en una pista estéreo de archivo Wav.

2.9 MEDIOS DIGITALES

La exposición del cortometraje se planteó desde un ángulo transmediático, porque actualmente los productos tienen una acogida más rápida y directa por medio de las plataformas virtuales, donde el contenido se puede compartir y reenviar con miles de usuarios en solo un instante. De esta manera, se propone una cultura participativa donde la audiencia se involucre con la historia.

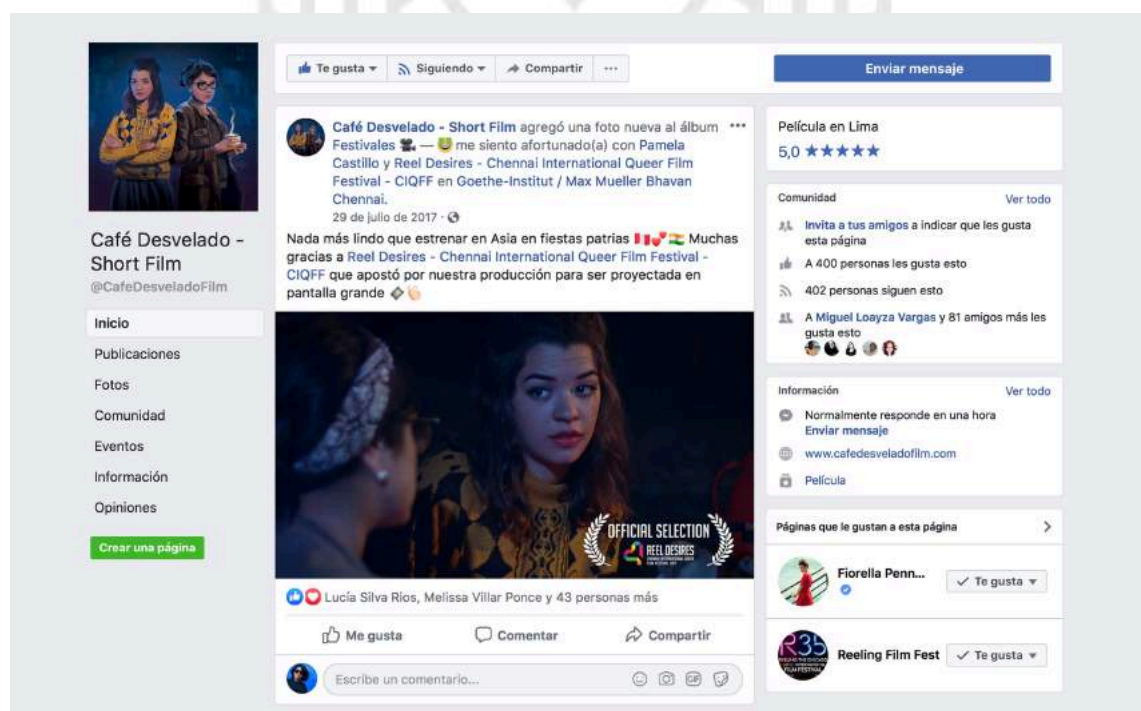
“El peso que están adquiriendo las redes sociales en las fuentes de tráfico de Internet es cada vez mayor. Las páginas web de los grandes medios de comunicación difunden y visualizan sus contenidos fundamentalmente a través de Twitter y Facebook.”

(Lavín de las Heras, Eva y Nerea Vadillo, 2015: 8)

Entonces, resultó indispensable contar con la integración de diferentes plataformas, las cuales no solo se conviertan en canales de información, sino que sirvan como espacios donde se pueda compartir y estar en contacto inmediato con el espectador. Por ello, los medios más accesibles para ser punto de discusión o debate se vieron expresados en un portal web y Facebook.

Figura 2.24

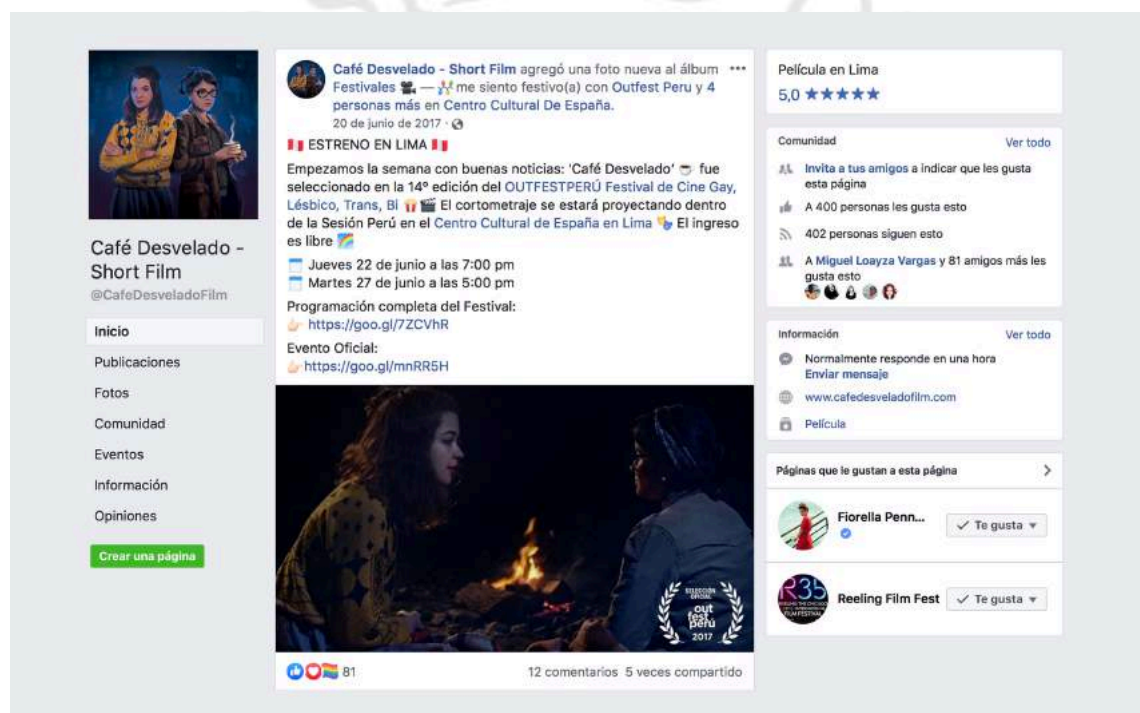
Fanpage de ‘Café Desvelado’

El manejo de la red social Facebook sirvió como canal activo que puso al tanto a los más de 400 seguidores de 'Café Desvelado' sobre las selecciones y proyecciones en festivales, muestras, y centros culturales alrededor del mundo. Pero no todos los espectadores tienen una cuenta en Facebook. Por eso fue necesario la creación de un portal web vía Wordpress, en el cual se proporcionó información sobre el cortometraje. En la página cualquier usuario podía conocer la sinopsis, ver el trailer y making of, leer noticias, descargar el press kit, galería de fotos.

Figura 2.25

Fanpage de 'Café Desvelado'

Luego de que el cortometraje culmine la ruta de festivales, se complementará la difusión del proyecto a través de plataformas online que proyecten exclusivamente cortometrajes (ej. Shortoftheweek.com). De esta manera, 'Café Desvelado' no solo llegará al público establecido, sino que cualquier internauta tendrá la posibilidad de conectarse a esta historia.

2.10 MATERIAL PROMOCIONAL

Para la presentación del cortometraje en festivales y otros medios fue importante contar con una estrategia publicitaria que interese no solo espectadores sino también programadores del circuito cinematográfico.

2.10.1 PRESS KIT

La herramienta más eficaz para crear publicidad fue el diseño de un Press kit o Kit de prensa, que sirvió como carta de presentación del cortometraje ante los diversos festivales. El archivo, realizado en Adobe InDesign, resume información del proyecto incluyendo la sinopsis, nota y biografía de la directora, ficha técnica y reparto, acompañado de fotografías que ilustran la historia además del proceso de realización. Este documento también fue necesario para despertar el interés de los espectadores y puedan conocer, por medio una lectura rápida, de qué se trata el cortometraje.

Anexo 9: Press kit

2.10.2 POSTER

La propuesta fue un diseño gráfico en dibujo donde se retrata a las protagonistas con el elemento principal de la historia, la taza de café. Para destacarlas se decidió generalizar la atmósfera campestre con ciertos arbustos y el amanecer. Con la locación en segundo plano, se plasmó en primer término a las protagonistas dándose la espalda para que luzcan confrontadas. Para tener notoriedad, el texto fue ubicado en la parte superior central y también tuvo la misma tipografía ('Beacon' de Dafont.com) y el mismo color que la fuente del cortometraje. Por último, se colocaron los datos del equipo técnico, además de los logos de los principales colectivos que hicieron posible el proyecto.

Anexo 10: Poster

2.10.3 BANNERS Y LAURELES

Los festivales que seleccionaron 'Café Desvelado' brindaron material gráfico para que podamos utilizarlo en publicidad del cortometraje. Nos proporcionaron banners y en algunos casos gifs interactivos que fueron publicados en el fanpage. Esta difusión ayudó a destacar el cortometraje y a tener mayor interacción en redes sociales. Del mismo modo, cada laurel ayudó a darle mayor peso al cortometraje, pues se mostraba el recorrido que tuvo alrededor del mundo.

Anexo 11: Material gráfico

2.11 PLAN DE FESTIVALES

El objetivo final de ‘*Café Desvelado*’ fue la proyección en diversos espacios culturales, para ello fue necesario la creación de un plan de festivales con la finalidad de tener una exitosa circulación tanto a nivel nacional como internacional. Debido a que el mercado cinematográfico es extenso, la estrategia principal fue segmentar aquellos certámenes que admitan el cortometraje según su estilo (ficción), temática (LGTB+), y género cinematográfico (drama).

“Los festivales son, en este momento, la ventana más abierta para la exhibición pública del cortometraje... Es un espacio natural, y a veces, único, en el que muchos trabajos pueden confrontarse con el público.”

(Velázquez y Ramírez, 2000: 316)

Investigando sobre esta estrategia de segmentación, se llegó a una lista virtual de festivales de cine de temática queer “<http://www.queerfilmfestivals.org>”, que clasifica los eventos por países, además de brindar acceso directo a sus plataformas de suscripción. Si bien no era una lista actualizada, con la ayuda de este minucioso directorio, se evaluó cada uno de los festivales y se fue descartando aquellos que no admitían proyectos latinoamericanos, así como también se delimitó la búsqueda porque algunos festivales se enfocaban en exhibir proyectos con temáticas más específicas, tales como asuntos raciales, sociales o políticos.

Estas restricciones ayudaron a ordenar la lista de festivales tentativa; sin embargo, también se tuvo en cuenta una segunda estrategia de distribución que se orientó en certámenes con un enfoque de género, dedicados exclusivamente a proyectos dirigidos por mujeres, en los cuales se exigía la presencia de protagonistas femeninas y de la región. Al reconocer todos estos festivales aptos, el siguiente paso fue el proceso de inscripción, en el cual cada festival tenía sus propias modalidades de suscripción, algunos conectados a plataformas de distribución y otros de manera independiente que también daban la opción de un envío virtual.

2.12 PLATAFORMAS DE DISTRIBUCIÓN

Luego de un análisis donde se comparó cuatro sitios web (FilmFreeWay, Withoutabox, FestHome y Clickforfestivals), se concluyó que FilmFreeway era la plataforma más adecuada para la difusión del cortometraje a nivel mundial. La elección de esta se realizó porque reúne los principales festivales que integran la ruta de circulación mencionada antes y además porque su interface cuenta con una búsqueda avanzada que permite traspasar las fronteras de distribución de manera directa e inmediata enviando solicitudes con facilidad y total seguridad.

“Las plataformas de inscripción se basan en un concepto sencillo: crear una ficha única de película para que esta pueda ser inscrita en varios festivales a la vez.”

(Martín, 2014: 8)

Tabla 2.4

Comparación entre plataformas de distribución

ANÁLISIS	 FilmFreeway	 Withoutabox	 Festhome	 click FOR FESTIVALS
Servicio	Gratuito	No Gratuito	No Gratuito	No Gratuito
Base de Datos	+ 5200 festivales	+ 1300 Festivales	+2000 Festivales	+1400 Festivales
Gestión de Video	Archivo o link en Vimeo	Archivo o link en Vimeo	Archivo o link en Vimeo	Subir archivo
Filtro de Búsqueda	Sí	Sí	Sí	No
Subtítulos Separados	Sí	No	Sí	No
Interfaz	Dinámico	Simple	Dinámico	Simple
Tarifa (\$)	Bajos costos	Altas comisiones	Costo anual \$40	\$2 por cada suscripción

La plataforma FilmFreeWay permitió que el proceso de inscripción se realizara de manera rápida, pues se completó un único formulario personalizable con todos los detalles del cortometraje. Luego de tener esta página lista y activa, se buscaron los festivales del plan establecido y por medio del filtro de búsqueda se encontraron nuevos certámenes que no habían sido considerados dentro del plan, por lo que se agregó para tenerlos en cuenta en el deadline o fecha de postulación. Además, otro factor positivo fue que luego de suscribirse a los festivales, la plataforma permite un seguimiento de espera del estado final de la inscripción, notificando si fue o no seleccionado.

Figura 2.26
Perfil de 'Café Desvelado' en FilmFreeway

The screenshot shows the profile page for the short film "Awaken Cup" on the FilmFreeway platform. The page is titled "Awaken Cup" and has a navigation menu with "Overview", "Credits", "Specifications", and "Screenings / Awards". The "Overview" tab is selected. On the left, there is a movie poster for "Café Desvelado" featuring two characters. To the right of the poster is a short synopsis: "A few days before leaving the country, Pia sets up a farewell camp, without knowing that Nina plans to establish a distance commitment. A long night and several cups of coffee will make them hesitate about the future of their relationship." Below the synopsis is a "Play Trailer" button and a grid of six small video thumbnails. Underneath the trailer is a "Director Biography" section with a photo of Pamela Castillo and text describing her as an independent Peruvian filmmaker. Below that is a "Director Statement" section with a quote from Pamela Castillo dated June 2017. On the right side of the page, there are "Project Links" for the website and Facebook, and a "News & Reviews" section with two articles from the Festival of Cannes 2017 and the Chicago LGBTQ+ International Film Festival 2017.

Pero no todos los festivales de la lista tentativa utilizan estas plataformas, algunos de ellos abrieron sus propias convocatorias publicadas en sus páginas web. En varios casos, se completó una ficha con los datos del cortometraje aceptando las bases y condiciones del festival. Para esto, se volvió a utilizar la plataforma FilmFreeway como carta de presentación, pues la página tiene una opción para que el perfil del cortometraje pueda ser enviado a cualquier usuario que acceda con la contraseña. Esta fue una ventaja, porque además de permitir la visualización del proyecto en línea, los programadores de los festivales también podían descargar subtítulos, still frame, tráiler, la biografía y nota de dirección, además del press kit.

2.13 PROYECCIONES EN FESTIVALES

El estreno de *'Café Desvelado'* fue pensando para que se proyecte en el Short Film Corner del Festival de Cannes en Francia, y la razón principal fue porque esta selección respalda la idea de un proyecto profesional que atrae la mirada de otros festivales. Por este motivo, este certamen fue el único al cual se pagó una comisión para ser admitido dentro de la ruta de festivales tentativas. Por otro lado, el estreno nacional fue previsto para que se proyecte en el Outfest Perú, un espacio que celebra la diversidad sexual y que hace visibles historias LGTB+. Con este historial de festivales, el recorrido del cortometraje fue circulando por cuenta propia, es así como *'Café Desvelado'* terminó siendo seleccionado en dieciocho festivales del mundo, pasando por tres continentes y catorce países.

Tabla 2.5

Festivales en los que participó 'Café Desvelado'

FESTIVALES	CIUDAD	PAÍS	AÑO	DETALLE
Short Film Corner: Festival de Cannes	Cannes	Francia	2017	Estreno mundial
Outfest Perú: Festival Internacional de Cine Gay, Lésbico, Trans, Bi de Lima	Lima	Perú	2017	Estreno nacional
Reel Desires: Chennai International Queer Film Festival	Chennai	India	2017	Estreno indio
La Otra Banqueta: Festival del Cine por la Diversidad de Guatemala	Antigua Guatemala	Guatemala	2017	Estreno guatemalteco
Llamale H: Festival Internacional de Cine sobre Diversidad Sexual del Uruguay	Montevideo	Uruguay	2017	Estreno uruguayo
Reeling: The Chicago LGBT+ International Film Festival	Chicago	E.E.U.U.	2017	Estreno estadounidense

Florence Queer Festival	Florenxia	Italia	2017	Estreno italiano
Festival Venezolano del Cine de la Diversidad	Caracas	Venezuela	2017	Estreno venezolano
Sardinia Queer Short Film Festival	Cerdeña	Italia	2017	-
Image+Nation: Montreal's LGBTQ Film Festival	Montreal	Canadá	2017	Estreno canadiense
Santo Domingo Outfest: Festival de Cine GLBT de República Dominicana	Santo Domingo	República Dominicana	2017	Estreno dominicano
Festival de Cine Irapuato	Irapuato	México	2017	Estreno mexicano
Festival Internacional de Cine de Pehuajó	Buenos Aires	Argentina	2018	Estreno argentino
Corvallis Queer Film Festival	Corvallis	E.E.U.U.	2018	-
Bangalore Queer Film Festival	Bangalore	India	2018	-
Poland LGBT Film Festival	Varsovia	Polonia	2018	Estreno polaco
Festival Internacional de Cine GLBT de Panamá	Panamá	Panamá	2018	Estreno panameño
LGBTQ Coming of Age: San Francisco LGBTQ Film Festival	San Francisco	E.E.U.U.	2018	-

Sin embargo, la aceptación del cortometraje no solo fue en aquellos festivales de temática queer. Por ejemplo, el Festival de Cine Irapuato en México y el Festival Internacional de Cine de Pehuajó en Argentina fueron los casos que permitieron exhibir historias con personajes que habitualmente no están presentes en las propuestas cinematográficas.

CAPÍTULO III: LO QUE APRENDES DEL CINE

'*Café Desvelado*' es una obra muy personal. Me ha dado grandes alegrías, pero también momentos de frustración. Pero el cine es así. Es un espacio donde se desborda la pasión y donde hay emoción en cada etapa de creación. Sin duda, tener esta experiencia como directora del proyecto, me ha hecho crecer tanto personal como profesionalmente. A continuación, quiero compartir las principales lecciones que me ha dado el séptimo arte.

3.1 DECISIONES DE PRE PRODUCCIÓN

Escribí la historia teniendo en cuenta que se realizaría en un espacio campestre como Cieneguilla. Si bien fue un acierto alquilar el club campestre Mesa de Piedra porque contaba un espacio amplio y con varios puntos de electricidad, se debió considerar las condiciones climáticas. La naturaleza en este distrito empieza a expresarse desde muy temprano con fuertes cánticos de aves, llegando a filtrarse en el sonido directo. Así mismo, en este distrito amanece más temprano de lo habitual, complicando la continuidad de una escena nocturna. Lo que recomiendo es tener conocimiento de la zona de grabación en su totalidad y de ser posible pernoctar cerca al espacio para evaluar el sonido ambiental y la aparición de luz natural.

Figura 3.1

Equipo de dirección en scouting de locación

Es importante tener en cuenta también qué tipo de acuerdos se tratan con los actores para antes y después del rodaje. En este proyecto no establecí un pacto que implique beneficios para algún tipo de corrección posterior de edición o para realizar sesiones de fotos que ayuden como material promocional. Por ello, recomiendo formalizar contratos con las actrices para que continúen en la etapa de postproducción, teniendo condiciones para realizar doblajes en estudio y demás mecanismos que puedan ayudar a cerrar la edición, si es que existe algún error en grabación.

El alquiler de equipos es otro aspecto fundamental a tener en cuenta. La apropiada investigación y selección de equipos audiovisuales influyen en la calidad final del cortometraje. Para el registro visual del proyecto tuve varias alternativas; sin embargo, la adecuada evaluación de estos equipos hizo que escoja la mejor opción para la propuesta creativa. Por esta razón, aconsejo revisar páginas donde se compara la sensibilidad de la luz y donde se puede revisar pruebas confiables sobre el registro.

Figura 3.2

Preparación del encuadre cinematográfico

Otra lección valiosa es disponer correctamente el presupuesto. No tuve un límite para invertir en temas de producción, tales como transporte, alimentación, alquiler de equipos, creación de música, etc. Considero que un control de presupuesto habría resultado apropiado para gastos que fueron necesarios en la etapa de postproducción, como la inversión en las postulaciones en festivales de cine.

3.2 SOLUCIONES EN LA PUESTA EN ESCENA

El rodaje es un momento de excelencia, donde todo lo planificado se vuelve realidad. Sin embargo, suelen transcurrir imprevistos. Debido a fallas en la electricidad de local nos quedamos sin luz por un par de horas, retrasando nuestro plan de rodaje. Por ello, considero importante tener a alguien en el equipo que sepa sobre conexiones de luz para poder solucionar estos eventos fortuitos que pueden suceder por la sobrecarga de enchufes. Del mismo modo, me parece oportuno recomendar el alquiler de grupo electrógeno sobre todo para las grabaciones en exteriores.

Figura 3.3

Coordinación entre directora y directora de fotografía

Se tenía previsto planos contemplativos que ayuden a involucrarnos en la atmósfera del campamento y del espacio cerca a la fogata; sin embargo, estos no se llegaron a ejecutar. Un acierto fue adaptarnos a la situación y buscar rápidamente una solución modificando el plan de rodaje. Así se simplificaron movimientos de cámara que requerían de mayor práctica en la puesta en escena.

Como vemos, el tiempo siempre será un factor relevante al momento de rodar una película. Si bien el cortometraje tuvo la planificación de realizarse en un solo día, pienso que con una fecha extra de rodaje hubiese sido oportuno para realizar todos los planos previstos. De esta manera, si se cuenta con presupuesto, recomiendo extender la fecha de rodaje para tener un mejor control con respecto al cumplimiento de tomas.

3.3 CORRECCIONES EN LA POSTPRODUCCIÓN

El cine es un trabajo colectivo y me ha enseñado a aceptar mis capacidades técnicas. La música fue un aspecto que delegué a un profesional en el campo. Es importante contar con una carpeta de referencias musicales para que el productor pueda tener una base en la creación de cada pista musical. Otro factor a tener en cuenta es que la primera edición sirvió como base para que la composición pudiera realizarse con el ritmo de los cortes, dándole mayor fuerza al aspecto visual.

Si bien tengo años de experiencia en postproducción, la corrección de sonido es un aspecto que no manejo en su totalidad. Por ello, recomiendo invertir en una casa de audio profesional que resuelva ciertos ajustes específicos de sonido. Tomar esta decisión generó una calidad óptima en el resultado sonoro, porque no solo corrigieron el ruido ambiental sino que se hizo un trabajo completo con la banda sonora.

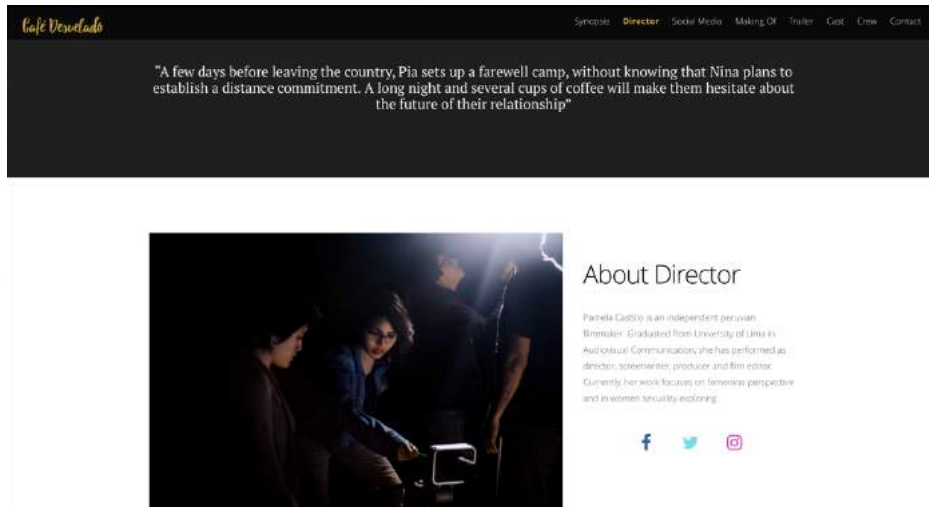
Por otro lado, la corrección de color también fue un aspecto que disfruté; sin embargo, me tomó varios meses de producción porque tenía un hardware con bajo rendimiento para ser utilizado con el programa Davinci Resolve. Este aspecto complicó el flujo de trabajo debido a que la computadora se saturaba cada cierto tiempo y se perdía la sincronía entre las tomas a editar. Por esta razón, pienso que delegar la tarea de colorización con algún especialista habría sido favorable para reducir tiempos y tener una calidad final más profesional con el look y la estética deseada.

3.4 EXHIBICIÓN DEL CORTOMETRAJE

La distribución de una película independiente es una tarea que requiere de mucho tiempo por la minuciosa tarea de investigación. Esta etapa es la que hace visible todo el trabajo realizado, así que se le debe dar el mismo énfasis que en la etapa de producción, realización y postproducción. Por ello, considero que uno de los factores que funcionaron en la aceptación del cortometraje '*Café Desvelado*' fue su profesionalismo en cuanto a estrategia de comunicación, pues incluyó datos necesarios que fueron publicados en una propia página web, redes sociales y press kit. Por ello, recomiendo producir contenido en estas plataformas digitales, ya que sirven como documentos efectivos para tener información al instante. Así mismo, aconsejo que estos materiales sean traducidos al inglés para tener una llegada global.

Figura 3.4

Página web de 'Café Desvelado'

Jamás imaginé que mi cortometraje estaría en más de 15 festivales alrededor del mundo. Puede parecer que el proceso de postulación a certámenes fuera complicado; sin embargo, aplicar a estos por medio de las plataformas de distribución resulta bastante sencillo. Pienso que es necesario recurrir a estas páginas que faciliten el acceso a la exhibición o, en caso sea necesario, contratar productoras que trabajen exclusivamente con la distribución y monitoreo de cualquier producto audiovisual.

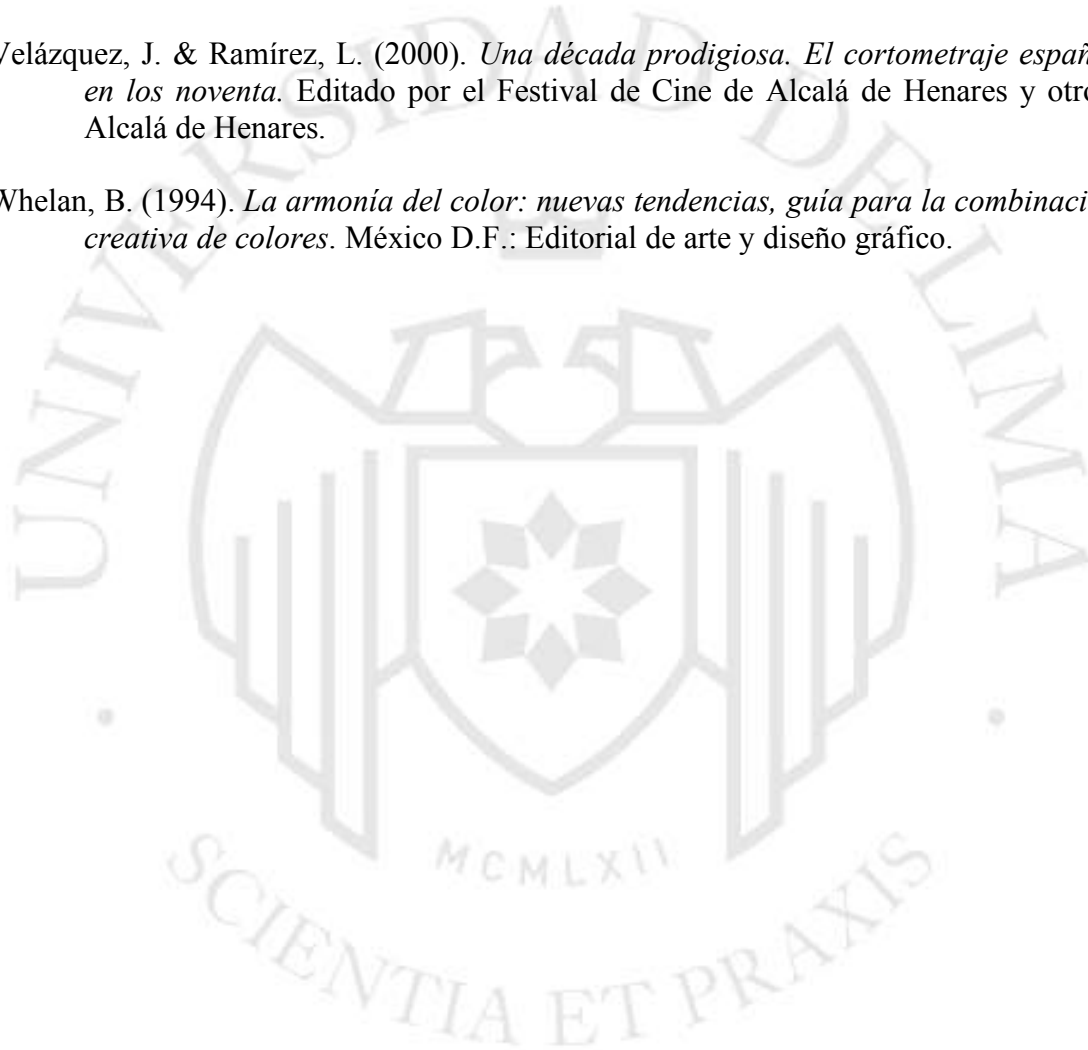
'Café Desvelado' me ha enseñado a vencer miedos. Gracias a este proyecto he recibido invitaciones para ser participante de conversatorios, fui contactada por personas de otros países para analizar mi cortometraje como parte de una tesis doctoral sobre cine LGTB+ latinoamericano e inclusive logré ser admitida en una de las mejores escuelas de cine de España. El impacto y cómo el público decodifica el mensaje de mi obra son de los aspectos más importantes de este proyecto. Recibir mensajes de personas que se sienten identificadas o que simplemente les gustó la historia resulta gratificante. Definitivamente, una mayor confianza en mí, personal y profesionalmente, es un gran aspecto que marca el antes y después de haber realizado este proyecto audiovisual.

REFERENCIAS

- Avendaño, P. & Hernández, M. (2010). *La Dirección de Arte Cinematográfica y Televisiva en Colombia: Un primer campo exploratorio*. (Tesis de licenciatura). Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. Recuperado de: <https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/5601>
- Bedoya, R. & León, I. (2016). *Ojos bien abiertos. El lenguaje de las imágenes en movimiento*. Universidad de Lima: Fondo Editorial.
- Castejón, M. (2004). Mujeres Y Cine. Las Fuentes Cinematográficas Para El Avance De La Historia De Las Mujeres. *Berceo*, número 147, pp. 303-327. Logroño: Instituto de Estudios Riojanos.
- Castro, M. (2002). Feminismo y Teoría Cinematográfica. *Escritos, Revista del Centro de Ciencias del Lenguaje*, número 25, pp. 23-48. Recuperado de: http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/work/sites/escritos/resources/LocalContent/29/1/ricalde.pdf
- Chaparro, N. & Estefan, S. (2011). Imágenes de la diversidad. El movimiento de la liberación LGTB tras el velo del cine. *Culturales*, número 14, pp. 57-86. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3755760>
- Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. (2016). *Glosario de la diversidad sexual, de género y características sexuales*. Ciudad de México. Recuperado de: https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Glosario_TDSyG_WEB.pdf
- Echeverri, A. (2011). Cine y Color: Más allá de la realidad. *Revista La Tadeo*, número 76, pp. 9-28. Recuperado de: <https://revistas.utadeo.edu.co/index.php/RLT/article/view/29/46>
- Flores, J. (2007). *La diversidad sexual y los retos de la igualdad y la inclusión*. México, CONAPRED. Recuperado de: [https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/E0005\(1\).pdf](https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/E0005(1).pdf)
- Fraile, M. (2004). *Introducción a la música en el cine: apuntes para el estudio de sus teorías y funciones*. (Tesis de doctorado). Universidad de Salamanca. Recuperado de: <https://musicaaudiovisual.files.wordpress.com/2011/10/funciones-de-la-mc3basica-en-el-cine-teresa-fraile1.pdf>
- Gutiérrez, B. (2002). La luz como elemento expresivo de la narrativa audiovisual. *Comunicar*, número 18, pp. 101-110. Recuperado de: <https://doi.org/10.3916/C18-2002-16>

- Herrera, C. (2016). Sexualidad Queer: gente “rara” y amores diversos. *Revista de Estudios de Juventud*, número 111, pp. 57-74. Recuperado de: http://www.injuve.es/sites/default/files/revista111_cap4.pdf
- Ipsos Perú (2018). *Perfil del adulto joven peruano*. Recuperado de: <https://www.apeseg.org.pe/wp-content/uploads/2018/09/Javier-Alvarez-MILLENNIALS-Mas-X-que-Z.pdf>
- Jurado, M. & Cortés, L. (2018). Y, ¿para qué sirven los festivales de cine? Estudio sobre las funciones de los certámenes cinematográficos en España (2000-2002). *Sphera Publica*, número 1, pp. 83-103.
- Lavín de las Heras, E., & Vadillo, N. (2015). *Los media del futuro y los espectadores 2.0*. Cuadernos Artesanos de Comunicación, 85. La Laguna (Tenerife): Latina.
- López-Ruiz, J. (2015). Retrato(s) del cine peruano LGBT. Buenos Aires. Recuperado de: https://www.academia.edu/27870508/Retrato_s_del_cine_peruano_LGBT
- Martín, I. (2014). La revolución digital en la inscripción y proyección en festivales. *Fonseca, Journal of Communication*, número 9, pp. 28-40. Recuperado de: <https://revistas.usal.es/index.php/2172-9077/article/view/12240>
- Martínez, J. & Serra, J. (2000). *Manual básico de técnica cinematográfica y dirección de fotografía*. Barcelona: Paidós Ibérica.
- Mendieta, M. I. (2019). LGBTI: Un recorrido por el cine peruano. *Ventana Indiscreta*, número 22, pp. 18-25. Recuperado de: https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Ventana_indiscreta/article/view/4655/4605
- Mendoza, C. (1999). *El ojo con memoria: apuntes para un método de cine documental*. México: CUEC-UNAM.
- Pérez, J. (2015). Cine de temática gay y mercado audiovisual: Una taquilla en el armario. *Razón y Palabra*, número 90, pp. 334-346. Recuperado de: <https://www.revistarazonypalabra.org/index.php/ryp/article/view/320>
- Rich, B. R. (2013). *New Queer Cinema: The director's cut*. Durham: Duke University.
- Richards, S. (2016). A New queen Cinema renaissance. *Queer studies in Media & Popular Culture*, número 2, pp. 215-229. Recuperado de: https://www.researchgate.net/publication/301851398_A_New_Queer_Cinema_renaissance
- Sánchez del Pulgar, R.M. (2017). Homosexualidad latente en el cine del siglo XX. *Femis: Revista Multidisciplinar de Estudios de Género*, número 2, pp. 98-118. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6078433>

- Susperregui, J.M. (2004). *La fotografía como interfaz cinematográfico: La importancia de la luz en el discurso cinematográfico*. Actas II Congreso Ibérico de Comunicación.
- Stanislavski, K. (2015). *El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la encarnación*. Barcelona: Alba Editorial.
- Terrón, A. (2016). Cine queer español dirigido por mujeres: inicios, evolución y situación actual. *Cuestiones de género: de la igualdad y la diferencia*, número 11, pp. 477-478. Recuperado de: <http://revpubli.unileon.es/index.php/cuestionesdegenero/article/view/3605>
- Velázquez, J. & Ramírez, L. (2000). *Una década prodigiosa. El cortometraje español en los noventa*. Editado por el Festival de Cine de Alcalá de Henares y otros. Alcalá de Henares.
- Whelan, B. (1994). *La armonía del color: nuevas tendencias, guía para la combinación creativa de colores*. México D.F.: Editorial de arte y diseño gráfico.

FILMOGRAFÍA

- Almodóvar, P. (Dirección). (2004). *La mala educación* [Película]. España: Warner Bros.
- Ciurlizza, C. (Dirección). (2014). *Sebastián* [Película]. Perú: Sarabona Productions.
- Delgado, Á. (Dirección). (2017). *Retablo* [Película]. Perú, Alemania, Noruega: Damned Distribution.
- Demme, J. (Dirección). (1993). *Philadelphia* [Película]. Estados Unidos: TriStar Pictures.
- Dolan, X. (Dirección). (2010). *Les amours imaginaires* [Película]. Canadá: Remcorp.
- Dolan, X. (Dirección). (2012). *Laurence Anyways* [Película]. Canadá: Alliance Films.
- Fuentes-León, J. (Dirección). (2009). *Contracorriente* [Película]. Perú, Colombia, Francia, Alemania: The Filmmaker's Collaborative.
- Kar-wai, W. (Dirección). (2000). *In the Mood for Love* [Película]. Hong Kong: Universal Pictures.
- Kechiche, A. (Dirección). (2013). *La vie d'Adèle* [Película]. Francia, Bélgica, España: Wild Bunch, Cinéart, Vértigo Films.
- Moodysson, L. (Dirección). (1998). *Fucking Åmål* [Película]. Suecia: Sonet Film.
- Ortega, P. (Dirección). (2010). *El Pecado* [Película]. Perú.
- Peirce, K. (Dirección). (1999). *Boys don't cry* [Película]. Estados Unidos: Fox Searchlight Pictures.
- Sant, G. V. (Dirección). (1991). *My Own Private Idaho* [Película]. Estados Unidos: Fine Line Features.
- Sciamma, C. (Dirección). (2007). *Water Lilies* [Película]. Francia: Haut et Court.
- Sciamma, C. (Dirección). (2011). *Tomboy* [Película]. Francia: Agora Films.
- Verástegui, W. (Dirección). (2017). *Sin vagina, me marginan* [Película]. Perú.

ANEXOS

ANEXO 1: Guion

"CAFÉ DESVELADO"

Escrito por Pamela Castillo

ESC 1. EXT. CAMPO. NOCHE

A orillas del río, una fogata da calor a NINA (23), quien se encuentra abstraída por sus pensamientos mientras mira fijamente cómo el leño se consume. Parece ser una solitaria noche para una pareja tras un largo día de campo. La carpa a un lado, mantas y varias tazas de café acompañan la estadía. Nina saca un espejo, practica ciertos gestos, coge un lápiz labial rojo, se lo coloca y esboza una nueva sonrisa.

NINA

¿Amor?

PÍA (24) sale de la carpa con una taza y se acerca a Nina.

NINA (CONT.)

Amor ¿Me vas a extrañar?

Pía toma de su taza.

NINA

¿Me vas a extrañar o no?

Pía hace un gesto de cansancio y se sienta cerca a Nina.

PÍA

¿Tú qué crees?

NINA

Prométeme que vas a pensar en mí todos los días.

Pía se ríe con sarcasmo.

NINA

¿Qué es lo gracioso?

Pía no responde.

NINA (CONT.)

Me encanta cuando haces eso, ah.

PÍA

Te voy a extrañar...

Pía da un sorbo de su taza y se la acaba.

PÍA (CONT.)

¿Más café?

NINA

¿Por qué mejor no me besas?

Pía se aproxima a Nina. Nina cierra los ojos esperando el beso. Pía en lugar de besarla, sopla contra ella.

PÍA

No quiero.

NINA

Típico de Pía...

PÍA

Ay, no es para tanto.

Pía deja la taza a un lado, recoge un pedazo de leña, se levanta, y lo tira al fuego. Nina sigue con la mirada lo que hace Pía.

NINA

No quiero que te vayas.

PÍA

Ya hablamos de eso.

Pía da la vuelta y ahora se sienta de espaldas cruzando los brazos sobre sus rodillas.

NINA

¿Eso es todo lo que tienes que decir?

PÍA

¿Las relaciones a distancia no funcionan?

NINA

Pero podemos intentarlo, solo tenemos que comprometernos...

Pía voltea a mirar a Nina.

PÍA

¿Casarnos? ¿Aquí?

NINA

Podríamos hacerlo allá...

Se quedan en silencio y una mirada se tensa entre las dos.

NINA (CONT.)

Te amo.

PÍA

Eso ya lo sé.

NINA

No. Eso es lo que tú me deberías de decir a mí.

Nina espera una respuesta y Pía baja la mirada.

NINA (CONT.)

¿Para qué me has traído acá?

PÍA

Quería un lugar íntimo.

NINA

¿Para tirar?

PÍA

Buena despedida, ¿no?

NINA

¿Solo para eso?

PÍA

Mejor ya nos vamos a dormir.

NINA

¿Qué? ¿Tengo cara de sueño?

PÍA

Siempre a la defensiva.

Nina se pone de pie más cerca a la fogata.

NINA

Mira la fogata ¿Cuándo hemos hecho esto?

PÍA

Está horrible.

NINA

Tú la hiciste.

PÍA

No importa. Quiero dormir.

Pía se levanta y pretende dirigirse a la carpa.

NINA

Nunca salimos de la rutina. Ven acá.

Nina la detiene cogiéndola del brazo y se miran fijamente.

NINA (CONT.)

Vas a cagarla, ¿no?

PÍA

¿Qué? ¿No confías en mí?

Nina se queda perpleja y se sienta de nuevo. Tapándose los ojos, empieza a sollozar. Pía se sienta, coge el espejo que antes Nina utilizó, se mira y pestañea fuerte varias veces, está cansada. Deja el espejo y prende un cigarro. Nina seca sus lágrimas y trata de recomponerse.

NINA

Termina conmigo.

PÍA

Eso trato.

NINA

Dime.

Pía no sabe qué decir. Nina insiste más.

NINA (CONT.)

Dime. Nina, soy una arreacha de mierda y la voy a cagar.

PÍA

Ah, qué graciosa.

NINA

Estoy esperando.

Nina, desconcertada, otorga un silencio incómodo. Pía la mira fijamente a los ojos. Pía se acerca a Nina y le da un largo beso que hace correr su labial rojo. Pía deja caer el cigarro a la altura de sus pies.

PÍA (CONT.)

Voy por más café.

Pía vuelve a la carpa. Nina se toca los labios, y se vuelve a sentar. La fogata casi termina de consumirse.

ESC 2. EXT. CAMPO. NOCHE

Después de un momento, Pía regresa con dos tazas, se para junto a Nina y le alcanza una taza.

PÍA

Toma, este ya tiene azúcar.

Nina tiene la mirada perdida y no se inmuta.

PÍA (CONT.)

¿Nina?

Nina levanta la mirada hacia Pía.

NINA

Ya no me quieres.

PÍA

¿Ah?

NINA

¿Solo yo te voy a soportar? ¿Eso es lo que piensas de mí?

PÍA

Siempre lo has hecho.

Pía da un sorbo y sigue cogiendo la otra taza.

NINA

Pensé que querías estar conmigo.

Pía se sienta cerca de Nina e intenta alcanzarle la taza, pero Nina se levanta.

NINA (CONT.)

¿Quieres irte? Vete.

PÍA

¿Y si me quedo?

NINA

¿Ahora sí?

PÍA

¿No era eso lo que querías?

NINA

Sí, pero ya no.

Nina recoge sus cosas. Pía se levanta y trata de retenerla del brazo.

PÍA

No voy a encontrar a alguien como tú.

NINA

No quiero ser tu última opción, Pía.

PÍA

Però solo contigo voy a ser feliz.

NINA

Yo no.

ESC 3. EXT. CAMPO. NOCHE

Nina deja atrás a Pía, se retira con paso firme pisando las hojas secas. Pía se queda mirando fijamente la fogata que casi se ha apagado. Nina se detiene, saca su labial, se lo coloca, esboza una sonrisa de tranquilidad y retoma su camino.

ANEXO 2: Desglose de Producción

TÍTULO: CAFÉ DESVELADO	
ESCENA Nº: 1	LOCACIÓN: CAMPO
DESCRIPCIÓN: Es la última noche de Nina y Pía. Nina quiere comprometerse mientras que Pía quiere terminar la relación.	INT/EXT: EXT
	DÍA/NOCHE: NOCHE

<p>Reparto</p> <p>Nina (Fiorella Pennano)</p> <p>Pía (Camila Ferrer)</p>	<p>Vestuario</p> <p>Falda, leggins, chompa, zapatos, moño.</p> <p>Casaca, chompa, lentes, pantalón, cinta de pelo.</p>	<p>Maquillaje</p> <p>Base, rímel, labios rojos.</p> <p>Base, rímel, rubor.</p>
<p>Utilería</p> <p>Carpa, sleeping, cafetera, bandejas, tazas, termito, linterna, frutero, panera, mantas, cooler, espejo, jarra, lápiz labial, leña.</p>	<p>Producción</p> <p>Toldo, mesas, sillas, café, infusiones, vasos, bolsas, hervidor, fósforos, cinta de embalaje, encendedor.</p>	<p>E. de sonido / Música</p> <p>Crepitar de la fogata</p> <p>Aire que choca con las hojas de los árboles</p> <p>Riachuelo</p>
<p>Vehículos/Animales</p> <p>-</p>	<p>Figuración</p> <p>-</p>	<p>Equipo especial</p> <p>Slider, Matte Box, Follow Focus</p>

<p>Notas de producción</p> <p>Al inicio de la primera escena, Nina tiene un maquillaje natural; pero siguiendo el guion, ella misma se pinta los labios. La maquilladora refuerza el labial en las siguientes tomas.</p>

TÍTULO: CAFÉ DESVELADO	
ESCENA Nº: 2	LOCACIÓN: CAMPO
DESCRIPCIÓN: Pía regresa con una taza de café y se sienta al lado de Nina.	INT/EXT: EXT
	DÍA/NOCHE: NOCHE

Reparto Nina (Fiorella Pennano) Pía (Camila Ferrer)	Vestuario Falda, leggings, chompa, zapatos, moño. Casaca, chompa, lentes, pantalón, cinta de pelo.	Maquillaje Base, rímel, labios rojos. Base, rímel, rubor.
Utilería Carpa, sleeping, cafetera, bandejas, tazas, termito, linterna, frutero, panera, mantas, cooler, espejo, jarra, leña.	Producción Toldo, mesas, sillas, café, infusiones, vasos, bolsas, hervidor, fósforos, cinta de embalaje, encendedor.	E. de sonido / Música Crepitar de la fogata Aire que choca con las hojas de los árboles Riachuelo
Vehículos/Animales -	Figuración -	Equipo especial Slider, Matte Box, Follow Focus

Notas de producción Se mantiene el mismo esquema de iluminación.
--

TÍTULO: CAFÉ DESVELADO	
ESCENA Nº: 3	LOCACIÓN: CAMPO
DESCRIPCIÓN: Después de dejar a Pía, Nina aparece caminando hasta que se detiene para pintarse los labios, sonrío.	INT/EXT: EXT
	DÍA/NOCHE: DÍA

Reparto Nina (Fiorella Pennano)	Vestuario Falda, leggings, chompa, zapatos, moño.	Maquillaje Base, rímel, labios rojos.
Utilería Lápiz labial, hojas secas.	Producción Toldo, mesas, sillas, café, infusiones, vasos, bolsas, hervidor, fósforos, cinta de embalaje, encendedor.	E. de sonido / Música Hojas secas Aire que choca con las hojas de los árboles Riachuelo
Vehículos/Animales -	Figuración -	Equipo especial Matte Box, Follow Focus
Notas de producción Pía se mantiene a lo lejos desenfocada.		

ANEXO 3: Permiso de grabación en locación

Lima, 23 de setiembre de 2015

Señores,

Restaurant Cultural Mesa de Piedra

Presente.-

Reciba un cordial saludo de mi parte, Pamela Alessandra Castillo Valdivia, estudiante del último ciclo de la Facultad de Comunicación de la Escuela de Humanidades de la Universidad de Lima. El motivo de la presente carta es para solicitar una cita para el día viernes 25 de setiembre del 2015, con el personal administrativo para conversar sobre el uso de ciertas áreas para llevar a cabo una grabación sin fines de lucro para mi Proyecto de Tesis, curso requisito para poder culminar la carrera.

El rodaje se realizaría el día martes 13 de octubre del 2015, en el horario de 5:00 p.m. a 10:00 a.m. del día siguiente. El área en la que se realizará la grabación será alrededor de la vía accesible al río Lurín, por lo que sería necesario ir a ver las locaciones pertenecientes en Mayu Patapi, Mesa de Piedra 2 y también de Rumi Pampa, Mesa de Piedra 3. De antemano, me comprometo a tomar todas las precauciones y medidas de seguridad para el cuidado y preservación de las áreas a ocupar. Así mismo, me hago responsable de cualquier daño o perjuicio ocasionado en la locación escogida. Con seguridad, el reconocimiento a su institución se hará presente en los créditos correspondientes del cortometraje, si es que así lo vieran conveniente para ustedes.

Por lo antes expuesto, agradecería enormemente confirmarme el ingreso el día viernes 25 de setiembre del 2015, en el horario que me indiquen, para hablar sobre el uso las áreas a disponer. Así mismo, le agradecería si pudieran responder junto a una cotización.

Atentamente,

Pamela Alessandra Castillo Valdivia

DNI: 47437211

Código Ulima: 20101430

Celular: 941 484 908

Correo: pamelacastillo92@gmail.com

ANEXO 4: Solicitud de equipos audiovisuales

Lima, 12 de octubre de 2015

Sr. Manuel Solari

Facultad de Comunicación

Presente.-

Reciba un cordial saludo de mi parte, Pamela Castillo Valdivia, estudiante del último ciclo de la Facultad de Comunicación de la Escuela de Humanidades de la Universidad de Lima. El motivo de la presente carta es para solicitar el uso de equipos para llevar a cabo una grabación para el proyecto final de la asignatura Proyecto de Especialidad a cargo de la docente Gabriela Yepes.

La fecha que se necesitarán los equipos son los días martes 13 y el miércoles 14 de octubre. A continuación le envío la lista:

- 1 maleta 1000w arriflex
- 1 maleta 300w arriflex
- 5 banderas
- 5 c-stand
- 5 jirafas
- 8 mafer clamp
- 2 Rebotadores
- Filtros difusor, temperatura, color y ND
- 1 Caja matriz
- 5 extensiones caja multiple y 5 extensiones simples
- 12 bolsas de arena
- Shotgun
- Cable canon-canon
- Zoom h6

Atentamente,

Pamela Alessandra Castillo Valdivia

DNI: 47437211

Código Ulima: 20101430

Celular: 941 484 908

Correo: pamelacastillo92@gmail.com

ANEXO 5: Plan de Rodaje

HORA	ESC	PLANO	DIA/NOCHE	INT/EXT	LOCACIÓN	PERSONAJES	ACCIÓN	DETALLE
12:00 AM 12:35 AM	1	D	Noche	Ext	Campo	Nina Pía	Nina busca que Pía le diga que la va a extrañar	Plano General
12:35 AM 01:05 AM	1	I	Noche	Ext	Campo	Nina Pía	Nina cuestiona a Pía por qué la trajo a un campamento	Plano General
01:05 AM 01:30 AM	1	K	Noche	Ext	Campo	Nina Pía	Pía besa a Nina y se mete en la carpa	Plano General
01:30 AM 02:00 AM	1	A	Noche	Ext	Campo	Nina	Las tazas de café están a un lado. Nina saca un espejo y lápiz labial	Plano Detalle
02:00 AM 02:20 AM	1	B	Noche	Ext	Campo	Nina	Nina se pinta los labios	Plano Detalle

HORA	ESC	PLANO	DIA/NOCHE	INT/EXT	LOCACIÓN	PERSONAJES	ACCIÓN	DETALLE
02:20 AM 02:45 AM	1	E	Noche	Ext	Campo	Nina Pía	Nina reclama. Pía se acerca a Nina	Plano Medio
02:45 AM 03:20 AM	1	F	Noche	Ext	Campo	Nina Pía	Nina quiere convencer a Pía que se quede	Plano Conjunto
03:20 AM 03:45 AM	1	H	Noche	Ext	Campo	Nina Pía	Nina le dice a Pía que la ama	Plano Conjunto
03:45 AM 04:10 AM	1	C	Noche	Ext	Campo	Nina	Nina inicia la conversación con Pía	Primer Plano
04:10 AM 04:35 AM	1	J	Noche	Ext	Campo	Nina Pía	Nina tiene dudas sobre la fidelidad de Pía	Plano Medio
04:35 AM 05:05 AM	1	G	Noche	Ext	Campo	Nina Pía	Pía insiste que las relaciones a distancia no funcionan	Plano Medio

HORA	ESC	PLANO	DIA/NOCHE	INT/EXT	LOCACIÓN	PERSONAJES	ACCIÓN	DETALLE
05:05 AM 05:35 AM	2	A	Día	Ext	Campo	Nina	Nina llora	Primer Plano
05:35 AM 06:00 AM	2	B	Día	Ext	Campo	Nina Pía	Pía regresa con la taza, discuten y Nina se va	Plano General
06:00 AM 06:15 AM	3	A	Día	Ext	Campo	Nina	Nina camina y pisa las hojas secas	Plano Detalle
06:15 AM 06:30 AM	3	B	Día	Ext	Campo	Nina	Nina se pinta los labios y mira a la cámara	Plano Medio

ANEXO 6: Presupuesto

	CONCEPTO	MONTO	ESTIMADO
CREW	Directora		S/. 1,000
	1° Asistente de Dirección		S/. 650
	2° Asistente de Dirección		S/. 650
	Productora		S/. 800
	Productora de Campo		S/. 650
	Directora de Fotografía		S/. 1,000
	Asistente de Fotografía		S/. 750
	Making of / Fotografía Fija		S/. 600
	Jefe de Iluminación		S/. 800
	Luminotécnico		S/. 600
	Directora de Arte		S/. 800
	Maquillaje y Peinado		S/. 600
	Director de Sonido		S/. 800
	Sonidista Directo		S/. 700
CAST	Nina	S/. 450	
	Pía	S/. 400	
PRODUCCIÓN	Locación	S/. 500	
	Catering	S/. 750	
	Utilería	S/. 100	S/. 2,000
	Movilidad privada	S/. 500	
	Material de producción	S/. 350	
	Imprevistos	S/. 150	
EQUIPO AUDIOVISUAL	Blackmagic	S/. 250	
	Canon 16-35 mm	S/ 100	
	Rokinon 85 mm	S/. 80	
	Soulder rig	S/. 50	
	Micrófono inalámbrico	S/. 80	
	Monitor 17''	S/. 300	
	Equipos ULIMA		S/. 4,500

POST PRODUCCIÓN	Editora		S/. 2,000
	Colorista		S/. 1,500
	Música	S/. 500	
	Diseño de Sonido	S/. 1,000	
EXHIBICIÓN	Casa de Distribución		S/. 1,500
	Postulación a festivales	S/. 1,000	
	Community Manager		S/. 1,500
	Diseñador Web		S/. 2,000
	Dominio de página web	S/. 200	
	Poster	S/. 600	
	Press Kit		S/. 500
SUBTOTAL		S/. 7,360	S/. 25,900
TOTAL		S/. 33,260	

ANEXO 7: Referencias audiovisuales

La vie d'Adèle (Abdellatif Kechiche, 2013)

Naissance des pieuvres (Céline Sciamma, 2007)

In the mood for love (Wong Kar-Wai, 2000)

Les amours imaginaires (Xavier Dolan, 2010)

ANEXO 8: Photoboard

PLANO	IMAGEN	OBSERVACIÓN
<p style="text-align: center;">1A: P. Detalle Cenital</p>		<p>Travelling lateral desde las tazas vacías hacia las manos de Nina.</p> <p style="text-align: center;">85mm</p>
<p style="text-align: center;">1B: Primer Plano</p>		<p>Plano fijo de Nina pintándose los labios.</p> <p style="text-align: center;">85 mm</p>
<p style="text-align: center;">1C: Plano Medio</p>		<p>Plano fijo de Nina terminando de arreglarse.</p> <p style="text-align: center;">50 mm</p>
<p style="text-align: center;">1D: Plano Medio</p>		<p>Plano contrapicado de Pía acercándose a Nina.</p> <p style="text-align: center;">50 mm</p>
<p style="text-align: center;">1E: Plano Entero</p>		<p>Pía se sienta junto a Nina.</p> <p style="text-align: center;">35 mm</p>

<p>1F: Twoshot Medio</p>		<p>Pía se acerca y sopla contra Nina.</p> <p>50 mm</p>
<p>1G: Plano Entero</p>		<p>Travelling in cuando Nina le pide a su pareja que no se vaya.</p> <p>35 mm</p>
<p>1G: Plano Medio</p>		<p>Planeo desde bandejas vacías hasta Pía.</p> <p>50 mm</p>
<p>1H: Plano Medio</p>		<p>Plano fijo de Nina respondiendo.</p> <p>50 mm</p>
<p>1I: Plano General</p>		<p>Travelling out cuando Nina le pide a su pareja que no se vaya.</p> <p>35 mm</p>

<p>1J: Plano Medio</p>		<p>Paneo de Nina respondiendo.</p> <p>50 mm</p>
<p>2A: Primer Plano</p>		<p>Nina reflexiona sobre los sentimientos de Pía.</p> <p>85 mm</p>
<p>2B: Plano Conjunto</p>		<p>Travelling out hacia la última conversación entre Nina y Pía.</p> <p>35 mm</p>
<p>3A: Plano Detalle</p>		<p>Nina se retira del campamento pisando hojas secas.</p> <p>50 mm</p>
<p>3B: Plano Medio</p>		<p>Nina se detiene, se pone por última vez el labial y sigue su camino.</p> <p>50 mm</p>

ANEXO 9: Press Kit

Café Desvelado

SINOPSIS

A POCOS DÍAS DE SALIR DEL PAÍS, PÍA PREPARA UN CAMPAMENTO DE DESPEDIDA, SIN IMAGINAR QUE NINA PLANEA MANTENER UN COMPROMISO A DISTANCIA. UNA LARGA VELADA Y VARIOS SORBOS DE CAFÉ PONDRÁN EN DUDA EL FUTURO DE LA RELACIÓN.

BIOGRAFÍA DE LA DIRECTORA

PAMELA CASTILLO ES UNA CINEASTA PERUANA INDEPENDIENTE. SE GRADUÓ DE LA UNIVERSIDAD DE LIMA COMO BACHILLER EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL TRABAJANDO COMO DIRECTORA, GUIONISTA, PRODUCTORA Y EDITORA. SU TRABAJO SE ENFOCA EN LA PERSPECTIVA FEMENINA Y SU EXPLORACIÓN SEXUAL.

“CAFÉ DESVELADO” ES SU PRIMER CORTOMETRAJE Y HASTA EL MOMENTO HA SIDO SELECCIONADO EN EL CONOCIDO MERCADO CINEMATográfico “SHORT FILM CORNER” DEL FESTIVAL DE CANNES 2017; TAMBIÉN HA PARTICIPADO EN EL 35º REELING: THE CHICAGO LGBTQ+ INTERNATIONAL FILM FESTIVAL, 14º FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE GAY, LÉSBICO, TRANS, BI EN LIMA (OUTFEST PERÚ), 5º CHENNAI INTERNATIONAL QUEER FILM FESTIVAL (REEL DESIRES), 15º FLORENCE QUEER FESTIVAL, 7º FESTIVAL VENEZOLANO DEL CINE DE LA DIVERSIDAD, 11º FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO DEL URUGUAY (LLÁMALE H), 6º FESTIVAL DEL CINE POR LA DIVERSIDAD LA OTRA BANQUETA, GUATEMALA.

NOTA DE DIRECCIÓN

"MÁS ALLÁ DE UNA HISTORIA DE AMOR, QUISE CONTAR SOBRE EL CRECIMIENTO DE UNA MUJER ANTE UNA DESILUSIÓN. MUCHAS VECES RESULTA DIFÍCIL DESPRENDERSE DE ALGUIEN QUE QUIERES, ASÍ ES COMO NACE "CAFÉ DESVELADO", PARA HABLAR SOBRE EL DESPERTAR DE UNA MUJER QUE AFRONTA Y DEJA IR AQUELLO QUE NO LE VA A HACER FELIZ, PARA APRENDER A VALORARSE.."

PAMELA CASTILLO, JUNIO DEL 2017

ELENCO & EQUIPO TÉCNICO

NINA: FIORELLA PENNANO

PÍA: CAMILA FERRER

DIRECTORA & GUIONISTA: PAMELA CASTILLO

PRODUCCIÓN GENERAL: TANIA MORALES

PRODUCCIÓN DE CAMPO: PAOLA ORELLANA

PRODUCCIÓN EJECUTIVA: PAMELA CASTILLO

1º ASISTENTE DE DIRECCIÓN: MILAGROS GARCÍA

2º ASISTENTE DE DIRECCIÓN: SANDRA ROMANÍ

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA: LUCÍA SILVA

ASISTENTE DE CÁMARA: DANIEL VERA

DIRECCIÓN DE SONIDO: JULIO SALAS

SONIDO DIRECTO: CARLOS MEVIUS

MÚSICA ORIGINAL: BRUNO ESPINOZA

JEFE DE ILUMINACIÓN: MIJAEL RUSÓ

LUMINOTÉCNICO: FLAVIO MENESES

DIRECCIÓN DE ARTE: AMANDA PELÁEZ

ASISTENTE DE ARTE: JOSELINE URCO

MAKE UP ARTIST: ANGÉLICA RODRÍGUEZ

POST PRODUCCIÓN: PAMELA CASTILLO

COLORIZACIÓN: LUCÍA SILVA

FOTO FIJA & MAKING OF: JOSELINE URCO

PRODUCCIÓN DE SONIDO: ALEJANDRO CASTAÑEDA

DISEÑO DE SONIDO: FRANCO LOZANO

ARTISTA GRÁFICO: RODRIGO VILLARREAL

INFORMACIÓN

GÉNERO: DRAMA, LGTB

DURACIÓN: 9 MINUTOS

FECHA DE ESTRENO: 22 DE JUNIO DEL 2017

PAÍS: PERÚ

IDIOMA ORIGINAL: ESPAÑOL

SUBTÍTULOS: INGLÉS, ITALIANO

SHOOTING FORMAT: DIGITAL

ASPECT RATIO: 16:9

FILM COLOR: COLOR

ANEXO 10: Poster

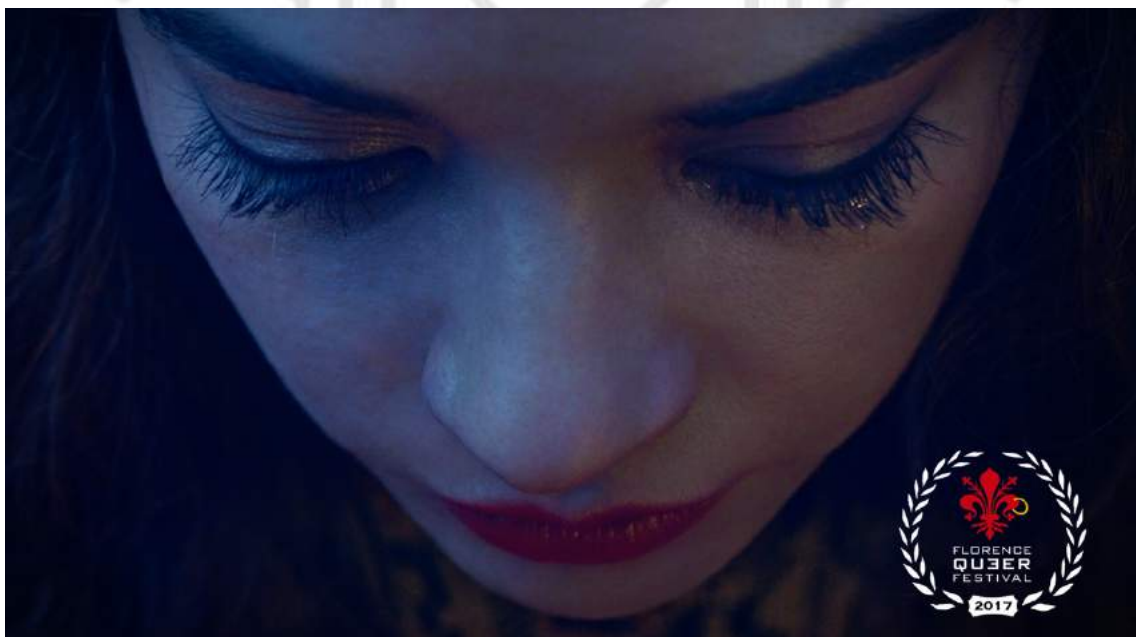

ANEXO 11: Material gráfico

Reel Desires - Chennai International Queer Film Festival, India.

Florence Queer Festival, Italia.

Image+Nation. festival film LGBTQueer Montréal, Canadá.

Festival Venezolano de Cine de la Diversidad – FESTDIVQ, Venezuela.

Reeling: The Chicago LGBTQ+ International Film Festival, Estados Unidos.

Festival de Cine Irapuato, México.

OUTFESTPERÚ Festival de Cine Gay, Lésbico, Trans, Bi de Lima, Perú.

USNexpo - Sardinia Queer Short Film Festival, Italia.

