

Universidad de Lima
Facultad de Comunicación
Carrera de Comunicación

PROYECTO DE TRABAJO PROFESIONAL: CORTOMETRAJE “GLORIA EN LA COCINA”

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

Miguel Angel Villalobos Vásquez

Código 20131443

Asesor

Ricardo Bedoya Wilson

Lima – Perú

Setiembre de 2022

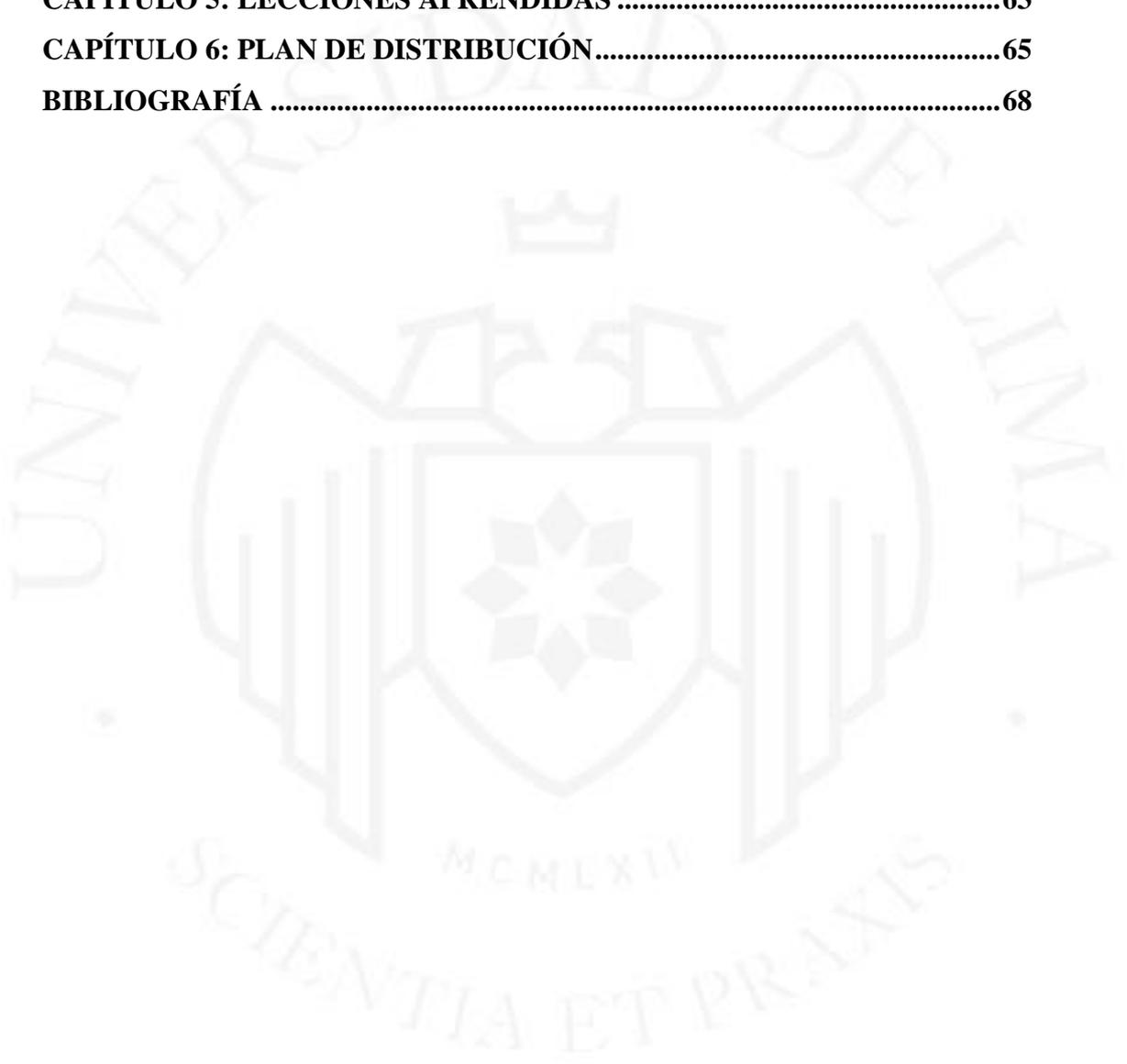

**PROYECTO DE TRABAJO PROFESIONAL:
CORTOMETRAJE “GLORIA EN LA
COCINA”**

TABLA DE CONTENIDOS

RESUMEN EJECUTIVO	xi
RESUMEN	xii
ABSTRACT.....	xiii
CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES	1
1.1 Público objetivo	1
1.2 Descripción de la propuesta	1
1.2.1 Objetivos del proyecto	1
1.2.2 Justificación del proyecto	1
1.2.3 El Cisne Negro: la película que inspiró a hacer cine	2
1.2.4 Análisis cinematográfico: otras cintas que inspiraron en la construcción del guion “Gloria en la cocina”	3
1.2.5 Otras inspiraciones.....	6
CAPÍTULO 2: PROYECTO AUDIOVISUAL.....	8
2.1 Título de la obra.....	8
2.2 Género.....	8
2.3 Motivación del director.....	8
2.4 Resumen descriptivo.....	9
2.5 Sinopsis.....	9
2.6 Perfil de los personajes	9
2.7 Escaleta	12
2.8 Construcción del guion “Gloria en la cocina”	14
2.9 Guion “Gloria en la cocina”.....	16
2.10 Presupuestos.....	32
2.11 Locaciones	34
2.12 Actores	36
2.13 Propuesta de arte.....	37
2.14 Plan de rodaje.....	45
CAPÍTULO 3: REALIZACIÓN AUDIOVISUAL.....	47
3.1 Equipos utilizados.....	47
3.2 Propuesta visual	47

3.3 Dirección de actores.....	53
3.4 Iluminación	54
3.5 Propuesta sonora	58
3.6 Montaje	59
3.7 Colorización.....	61
CAPÍTULO 4: LOGROS Y RESULTADOS.....	62
CAPÍTULO 5: LECCIONES APRENDIDAS	63
CAPÍTULO 6: PLAN DE DISTRIBUCIÓN.....	65
BIBLIOGRAFÍA	68

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 6.1 Lista de festivales67

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.1 Esto no es una pipa (René Magritte) 1928-1929.....	7
Figura 2.1 Guion “Gloria en la cocina”	16
Figura 2.2 Presupuestos	32
Figura 2.3 Resumen de presupuesto	33
Figura 2.4 Casa de Henry	34
Figura 2.5 Casa de Ángel.....	35
Figura 2.6 Connie Chaparro (Gloria).....	36
Figura 2.7 Billy Bill Taylor (Henry).....	36
Figura 2.8 Esteban Phillips (Ángel).....	37
Figura 2.9 María del Carmen Sirvas (Milagros).....	37
Figura 2.10 Escena 1	38
Figura 2.11 Escena 2.....	39
Figura 2.12 Escena 3.....	40
Figura 2.13 Escena 4.....	41
Figura 2.14 Escena 5.....	42
Figura 2.15 Escena 6.....	43
Figura 2.16 Escena 7, 8 y 9.....	44
Figura 2.17 Día 1	45
Figura 2.18 Día 1	46
Figura 3.1 Travelling in de la escena 1	48
Figura 3.2 Plano 2.....	49
Figura 3.3 Plano secuencia escena 3.....	50
Figura 3.4 Toma de escena 4: tic nervioso que expresa la ansiedad de Ángel.....	50
Figura 3.5 Plano escena 6: Ángel tomando vino	51
Figura 3.6 Cámara en mano escena 8	52
Figura 3.7 Plano detalle a los huevos revueltos. Escena 9	53
Figura 3.8 Toma con los actores Connie Chaparro, Billi Bill Taylor y Esteban Phillips	53
Figura 3.9 Iluminación 1.....	55
Figura 3.10 Iluminación 2.....	56

Figura 3.11 Iluminación 3.....	56
Figura 3.12 Iluminación 4.....	57
Figura 3.13 Iluminación 5.....	58

PÓSTER OFICIAL

GLORIA EN LA COCINA

ESTEBAN
PHILIPPS

CONNIE
CHAPARRO

BILLY BELL
TAYLOR

MARÍA DEL CARMEN
SIRVAS

MIGUEL VILLALOBOS PRESENTA "GLORIA EN LA COCINA" PRODUCCIÓN POR MIGUEL VILLALOBOS EN ASOCIACIÓN CON ESTEBAN PHILIPPS MARÍA DEL CARMEN SIRVAS
CONNIE CHAPARRO BILLY BELL TAYLOR PRODUCTOR EJECUTIVO MIGUEL VILLALOBOS PRODUCTORA CLAUDIA COMINGES ASISTENTE DE PRODUCCIÓN CARMEN CALDERÓN GUION MIGUEL VILLALOBOS
AYUDANTE DE DIRECCIÓN CLAUDIA COMINGES DIRECTORA DE FOTOGRAFÍA MATHIS WILLAERTS DIRECTORA ARTÍSTICA FIORELLA SANTOS EDITORA ALEJANDRA ORE JEFE DE LÍNEAS TURGON CIRYATAN OPERADOR DE CÁMARA ABEL CAMACHO
SONIDO JUAN JARA DIRECTOR DE SONIDO ALEJANDRO CASTAÑEDA DISEÑO DE AFICHE JAVIER JUGO Y ALVARO BOZA MONTAJE POR MIGUEL VILLALOBOS

LINKS VISIONADOS

<https://drive.google.com/file/d/1x7Hmp1SFy2aKF3gWEfcbSDIOqEGkRZQm/view?usp=sharing>

RESUMEN EJECUTIVO

Cortometraje: Gloria en la cocina

Concepto del proyecto:

“Gloria en la cocina” es un proyecto audiovisual filmado en el año 2018 y culminado en el 2019. Va dirigido al público en general, ya que el cine no discrimina edad ni género.

Mediante la ficción se explora el comportamiento machista de dos parejas jóvenes cuyas actitudes parecen inofensivas, pero que, poco a poco, va desencadenando en una serie de actitudes que van afectando psicológicamente a uno de los personajes.

El espectador puede juzgar y entender las acciones de cada personaje. El objetivo es exponer un tratamiento machista, mediante una historia de ficción audiovisual.

Situación actual:

El proyecto actualmente se encuentra finalizado. Se pretende ahora presentarlo en concursos y/o festivales de cine del género. Además, se quiere estar en exhibiciones en centros culturales o escuelas de cine. Esto con el fin de buscar reconocimiento a la obra audiovisual.

RESUMEN

Conformada por 09 escenas y con un trasfondo metafórico hacia la sexualidad, “Gloria en la cocina” es un proyecto audiovisual que busca visibilizar la violencia a través de una propuesta visual atractiva.

ABSTRACT

Made of 09 scenes and with a metaphorical background towards sexuality, "Gloria en la cocina" is an audiovisual project that seeks to make violence visible through an attractive visual proposal.

CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES

1.1 Público objetivo

El público son todos los espectadores en general, sin distinción. El cine no encasilla género.

1.2 Descripción de la propuesta

1.2.1 Objetivos del proyecto

El objetivo del proyecto es exhibir una obra audiovisual de ficción que toca el tema del machismo en la cultura peruana. En ese sentido, este proyecto es un cortometraje en el que el machismo está expuesto no explícitamente, sino de manera implícita en diálogos y actitudes que están casi “normalizadas” por la sociedad.

El proyecto audiovisual está cuidadosamente planificado mediante planos y movimientos de cámaras que guardan una significancia en el tratado visual, sonoro y mediante el montaje a través de representaciones visuales o metáforas sonoras a lo largo de toda la película

1.2.2 Justificación del proyecto

El proyecto expone una realidad que sigue presente en nuestra sociedad (machismo); por ello, pretendo, mediante el cortometraje, tratar el tema a través de la comunicación no verbal, las miradas y los comportamientos como elementos de comunicación implícitos. La idea se desarrolló ya que el recurso visual es potente a la hora transmitir mensajes, debido a la fuerza de enganche que tiene con el espectador.

Como Marcel Martin (2002) señala: “La imagen fílmica suscita pues, en el espectador, un sentimiento de realidad bastante pronunciado en algunos casos, por producir la creencia en la existencia objetiva de lo que aparece en pantalla” (p. 27).

Al margen de la importancia social como tema, el machismo constituye una pieza que siempre está presente en la realidad nacional. En ese sentido, exponerla en una ficción

constituye, también, retratar un pedazo del Perú. La ficción es la forma en la que el autor puede expresarse sobre este tema, pues como menciona Huertas (1986) referente a George Damas entre 1932 y 1937 comparando la evolución del cine con la ideografía antigua: “La imagen cinematográfica es un signo del pensamiento de un autor, igual que lo fueron los primeros dibujos con ocre en las grutas prehistóricas” (p. 46).

1.2.3 El Cisne Negro: la película que inspiró a hacer cine

Black Swan (El Cisne Negro) es una película de terror psicológico del año 2010 dirigida por Darren Aronofsky, y protagonizada por Natalie Portman (Nina Sayers) y Mila Kunis (Lili). El film está inspirado en *Perfect Blue* de Satoshi Kon, una película animada de thriller psicológico. Ambos tratan de una bailarina que al intentar ser la mejor en su rubro, empiezan a obsesionarse con el papel a tal punto de romper su equilibrio emocional, manifestándose en visiones, paranoias y sucesos extraños que empiezan a arruinar su carrera profesional.

El Cisne Negro es una película que guarda muchos detalles que pueden ser analizados en profundidad. En la cinta cada toma, cada sonido o diálogo tienen una razón de ser y aporta a la historia, no solo en su narración, sino también en la significación metafórica que el espectador puede darle a la cinta.

Por ejemplo, en muchos planos de Nina en su versión dulce y frágil (Cisne Blanco) se la puede ver, como espectador, a través de los espejos. El uso de los espejos y las tomas de ella reflejados en él tiene un significado de secretismo, como si su reflejo representara su otro lado. El espectador funciona como un *voyeur* que va viendo, a través del espejo, como Nina Sayers va cambiando de cisne blanco a un cisne negro, despertando así su lado oscuro.

Pero no solo se apoya con recursos visuales como los espejos, o el hecho de que de su espalda le broten, desde el interior de su piel, plumas negras. Del mismo modo, estas comparaciones son constantemente reforzadas desde el sonido, incluyendo risas malévolas (Cisne Negro) o aleteos de aves en medio de conversaciones, situaciones extrañas o antes de sucesos paranormales.

Como lo menciona Marcel Martin en su libro “El lenguaje del cine” las mayorías de las películas son interpretables en varios niveles según el grado de sensibilidad,

imaginación y cultura del espectador; sugieren más allá de la inmediatez dramática de una acción. Por ello en este cortometraje se tomó este recurso para darle una significación de sexualidad para ciertas escenas. El objetivo es otorgarle una segunda lectura al personaje de Ángel, quién conforme va avanzando la historia se vuelve en un personaje inestable en el que, a juicio del espectador, se puede entender que los sonidos sexuales solo los escucha Ángel y forma parte de su mal formada percepción de la realidad.

El Cisne Negro es una historia redonda, los personajes no son planos y se puede empatizar no solo con Nina Sayer (protagonista) sino también con Lily, quien es su antagonista. Un personaje que -a mi parecer- es la que, de alguna manera, empuja a Nina a sacar su doble malvado; necesario para interpretar a la perfección el Cisne Negro, que era su fin último. Es entonces que se ve como, al final, Nina logra interpretar magistralmente las dos versiones del “Lago de los Cisnes”, aunque sacar su lado oscuro significó acabar con su lado frágil y débil que es representado por el Cisne Blanco.

Es así que se ve de la importancia de explorar las personalidades de los personajes; porque le añaden una capa de complejidad a las historias. Además, de alguna manera, se pueden explorar las infinitas posibilidades que da introducirse en la psique de cada uno.

Por lo mencionado previamente, se siento una atracción por el terror psicológico. Por esas películas que fuerzan a comprender las intenciones de cada personaje mediante un estudio de su psicología. Como el Cisne Negro, se pueden encontrar muchas películas utilizaron este recurso magistralmente, tales como “El Maquinista” de Brad Anderson, protagonizado por Cristhian Bale, la más reciente “La Bruja” de Robert Eggers, o la producción de terror “Hereditary”, una película que muestra otras formas de abordar el terror.

1.2.4 Análisis cinematográfico: otras cintas que inspiraron en la construcción del guion “Gloria en la cocina”

Who’s Afraid of Virginia Wolf

Resulta útil el referenciarse de la utilización de los diálogos de esta película y de cómo, a través del recurso verbal en situaciones determinadas, se puede desencadenar en episodios de violencia cada vez más agravantes. Tal y como sucede con el presente cortometraje. Al igual que en la película, hay una pareja de anfitriones que llegan a casa

de estos dos personajes (Martha y George) que mantienen una relación de amor-odio. La diferencia es que, en el cortometraje, serán la pareja de anfitriones quienes, a través de diversos comentarios sobre el rol de la mujer en la cocina, generarán una situación de conflicto.

Festen

La película fue vista antes de escribir el guion. Esto debido a que, al tener la sinopsis lista, se sabía que involucraba una cena con un final inesperado. En ese sentido, *Festen* es la película que me motivó a trabajar los diálogos en la mesa; ya que una conversación junto a un almuerzo o cena involucra un acto íntimo de compartir. Una conversación que debería ser solemne y que signifique la unión de los presentes. Sin embargo, en esos momentos se pueden esconder mensajes reveladores que cambia el rumbo de una vida, como sucede con *Festen*. En esta, el protagonista revela un mensaje incómodo a su familia en un almuerzo. Del mismo modo, en la historia del cortometraje, se cuenta con algo similar al intentar plasmar una discusión que estalla en una cena de gala.

La última tarde

En “*La última tarde*” el mayor logro es el guion, ya que toda la película transcurre en diálogos inteligentes que no aburren ni cansan al espectador. Por el contrario, es narrado por los personajes de manera fluida y natural. Además, hay mensajes de ataques sutiles por ambos cuando tocan rencillas del pasado. Este tipo de ataques sutiles, agudos pero camuflados, son importantes para la construcción de diálogos más verosímiles. En ese sentido, debido a que el tema que se trató es sobre el machismo solapado en los jóvenes, este recurso se pudo usar para darle más naturalidad a las conversaciones entre los protagonistas de la historia.

Maridos y esposas

Esta película introduce al espectador en la atmósfera de una intimidad que, poco a poco, se va explorando conforme avanza la película. Resulta curioso el uso de la cámara en mano en casi todo el filme con el fin de darle autenticidad y fragilidad a las relaciones de una pareja. El uso de la cámara en mano es un recurso que se utilizó en el presente

proyecto con el fin de, también, darle un acercamiento a la intimidad al protagonista, ya que Ángel sufrirá un cambio a raíz de una conversación en casa de su amigo.

El Cisne Negro

Película que resultó importante por todos los recursos audiovisuales que la cinta utilizó respecto a los movimientos de cámara, sonidos y estilo de actuación de los protagonistas. Además, la trama de dos personajes que reflejan a una misma persona y que sea interpretado por una actriz (Natalie Portman) supone un gran dominio actoral y una preparación no solo física, sino mental.

El Maquinista

Esta película es una lección del cambio actoral y el poder de la intensidad que los actores le aportan a la historia. Por ello, el casting es muy importante al momento de pensar en una producción, ya que son los actores quienes dan vida a la historia que, como guionista, uno crea. En esta película, Cristhian Bale representa a un mecánico que al tratar de encubrir un crimen empieza a presenciar situaciones extrañas que lo agobian, sobre todo, psicológicamente.

La Bruja

El terror puede ser desgarrador, no por lo que se muestra, sino por lo que se oculta. Se encontró fascinante cómo lo místico del bosque va consumiéndose una familia cuya tradición religiosa los hace susceptibles al acecho de una bruja. En esta película lo sórdido de ciertas escenas, como la del cuervo devorando parte del pezón en un aparente sueño, genera una incomodidad en el espectador.

Hereditary

En Hereditary el director Ari Aster da una muestra de horror corporal. Una película que habla sobre el drama de una familia luego de la repentina muerte de la hija pequeña de la familia que conmociona a todos. En esta película el terror se refleja en las expresiones y no necesariamente se encuentra en “*jumpscare*s”. Resulta fascinante que una película

que tiene como arco argumental un drama familiar va poco a poco transformándose en una historia paranormal y de horror psicológico, que va calando al terror fisiológico, mediante posesiones, brujerías y levitaciones, tomando referencias de películas clásicas como El Exorcista, o slashers como Friday 13.

1.2.5 Otras inspiraciones

El cine, como arte, es una industria que ha tomado referencias e historias de otras artes como la literatura, la pintura. De esta manera, es indispensable que al hablar de cine también se hable de literatura. El conocimiento literario le otorga al guionista una profundidad en la creación de historias. Por ello se quiere mencionar ciertos libros que inspiraron a escribir esta historia.

La literatura nacional está presente con los desgarradores dramas que dejó Julio Ramón Ribeyro, la más grande fuente de inspiración del autor por la crudeza en sus escritos. La mayoría de ellos con narraciones de contexto muy peruanos, tocando temas como el racismo (Alienación) o la desilusión (El banquete). En los cuentos de Ribeyro se pueden encontrar situaciones reales que reflejan los problemas de nuestra sociedad que trascienden hasta nuestros días.

Otro de los libros que también inspiraron en la construcción de la historia Gloria en la cocina es La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende. Una historia de amor en tiempos de conflictos armados y gobiernos dictatoriales, pero que, a pesar de ser una historia basada en hechos reales, la autora chilena utiliza la ficción para conferir atributos místicos a la historia, convirtiéndola en una novela de drama fantástico. Estas narraciones que Allende utiliza para describir situaciones reales con metáforas de fantasías, hicieron comprender que hasta las historias más realistas pueden contener elementos de ficción que evoque en el espectador diferentes significados.

En la literatura, los clásicos como Drácula de Bram Stoker o la genial Frankenstein de Mary Shelley resultaron de gran ayuda para despertar la creatividad. Lo beneficioso que tiene una novela es que se va recreando en la mente las escenas que se van narrando. Estas escenas pueden ser interpretadas de manera distinta por cada lector, por lo que resulta enriquecedor. Además, de conferir un sinfín de imaginarios posibles de lo próximo que va a suceder mientras se recrea cada escena leída.

Finalmente, el género por el que he sentido fascinación es el terror. Por ello, mi gran fuente de aprendizaje surge de este género. No solo en el cine, también en la literatura, la pintura y la fotografía. Desde películas clásicas como *Nosferatu*, o referentes más modernos como *The Shining*.

En la pintura, cuyo arte despierta la imaginación, fue el surrealismo la corriente artística que transformó mi forma de ver la realidad. Obras como *La desintegración de la persistencia de la memoria*, pintado por Salvador Dalí en 1952-1954; o *Esto no es una pipa*, de René Magritte, ayudaron a comprender cómo una obra puede despertar en el imaginario de la gente múltiples interpretaciones. En ese sentido, son los espectadores/consumidores quienes le otorgan un significado a la obra artística.

Figura 1.1

Esto no es una pipa (René Magritte) 1928-1929

Fuente: Google imágenes

CAPÍTULO 2: PROYECTO AUDIOVISUAL

2.1 Título de la obra

“Gloria en la cocina”

2.2 Género

Drama

2.3 Motivación del director

El cine se caracteriza por una dramatización de un universo ficcional que posee un lenguaje de infinitas interpretaciones. V. Perkins (1972) menciona en su libro “El lenguaje del cine”:

Al invitársenos a conferir a la realidad de la ficción una existencia más extensiva que aquella que posee en la pantalla, se nos pide que supongamos que el mundo y los hechos que en él ocurren existen independientemente de la cámara, la película y la pantalla (p. 88).

Es por eso que mi intención es exponer una obra audiovisual con una historia de temática social. Mediante esta obra, se tiene como objetivo abrirse paso en el arte de contar historias y la realización cinematográfica: Mis grandes pasiones.

En el género dramático uno puede encontrar una mayor similitud a la realidad imperante. Allí radica la elección para el tratado del machismo en una pieza audiovisual. Mediante la ficción se pretende exponer historias de personajes con pasados oscuros, o personajes que son expuestos a la rudeza de una sociedad resquebrajada desde muchas aristas (social, política, económica). Esta realidad que se expone, es solo un reflejo de lo que la sociedad deja como personas, explorando desde la construcción de su universo un paralelismo a nuestra sociedad actual y que bien podría servir para escenificar la sociedad Latinoamericana en general.

Como menciona Ricardo Bedoya (2015) en su libro: “El cine peruano en tiempos digitales”:

Los personajes no intentan cambiar el mundo; ni siquiera buscan mejorarlo. Pretenden, sí, enfrentar los costados perturbadores de sus relaciones privadas o las facetas más difíciles de sus personalidades. Se sienten insatisfechos con sus entornos y buscan salidas individuales. (p.77).

2.4 Resumen descriptivo

Ángel es un joven oficinista que vive junto a Milagros, su novia. Sin embargo, tras una conversación sobre el rol de la mujer como esposa con Henry, su mejor amigo, se verá obligado a demostrar que Milagros es una buena mujer para él.

Mientras que Gloria, esposa de Henry, es muy buena cocinera y de buena sazón. A Milagros no le gusta cocinar. Esto empieza a generar un conflicto interno en Ángel quien tratará de “proteger” a Milagros, aunque eso implique ser agresivo con los demás.

2.5 Sinopsis

Ángel es invitado por su nuevo amigo de trabajo Henry a almorzar a su casa. Allí conoce a su esposa Gloria, quien cocina un delicioso lomo saltado que le encantó a Ángel, pronto llegan al tema de la mujer y la cocina. Henry y su pareja Gloria quedan sorprendidos al escuchar que la esposa de Ángel (Milagros) no sabe cocinar absolutamente nada y que en su relación es él quien hace el intento de cocinar, o de vez en cuando piden comida de la calle.

Conversan sobre el amor y el rol de las esposas. Discuten, porque Ángel cree que no necesariamente una mujer tiene que saber cocinar para que sea buena esposa. Henry también lo cree así, pero que encontrar a una mujer que sepa cocinar es preciado. Sin embargo, Ángel en el fondo queda dolido porque, al parecer, Henry presume de su mujer. Ya en casa, Ángel llega con hambre para la cena luego de su día de trabajo. Le pregunta a su novia, Milagros, si ha cocinado y ella le dice que preparó huevos revueltos; entonces comienza una fuerte discusión, al punto de hacerle sentir a Milagros como una inútil.

Pronto Henry anuncia a Ángel que su mujer ascendió a gerente en su trabajo, por lo que organizará una cena y lo invita y le dice que vaya con su novia Milagros, para que al fin puedan conocerse. Ángel lleva a Milagros a dicha reunión, en la que no solo se encuentra Henry y su esposa, sino también algunas otras amistades de Gloria y Henry.

Ángel en esta segunda reunión está a la defensiva y contraataca, pero al hacerlo, hace quedar muy mal a su novia Milagros, ya que en plena cena Ángel comenta que su mujer es muy buena en la cama. Todos quedan asombrados por su declaración. Y, como si fuera poco, hace quedar a Gloria como una mujer que no complace en la cama a Henry. Todos se quedan en silencio. Milagros se levanta de la mesa y se marcha, Ángel le sigue por detrás y antes de irse le dice a Gloria que a su comida le falta sal y sazón.

La amistad ya no será la misma después del bochornoso momento. Sin embargo, Ángel queda satisfecho; sale de la casa de Henry con aire triunfador. En el taxi de regreso a casa, discute fuertemente con Milagros, ella se baja del taxi y Ángel intenta detenerla, hay un brusco forcejeo porque Ángel la coge del vestido la jalonea para que entre al taxi, pero Milagros se muestra reticente a regresar al auto. Ángel decide soltarla y la deja sola en la calle. Él se marcha en el taxi. Llega a casa y se sirve un plato de huevos revueltos. No parece arrepentido.

2.6 Perfil de los personajes

Henry (31 años)

Henry ha sido criado hasta los 25 años junto a sus padres; no ha tenido necesidades, pero sus padres nunca lo han engreído de más. Es una persona extrovertida. Es de las personas que por momentos tienen comentarios inoportunos, pero no tiene malas intenciones al hacerlo. Ama compartir momentos con su esposa. Henry prefiere gastar su dinero en experiencias antes que en artículos. Odia el consumismo y su mayor deseo es tener una hija. Le teme a las ratas y ama los deportes extremos.

Gloria (26 años)

Gloria es una chica de provincia, nació en Tarapoto migró a Lima junto a sus padres. En Lima sus padres trabajaron por darle una buena educación. Ella estudió becada en la universidad católica, donde en los últimos ciclos conoció a Henry. Gloria es una mujer

contenta con la vida, vive muy feliz junto a Henry. Aunque nunca se dejaría golpear por un hombre, posee actitudes machistas propias de muchas mujeres. De vez en cuando se comporta de manera sumisa con su esposo Henry.

Ángel (27 años)

Ángel creció en Lima, sus padres son de Piura y emigraron en los 50 a la ciudad capital, afortunadamente sus padres levantaron un pequeño negocio en Gamarra, por lo que Ángel ha crecido en ciertas comodidades. Nunca le ha faltado nada, pero tampoco ha tenido de sobra. Siempre tuvo grandes aspiraciones, pero su padre lo educó y le hizo prometer que estudiaría en la universidad. Y así sucedió, al ser el único hombre de 4 hijos, tuvo que dar el ejemplo. Sus sueños de ser escritor en la vida académica universitaria se fue esfumando, la carrera que había elegido a petición de su padre no era de su completo agrado. Es una persona que le disgusta las injusticias, su personalidad es de ser una persona renegona aunque tiene paciencia. Casi nunca expone sus sentimientos y para que esto ocurra tiene que estar al lado de una persona de su entera confianza. En conclusión no es una persona determinada, pero se adapta a las circunstancias. No se deja vencer por las adversidades

Milagros (24 años)

Milagros nació en Cuzco junto a sus 3 hermanas. Su madre sufrió maltrato por parte de su esposo (padre de milagros) y un día huyó a Lima junto a sus 4 hijas, dejándolo todo. En Lima consiguió un trabajo de ama de casa cerca a la casa donde había alquilado para vivir. Su patrona o la señora que la contrató le enseñó costura, gracias a ello la madre de Milagros pudo adicionalmente vender las prendas que hacía. Milagros nunca aprendió la cocina, nunca le gustó. Sus hermanas mayores hicieron vanos esfuerzos por que aprendiera, pero siempre decía que no había nacido para eso. Tiene un carácter fuerte, pero sabe que vive en una sociedad machista; se ha acostumbrado tanto al ambiente social, que se cansó de protestar cualquier situación que le parece machista. No obstante, en cuanto siente que sus derechos se están viendo afectados, no se queda callada: Ella levanta su voz.

2.7 Escaleta

ESC. 1 INT. ESTUDIO

Vemos los ingredientes de un lomo saltado sobre una mesa. Gloria se acerca, coge un ají amarillo y lo huele de manera sugerente.

ESC. 2 INT. COMEDOR - DÍA

Se encuentran Ángel, Henry y Gloria almorzando y empiezan a conversar sobre el rol de la esposa y la cocina. Ángel no es machista, pero termina cuestionando sobre su esposa, ya que ella no sabe cocinar absolutamente nada.

ESC. 3 INT. CASA DE ÁNGEL SALA – NOCHE

Ángel llega a casa, no hay comida. Su esposa solo se ha frito unos huevos revueltos y para el almuerzo. Su esposo le dice que tiene que comer algo nutritivo. Hay una pequeña discusión entre los dos. Él le pide que por favor intente preparar algo porque tiene hambre. Milagros le pide que se cocine él porque también tiene manos. Hay una discusión.

ESC.4 INT. OFICINA – DÍA

Ángel se encuentra malhumorado y pensativo. Henry le da la noticia a Ángel que su mujer ha ascendido en su trabajo y que organizará una cena y que esta vez que puede ir con Milagros, para que se conozcan entre todos. Ángel acepta.

ESC. 5 INT. CUARTO – NOCHE

Ángel y su mujer conversan, Ángel le pide disculpas y le propone la invitación de Henry para este domingo. Milagros acepta. Ángel se queda pensando un buen rato mirando al techo sin siquiera mover un músculo de su cara. Solo piensa.

ESC. 6 INT. COMEDOR CASA DE HENRY – NOCHE

Todos están sentados en la mesa y hay una pequeña conversación sobre el ascenso y la celebración de Gloria, luego de unos momentos comentan sobre la sazón de Gloria. Entonces empiezan a hablar sobre la cocina y las mujeres. De pronto Ángel comenta que la cocina no es la única manera de que una mujer sea una buena esposa y habla sobre el sexo y cómo su mujer lo hace muy bien en la cama. Es una conversación que no viene al caso, por lo que todos se quedan en silencio. Sin embargo, Ángel no se detiene y hace entrever de que la mujer de Henry no la complace en la cama, como su mujer a él. Milagros se siente tan incómoda que decide marcharse. Ángel sale detrás de ella, pero antes de dejar la casa de su amigo Henry le recrimina a Gloria sobre la comida, que le falta sal y no tiene sazón.

ESC. 7 EXT. CALLE – NOCHE

Milagros y Ángel discuten por un momento mientras piden el taxi para regresar a casa. Ángel le pide disculpas pero ella no se las acepta, pide una explicación. Pero justo cuando se lo intenta dar, llega el taxi y se suben en él

ESC. 8 EXT. TAXI – NOCHE

Dentro del taxi Milagros no puede evitar llorar y le sigue pidiendo explicación Ángel, este le da pero empeora la situación, empiezan una fuerte discusión. Todo se sale de control y Milagros le pide al taxista que detenga el auto, pues ella se quiere bajar. El taxista se detiene y ella abre la puerta, pero Ángel en un arranque de amargura forcejea y jalonea el vestido de Milagros para que ella se detenga. Milagros grita que lo suelte, pero Ángel no se detiene, entonces en medio del forcejeo Milagros escupe en la cara a Ángel y recién este la suelta. Cierran la puerta del taxi y arranca. A lo lejos la silueta de Milagros que se queda de pie llorando.

ESC. 9 INT. SALA – NOCHE

Ángel prende la televisión, recién ha llegado a casa. Deja sus llaves y se dirige a la cocina, se escucha que abre el refrigerador y se prepara un plato de huevos revueltos. Se sienta y prende el televisor, coloca sus pies sobre el otro sofá y va comiendo bruscamente su plato. No parece haber muestras de arrepentimiento en su acción.

2.8 Contrucción del guion “Gloria en la cocina”

La construcción del guion del cortometraje tomó alrededor de 4 meses. El primer mes sirvió de documentación y visionado de películas que pudieran ayudar a desarrollar la trama. Se leyeron algunos artículos sobre la desigualdad social, el machismo, entre otros. Además, se investigó en la biblioteca para enriquecer el bagaje visual, mediante libros de fotografías, pinturas y otras artes como el cine (la mayor fuente de conocimientos). El siguiente mes se estuvo dedicado a la escritura del guion. Este se realizó en una plataforma llamada “Celtx”, un programa especializado en guion que ayuda en la estructura de diferentes formatos de guiones: cinematográfico, publicidad, televisión, etc. La escritura fue respetando la escaleta, siempre teniendo en cuenta el perfil de los personajes y sus motivaciones.

La historia consta de una estructura de tres actos. En el primer acto se da inicio con un almuerzo entre amigos. Ángel es invitado a la casa de su amigo Henry a almorzar antes de regresar a la oficina donde trabajan juntos. El incidente incitador inicia cuando Henry le dice a Ángel, en broma, que una mujer que no cocina, no lava ni atiende a su esposo no es una buena esposa; lo que genera en Ángel un resentimiento que, a lo largo de la historia no hace más que crecer.

El segundo acto se desarrolla hasta justo la cena de gala, donde se celebra el ascenso de Gloria y en el que están invitados Ángel y su novia; en la escena 6. El segundo acto sirve para exponer a un Ángel cada vez más angustiado y guardando una cólera que pronto estalla en la cena de gala. Este incidente sería el punto de giro, en el que Ángel, ebrio, encara a Henry e insulta a Gloria y a su propia novia Milagros. Esta escena da inicio al tercer acto y al clímax donde podemos ver a Ángel tratando de explicar a Milagros por qué lo hizo, pero su justificación termina por deteriorar la situación y finaliza con una fuerte discusión, que llega incluso a la agresión física, dejando abierta la posibilidad de una ruptura en la relación entre ambos.

Luego de terminar el primer borrador del guion, este fue guardado en un cajón y no se volvió a ver ni mucho menos leer por un mes, como parte de una estrategia recomendada por ciertos expertos que aseguran que luego de escribir un cuento, novela o guion cinematográfico es saludable dejarlo reposar por un tiempo y olvidar el tema,

para luego descartar lo menos importante y añadir detalles; Edward De Bono en “El pensamiento creativo” (2007) lo llama “pausa creativa” y “foco simple”:

La pausa creativa y el foco simple no son idénticos, pero se superponen. La pausa creativa es la disposición de detenerse durante el pensamiento o la conversación, con el propósito de prestar atención creativa. El foco simple es un esfuerzo deliberado por elegir un nuevo foco de atención (p.147).

El fin de esta estrategia, es olvidar el tema y no prestarle atención por un tiempo prudente. Luego, cuando se tenga un acercamiento con la obra, la mente estará más fresca y menos cargada, por lo que esto se cree puede ser beneficioso para la creatividad.

Efectivamente, al tercer mes, luego de mantener “el guion en reposo”, se pudieron mejorar los diálogos, darle un final más redondo y cerrar ciertas ideas creativas que surgieron en la revisión. Además, junto a la valiosa asesoría de Augusto Tamayo y Giancarlo Capello, dos maestros y conocedores en la estructura y escritura de guiones cinematográficos, finalmente, se logró terminar la primera versión del guion.

El guion pasó por dos revisiones más de perfeccionamiento, quitando detalles, agregando nuevas y, al final en el cuarto mes, se obtuvo el guion listo para ser filmado. Entonces se continuó el siguiente proceso: empezar a hacer el presupuesto para la pronta filmación.

2.9 Guion "Gloria en la cocina"

Figura 2.1

Guion "Gloria en la cocina"

ESCENA 1 INT. CUARTO OSCURO

EN BLANCO Y NEGRO Y CON ALTO CONTRASTE

Se observan algunas verduras y tubérculos sobre una tabla de cocina (papas, tomates, ají amarillo, etc). Son los ingredientes de un lomo saltado en el encuadre. Estan recién lavados, sobre ellas resbalan gotas de aguas. Entra una mano de mujer, muy delicada y coge uno de los tomates. En su mano, manipula suavemente la verdura, como sintiendola con el alma; la acaricia, casi sexualmente. Se lo lleva hacia la nariz suavemente para percibir su aroma y con ello su frescura. Se deja ver la silueta en alto contraste de Gloria. Sus ojos entrecerrados parpadean rápidamente. Hay un orgasmo entre ella y la verdura. Gloria huele el tomate y exhala un suspiro. Junto a ella se dibuja el titulo del cortometraje.

"GLORIA EN LA COCINA"

ESCENA 2 INT. COMEDOR DÍA

HENRRY

¡Ah!(Suspiro) El inconfudible aroma de un lomo saltado. Siéntate Angel y respóndeme esta pregunta ¿En qué se parece el sexo a la comida?

Angel sonrío instintivamente. Con una sonrisa en los labios levanta los hombros; desconoce la respuesta.

HENRRY

En que son platos que se comen caliente

ANGEL

(Ríe)

Pero y el ceviche

HENRRY

¡Ja! Me agarraste...Bueno hay excepciones ¿no? Como en el sexo

Gloria se acerca con su plato y los cubiertos. No amarga ni incómoda

GLORIA

Henry no empieces y almorcemos

Angel da el primer bocado, el cambio de su rostro es perceptible:

(CONTINUED)

ANGEL
¡Uhm! este plato está delicioso

GLORIA
Gracias

HENRRY
(en broma)
Puedes dejar de ser sobón. De todas
maneras no caerás bien a mi mujer

GLORIA
(entre risas)
¡Oye! Henry

Gloria le tira una palmada juguetón en el brazo. Angel le da un bocado al lomo saltado. su rostro de satisfacción es notorio

ANGEL
De los mejores lomo saltado que he
comido en mi vida

GLORIA
Muchas Gracias, Angel aprecio ese
gesto

ANGEL
Lo juro, eres afortunado Henry, tu
esposa tiene un don en la cocina,
prepara espectacular.

HENRRY
Lo dices como si nunca has probado
un buen lomo saltado

Mientras se lleva un bocado Angel dice

ANGEL
Desde hace 9 años aproximadamente
no como verdadera comida casera.
Milagros, mi mujer, no sabe cocinar

HENRRY
¿De verdad no sabe cocinar? Pensé
que Milagros era buena en la
cocina, bueno eso parecía

ANGEL
No, No sabe cocinar. No le gusta.
Igual eso no es muy importante ¿no?
Yo la amo

GLORIA

Ya no sorprende encontrar mujeres que no sepan cocinar; pero personalmente, creo que es importante que lo hagan. Mi madre siempre lo decía: Si no quieres que tu marido se vaya, llénales la panza. Es el secreto. A los hombres los llama el hambre.

ANGEL

Creo que no, osea no digo que no deban aprender, pero creo que no es indispensable en la vida que tu mujer sepa cocinar. Solo... no le gusta, como tampoco a mí. Ninguno de los dos hemos nacido para la cocina

HENRRY

Perdóname, pero para mí sí es muy importante... Recuerdo que antes de casarnos le pregunté a Gloria: ¿Sabes cocinar?

GLORIA

(imitando la voz de Henry)
¡SI! y yo respondí que sí y luego me dijo: <<Ah ya, porque estoy a tiempo de salir corriendo>>. Y puedes creer que levantó sus pantalones para mostrarme sus zapatillas de carrera, ¿puedes creerlo?

Todos ríen. Gloria y Henry se dan una caricia, como recordando con añoranza el recuerdo

HENRRY

Siempre dije: Cuando me case, lo más importante es que mi esposa deba saber cocinar, el resto llega solo. Mi madre enamoró a mi papá con la comida. Y míralos ahora, más de 30 años de casados.

ANGEL

Una esposa no es esposa porque le cocine a su marido. Va más allá de eso

HENRRY

Pero no puedes negar que una esposa que sepa cocinar suma puntos

ANGEL

¡No! Realmente a mí no me importa si sabe cocinar o no.

Henry apuntándole con el cuchillo a Angel. Acaba de cortar un trozo de carne.

HENRRY

Si no te cocina... No te ama. Es mi lema

Angel levanta la mirada, se le fue la sonrisa completamente. No le hizo nada de gracia

HENRRY

(riendo)

Es broma

ANGEL

Eso sonó muy machista

HENRRY

No lo soy en lo absoluto. Solo que para mí es muy importante que una mujer sepa cocinarme. En la calle no se come bien, además...

Henry hace señas con sus dedos de que cuesta mucho dinero

Gloria se dirige a su esposo

GLORIA

Tú también deberías aprender

HENRRY

Creo que ya estamos entrando a un terreno peligroso

Gloria y Henry ríen. Angel sonríe.

ANGEL

Yo he crecido con tres mujeres. Mi madre y mis dos hermanas. La vida me enseñó a ser tolerante. Mi padre nos abandonó cuando yo tuve 5; y aunque mi madre intentó enseñarnos a cocinar a todos; solo mi hermana, la menor, aprendió de mi madre el buen gusto por la cocina. Preparaba

(MORE)

(CONTINUED)

ANGEL (cont'd)
delicioso, pero todos crecemos y
hacemos una vida. Y bueno... a
veces extraño mucho la sazón de mi
madre.

GLORIA
Henry no se puede quejar de mí. Le
doy sus gustos; y a decir verdad,
yo tampoco me puedo quejar de él:
Es un hombre maravilloso.

Gloria ahora se dirige a Angel

GLORIA
Angel, y ¿A qué se dedica tu novia?

ANGEL
Ella trabaja en una empresa de call
center. Habla todo el día por
teléfono, habla tanto que creo que
por eso prefiere no conversar
conmigo. Supongo que "estar
hablando" todo el día le debe
cansar.

GLORIA
La he visto contigo un par de
veces, me gustaría conocerla mejor.
No sé tal vez pueda charlar con
ella, o quizás hasta le pueda
enseñar a cocinar

ANGEL
Si logras que aprenda a cocinar
como tú, te estaría infinitamente
agradecido.

GLORIA
Mira, he solicitado un ascenso en
mi trabajo. Llevo más de 4 años en
el mismo puesto. Si me otorgan el
ascenso, organizaré una cena con
mis amigos más cercanos. Puedes
venir con Milagros

Angel Asiente con la cabeza

GLORIA
No sabes lo difícil que es
conseguir un mejor puesto sin tener
que bajarte el escote. ¡Hombres!

(CONTINUED)

HENRRY
Ni tampoco lo permitiría. Bueno
Angel vamos, regresemos a la
oficina

ESCENA 3 INT. SALA CASA DE ANGEL NOCHE

Angel llegando de su trabajo

ANGEL
Hola, amor. ¿Has comprado comida?
Tengo hambre

MILAGROS
No, cariño. No he cenado, la verdad
es que no tengo hambre

ANGEL
¿Cómo no vas a tener hambre? Puedo
apostar a que ni has almorzado.
Milagros, últimamente ya ni te
alimentas

MILAGROS
Me he preparado unos huevos
revueltos para el almuerzo

ANGEL
¿Otra vez huevos revueltos? Eres
increíble. Todos los días te la
pasas comiendo huevos revueltos.
Alimentante bien, mírate, estás
flaca, ¿por que no compras un buen
almuerzo en algún restaurante?

MILAGROS
¿Todos los días como huevos
revueltos? ¿Acaso sabes lo que
almuerzo?; si todos el día estás en
la oficina

ANGEL
Ay, por favor Milagros, para el
desayuno huevos revueltos, para el
almuerzo huevos revueltos, para la
cena huevos revueltos ¡Me tienes
huevoón!

MILAGROS
Y tú de qué te quejas si la que se
lo come soy yo

ANGEL

No es el hecho, Milagros

MILAGROS

¡Ah! ¿sí?, entonces ¿Cuál es?

ANGEL

Que no sabes cocinar nada y ni siquiera haces el intento de aprender

MILAGROS

Pero ¿por qué debo de aprender ? No es una obligación

ANGEL

Para que te alimentes bien. Todos los días lo mismo: huevos revueltos.

MILAGROS

Pues, ya te he dicho que hay que contratar a una cocinera; no creo que cueste much...

ANGEL

No estamos para gastos, por favor Milagros tenemos que pagar la hipoteca del departamento, la luz, el agua...

MILAGROS

Pues, entonces hay que acomodarnos como podemos

ANGEL

¡Ah! Con huevos revueltos

MILAGROS

Sí, con huevos revueltos... Mira Angel, tú has venido con ganas de pelear, pero déjame decirte que no te voy a dar el gusto. Si quieres comer, prepárate o cómprate algo. Tú también tienes manos. No me jodas a mí.

Angel se queda en silencio. Milagros se retira de la escena.

ESCENA 4 INT. OFICINA - DÍA

Angel en su oficina. Lleva entre sus dedos un lapicero que golpea repetidas veces en la mesa. Parece cansado

HENRRY

¡Hey! Angel, ¿Cómo vas?

ANGEL

Bien, bien... En verdad un poco cansado

HENRRY

Sí, te noto algo cabizbajo. Tienes que descansar más... Angel ¿Recuerdas que hace una semana Gloria, mi esposa te contó que solicitó su ascenso?, pues ¿Qué crees?

ANGEL

¿La ascendieron?

HENRRY

Sí, está muy emocionada. De verdad que estoy orgullosa de ella. Es una gran mujer. Bueno, este domingo Gloria organizará una cena. Invitará a algunos amigos; y nos gustaría que vayas con Milagros. A ver si le ayuda a Gloria en la cocina

Henry le guiña el ojo a Angel. Angel sonríe incómodo. No le hace gracia esa clase de comentarios. Angel sigue golpeando el lapicero contra la mesa, ahora con tanta rapidez que el lapicero cae.

HENRRY

¿Angel, estás bien?

ANGEL

Se me ha juntado el balance de ventas de la empresa. Además se me han juntado algunas deudas en mi casa. Estoy un poco cansado

HENRRY

Tranquilo, todo estará bien. Bueno, te dejo seguir trabajando. Entonces... ¿Nos vemos el domingo?

Angel asiente con la cabeza. Sonríe levemente

ESCENA 5 INT. CUARTO DE TRABAJO - NOCHE

Angel en su escritorio, con una laptop y varias rumas de documentos alrededor. Está trabajando.

Aparece Milagros en bata de dormir

MILAGROS

Angel, ¿sigues despierto hasta esta hora? Son las cuatro de la madrugada

ANGEL

Ya sabes, el balance del mes. Una atrocidad

Milagros se acerca a Angel cariñosamente. Le acaricia la cabeza, se coloca detrás de él y le masajea los hombros, luego baja su cabeza a la altura de la de su esposo y le besa suavemente.

MILAGROS

Amor no tienes por qué estresarte; descansa tus horas

Angel sonríe. Hay un silencio

ANGEL

Milagros, ¿Me amas?

MILAGROS

¿Por que lo dudas?

Hay un silencio

ANGEL

Te replanteo mi pregunta: ¿Sabes que te amo no? Y te defendería de cualquiera que quiera hacerte daño

MILAGROS

¿A qué viene eso?

Angel besa en los labios a Milagros, como restando importancia a su pregunta. Ambos se acarician.

MILAGROS

Descansaré. Hasta más tarde mi amor

Milagros se marcha, pero es llamada por Angel antes de salir del cuarto.

ANGEL

Milagros, ¿recuerdas a Henry?

MILAGROS

¿Tu compañero de trabajo?

ANGEL

Sí, su esposa organizará una cena mañana domingo y nos ha invitado, ¿vamos?

MILAGROS

¿Es necesario que yo vaya?

ANGEL

Al menos no tendremos que gastar en comida mañana. Además, me gustaría que conozcas a su esposa.

MILAGROS

Está bien, ahora descansa. Hasta mañana, cielo

ANGEL

Milagros, busca tu mejor vestido. Anda al salón, quiero que mañana seas la más bonita del mundo

Milagros asiente con la cabeza y se marcha. Angel se queda en silencio, observando meditabundo. Suavemente sonríe, como encontrando una extraña satisfacción en la respuesta de Milagros

ESCENA 6 INT. COMEDOR HENRY - NOCHE

En la mesa se van sirviendo a todos vino.

GLORIA

Quiero agradecerles a todos su presencia, celebrando conmigo un logro que me enorgullece. Mi ascenso a la gerencia ejecutiva no solo trae conmigo un beneficio económico. Tal vez sea lo menos importante. Para mí, lo que me hace más feliz es haber subido un peldaño más para cumplir mis objetivos, gracias y salud

Hay aplausos. Toman su vino. Henry besa a su esposa en la euforia. Angel toma completamente su copa de vino y se sirve más. La botella de vino lo mantiene cerca de él.

GLORIA
Bueno, empecemos

Todos empiezan a comer

GLORIA
Esta ensalada de pollo lo hice bajo en sal, especialmente por ti July. Me contaste que ahora comes todo sin absolutamente nada de sal. ¿Has dejado de consumirla?

JULY
Oh sí, la sal contamina las comidas. En realidad lo hacemos para darle sabor; pero ¿no resulta contraproducente hacerlo? No disfrutamos el verdadero sabor de cada uno de los alimentos. Su gusto natural.

HENRRY
Pero no puedes negar que la comida con sal es más apetecible. Imagínate una papa a la huancaína, sin sal en su preparación

JULY
Bueno, serías uno de los pocos en probar el verdadero sabor de la mezcla de los ingredientes de una papa a la huancaína; su sabor natural. Es decir, una verdadera papa a la huancaína

HENRRY
La verdadera papa a la huancaína lo tengo con todos los ingredientes y sus agregados

JULY
Puede ser difícil acostumbrarse. Verás lo fácil con lo que te adaptas después y sobre todo, cómo te sientes. Yo siento, ahora, que mi cuerpo es más ligero, libre de químicos

GLORIA
¿Y todo lo que preparas lo haces sin sal?

JULY

No lo preparo yo, realmente. Hay una señora que trabajó con mi mamá. Ella me cocina y luego se va.

Angel y Milagros se observan

JULY

Y sí, ella me cocina todo sin sal, ya conoce mi estilo de vida

GLORIA

Por cierto, Milagros, nos comentaba Angel que tampoco cocinas

MILAGROS

¡No! No soy buena cocinando; siempre me mantuve al margen. No nací para eso

HENRRY

(sonriendo)

Con razón vino Angel la semana pasada a quejarse de que no lo atendías bien... JAJAJA

Todos ríen, incluso Milagros, menos Angel, toma de un sorbo su copa de vino.

ANGEL

Bueno, me atiende mejor que tu esposa

HENRRY

¿Ah?

ANGEL

La cocina no es la única manera en que una mujer satisfaga a su pareja

Aún hay un poco de bulla en la mesa

HENRRY

¡Oh! Claro, pero por supu...

Es interrumpido por Angel

ANGEL

Mi mujer me lo hace muy bien en la cama

Todos quedan en silencio ante el comentario de Angel. Voltean a verlo. Milagros se sorprende. Gloria decide seguir comiendo incómoda.

HENRRY
Bueno, creo que eso nadie lo ha dudado

ANGEL
Entonces te pregunto a ti Henry, ¿tu mujer te satisface en la cama?

GLORIA
Perdóname, pero creo que eso no viene al caso

ANGEL
¡NO, SÍ VIENE!

Angel lanza un manotazo en la mesa. Todos se asustan. Milagros salta. Hay un breve silencio

MILAGROS
Angel, ya basta

ANGEL
Dime, dime... ¿Acaso te lo hace tan bien como me lo hace ella en la cama?

Todos se observan

MILAGROS
Disculpen, creo que ha tomado mucho

HENRRY
(Con una sonrisita nerviosa)
Angel tranquilízate

ANGEL
¡NO! NO ME TRANQUILIZO

Angel se levanta de su silla. Gloria se sorprende. Henry se pone muy serio. Milagros ida

MILAGROS
Per... perdónenme

Milagros se levanta confundida y se marcha llorando

ANGEL
(señalándola)
Mira, mira su culo, mira lo grande que está. Eso, eso es mío, solo mío

Henry coloca su mano en puño. Gloria lo tranquiliza colocando su palma suavemente sobre su mano en puño.

Angel se sirve más vino y se toma de un porrazo. Se dirige a Henry

ANGEL
Eres una mierda, sabes. Infeliz

Angel ahora se dirige a Gloria

ANGEL
Y tú... Tu comida da asco, no tiene ni sal

Angel, antes de irse detrás de Milagros

ANGEL
¡Ah! Y cuéntale a Henry cuántas veces tuviste que bajarte el escote para conseguir "ese" ascenso, ¡perra!

ESCENA 7 EXT. CALLE - NOCHE

Angel llega corriendo. La llama desde atrás pero Milagros continua caminando, sollozando. Hasta que la alcanza y la sujeta del brazo

ANGEL
Milagros, por favor espera

MILAGROS
Angel, qué demonios te pasa. Déjame en paz

ANGEL
Milagros, amor. Puedo explicarte. Solo escúchame. No he querido lastimarte, perdóname. Solo quise darle una lección a ese imbécil

MILAGROS
Y me tomas a mí como tu escudo. Me has humillado. No sabes lo mal que me has hecho sentir. Mírate, estás todo borracho.

Milagros sin lugar al perdón, pide un taxi. Un carro se acerca. Abre el auto, ella se sube. Angel también lo hace

ESCENA 8 INT. TAXI - NOCHE

MILAGROS

¡Qué te sucede! Aléjate de mí Angel

Milagros está llorando

ANGEL

Pero Milagros, te estoy explicando. Solo quise darle de su propia medicina. Además te defendí, te hice quedar como una buena espo...

Angel recibe una cachetada

MILAGROS

Se acabó Angel, no quiero volverte a ver

ANGEL

¿Es que no lo entiendes?

MILAGROS

¡ENTENDER QUE! Que me has hecho quedar como una puta delante de todos. Eres un poco hombre. Déjame en paz. Señor taxista pare aquí

ANGEL

No le haga caso, señor... Ella está un poco ama..

MILAGROS

(gritando)

Dije que pare aquí, por favor

El taxista disminuye su velocidad. Milagros se quita su anillo de noviazgo y se lo lanza. El taxi se detiene y Milagros abre la puerta, pero Angel la coge por el vestido y la detiene

ANGEL

Tú no te vas de aquí, ¡¡VEN ACA!!

MILAGROS

Angel suéltame

Hay un forcejeo. Angel la detiene sujetando su vestido con brusquedad. Milagros intenta safarse, pero es inútil. Angel está siendo violento al sujetar su vestido y comienza a lastimarla. Finalmente Milagros escupe en la cara a Angel con toda su furia, asqueada del hombre que tiene delante. Angel la suelta, se limpia la cara. Se cierra la puerta del taxi

CONTINUED:

16.

ANGEL
Vete a la mierda

Angel al taxista

ANGEL
Vámonos de aquí

El taxista no se inmuta

ANGEL
¡¡QUE NO OYES!! ¡ARRANCA CARAJO!

El taxi avanza y deja a lo lejos a Milagros quien llora desolada.

ESCENA 9 INT. CASA DE ANGEL SALA - NOCHE

Angel prende la televisión. Deja sus llaves y se dirige a la cocina, se escucha que prepara algo desde la cocina (No lo vemos). Se ven imágenes de cuadros de ella y él juntos y felices. Se escucha por el televisor temas de violencia de género. Finalmente coloca su plato de huevos revueltos sobre la mesa con brusquedad, está preparado por él. Come sin ganas y notoriamente molesto, no parece haber arrepentimiento.

FIN

Cierra en negro. Junto a los créditos suena la canción: La contamanina - Tania Libertad

Elaboración propia.

2.10 Presupuestos

Figura 2.2

Presupuestos

FORMATO DE PRESUPUESTO "GLORIA EN LA COCINA"						
PROYECTO	GLORIA EN LA COCINA					
DIRECTOR	MIGUEL ANGEL VILLALOBOS (MIGUEL VIVA)					
RESUMEN						
1. PREPRODUCCIÓN				S/	2,380.00	
2. PRODUCCIÓN Y RODAJE				S/	10,310.00	
3. POSPRODUCCIÓN				S/	3,650.00	
4. PROMOCIÓN Y LANZAMIENTO				S/	1,720.00	
TOTAL				S/	18,060.00	
1. PREPRODUCCIÓN :						
						S/ 2,380.00
ADMINISTRACIÓN GENERAL						
						APORTANTE
Papelería y fotocopias				S/	50.00	
Cafetería y refrigerios				S/	500.00	
Transportes urbanos				S/	200.00	
ADMINISTRACIÓN PELÍCULA						
						APORTANTE
Asistente de producción				S/	300.00	
Asistente de dirección 1				S/	200.00	
Utilería				S/	380.00	
Vestuario				S/	50.00	
Locaciones				S/	500.00	
Viáticos y gastos de viaje				S/	100.00	
Caja Menor Preproducción				S/	100.00	
2. PRODUCCIÓN Y RODAJE :						
						S/ 10,310.00
DIRECCIÓN						
						APORTANTE
Director				S/	-	
Asistente de dirección 1				S/	200.00	
Asistente de dirección 2				S/	100.00	
Script				S/	150.00	
ELENCO						
						APORTANTE
Actores principales				S/	4,000.00	
Actores secundarios				S/	500.00	
Extras				S/	200.00	
FOTOGRAFÍA Y CÁMARA						
						APORTANTE
Director de fotografía				S/	200.00	
Operador de cámara				S/	100.00	
Foquista				S/	100.00	
Alquiler equipo de cámara y accesorios				S/	2,000.00	
Alquiler lentes				S/	500.00	
LUMINOTECNIA Y GRIP						
						APORTANTE
Jefe de luces				S/	300.00	
Asistente de iluminación 1				S/	100.00	
Alquiler luces				S/	-	
Bombillos de repuesto				S/	-	
Alquiler dolly				S/	-	
Dolly con rieles				S/	-	
SONIDO						
						APORTANTE
Sonidista				S/	300.00	
DIRECCIÓN ARTÍSTICA						
						APORTANTE
Dirección de arte				S/	200.00	
Diseño escenografía				S/	100.00	
Maquillaje				S/	250.00	
Compra elementos utilería				S/	100.00	
Alquiler estudio de filmación				S/	-	
Alquiler y restauración locaciones				S/	500.00	
ALIMENTACIÓN						
						APORTANTE
Almuerzos y comidas				S/	150.00	
Viáticos				S/	100.00	
Refrigerios				S/	160.00	

3. POSPRODUCCIÓN :						S/ 3,650.00
EDICIÓN						APORTANTE
Editor					S/ 2,500.00	
Traducción					S/ 150.00	
MÚSICA Y SONIDO						APORTANTE
Compositor Barba Roja					S/ 1,000.00	
4. PROMOCIÓN Y LANZAMIENTO :						S/ 1,720.00
Festivales					S/ 800.00	
Envíos y fletes					S/ 400.00	
Relaciones públicas					S/ 400.00	
Afiche de pliego						
Diseño					0	
Impresión					S/ 120.00	

Elaboración propia.

En conclusión, el presupuesto final del cortometraje fue de S/ 18,060 (dieciocho mil sesenta soles), entre preproducción, producción y postproducción.

Figura 2.3

Resumen de presupuesto

RESUMEN					
1. PREPRODUCCIÓN					S/ 2,380.00
2. PRODUCCIÓN Y RODAJE					S/ 10,310.00
3. POSPRODUCCIÓN					S/ 3,650.00
4. PROMOCIÓN Y LANZAMIENTO					S/ 1,720.00
TOTAL					S/ 18,060.00

Elaboración propia.

2.11 Locaciones

Figura 2.4

Casa de Henry

Elaboración propia.

Figura 2.5

Departamento de Ángel

Elaboración propia.

2.12 Actores

Figura 2.6

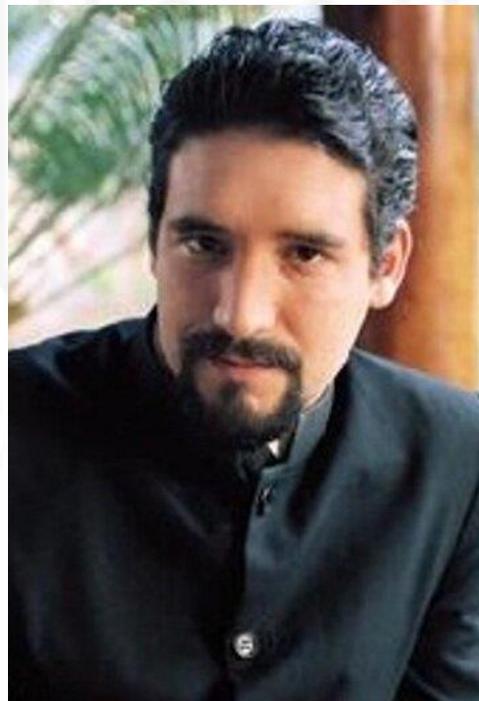
Connie Chaparro (Gloria)

Fuente: Google imágenes.

Figura 2.7

Billy Bill Taylor (Henry)

Fuente: Google imágenes.

Figura 2.8

Esteban Phillips (Ángel)

Fuente: Google imágenes.

Figura 2.9

María del Carmen Sirvas (Milagros)

Fuente: Google imágenes.

2.13 Propuesta de arte

La propuesta de Arte será de acuerdo a las escenas y tomando algunas referencias visuales de distintas películas en la que la historia tiene un parecido o simplemente para ubicarla en un contexto determinado teniendo en cuenta el contexto sociocultural de nuestro país.

Escena 1

La primera escena transcurre en una cocina ficticia. Es una escena metafórica y hace alegoría a lo sexual. Sin embargo, además, funciona como preludio a la historia que en realidad empieza en la escena N 2.

Figura 2.10

Escena 1

ESCENA 1			
OBJETO	STATUS	VESTUARIO	STATUS
Papas	Fiorella	Polo negro tiritas	
Tomates	Fiorella		
Ajjes amarillos	Fiorella		
Cebollas	Fiorella		
Tabla de picar	Fiorella		
Porta cuchillos	Fiorella		

Elaboración propia.

Escena 2

Esta escena es una conversación en la casa de Gloria entre Henry (esposo de Gloria), Ángel (amigo de Henry) y Gloria. Es un almuerzo que transcurre después de que Henry y Ángel salieran del trabajo.

Figura 2.11

Escena 2

ESCENA 2			
OBJETO	STATUS	VESTUARIO	STATUS
3 individuales	Fiorella	GLORIA: Chompa beige, jean, ballerinas camel	
3 platos con Lomo Saltado		ANGEL: Camisa azul, pantalon negro de vestir, correa negra, zapatos negros	
3 pares de cubiertos (tenedor y cuchillo)	Fiorella	HENRY: Camisa blanca, pantalon de vesti negro, correa negra, zapatos negros	
Porta servilleta			
Jarra de agua			
3 copas (o 3 vasos)	Fiorella		
Vino (o chicha)			
Florero	Micky		
Bowl blanco	Micky		
2 velas rojas	Micky		
2 adornos de plata	Micky		
Radio mediana	Fiorella		
Bowl pequeño de vidrio (llaves)	Fiorella		

Elaboración propia.

Escena 3

La siguiente escena transcurre cuando Ángel llega a su casa y empieza una discusión con Milagros sobre la cocina y los gastos de la familia. Es el primer conflicto en la historia.

Figura 2.12

Escena 3

ESCENA 3				
OBJETO	STATUS		VESTUARIO	STATUS
Mantel blanco			vestuario que esc 2 + blazer negro	
Canasta frutas falsas			MILAGROS: Polo largo rojo suave, jogger	
Jarra con agua				
Tela tejida				
(bar)	Fiorella			
Portaretratos (pared)				

Elaboración propia.

Escena 4

Esta escena transcurre en el trabajo, por lo que se rodará en una oficina real del centro cultural de la universidad de Lima.

Figura 2.13

Escena 4

ESCENA 4			
OBJETO	STATUS	VESTUARIO	STATUS
Portaretrato con retrato de Milagros		HENRY: Mismo que esc 2	
Varios archivadores	Casa Tia de Micky	ANGEL: mismo que Henry	
Lapicero	Fiorella		

Elaboración propia.

Escena 5

Ángel se encuentra en su escritorio. Está cansado y agobiado por la presión laboral. Además de que pasa por problemas financieros. Milagros trata de animarlo, pero él mantiene un semblante distinto.

Figura 2.14

Escena 5

ESCENA 5		ESCENA 5	
OBJETO	STATUS	VESTUARIO	STATUS
Laptop		ANGEL: Mismo que esc 4. Desaliñado	
Cenicero rojo	Fiorella	MILAGROS: Bata rosada o blanca	
Archivadores	Micky		
Reloj digital			
Papelero (tacho)			
Rumas de papeles desgastados	Fiorella		
Calendario	Micky		
Taza de Café			
Portalapicero			
Calculadora	Fiorella		

Elaboración propia.

Escena 6

Esta es la escena más importante, porque supone el clímax de la historia y el giro. Es decir, a raíz de la inesperada reacción de Ángel, se desencadenan una serie de acciones que impactan en el espectador.

Figura 2.15

Escena 6

ESCENA 6			
OBJETO	STATUS	VESTUARIO	STATUS
6 platos (fondo y segundo)		GLORIA: Vestido negro pegado hasta la rodilla. Stilettos negros, argollas plateadas	
		MILAGROS: Vestido verde oscuro, botines negros con taco o tacos negros.	
		EXTRA 1: Blusa blanca, falda tubo negra. Tacos negros	
		EXTRA 2: pantalón de vestir, blusa que combine	
6 pares de cubiertos		ANGEL: Camisa gris clara, pantalón beige claro (o crema) zapatos negros	
		HENRY: Camisa de cuadritos,	

Elaboración propia.

Escenas 7, 8 y 9

Escenas que son productos de la anterior. La reacción machista de Ángel deja anonadada a Milagros y ella asqueada decide decirle sus verdades al hombre que creía conocer.

Figura 2.16

Escenas 7, 8 y 9

			HENRY: Camisa de cuadritos, pantalón azul oscuro (o negro) zapatos de vestir negros
6 copas			
6 vasos			
6 servilletas de tela			
4 velas blancas gruesas	Fiorella		
Flores artificiales			
Recipiente de plata	Micky		
1 champagne	Fiorella		
1 vino	Fiorella		
Set (aceite, sal, pimienta)			
ESCENA 7-8			
OBJETO	STATUS		
Taxi amarillo			
ESCENA 9			
OBJETO	STATUS		
Plato de huevos revueltos			

Elaboración propia.

2.14 Plan de rodaje

Figura 2.17

Día 1

Plan de rodaje				
ESC	SET Y PLANO	D / N	PERSONAJES	HORAS
2	Int. Comedor Master shot P Henry P Angel P Gloria PC Henry y Gloria PC Angel y Henry	D	Henry Angel Gloria	8:30 - 11:30
5	Int. Cuarto de trabajo MS Milagros Angel	P P D	Angel Milagros	12:00 - 1:30
Almuerzo				1:30 - 2:30
Maquillaje / Peinado / Vestuario / Utileria				2:30 - 3:40
6	Int. Comedor	N	Todos	3:40 - 7:30
7	Ext. Calle Cámara en mano	N	Angel Milagros	8:00 - 8:40
8	Int. Taxi Cámara en mano	N	Angel Milagros	8:40 - 10:00
Citación de equipo				
	Personal	Citación	Partida	Llegada
	Equipo			

Elaboración propia.

Figura 2.18

Día 2

LOCACION				
7:30 Citación - UNIVERSIDAD DE LIMA				
Plan de rodaje				
ESC	SET Y PLANO	D / N	PERSONAJES	HORAS
Ambientación e iluminación del estudio de TV. Actriz en maquillaje y peinado				7:30 - 9:00
1	Int. Estudio de TV PG PD verduras PC Gloria agarra el tomate	D	Gloria	9:00 - 12:00
Traslado del equipos				12:00 - 12:30
4	MS detalle del lapicero Picado Contrapicado P Angel	D	Henry Angel	12:50 - 2:50
Almuerzo				3:00 - 4:00
Traslado a locación				4:00 - 4:40
3	INT. SALA DE ANGEL P Secuencia	N	Angel Milagros	5:00 - 6:30
9	Int. Casa Angel	N	Angel	6:40 - 8:00
Citación de equipo				
Personal		Citación	Llegada	
Equipo		7:30 a.m.	Universidad de Lima	

Elaboración propia.

CAPÍTULO 3: REALIZACIÓN AUDIOVISUAL

3.1 Equipos utilizados

Para la realización del cortometraje se utilizaron ciertos equipos prestados de la Universidad de Lima. Asimismo, estos se complementaron con otros equipos alquilados por los dos días de grabación

Se utilizaron 2 cámaras: las dos cámaras eran Sony alpha 7 III, junto a un lente de 50 mm y un lente de 35 mm. Se estabilizó la cámara con un ronin o gimbal, para hacer movimientos sin percibir temblores excesivos.

Entre los equipos de iluminación y accesorios de luz se encuentran los siguientes implementos:

- Dolly Portátil
- Diva 4x2 (2)
- Combo (4)
- C-stand (3)
- Softbox 650 w (2)
- Telas negras (2)
- Extensiones (4)
- Banderas (3)
- Rebotadores
- Rotulas (4)
- Cocodrilos (3)
- Filtros y Difusores
- Bolsas de arena (4)

3.2 Propuesta visual

Planos

Figura 3.1

Travelling in de la escena 1

Elaboración propia.

Desde la primera escena se puede observar planos frontales y un movimiento de cámara (Travelling in), con la finalidad de expresar calma. Además, la escena tiene una referencia a la comida y la cocina. estando presente, simbólicamente, a través de los ingredientes de un lomo saltado. Este platillo está presente en la segunda escena.

En la escena 2, la conversación gira en torno a la comida y el rol de la mujer en la cocina. El plano que se puede apreciar es el de un plano abierto con una cámara estática y sin movimiento.

Figura 3.2

Plano 2

Elaboración propia.

El objetivo es presenciar una conversación tranquila y cómo esta va tornándose incómoda, hasta que Henry (Billy Bill Taylor) rompe con la estabilidad (representada por la cámara estática) a través de un comentario de muy mal gusto hacia Ángel y su novia. De pronto, se pasan a planos en movimiento con cámara en mano a lo largo de todo el cortometraje, como una manera de demostrar el desequilibrio emocional que, poco a poco, el personaje de Ángel (Esteban Phillips) va experimentando en las siguientes escenas. Robert Mckee en su libro “El Guion Story” (2002) menciona que “la única manera que tenemos de conocer a los personajes a fondo es a través de sus decisiones cuando están sometidos a presión” (p. 101).

En la escena 3 el movimiento de cámara es más intenso, pues algo en Ángel ha cambiado luego de la conversación en el almuerzo con Henry y Gloria. En ese sentido, fue muy importante plasmar un plano secuencia para la conversación ya que era esencial no perder la experiencia visual, a través de cortes, de una discusión de parejas. Para mí, lo más importante, inclusive que los diálogos, es lo que no se dice. Las expresiones no verbales. A lo largo de la cinta se puede observar que hay expresiones corporales que significan mucho y le dan mayor profundidad a la historia.

Figura 3.3

Plano secuencia de escena 3

Elaboración propia.

Figura 3.4

Toma de escena 4: tic nervioso que expresa la ansiedad de Ángel

Elaboración propia.

Mediante el montaje quise hacer hincapié en cómo Ángel va tomando vino a cada instante; porque el *plot point* (punto de quiebre) de la historia sucede en esta escena y no solo se quería que visualmente Ángel se vea ebrio cuando estalla frente a los demás. También que se le vea en los momentos previos al estallido emocional. Así, el espectador

puede entender visualmente que Ángel parecía querer embriagarse adrede para darse valor en su ataque contra Henry.

Figura 3.5

Plano escena 6: Ángel tomando vino

Elaboración propia.

En la escena 8 era importante demostrar la inestabilidad mental de Ángel que había llegado a su máximo punto. Por ello, la propuesta fue la de cámara en mano en todas las escenas siguientes, desde aquí. Entonces el temblor que se produce en esta escena ayuda a comprender la inestable salud mental de Ángel.

Figura 3.6

Cámara en mano escena 8

Elaboración propia.

Finalmente, en la última escena, se tiene a un Ángel acabado, solo y preparándose unos huevos revueltos para su cena. Los huevos revueltos tiene una importancia clave en la historia, ya que hay una conversación entre Ángel y Milagros en la escena 3 que gira alrededor de los huevos revueltos. Es por ello que se quiso que, finalmente, Ángel comiera los huevos revueltos que tanto criticaba y que sirvió para cerrar el círculo a la historia.

Figura 3.7

Plano detalle a los huevos revueltos. Escena 9

Elaboración propia.

3.3 Dirección de actores

Figura 3.8

Toma con los actores Connie Chaparro, Billi Bill Taylor y Esteban Phillips

Elaboración propia.

Resulta importante trabajar con los actores la profundidad de cada personaje. Por ello, a cada actor se les entregó, antes de la filmación, una hoja en la que expresaba el pasado y vida de cada personaje, desde su niñez hasta su situación actual. Esto le permitía interiorizar en el actor cuáles eran los gustos, los temores, las hazañas y la percepción de la realidad de cada personaje. El fin de esta dinámica, más allá de otorgarle profundidad es, además, darle una base para la interpretación del actor en base a la personalidad del personaje para que sepan cómo pueden reaccionar a través de los gestos y las miradas en cada situación de la historia.

Los actores también se comunican con sus cuerpos y expresan mucho mediante el lenguaje no verbal. Por ello, Gloria (Connie Chaparro), como personaje conservador, era muy comunicativa, pero poco gestual. El personaje es sosegado. Situación que contrastaba con su esposo Henry, quien, al ser un personaje muy expresivo, sus gestos y su lenguaje no verbal era muy pronunciado. Hay varias escenas, en la que sus bromas poseen una connotación sarcástica que puede interpretarse mediante sus miradas y sus gestos en los labios.

Para Michael Chejov (2002), los actores pueden “ver las imágenes”; por ello se les dio la libertad creativa para que se expresaran por cómo ellos veían a su personaje.

Para los artistas con imaginaciones maduras, las imágenes son seres vivos, tan reales en sus mentes como visibles son ante nuestros ojos los objetos que nos rodean. A través de la apariencia de estos seres vivos, ven una vida “interior”. Experimentan con ellos su felicidad y sus penas; ríen y lloran con ellos y comparten el fuego de sus sentimientos (p. 68).

3.4 Iluminación

La iluminación es un factor clave en toda producción audiovisual, porque transmite emociones. Por ejemplo, en la primera escena del cortometraje, la clave baja constituye un elemento importante por la necesidad de mostrar una escena onírica, como producto de la imaginación de algún personaje o como una metáfora introductoria a la historia que está a punto de contarse.

Figura 3.9

Iluminación 1

Elaboración propia.

En ese sentido, las sombras y los contrastes cobraban un significado en la historia, mostrándonos los ingredientes de un lomo saltado, pero a contraluz o con sombras acentuadas para mostrar una representación de una historia de contrastes, en la que la oscuridad va tomando lugar en la mente de Ángel luego de, justamente, una conversación sobre la cocina y el rol de la mujer.

En la segunda escena, el almuerzo transcurre en un comedor y, como tal, se utilizó la luz natural. Esto le dio naturalidad a la situación y además se puede apreciar los gestos y las expresiones de cada personaje. A pesar de estar en un ambiente en el que la luz natural llegaba sin problemas, era necesario reforzarlo con paneles de luz (*softbox*) para evitar sombras o semblantes oscuros.

Después de la conversación entre Henry y Ángel, a Ángel se le empieza a dar un semblante más sombrío, por eso poco a poco su deterioro se va exhibiendo no solo físicamente (crece la barba, va descuidando su aspecto, anda desalineado) sino también se ve reflejado en la iluminación. Por ello, en la escena 5, la escena anterior al punto de giro (Escena 6), se puede observar a Ángel fumando cigarrillo, con ojeras y sobre todo con una toma en plano detalle de su rostro sucumbido por una oscuridad que divide su cara en dos, como un ser que está a punto de ser dominado por su lado oscuro.

Figura 3.10

Iluminación 2

Elaboración propia.

La escena 6, al ser una escena de una cena de gala, la propuesta es una iluminación pomposa y con múltiples usos de fuentes de luz. Alrededor de 6 *softbox* se utilizaron en la escena con el fin de no dejar sombras.

Figura 3.11

Iluminación 3

Elaboración propia.

No obstante, luego de la confrontación de Ángel con Henry en plena cena, la iluminación cobra una importancia sustancial, pues a partir de esta escena, las demás ocurren en escenarios nocturnos y oscuros que ayudan a transmitir un desequilibrio emocional representado por lo visual (Cámara en mano e iluminación en clave baja).

La discusión en la calle y luego en el taxi, son escenarios en los que no se utilizaron más que una parrilla de luz continua, insertada en la parte superior de la cámara para ayudar a que puedan verse los rostros y no perder los detalles gestuales.

Figura 3.12

Iluminación 4

Elaboración propia.

Finalmente, en la última escena, cuando Ángel ingresa a su departamento, de igual manera, a pesar de que prende la luz, se puede ver una sala con luz tenue y de baja intensidad, lo que refuerza la idea de un malestar emocional y anímico del personaje luego de la estrepitosa pelea con Gloria, Henry y con su propia novia, Milagros. Ángel finalmente, se siente derrotado. Esa escena final se logró con algunos parantes de luz continua difuminados con papel de seda, para bajarle la intensidad del brillo.

Figura 3.13

Iluminación 5

Elaboración propia.

3.5 Propuesta sonora

La propuesta sonora estuvo a cargo de una productora de sonido llamada “Barba Roja”. Ellos realizaron el sonido en postproducción siguiendo mis lineamientos. Por ejemplo, en la historia se quería transmitir el desequilibrio emocional de Ángel y parecía importante expresarlo hasta en los sonidos, como una información subliminal a interpretación de cada espectador, pues son ellos quienes le otorgan significado a la historia.

Es por ello que, en la escena 2 -mientras Ángel conversa con Henry y Gloria, puede escucharse un gemido de fondo, que se pierde entre la conversación, pero que es lo suficientemente perceptible por espectadores atentos. Este sonido puede ser atribuible a un sonido que solo escucha Ángel (diegético) y que es consciente de ello, o puede atribuirse a un sonido que tiene importancia por el mensaje de sexualidad que la historia va desarrollando (Extradiegético). Estas interpretaciones quedan en la significación que cada espectador quiera otorgarle. Este sonido (gemido) se va repitiendo a lo largo de todo el cortometraje, sobre todo cuando se quería dar énfasis a los momentos tensos en los que Ángel tiene que afrontar situaciones de estrés. Como lo menciona David Bordwell (1995), son las ventajas que otorga el sonido en el montaje.

El sonido tiene tantas posibilidades creativas como el montaje. Mediante el montaje, se pueden unir planos de dos espacios para crear una relación significativa. Igualmente, el cineasta puede incluir cualquier fenómeno sonoro en un todo. Con la introducción del cine sonoro, la infinidad de posibilidades visuales se unió la infinidad de hechos acústicos (p. 295)

La productora “Barba Roja” también intervino de manera creativa el material, dando *feedback* para enriquecer la obra audiovisual. En la primera escena, por ejemplo, el deseo se escenifica mediante la protagonista cogiendo un ají amarillo que tiene una curiosa forma fálica. En ese sentido, el sonido debía acompañar esta metáfora visual mediante gemidos intensos que representan una connotación sexual que precede a una historia en el que el sexo no se habla, pero está presente “entre líneas” a lo largo del cortometraje.

Otro de los recursos sonoros que se utilizó para dramatizar ciertas escenas fue el uso de sonidos de objetos sobre imágenes de un Ángel pensativo o preocupado. Por ejemplo, en la escena 4, mientras él está ansioso por el balance del mes, va golpeando sobre la mesa el lapicero haciendo un sonido repetitivo que va amplificando en intensidad. Este sonido posee un significado implícito y es que Ángel poco a poco se va sumiendo en la desesperación y la irritación. Luego en la escena 5, sigue un Ángel con un semblante oscuro, y que es acompañado por un sonido de un reloj que funciona como una metáfora a una bomba de tiempo, un preludio a un Ángel agresivo y que estalla frente a los demás en la cena 6. A este sonido se le acompaña sutiles gemidos que, como se mencionó antes, es usado como la representación sexual que, de manera sutil, pretendo exhibir en el cortometraje.

3.6 Montaje

Eisenstein mencionaba que el montaje tiene una fuerza creadora que puede ser concebida como fragmentos de realidad. En ese sentido, si el realizador es creativo, construirá su propio sentido con esa materia prima.

Eisenstein no consideraba el filme como un producto sino como un proceso de desarrollo creativo y en el que el público participa orgánica e intelectualmente. En ese

sentido, el espectador recorre el mismo camino que el autor tuvo que recorrer al crear la imagen. Tal y como lo dice Bordwell (1999):

Mientras que Kuleshov consideraba el montaje como una técnica narrativa, Eisenstein no ve por qué tiene que estar atado a exigencias argumentales, (...) el montaje puede desviarse libremente de lo que pueda pedir la narración. (p. 149).

Por ello, en “Gloria en la cocina”, se utilizó el montaje no solo para contar una historia lineal, sino también para darle significados simbólicos, como por ejemplo cuando uno dos tomas que parecen completamente inconexas. Sin embargo, guardan relación ya que la primera escena sirve como un preludio a la historia que está a punto de contarse, y aunque no tiene una relación explícita con la siguiente escena (2), si lo tiene de manera simbólica ya que se presenta, en la primera escena, todos los ingredientes de un lomo saltado (ají amarillo, tomates, papas, cebollas), platillo que será usado en el almuerzo de la escena 2 y que da inicio al incidente incitador.

También se usó el montaje para contar la historia desde mi perspectiva, mostrando la vulneración de Ángel luego de una conversación con su amigo Henry, desde allí vamos recorriendo la vida de Ángel y su deterioro mental. Esto se expresó a través de tomas generales.

3.7 Colorización

Para la colorización de “Gloria en la Cocina”, se contó con el apoyo del colorista Gonzalo, quien trabajó el proyecto desde el programa Davinci Resolve, una plataforma de colorizado de videos profesional.

En la primera escena, los contrastes están bien pronunciados para darle un estilo onírico a la toma, como si no fuera parte de una realidad. Pero a partir de la segunda escena, los contrastes bajan y poseen unos matices cálidos, sobre todo en la escena 2, la escena del almuerzo. Es en esta donde todo parece marchar muy bien, hasta que llega el incidente incitador que da inicio a la transición de Ángel de una persona, aparentemente amable, a una agresiva y sin escrúpulos.

Para las escenas en la que Ángel empieza su transformación, la colorización se tornó más fría, con especial énfasis en los tonos azules.

CAPÍTULO 4: LOGROS Y RESULTADOS

Uno de los mayores logros del que puedo estar orgulloso es que se logró la intensidad que requería el personaje de Milagros en la escena 8, cuando tiene una fuerte discusión en el taxi. Esta escena tiene una carga emocional muy fuerte y una tensión que mantiene al espectador concentrado en lo que se viene; por ello el mayor temor era que esta escena no se lograra como se quería. Por ello, cuando Ángel y Milagros se encuentran discutiendo en el taxi y solo el camarógrafo entraba en el asiento copiloto, me rehusé a que no estuviera guiando la escena, por lo que entré junto al camarógrafo en el copiloto. Fue incómodo, pero tenía que cerciorarme que esa escena, una de las más intensas, fuera perfecta. Finalmente, luego de 4 tomas grabadas, se logró el objetivo: llegar a la intensidad que la escena requería.

El casting de Milagros estuvo muy bien representado por la actriz María del Carmen Sirvas, una artista muy versátil y espontánea. Además, se le compartió ciertas películas que suponían una carga emocional fuerte en el personaje, con el fin de que se sienta inspirada. “El cisne negro”, por ejemplo, de Darren Arronofsky, cuya interpretación de Natalie Portman resulta un cambio de su personaje muy grande. En ese sentido, se pudo lograr que María del Carmen expulse la rabia contenida que su personaje guardaba. Producto de esto se tiene una escena, creíble, poderosa y que encarna una cólera muy natural, propia de la situación.

Por otro lado, la preproducción de un proyecto audiovisual posee un “*timing*” que se tiene que respetar para evitar contratiempos y retrasos. Sin embargo, en el momento de grabación se puede ver que los contratiempos siempre están presentes. Por ejemplo, el primer día de grabación se tuvo un contratiempo que escapaba de las manos: se quemó parte de una pared de la casa donde se filmaba debido a un transformador dañado que reventó en pleno rodaje. Afortunadamente, nadie salió herido y solo fue un mal rato con ciertos daños materiales, ya que todas las escenas pudieron filmarse en su totalidad. Por ello se puede decir que, a pesar de los contratiempos, se logró respetar el plan de filmación y lograr todas las escenas sin retrasos graves.

CAPÍTULO 5: LECCIONES APRENDIDAS

A raíz del cortometraje, se han podido obtener tres grandes lecciones. A continuación, se pasan a describir:

En primer lugar, se debe ser más realista con los tiempos para cada escena, pues en vista de que cada día, cada minuto de filmación constituye un costo de producción, se quiso reducir los tiempos para lograr el objetivo de filmar el cortometraje en 2 días y, aunque finalmente se pudo lograr; algunas escenas tuvieron menos tiempo de filmación por lo que se tuvo que apresurar los peinados o el maquillaje. Afortunadamente, el contratiempo no perjudicó la producción. Aunque se hubiese gustado obtener más tomas de la escena 6 ya que era la escena central, la del “*plot point*” (que cambia el rumbo de la historia).

Otro de los aprendizajes que se tuvieron es que se tiene que revisar detalladamente los equipos antes de trabajar con ellos. El primer día de filmación uno de los cargadores estalló mientras se cargaba unas baterías. La explosión no generó un corto circuito en toda la casa, pero sí se levantó una gigantesca bola de fuego que quemó la pared y que provocó un gran susto a los demás. Afortunadamente, nadie salió herido porque nadie se encontraba cerca de la explosión, pero sin duda, fue un hecho que puso en peligro la integridad humana del equipo y/o actores.

Este incidente afectó el plan de rodaje, pues no solo produjo retrasos en el rodaje, también pérdidas económicas pues se tuvo que reparar el espacio quemado. La productora que había alquilado el equipo, al parecer, no hace mantenimientos a los mismos. Tampoco se revisó que los equipos estuvieran en buen estado. Después del incidente, se vio que algunos cables del cargador estaban pelados y una compañera del rodaje comentó que ese cargador estaba ligeramente hinchado, pero que no le prestó importancia. Nadie imaginaba lo que sucedería.

Finalmente, el mayor aprendizaje obtenido en esta producción es tener un plan de distribución listo una vez terminada la postproducción del proyecto. Ha resultado frustrante no saber qué hacer con el cortometraje una vez listo.

Se trató de hacerlo concursar en la DAFO (Dirección del Audiovisual, Fonografía y Nuevos Medios). Sin embargo, al estar presente el nombre artístico en la producción (Miguel Viva) e inscribirlo con el DNI (nombre de nacimiento) fue descalificado por discordancia en el nombre. Nunca se obtuvo asesoramiento de ese estilo; tampoco asesoría sobre en qué festivales se podría concursar. A eso se añadió la pandemia que en el 2020 obligó a permanecer confinados, afectando enormemente las artes escénicas y el cine en general. Lamentablemente, por este motivo, el proyecto se dejó bajo el cajón.

En ese sentido, la mayor lección que se pudo obtener de esta producción es la de preparar una distribución sólida con un listado de concursos a las que podría concursar con sus respectivos datos y contactos. A base de sugerencia, se propone añadir más cursos a la malla curricular de la universidad de Lima en la que se enseñe a sentar las bases o brindar el camino que el realizador audiovisual pueda tomar, una vez su proyecto esté culminado. De esa manera, el estudiante pueda recibir información sobre los festivales de cine, los círculos artísticos y la distribución de sus proyectos. Así, se puede dar el debido peso al plan de distribución.

CAPÍTULO 6: PLAN DE DISTRIBUCIÓN

El cortometraje tiene como objetivo distribuirse en festivales de cine nacionales e internacionales. Lo importante es presentarlo en festivales especializados; es decir, festivales de géneros específicos.

“Gloria en la cocina” es un drama que explora una situación ficcional que está inspirada en la realidad, por lo tanto, es un producto que puede ser de interés y de consumo no masivo, pero amplio.

Según el libro *Financiamiento, Distribución y Marketing del cine peruano* (Augusto Tamayo y Nathalie Hendrickx), de acuerdo con cifras internacionales, el 70% de la inversión cinematográfica en el mundo es deficitaria; es decir, el 70% de la inversión mundial en producción de cine no se recupera. De allí la conciencia global de que para que haya cine es indispensable el subsidio estatal.

Sin embargo, hay ventanas de exhibición en las que se puede proyectar el cortometraje *Gloria en la cocina*, cuya propuesta va más allá del lucro. El objetivo es mostrar al presente autor como realizador audiovisual; demostrar su talento y ser considerado por las productoras para futuros proyectos audiovisuales.

En ese sentido, el cortometraje puede tener estos canales de distribución:

- Festivales nacionales:

Mediante los concursos de cortometrajes o festivales de cine peruanos se pretende entrar en competición para lograr un espacio en las salas de cine nacionales.

- Festival de cine de Lima.

- Premiación DAFO.

- Festivales Internacionales:

La exhibición en otros países siempre constituye un enriquecimiento cultural y de *networking*, indispensable para sobresalir en la industria cinematográfica. Como lo dice Ignacio Redondo (2000), “estos eventos constituyen un momento clave en la comercialización, porque reúnen a las

principales distribuidoras y permiten que las películas alcancen mucha notoriedad” (p. 54).

Sin embargo, la mayoría de los festivales cobran una cuota (*fee*) para su participación. Es por ello que tiene que evaluarse un presupuesto de inversión para participar.

- Televisión local:

Ciertos canales de televisión como TV Perú exhiben cortometrajes o apoyan a la industria cinematográfica incipiente. Programas como el Placer de los Ojos de Tv Perú o Cortos Ipe de Canal Ipe proyectan cortometrajes y entrevistan a sus creadores con el fin de dar a conocer su trabajo.

- Televisión abierta:

Canales de televisión acuerdan con el realizador para exhibir su proyecto en señal abierta (la mayoría de corte independiente), como es el caso de I-Sat. Este canal argentino transmite películas independientes y sus programas difunden cine de autor o proyectan cortometrajes.

- Plataformas digitales:

Con la llegada de internet y los nuevos medios digitales, se ha hecho más fácil la exhibición de contenido audiovisual. Solo se sube a un canal de YouTube, red social o cualquier plataforma abocada a contenido y así de simple, se puede exhibir el proyecto audiovisual. Sin embargo, los cortometrajes, que implican un arduo esfuerzo y una gran inversión monetaria, tienden a perderse en el mar de contenido de la web; sobre todo si son historias que se alejan de los *blockbusters*.

También existen plataformas, similares a Netflix, pero enfocadas en cortometrajes como www.short.tv/es/ donde se muestran exclusivamente videos de corta duración (5, 10 máx. hasta 30 min).

Cuando se tiene más presupuesto para la exhibición se suele contratar a un Agente de ventas, que se encarga de comercializar los proyectos audiovisuales al mercado exterior; sin embargo, yo optaré por recibir la asesoría de la productora llamada “Gallinazos Distribución” quienes se dedican a presentar cortometrajes o llevar películas

a festivales de cine internacionales bajo una comisión acordada. Ellos cuentan con experiencia distribuyendo proyectos sobre todo en Iberoamérica.

Tabla 6.1

Lista de festivales

Festivales de Cine interesantes para mi cortometraje	Origen	Fecha Aproximada	Fee
DAFO	Lima - Perú	Julio - Agosto	Gratuito
Festival Internacional de Cortometrajes de Medellín	Colombia	Julio - Septiembre	1-5 Dólares
Muestra de Cortometrajes MUA	Argentina	Agosto	Gratuito
Prague Short Film Festival	Praga	Agosto - Noviembre	10 Euros
Zinebi International Film Festival Documental and Shortfilms	Bilbao - España	Agosto - Noviembre	15 Euros
Festival de Cine Iberoamericano de Huelva	Huelva - España	Noviembre	Gratuito
ShortLatino Festival Internacional de cortometrajes Iberoamericano	España	Noviembre	No especificado
San Diego Latino Film Festival	San Diego	Noviembre - Marzo	10 Dólares

Elaboración propia.

BIBLIOGRAFÍA

- Amount J., Bergala A., Marie M., Vernet M. (1983) *Estética del cine: Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje*. Ediciones Paidós.
- Bedoya R. (2015) *El Cine Peruano en tiempos digitales*. Perú: Universidad de Lima Fondo Editorial.
- Bordwell D. (1995) *El Arte Cinematográfico*. Ediciones Paidós.
- Bordwell D. (1999) *El cine de Eisenstein*. Ediciones Paidós.
- Chejov M. (2002) *Sobre la técnica de la actuación*. Alba Editorial.
- De Bono E. (2007) *El pensamiento creativo*. Ediciones Paidós.
- Fuller N. (1997) *Identidades masculinas*. Perú: PUCP.
- Hendrickx N., Tamayo A. (2008) *Financiamiento, distribución y marketing del cine peruano*. Perú: Fondo Editorial Universidad de Lima.
- Huertas L.F. (1986) *Estética del discurso audiovisual*. Editorial Mitre
- Martin M. (2002) *El lenguaje del cine*. Editorial Gedisa.
- Mckee R. (2002) *El guion story*. Editorial Alba.
- Perkins V.F. (1972) *El lenguaje del Cine*. Editorial Fundamentos.
- Redondo I. (2000) *Marketing en el cine*. Ediciones Pirámide.
- Rodríguez F. J. (2009) *Cómo escribir diálogos para cine y televisión*. T & B Editores.
- Sejer L. (1990) *Cómo crear personajes inolvidables*. Ediciones Paidós.
- Tamayo A. (2016) *El guión de ficción audiovisual*. Perú: Universidad de Lima.

Inf. turnitin TSP Villalobos

INFORME DE ORIGINALIDAD

5%

INDICE DE SIMILITUD

4%

FUENTES DE INTERNET

1%

PUBLICACIONES

1%

TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1 [idoc.pub](#) Fuente de Internet 1%

2 [eprints.ucm.es](#) Fuente de Internet 1%

3 [jmmonrealpedroza.blogspot.com](#) Fuente de Internet <1%

4 [vsip.info](#) Fuente de Internet <1%

5 [hdl.handle.net](#) Fuente de Internet <1%

6 [repositorio.ulima.edu.pe](#) Fuente de Internet <1%

7 [1library.co](#) Fuente de Internet <1%

8 Submitted to Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid Trabajo del estudiante <1%

9 [hernanmontecinos.com](#) Fuente de Internet

<1 %

10

Submitted to Pontificia Universidad Catolica del Peru

Trabajo del estudiante

<1 %

11

Submitted to Universidad Americana

Trabajo del estudiante

<1 %

12

repositorio.ucv.edu.pe

Fuente de Internet

<1 %

13

dspace.cordillera.edu.ec

Fuente de Internet

<1 %

14

www.buscalibre.pe

Fuente de Internet

<1 %

15

tube.ff24.net

Fuente de Internet

<1 %

16

www.online-literature.com

Fuente de Internet

<1 %

17

www.ttamayo.com

Fuente de Internet

<1 %

18

cineclubvenezuela.blogspot.com

Fuente de Internet

<1 %

19

educoas.org

Fuente de Internet

<1 %

20

escueladehumanidades.tec.mx

Fuente de Internet

<1 %

21

libros.virtualmercado.com

Fuente de Internet

<1 %

22

cultibar.es

Fuente de Internet

<1 %

23

relatos.escalofrio.com

Fuente de Internet

<1 %

24

repositorio.ufu.br

Fuente de Internet

<1 %

25

www.dykinson.com

Fuente de Internet

<1 %

26

www.up.edu.pe

Fuente de Internet

<1 %

27

innovacionumh.es

Fuente de Internet

<1 %

Excluir citas

Activo

Excluir coincidencias

Apagado

Excluir bibliografía

Activo