

Universidad de Lima
Facultad de Comunicación
Carrera de Comunicación

Producción y realización del cortometraje

Marcela

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

Giancarlo Jacob Camaiora

Código 20110601

Ulises Renato Rios Munive

Código 20081729

Asesor

Alberto Matsuura Sonoda

Lima - Perú

Junio de 2020

Producción y realización del cortometraje

Marcela

ÍNDICE

RESUMEN	6
INTRODUCCIÓN	7
1. ANTECEDENTES DEL TRABAJO	10
1.1 Objetivos.....	11
1.1.1 Objetivos generales.....	11
1.1.2 Objetivos específicos.....	11
1.2 Público objetivo	11
1.3 Corrientes cinematográficas	12
1.3.1 Referencias específicas.....	13
1.3.1.1 <i>La ciencia del sueño</i>	13
1.3.1.2 <i>Moulin rouge</i>	14
1.3.1.3 Indiana Jones.....	15
1.3.1.4 <i>El gabinete del doctor Caligari</i>	16
1.3.1.5 <i>Lady Bird</i>	17
2. REALIZACIÓN Y SUSTENTACIÓN	19
2.1 Guion	19
2.2 Locación	22
2.2.1 Locación y dirección (Giancarlo Jacob).....	22
2.2.2 Locación y producción (Ulises Ríos).....	23
2.3 Fotografía	26
2.3.1 Fotografía y dirección (Giancarlo Jacob)	26
2.3.1.1 El circo.....	26
2.3.1.2 El cabaret.....	27
2.3.1.3 Indiana Jones.....	29
2.3.1.4 Cine clásico.....	30
2.3.1.5 La “realidad”.....	31
2.3.1.6 La última escena.....	32
2.3.2 Fotografía y producción (Ulises Ríos)	33
2.4 Arte	34
2.4.1 Arte y dirección (Giancarlo Jacob)	34

2.4.1.1 El circo.....	34
2.4.1.2 El cabaret.....	36
2.4.1.3 Indiana Jones.....	37
2.4.1.4 Cine clásico.....	38
2.4.1.5 La casa.....	39
2.4.1.6 El colegio.....	40
2.4.2 Arte y producción (Ulises Ríos)	41
2.4.2.1 La casa.....	42
2.4.2.2 El colegio.....	43
2.4.2.3 El circo.....	44
2.4.2.4 El cabaret.....	44
2.4.2.5 Indiana Jones.....	45
2.4.2.6 Cine clásico.....	46
2.5 Postproducción.....	47
2.5.1 Edición.....	47
2.5.2 Colorización.....	48
2.5.3 Sonorización.....	49
2.5.4 Musicalización.....	49
3. LOGROS Y RESULTADOS	51
4. LECCIONES APRENDIDAS	52
4.1 Lecciones aprendidas por Giancarlo Jacob	55
4.2 Lecciones aprendidas por Ulises Ríos	54
REFERENCIAS	56
ANEXOS	57

RESUMEN

Este trabajo es un análisis desde la óptica de la dirección y producción del proceso de realización del cortometraje *Marcela*, pieza cuyo tema es la elección de la carrera universitaria. Para el análisis del proyecto se toman en cuenta los antecedentes, los objetivos, la etapa de investigación, desarrollo y ejecución, así como los resultados obtenidos y las lecciones aprendidas por los autores durante todo el proceso.

Se cubren las siguientes áreas de interés: dirección de actores, arte, fotografía, edición, colorización, sonorización y musicalización. Se busca exponer la manera en la que se logró, como resultado final, producir un cortometraje que participó en diversos festivales de cine nacional.

Palabras clave:

Cortometraje, cine, homenaje, adolescencia, carrera universitaria, dirección, producción.

ABSTRACT

The following paper is an analysis from the optics of direction and production, about the realization of the short film *Marcela*, cinematic piece that has as a central theme the election of which career to pursuit. The following aspects will be taken in account for the analysis: the objectives, the investigation period, development and execution, as well as the final results obtained and the lessons learned by the authors throughout the process.

The following areas of interest will be covered in this paper: acting direction, art direction, cinematography, editing, colorization, sound editing, sound mixing and sound score. This project will try to answer how a short film, that participated in the most important peruvian film festival, was made.

Keywords:

Short film, cinema, tribute, teen, career degree, direction, production.

INTRODUCCIÓN

Marcela es un cortometraje de quince minutos de duración, escrito y realizado por Giancarlo Jacob y Ulises Ríos, quienes desempeñamos los cargos de dirección y producción, respectivamente. A continuación, mostramos el link de la página web y la contraseña:

Link de vimeo: <https://vimeo.com/344375248>

Clave: marcela2019

Antes de realizar este corto de ficción, llevábamos más de tres años sin ejecutar proyectos propios, trabajando en publicidad como asistentes de dirección en filmaciones para terceros. Deseábamos un cambio en nuestra carrera: Ulises quería pasar de la asistencia de dirección a la producción y Giancarlo de la asistencia a la dirección. Realizar un proyecto propio —en el que cada uno desempeñaría las funciones a las que se orienta— serviría como experiencia para crecer en esas áreas, con el agregado de que el producto terminado podría usarse como carta de presentación para más adelante.

Si bien habíamos llevado a cabo un proyecto personal y de ficción como dupla creativa, ello había sucedido cuando aún éramos estudiantes, en el curso de Taller de Cine. Ahora, con la experiencia de haber egresado y trabajado —Giancarlo desde el 2015 hasta el 2018 y Ulises desde el 2017 hasta el 2018— en CINE 70, una de las casas realizadoras más prestigiosas del medio, nos planteábamos el desafío de una nueva ficción a fin de evaluar nuestro crecimiento profesional como realizadores cinematográficos.

Aunque la elección del tema para el corto fue complicada, creemos que las buenas historias son el resultado de contar vivencias propias. Fue así como caímos en la cuenta de que habíamos atravesado experiencias similares en el momento de elegir carrera profesional, pues ambos cambiamos la propia una vez comenzada la vida universitaria, desechando la opción inicial y más “fácil” de ceder a la presión de nuestro

entorno social y familiar y elegir una carrera más “tradicional” y no lo que realmente nos apasionaba: el cine.

Entonces identificamos el problema de cómo, a una edad temprana, el sistema educativo y los condicionamientos sociales llevan a adoptar una decisión que en su momento parece tan determinante para el futuro: elegir a qué dedicará uno su vida.

A partir de allí, decidimos escribir *Marcela* combinando dos ideas básicas. La primera —y más importante— fue contar una historia con la que nos identificamos y que muestra la dificultad de optar por carreras creativas, como el cine o las comunicaciones, sobre todo si ello implica ir en contra de lo que se espera de uno.

La segunda idea fue rendir homenaje a cuatro directores poseedores de un estilo visual característico —aunque aportando nuestro toque propio a la mezcla—, plasmando cuatro corrientes cinematográficas muy distintas del cine y de mucha influencia durante nuestros estudios profesionales.

Lo anterior nos llevó a advertir que en los cortometrajes nacionales predominan las producciones de bajo presupuesto, donde se montan escenarios simples, y decidimos enfrentar esa constante con una pieza en la que los escenarios son complejos y se requiere una producción bastante elaborada. Un desafío grande y arriesgado en la realización de *Marcela* fue montar los mundos en los que se efectúan los homenajes, pues si no lográbamos alcanzar el nivel de calidad requerido se sentirían falsos, lo que perjudicaría el producto al hacerlo percibir como un mero plagio y no como portador de un homenaje a las corrientes aludidas.

Estas corrientes se muestran en las ensoñaciones del personaje principal. La evasión de la “realidad” es la forma en la que el corto presenta una plataforma perfecta para hacer un recorrido por corrientes cinematográficas como la del cine silente alemán, la de los musicales de Baz Luhrmann, la del arte particular de Michel Gondry y la de Steven Spielberg en la saga de Indiana Jones. Al lado de estas corrientes, se buscó

plasmar algo del estilo independiente latinoamericano, como se aprecia por contraposición en todas las escenas de la realidad.

Expresamos, por último, que *Marcela* es un llamado a los jóvenes para que elijan estudiar lo que realmente los apasiona.

Póster oficial del cortometraje *Marcela*

1. ANTECEDENTES DEL TRABAJO

Diagnóstico previo

Cuando fuimos en búsqueda de información y estudios acerca de la elección de una carrera profesional, descubrimos que gran parte de los estudiantes del último año escolar atraviesan problemas para hacer esa elección. Si bien no hallamos investigaciones referidas a esta realidad en el Perú, sí encontramos información en el diario *Excelsior* de la ciudad de México, para un país que presenta una realidad social similar a la peruana. Una nota en la que se cita un reporte del Instituto en Investigación en Psicología Clínica y Social (IIPCS) expresa:

CIUDAD DE MÉXICO, 14 de agosto.- A la hora de elegir una carrera, entre 30 y 40 por ciento de los jóvenes mexicanos se equivocan. Y es que lejos de sus aptitudes e intereses, se ven motivados por cuestiones económicas, de prestigio o la presión de padres y amigos. (Toribio, L. 2015)

Producto de esa presión, dos factores emocionales afectan en este tipo de situaciones: la ansiedad y el estrés, los cuales son potenciados por los familiares y los pares del joven y lo llevan, muchas veces, a cometer errores en la toma de decisiones, como se muestra en un artículo web escrito por María Dolores Más, doctora en psicología, especializada en ansiedad, depresión y TDAH:

La ansiedad es una emoción adaptativa ante un miedo real o percibido, como en este caso. El estudiante se enfrenta a una situación nueva, desconocida, fuera de nuestro control, siente miedo y todos estos síntomas derivan en ansiedad. Si se magnifican esos miedos percibidos, la ansiedad aumenta. Incluso, en ocasiones, se puede sentir bloqueado ante la toma de decisiones, por la propia ansiedad. (Mas, M. 2017)

Como se observa, el mensaje del corto apela a una problemática que es real, lo cual explica que haya un público objetivo directo para *Marcela*: jóvenes enfrentados a la elección de una carrera. El hecho de que en la investigación previa no pudiéramos encontrar ningún material cinematográfico —en habla hispana— que tocara la misma

problemática, nos motivó aún más a tratarla a fin de ofrecer a los jóvenes la oportunidad de empatizar con un personaje colocado en su misma situación.

1.1 Objetivos

A partir de la información obtenida de la investigación previa, pudimos plantear los objetivos de la realización del cortometraje. Como quedó claro que existe una problemática, para crear un mensaje correcto y con los estándares de una producción profesional decidimos plantear objetivos generales y específicos.

1.1.1 Objetivos generales

- Crear una historia que la audiencia sienta real y cercana.
- Ofrecer un producto cinematográfico de alta calidad.

1.1.2 Objetivos específicos

- Proponer una realización visual con formatos variados dentro del mismo cortometraje.
- Efectuar un homenaje a cuatro corrientes y directores de cine.
- Estrenar el corto en un relevante festival nacional de cine.

1.2 Público objetivo

Cuando empezamos a escribir el guion, identificamos dos públicos objetivos: el primario y el secundario. Dividir la audiencia en dos permitió concentrarnos en los gustos de cada grupo, con el objeto de brindar los requerimientos específicos que los diferentes perfiles esperaban apreciar en el corto.

El público objetivo primario es el conformado por jóvenes de entre 16 y 18 años de edad, en los últimos años de la etapa escolar, provenientes de un nivel socioeconómico suficiente para acceder a una educación superior.

Para este público específico, un factor clave fue darle un personaje —un par— con el que pudiera identificarse. La idea clave es el paso de la protagonista por la misma situación que los integrantes de ese público, con lo que creamos un vínculo emocional entre la audiencia y la acción dramática de *Marcela*.

Por otra parte, el público objetivo secundario está conformado por cinéfilos que asisten a festivales donde se proyectan cortometrajes.

La particularidad de este público es la costumbre de apreciar cortometrajes independientes, a la espera de ciertos estándares en el valor de producción, actuación y cinematografía, lo que tuvimos en cuenta al elaborar nuestra película con los más altos valores de producción a nuestro alcance. Este público nos inspiró y nos forzó a ser sumamente rigurosos para estar a la altura de sus expectativas, y a él le brindamos los homenajes como un “guiño” a su conocimiento de la historia del cine.

1.3 Corrientes cinematográficas

Como ya se mencionó, una buena parte del cortometraje se dedica a homenajear cuatro corrientes cinematográficas que influenciaron nuestra educación y desarrollo como realizadores. Ahora bien, esta idea no nace de manera gratuita; el objetivo principal de las ensoñaciones en las que se aprecian los tributos es dar un aspecto visual distintivo a las escenas que suceden en la mente de la protagonista. Es decir, primero surgió la necesidad de diferenciar el estilo estético y luego caímos en la cuenta de que ello era una oportunidad perfecta para rendir culto a los directores que nos influenciaron.

Además, en los “sueños despiertos”, Marcela no solo se encuentra empoderada y con el control, sino que ellos son una oportunidad para escapar de su realidad. Nos pareció pertinente lograr este escapismo con la estética y estilos de películas que, en su momento, nos ayudaron a escapar de nuestra realidad.

Tributos

- *La ciencia del sueño* - Michel Gondry

- *Moulin rouge* - Baz Luhrmann
- *Indiana Jones* - Steven Spielberg
- *El gabinete del doctor Caligari* - Robert Wiene

1.3.1 Referencias específicas

1.3.1.1 *La ciencia del sueño*

La ciencia del sueño es una comedia dramática francesa, dirigida por Michel Gondry en el 2006. La película cuenta la historia de Stéphane, joven extremadamente tímido y creativo que, cuando descubre que su trabajo como ayudante en la fabricación de calendarios es demasiado banal y aburrido, se refugia en el mundo de los sueños.

Esta película la utilizamos como referencia para el cortometraje porque tanto Stéphane como Marcela encuentran refugio en un mundo de sueños, donde tienen la libertad y el control que no poseen en la realidad. Además, la película presenta un arte bastante peculiar y atractivo, caracterizado por una decoración “crafty” de los escenarios oníricos (ver imágenes 1 y 2). Son razones que nos llevaron a iniciar el corto con este homenaje, ya que ingresamos directamente a un mundo de ensueño en el que nuestro personaje se siente libre, seguro y en control, contrastando ese mundo con la realidad que se presenta en las siguientes escenas.

Imagen 1. *La ciencia del sueño*

Imagen 2. *La ciencia del sueño*

1.3.1.2 *Moulin rouge*

Moulin rouge es un musical que Baz Luhrmann dirigió en el 2001. La historia narra el amorío de una bailarina de burlesque con otro actor, quien la engaña haciéndose

pasar por un millonario que va a financiar su obra para convertirla en una actriz famosa. Esta película es uno de los máximos exponentes del género musical, como se aprecia en la siguiente crítica:

Moulin rouge reconfigura los musicales de la pantalla grande con mayor atrevimiento, inventiva y convicción que cualquier película desde *The umbrellas of Cherbourg*. (Stark, S. Detroit News, 2001)

El filme destaca por el trabajo de iluminación en clave baja y por los colores que generan la atmósfera de cabaret.

En el corto, Marcela se rebela internamente ante su madre al imaginarse como una bailarina de cabaret; se empodera y toma el control de la situación, sabiendo que es lo último que su madre esperaría de ella. Esto se relaciona con la decisión de desarrollar esta ensoñación en un cabaret, acentuando las ganas de la protagonista de ir a contracorriente. Una vez establecido que la escena sucedería en un cabaret, se vuelve obvio hacer el homenaje a *Moulin rouge*, puesto que ambos crecimos viendo este musical.

Por otro lado, para mostrar a Marcela con mayores niveles de control, añadimos elementos de la película *Chicago*; elegimos una coreografía más apegada al jazz que al burlesque. Además, los vestuarios de este otro filme dan una apariencia más empoderada, que es lo que buscábamos para nuestra protagonista (ver imágenes 4 y 5).

Imagen 3. *Moulin rouge*. Escena de tango

Imagen 4. *Moulin rouge*

Imagen 5. *Chicago*

1.3.1.3 Indiana Jones

Para el tributo a la saga de Indiana Jones, nos centramos en la icónica escena del templo en *Los cazadores del arca perdida* (ver imagen 6), donde el arqueólogo aparece por primera vez, siendo esta la introducción de toda la saga. En este prólogo, Jones trata, en la selva montañosa de Sudamérica, de recuperar un ídolo de oro (ver imagen 7) de un templo, no sin enfrentar obstáculos y trampas mortales que logra sortear con astucia e inteligencia.

Nos pareció interesante mostrar a Marcela en un rol protagónico encargado normalmente a un hombre, aparte de que el personaje de Jones es lo que ella quiere ser: audaz, astuto y dominador (incluso, cuando las cosas no salen como quiere, siempre logra revertir la situación a su favor).

Por último, la estética de la saga —que no llega a ser hiperrealista y no hace uso de pantallas verdes— permitió que nos planteáramos el desafío de recrear el templo en un estudio. Como crecimos siendo fanáticos del personaje, viendo innumerables veces sus películas en VHS, sabíamos que el resultado final tenía que ser digno del original.

Imagen 6. Los cazadores del arca perdida

Imagen 7. Los cazadores del arca perdida

1.3.1.4 *El gabinete del doctor Caligari*

Esta película fue filmada en 1920, y su director fue Robert Wiene. El doctor Caligari es un hipnotizador que usa al sonámbulo Cesare para cometer asesinatos y aterrorizar a una pequeña villa alemana. El filme es considerado una de las obras más influyentes, no solo del expresionismo alemán, sino del cine en general. Por primera vez, la escenografía, más allá de ser usada como fondo, es parte activa en la generación de atmósfera y la transmisión de emociones incómodas al espectador (ver imágenes 8 y 9).

El historiador de cine polaco Jerzy Toeplitz ve a *El gabinete del doctor Caligari* como un punto de inflexión en la historia de la escenografía en el cine: “Resulta que el único elemento que hasta ese entonces había meramente actuado como un aditivo, como un fondo o marco para la trama, se transformó en el elemento más importante de la película, relegando a la trama a un segundo lugar... Es la decoración y no la actuación, la que conlleva la sensación de desesperanza, tragedia y sosiego al espectador”. (Gunther Pflaum, H. 2002, página 43)

Apenas nos planteamos ver a Marcela imaginando posibles escenarios artísticos, sabíamos que uno de ellos tenía que ser el cine. Además, el hecho de que en el expresionismo alemán se exploren las temáticas de falta de libertad y de personajes afligidos por conflictos internos facilitó elaborar una ensoñación metafórica acerca del conflicto interno de Marcela.

Imagen 8. *El gabinete del doctor Caligari*

Imagen 9. *El gabinete del doctor Caligari*

1.3.1.5 *Lady Bird*

Comedia dramática estadounidense dirigida por Greta Gerwig en el 2017, cuenta la historia de Marion McPherson, una enfermera de California que trabaja para sustentar a su familia desde que el esposo quedara desempleado. Marion enfrenta problemas con su hija adolescente, de inclinaciones artísticas y de temperamento fuerte.

Esta película fue una de las referencias principales en el momento de plasmar nuestro cortometraje, pues presenta una historia similar: la de una joven con inclinaciones artísticas que crean situaciones de tensión con la madre, quien espera algo distinto de su hija. De manera similar, en nuestro corto, Marcela tiene una relación distante con la madre, quien busca imponer lo que cree que será mejor para su hija, dejando de lado los intereses de esta.

Otro aspecto de *Lady Bird* que llamó nuestra atención fue su tratamiento visual, un tratamiento cinematográfico con un estilo independiente (ver imágenes 10 y 11), el que nos sirvió como referencia principal para las escenas de la realidad que se desarrollan en *Marcela*.

Imagen 10. *Lady Bird*

Imagen 11. *Lady Bird*

2. REALIZACIÓN Y SUSTENTACIÓN

Durante la producción de *Marcela* encontramos desafíos y oportunidades creativas en todas las áreas de realización, desde la escritura del guion hasta la musicalización del producto final.

En este capítulo exploramos el planteamiento general del proyecto y las decisiones artísticas que tomamos a lo largo del proceso. Presentamos lo que decidimos hacer y sustentamos el porqué de esas decisiones.

Para facilitar la lectura y ordenar de manera cronológica el proceso del proyecto, separamos el capítulo por áreas de realización. En los campos en que la problemática presenta desafíos de dirección diferentes de los de producción, mostramos perspectivas desde la óptica de cada uno.

2.1 Guion

Desde su concepción, como coautores, supimos que queríamos una historia simple, pero con un mensaje concreto. Coincidimos en que si ella cumplía con ambos requisitos, sin importar cómo la realizáramos, sería una historia potente.

Algo que tuvimos claro desde que comenzamos a discutir los posibles argumentos para la historia es que un guion no es nada sin un mensaje que contar. De entre las ideas que se plantearon, elegimos relatar un drama adolescente “coming of age”, “género que se centra en la madurez de los personajes principales” (Zhang, R. 2014), de modo que pudiéramos contar una historia que se sintiera real.

El proceso para llegar al texto final tomó cerca de seis meses. Pasamos por diferentes etapas y ejercicios que permitieron pulir la idea y llegar a confiar en la historia que contaríamos. Recién en ese punto empezamos a redactar el guion.

Lo primero en ser escrito fueron los perfiles de los personajes (ver anexos). Conocerlos y saber cómo reaccionarían en distintas situaciones, a partir de su particular personalidad, permitió un desarrollo más fluido de la escritura de la escaleta. Así logramos que ninguna acción o reacción de los personajes pareciera fuera de carácter.

Creados los personajes, pasamos a cerrar el argumento de la historia (ver anexos), etapa en que determinamos que Marcela no lograría su objetivo dramático al terminar eligiendo una carrera que no quería estudiar. Si bien esta decisión nuestra no fue fácil, consideramos que fue la correcta, pues debido a que también ambos habíamos elegido la carrera “equivocada”, concluimos que Marcela debía cometer el mismo “error” para que la historia nos fuese más cercana.

Cerrada la historia y escrita la escaleta, enviamos el material a dos directores y guionistas para obtener retroalimentación, ya que necesitábamos la visión fresca de alguien que no estuviese saturado por la historia. Franco Finocchiaro (nominado a mejor guion en el Festival de La Habana) sugirió que Marcela ya tuviese elegida la carrera de derecho; a diferencia del planteamiento previo, este hecho daría mayor fuerza al conflicto interno. En la reunión con Finocchiaro también se observó que por momentos los personajes eran muy planos o irrelevantes para la historia, lo que condujo a reescribir la escaleta, eliminando al personaje del hermano y relegando al papá a un segundo plano.

A fin de que Marcela contase con más capas como personaje, añadimos detalles que la alejaran de una adolescente común y corriente: coleccionar sus pelos en una caja, escuchar música clásica y no participar en redes sociales. De esta manera, se justificaría aún más el que una adolescente se imaginara como bailarina de cabaret o directora de cine clásico, de acuerdo con lo particular de sus intereses.

Cuando escribimos el guion, aprovechamos para reordenar algunas escenas. En vez de abrir con Marcela alistándose para el colegio, empezamos con ella en la ensoñación del circo: lanzando cuchillos. Al sumergir al espectador en la mente de la protagonista desde el inicio, damos a la pieza una introducción más potente y mejoramos el ritmo de la historia (antes, la obra era muy lenta, pues durante toda la primera mitad

del corto solo veíamos la realidad aburrida y abrumadora). Otro beneficio de este cambio es mostrar desde el principio el contraste que se da entre la realidad y los sueños, con lo que la narrativa visual mejora.

Luego de múltiples revisiones del guion, caímos en la cuenta de la necesidad de darle un mejor cierre a la historia, la que originalmente terminaba con Marcela diciéndole al profesor que estudiaría derecho. Queríamos un final con un clímax de mayor emoción y en donde ella enmendara su “error” en la elección de carrera, lo que se consiguió con la llamada de la madre justo cuando Marcela se entera de no haber alcanzado vacante para estudiar derecho. Es en este punto donde la protagonista culmina su arco de personaje, pues decide no contestar y, lejos de preocuparse por su fracaso, se alegra, con lo que muestra una evolución al final del corto. Este cierre permite, además, concluir con Marcela mirando a la cámara, lo cual provoca por primera vez, en la realidad, una ruptura de la cuarta pared, recurso reservado hasta entonces solo para los finales de las ensoñaciones, cuando ella se halla en control de la situación. Terminar el corto con Marcela mirando a la cámara muestra que también toma las riendas de su vida en la realidad.

Por otra parte, decidimos enriquecer el guion con pequeños detalles que aportaran elementos metafóricos a la historia; por ejemplo, la representación del derecho en la dama de la justicia, tatuada en el cuello del personaje que acosa a Marcela y que muestra cómo la decisión de estudiar derecho la persigue. Otros detalles similares son las máscaras venecianas en la pared de su cuarto, la foto de su padre en el espejo de su tocador y el tatuaje del ojo de Horus en el circo.

2.2 Locación

Conseguir los sets en los que se grabó el cortometraje constituyó un desafío, pues además de funcionales para la narrativa, debían ser fotográficamente interesantes, a lo que se sumaba la dificultad de contar con un presupuesto reducido.

2.2.1 Locación y dirección (Giancarlo Jacob)

Si bien el cortometraje cuenta con múltiples locaciones, muchas no acarrear mayor particularidad desde la óptica de la dirección. Es lo que sucede con el estudio para las ensoñaciones, donde, si bien el montaje de la escenografía es vital para la trama (ver imágenes 1, 3 y 7), la locación en sí es solo un estudio grande. Lo mismo ocurre con las locaciones de la calle y el bus, que son funcionales.

A continuación, nos centraremos en dos locaciones en las que sí había requerimientos específicos de dirección. La primera es la casa de Marcela, donde está la ducha, su cuarto y la sala-comedor en la que desayuna. A fin de apoyar la narrativa, estos espacios de la vida cotidiana del personaje debían sentirse apretados y abrumadores, para dar la sensación de disconformidad que este siente. Además, los cuartos debían contar con ventanales grandes por donde pudiera entrar la luz, a fin de obtener la textura lavada y gris que se deseaba (ver imagen 12).

Imagen 12. Marcela desayuna con su madre en la sala-comedor

La segunda locación que debía transmitir una atmósfera particular era el colegio, el cual, más allá de su condición de clase media, debía ser un lugar que no invitara a la creatividad y, a la vez, ser lo más monótono posible; un espacio en el que Marcela percibiera lo aburrido de una vida cotidiana que, además, es hostil debido al trato de algunos compañeros. Por esa razón, se buscó un aula pintada de *beige*, con pizarrón de tiza y carpetas viejas, a fin de conseguir una sensación de estancamiento y pesadumbre. Además, el salón debía tener ventanas amplias para facilitar la iluminación en clave alta

que se plantea en la escena, con el propósito de darle una atmósfera aún más plana al lugar (ver imagen 13).

Imagen 13. El profesor dictando clases, mientras Marcela se distrae

2.2.2 Locación y producción (Ulises Ríos)

Desde el inicio, se plantearon locaciones muy específicas y se decidió usar sets reales para la casa, el salón de clases y los exteriores, así como un estudio suficientemente amplio que brindara la comodidad y los implementos necesarios para el desarrollo de las ensoñaciones del personaje. Al elegir las locaciones reales se puso énfasis en que los espacios debían representar un nivel socioeconómico B, además de proporcionar facilidades para llevar a cabo la producción.

Con las locaciones en mente, se hizo el *scouting* respectivo de cada lugar, teniendo en cuenta los requerimientos de dirección. Por ejemplo, en la casa se necesitaban tres espacios principales: la sala, la ducha y la habitación, que debían ser relativamente pequeños y sentirse cargados (ver imágenes 14, 15 y 16), razón por la cual se solicitó un equipo mínimo durante la grabación de todas estas escenas.

Imagen 14. Sala

Imagen 15. Ducha

Imagen 16. Cuarto

En cuanto al colegio, lo más importante era que se sintiera como un lugar cerrado, que diera la sensación de monotonía y aburrimiento y guardara relación con el nivel socioeconómico de Marcela.

Imagen 17. Salón de clases

Por último, en los exteriores —sobre todo, en la escena en la que un hombre le envía un beso volado a Marcela— queríamos un lugar con aire de barrio; una avenida o un pasaje que no fuese muy transitado, a fin de agregarle vulnerabilidad y soledad al personaje.

Imagen 18. Calle

Otro reto para la producción fue conseguir estas locaciones sin una contraprestación monetaria. El presupuesto era muy reducido, por lo que se obtuvieron los permisos de filmación mediante canjes o agregando el logotipo o el nombre de las locaciones en los créditos. Además, el corto sería enviado a distintos festivales, lo cual representaba un reconocimiento para la Universidad de Lima y el colegio Mi Jesús de Monterrico.

Un punto importante en la elección de locaciones fue la logística. Por criterios de tiempo y presupuesto, los sets debían ser cercanos entre sí, así como resultar accesibles para grabar. Por ello, vinculamos las locaciones y las fechas de rodaje de la siguiente manera: dos días de rodaje en el estudio II de la Universidad de Lima; un día en la casa y en la calle, ubicadas en Lince; y el cuarto y último día en el colegio ubicado en Surco.

2.3 Fotografía

La dirección de fotografía de *Marcela* es un eje central en la realización del proyecto. Desde el inicio, se supo que habría un contrapunto entre la realidad y las ensoñaciones, pero lo interesante surgió al determinar el estilo específico de los encuadres e iluminación usados para lograr esta dicotomía. Aparte, cada ensoñación, al traducir una corriente cinematográfica diferente de las otras, ofrece sus particularidades, por lo que debimos estudiar los recursos fotográficos de cada una de las corrientes a fin de hacer un homenaje justo, aunque también agregamos un poco de estilo propio a la mezcla. Este desafío lo enfrentamos con las limitaciones que nos planteaba un presupuesto reducido.

2.3.1 Fotografía y dirección (Giancarlo Jacob)

La dirección de fotografía de la pieza hace uso de seis estilos diferenciados. Cada una de las cuatro ensöañaciones posee una fotografía particular, por la iluminación o por la composición de los encuadres. Por otro lado, el estilo de la realidad es propio de estos momentos, mientras que la atmósfera de la última escena del corto es única. No vamos a ahondar en las diferencias y contrastes entre la fotografía de las ensöañaciones y la realidad, pues son evidentes. En este subcapítulo nos centraremos en los estilos de fotografía aplicados en la pieza.

2.3.1.1 El circo

En la composición de esta escena priman los encuadres abiertos, simétricos y estáticos (en trípode y sin movimientos de cámara). Esta manera de componer los encuadres busca crear la sensación de estar entre el público que presencia el acto circense. Los planos generales se entrecortan por insertos de detalle de los rostros a fin de enfatizar las reacciones de los personajes y crear tensión dramática.

Imagen 19. Marcela lanzadora de cuchillos

En esta ensoñación, la iluminación se da marcadamente en clave baja, imitando la luz de un espectáculo de circo: las sombras son duras y contrastadas, similar a lo que uno esperaría de los cañones de luz en un escenario. Se trabajó un fondo negro y sin registro, a fin de darle un aire más onírico a toda la escena. En cuanto a los colores predomina el azul, debido a que buscamos trabajar con una paleta de color en iluminación complementaria a la del arte, en donde priman los rojos, para resaltar aún más el vestuario y la escenografía y hacer que la fotografía y el arte trabajen juntos.

Imagen 20. Profesor como presentador de circo

2.3.1.2 El cabaret

Esta ensoñación resalta entre las otras porque es materia de un plano secuencia de más de dos minutos, sobre el que previamente se habló con el director de fotografía a fin de subdividirlo en diferentes planos que se unirían entre sí de manera continua. Así, el recorrido abre con un plano entero simétrico, para luego cerrarse en uno medio de ella y comenzar el movimiento circular, pasando por planos generales, un plano conjunto de ella y el acosador callejero, y terminar en un primer plano de Marcela (ver imagen 21). Tener claros los planos que debíamos lograr en cada momento, hizo mucho más fácil adaptar los movimientos de la cámara a la coreografía.

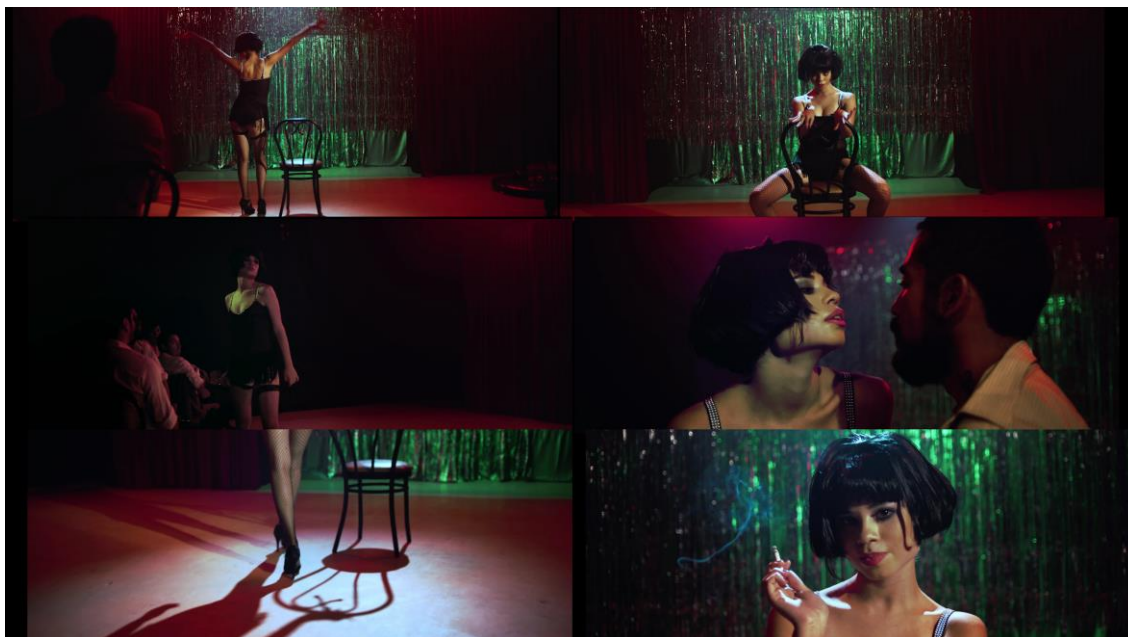

Imagen 21. Plano secuencia del baile de Marcela

Realizamos la escena como plano secuencia para dotarla del dinamismo propio de un baile. Los bailes no tienen cortes; por el contrario, se componen de movimientos fluidos que terminan donde comienza el siguiente. Y eso es lo que buscamos imitar con la cámara: que su movimiento complemente la fluidez del baile de Marcela.

En cuanto a la iluminación, se tomó como referente la luz dura del musical *Chicago* (ver imagen 22), en cuyos bailes resalta la iluminación minimalista, con un relleno de luz leve pero de un color marcado, así como una luz *spot* en el protagonista del baile. En nuestra propuesta, el color de la luz de relleno es rojo, para crear la atmósfera sensual de un cabaret, y agregamos un pequeño detalle de luz verde en el “escenario”, para despegar a la protagonista del fondo. La propuesta minimalista de iluminación fue clave para mostrar el set en 360 grados y para que las luces fuesen parte orgánica de la escenografía.

Imagen 22. Escena de *Chicago*

Imagen 23. Marcela comenzando el baile

2.3.1.3 Indiana Jones

Como es de imaginar, la referencia para la fotografía de esta secuencia es la escena introductoria de *Indiana Jones y los cazadores del arca perdida*. Sin dejar de ser fieles a la referencia, acentuamos un poco más la clave baja de la iluminación, para generar aún más contrastes (ver imágenes 24 y 25), y le damos un poco más de intensidad a la luz dorada que baña el rostro de Marcela, para resaltar el afán del personaje por conseguir el ídolo prohibido. La composición también busca fidelidad a la referencia. Si bien los planos no son los mismos que los de la película (nunca quisimos que los fueran), hay encuadres que imitan algunos acercamientos de cámara icónicos de la obra de Spielberg. Asimismo, la mayoría de tomas se realizan desde un trípode estático, como en la secuencia original.

Imagen 24. Indiana viendo el ídolo

Imagen 25. Marcela viendo el ídolo

Otro factor que vale la pena resaltar en relación con la fotografía en esta secuencia es el uso de la óptica para lograr efectos prácticos. El mejor ejemplo de ello se observa cuando nuestra heroína esquiva las flechas que vuelan hacia ella: son reales, pero le pasan muy por delante. Con un lente de 85 mm, logramos aplanar la distancia entre los objetos, para crear la sensación de que los evita solo por centímetros (ver imagen 26). Durante esta escena tuvimos muchos efectos prácticos como este, en los que el encuadre y la posición de la cámara resultaron esenciales para obtenerlos.

Imagen 26. Marcela esquivando flecha

2.3.1.4 Cine clásico

La última de las ensoñaciones de Marcela, como se ha dicho, está claramente inspirada en *El gabinete del doctor Caligari*. La cinematografía de este filme destaca por los contrastes extremadamente marcados, el formato cuadrado, los encuadres compuestos con los elementos importantes en el centro de la toma, un viñeteado notorio y los planos tintados de un solo color.

Imagen 27. Escena de *El gabinete del doctor Caligari*

En el cortometraje aplicamos estos elementos, tanto de composición como de luz y color, para que el espectador automáticamente decodifique que está apreciando una película clásica del expresionismo alemán. La cámara es estática y el plano largo; los actores buscan su centro, sin esperar que la cámara siga sus acciones; y en el encuadre el rol de las sombras es protagonista.

Imagen 28. Película que Marcela está dirigiendo

Este sueño consta de planos donde advertimos cómo Marcela dirige la película. La fotografía cambia en esta secuencia: el formato regresa a ser 2.39:1 y el contraste baja en intensidad, pero sin dejar de estar presente (ver imagen 29). El propósito del cambio es mostrar que continuamos dentro de la imaginación de la protagonista, pero ya no vemos el resultado de lo que dirige. La importancia del nuevo tratamiento fotográfico reside en mostrar esta distinción; no obstante, mantenemos aún los movimientos de cámara al mínimo, así como los cortes, para seguir conservando el código de un cine más clásico.

Imagen 29. Marcela dirigiendo a sus compañeros del colegio

2.3.1.5 La “realidad”

Escenas de lo cotidiano —como alistarse, tomar desayuno y las que se desarrollan en la escuela— comparten un mismo tratamiento de fotografía. La intención de no variar el estilo de iluminación en estas secuencias es, precisamente, transmitir monotonía al mundo real de Marcela. Si nos fijamos en los valores de plano utilizados en estas escenas, pueden distinguirse tres fines diferentes: los encuadres cerrados en Marcela buscan transmitir urgencia y encierro (ver imagen 30); los encuadres abiertos del desayuno

quieren reflejar la distancia que existe entre la protagonista y su madre (ver imagen 31): y los encuadres del colegio persiguen agrandar la presión del profesor sobre los alumnos (ver imagen 32).

Imagen 30. Marcela incómoda

Imagen 31. Marcela desayunando con su madre

Imagen 32. Profesor dictando clase

En la iluminación de estas escenas —a diferencia de lo que ocurre en el resto del corto— la clave es más alta, los contrastes no son tan marcados y la luz no tiene ningún filtro de color. Buscamos darle una estética más “realista”, pero con algunos toques cinematográficos, como el uso de humo para “aplanar” aún más la imagen y obtener una sensación de monotonía y rutina. Mientras que todas estas situaciones suceden de día, por lo que la propuesta de iluminación busca imitar la luz natural, optamos por darle una apariencia neutra en cuanto a la estación del año, para enfatizar más la falta de cambio.

2.3.1.6 La última escena

En el clímax del corto, Marcela se entera de que no ingresó a la universidad, pero en lugar de apenarse se alegra, con lo que nos muestra cómo supera el conflicto interno y que ahora tomará las riendas de su vida para estudiar lo que quiera. De acuerdo con ello, se decidió, con el director de fotografía, iluminar esta escena como si fuese una de las ensoñaciones.

Es la única escena de la “realidad” en clave baja, con colores saturados y complementarios como el rojo y el azul: así enfatizamos cómo la Marcela de los sueños, finalmente, se está exteriorizando en la real. Además, solo en este momento de la realidad la protagonista rompe la cuarta pared, recurso utilizado entonces solo para cerrar las ensoñaciones.

Imagen 33. Plano final de Marcela

2.3.2 Fotografía y producción (Ulises Ríos)

Una propuesta visual con diversos matices, tanto de dirección como de fotografía, hizo indispensable recurrir a un director de fotografía (DF) con capacidad de plasmar las diferentes realidades en la historia de manera específica, proponiendo estilos visuales atractivos. El DF debía ser además alguien experimentado, pero junior —es decir, un profesional que está adquiriendo experiencia en el medio—, a fin de no generar un costo muy alto. De entre de todas las opciones que se presentaron, y luego de reuniones con el director, se acordó llamar a Fernando Cobián, DF junior, egresado de la Universidad de Lima, quien en la actualidad destaca y se abre camino en el medio publicitario y cinematográfico.

Reunidos con Cobián, para mostrarle el guion y la idea visual de *Marcela*, nos enteramos de que contaba con una cámara Sony F7s II, una maleta de lentes Rokinon y un estabilizador Ronin, lo que representaba una ventaja para nosotros. Teníamos el equipo de cámara necesario y, mediante un acuerdo, la cámara y los lentes se los alquilaríamos, omitiendo de esta manera su tarifa.

Por otro lado, para el *scouting* de locaciones y plantear la propuesta fotográfica del cortometraje se requería alquilar luces que permitieran obtener el producto final que deseábamos. Estos equipos se alquilaron de Tupak Rental, mediante el pago de dos mil doscientos dólares americanos (2 200 USD), una inversión grande para los niveles de presupuesto que manejábamos, pero de vital importancia para el rodaje.

2.4 Arte

El arte, uno de los pilares del cine, tiene en *Marcela* un rol protagónico, tanto para crear atmósferas y sensaciones como para lograr la inmersión del espectador en las fantasías y ensoñaciones. Al pasar por tantos géneros diferentes del cine, el cortometraje plantea desafíos desde la concepción e investigación de los sets (para conseguir que sean fáciles de decodificar en cada género) hasta su construcción con un presupuesto reducido.

2.4.1 Arte y dirección (Giancarlo Jacob)

Al igual que en la parte de fotografía y dirección, este subcapítulo lo dividiremos por escenas, tratando de cada ensoñación por separado y de los desafíos que cada una implicó, además de la propuesta general de arte para la casa y el colegio. Desde la dirección, era evidente para nosotros que el arte tenía que sostener dos ejes: el primero, conseguir recrear las escenografías y estilos de cada corriente cinematográfica; el segundo —y más difícil de lograr—, transmitir de manera sutil información adicional acerca de la escena y las emociones de la protagonista, con lo que se crea una capa más de inmersión para el espectador.

2.4.1.1 El circo

La escena con la que abre *Marcela* toma como referencia principal y objeto de homenaje *La ciencia del sueño*, película que se caracteriza por una propuesta de arte sumamente particular en la que los escenarios oníricos están plasmados con una estética “crafty”, es decir, están hechos a mano con materiales reciclados: predomina el uso de algodón, papel maché, cartulinas y cartón corrugado. Esta estética y materiales son los que usamos para armar el set del circo (ver imágenes 1, 2 y 34).

Si bien el largometraje de Gondry no posee ninguna escena de circo, la de nuestro cortometraje le rinde homenaje realizando el arte con la misma metodología: las jaulas son de cartón, el fuego es papel encerado de colores, la manzana es un ovillo de tela y el mango del cuchillo es de pabilo.

Imagen 34. Arte de circo

Por otro lado, el arte de esta escena emplea colores intensos, con mucha presencia de rojos —para mostrar la pasión de Marcela por las artes—, e incluye pequeños detalles metafóricos referentes al conflicto que la protagonista va a sufrir; por ejemplo, el detalle del ojo de Horus, alusivo al mito del dios egipcio al que le quitan el ojo izquierdo, el cual solo podrá recuperar una vez que el dios se encuentre a sí mismo, con lo que quedará verdaderamente completo.

Imagen 35. Detalle del ojo de Horus

2.4.1.2 El cabaret

Esta secuencia toma elementos de las películas *Moulin rouge* y *Chicago*. El vestuario de Marcela se basa en una mezcla del de Catherine Zeta Jones, en la escena “Cell block tango”, con elementos del burlesque como la falda y el corsé (ver imágenes 4, 5 y 36). En cuanto al arte del resto del baile, tanto el escenario del fondo como los espectadores aluden a un cabaret de inicios del siglo pasado, mientras que los tirantes y camisas son una referencia a la clase obrera de la primera mitad del siglo XX, además de un guiño a los musicales de época.

Imagen 36. Detalles de vestuario

El vestuario sensual y la situación de la escena muestran a Marcela en total control y dominio de su sexualidad —no tiene miedo de expresarla—, a diferencia de la Marcela del día a día. Este es un claro ejemplo del arte trabajando de la mano con la narrativa para transmitir un punto. Otro detalle que vale la pena resaltar en la dirección de arte es el tatuaje de la justicia en el cuello del acosador (ver imagen 37), referencia sutil a cómo la decisión de estudiar derecho la acosa y la hace sentir que se impone sobre ella.

Imagen 37. Detalle del tatuaje en el cuello del acosador

2.4.1.3 Indiana Jones

Para crear el templo combinamos la referencia de *Los cazadores del arca perdida* con elementos de culturas preincaicas, con lo que le dimos, por ejemplo, una apariencia más cercana a la fortaleza Kuélap de la cultura chachapoyas. Del mismo modo, el petroglifo mural que se observa al inicio de la escena muestra la figura de Ai Apaec, presente en las huacas del Sol y de la Luna de la cultura mochica (ver imagen 38) y en las cabezas de piedra de donde salen las flechas. Llegamos a esta decisión en vista de que la película de Spielberg toma como referencia un templo del Perú o Bolivia y nos pareció adecuado agregar verdaderos elementos peruanos.

Imagen 38. Detalles de petroglifo y pared inca

Otro detalle del arte fue el cambio del ídolo de oro: el que se usa en el corto es muy diferente, basado en un huaco chimú que representa a un músico tocando una zampoña

(ver imagen 39), con lo que se muestra el deseo de Marcela de seguir una carrera más artística.

Imagen 39. Ídolo de oro de *Marcela*

2.4.1.4 Cine clásico

En esta última ensoñación buscamos emular los *backings* pintados de la película *El gabinete del doctor Caligari* (ver imagen 8), considerada por muchos el primer filme con una dirección de arte que no solo funciona como soporte para la trama, sino que le cuenta algo más al espectador. Así, recurrimos al artista plástico Gael Colán, quien, para ser fieles al estilo de la película original, pintó las imágenes retorcidas de una calle en el *backing* (ver imagen 40).

Imagen 40. Detalles de fondo y vestuarios

En cuanto a los vestuarios (ver imagen 40) elegidos para la escena, los que usó Marcela buscaron darle la apariencia de director de cine clásico, con algunos elementos “masculinos” como la corbata, para marcar cómo ella se empodera al desempeñar un

trabajo normalmente reservado en esa época al varón. Por su parte, el maquillaje y el vestuario de la amiga y el compañero de Marcela se basaron fuertemente en los del largometraje (ver imagen 27). Y ante el desafío de encontrar colores que contrastaran entre sí al pasar al blanco y negro requerido para la escena (ver imagen 41), elegimos vestir a los actores con verdes y rojos, para tener muchos grises y negros en el encuadre.

(Imagen 41. Vestuarios del cine clásico)

2.4.1.5 La casa

Dos ambientes destacan en la casa: la habitación de Marcela (ver imagen 42) y el comedor, donde desayunan madre e hija (ver imagen 43). La habitación, como espacio personal, permite dar una mirada a la psiquis del personaje mediante la utilería y la escenografía. Los pósteres de cine clásico, el cuadro cubista y las máscaras de carnaval de Venecia son una pista de las pretensiones e intereses artísticos de Marcela, diferentes de los de una adolescente actual, así como la jaula con pájaros que se observa en el fondo, desenfocada, es una metáfora de su necesidad de escapar. De esta manera, el arte de la habitación es un espejo del conflicto y de las cualidades del personaje principal.

Imagen 42. Decoración del cuarto de Marcela

En cuanto al comedor, desde el arte quisimos mostrarlo como un espacio recargado y abrumador para Marcela, haciendo un paralelo con la presión que la madre ejerce sobre ella. Asimismo, alejándonos de la paleta de colores cálidos del cuarto, optamos por que predominen los blancos, los marrones y los grises, a fin de crear una sensación de disconformidad. Respecto al desorden del comedor, refleja la indecisión de la estudiante acerca de su futuro.

Imagen 43. Decoración de comedor

2.4.1.6 El colegio

Junto con la directora de arte, decidimos trabajar el aula escolar bajo la premisa de que debía ser un lugar que no invitara a la creatividad, sino todo lo contrario (ver imagen 44): una paleta de colores dominada por el *beige* le daría un aspecto sobrio y aburrido. Los trabajos en las paredes, faltos de color y colocados allí casi sin cuidado, servirían para crear una atmósfera de letanía general, del mismo modo que el cambio de

la pizarra blanca por una de tizas (ver imagen 45) enfatizaría la sensación de estancamiento y envejecimiento del colegio.

Imagen 44. Arte de salón de clases

Esa sensación de conservadurismo también se transmitió con el vestuario del profesor (ver imagen 45), conformado por un saco pasado de moda y una paleta de colores con fuerte presencia del marrón. Nada moderno hay, pues, en este espacio, donde incluso las carpetas se perciben viejas y gastadas. Así, el colegio no representa ningún estímulo para Marcela.

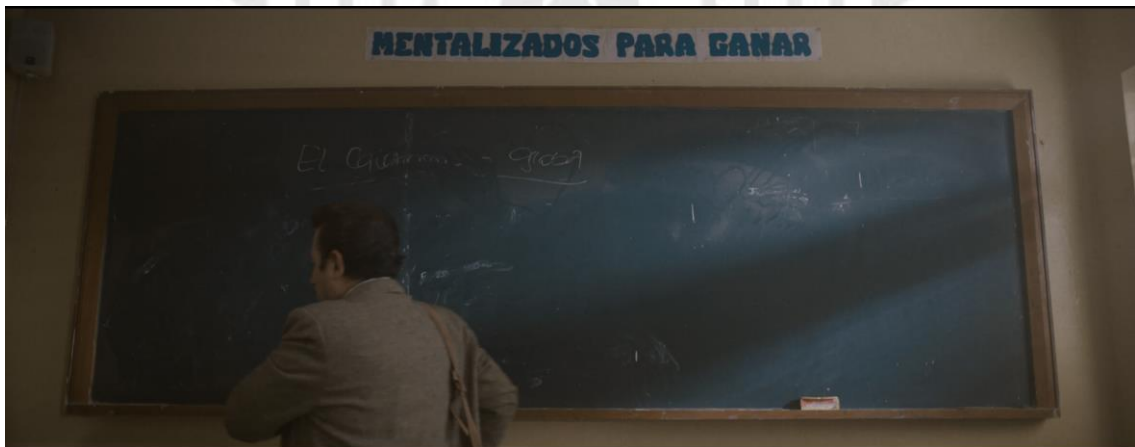

Imagen 45. Vestuario de profesor y pizarra de tiza

2.4.2 Arte y producción (Ulises Ríos)

La dirección de arte de *Marcela* significó uno de los puntos más resaltantes desde la concepción de la idea hasta su desarrollo, pues implicó intervenir y crear espacios, así como ambientes con estilos diferentes. Para el corto contamos con la ayuda

de dos directoras de arte, ambas con experiencia en cine y publicidad: Marissa Núñez, a cargo de la propuesta de arte, y Camila Moscoso, encargada de la ejecución y supervisión de arte.

Dar vida a las locaciones fue un desafío para el equipo de producción, sobre todo en lo referido a la creación de las ensoñaciones, pues significaron una inversión fuerte en dinero y talento humano, en particular escenografías para las que contratamos escenógrafos profesionales como Julio Vásquez y Gael Colán.

La inversión en el área de arte fue de cuatro mil setenta dólares americanos (USD 4 070), suma que incluyó el alquiler de vestuarios, la creación de escenografías, el maquillaje específico para cada ensoñación, la utilería, etc. A fin de que se entienda la complejidad de cada situación, trataremos de la producción realizada para cada una de las ensoñaciones y locaciones.

2.4.2.1 La casa

Para el desarrollo de la historia, la casa de Marcela —locación que pertenece a la realidad— debía contar con tres espacios: la sala, el baño y la habitación (ver imagen 46). El requerimiento para cada uno de ellos era el mismo —ser un lugar cerrado y cargado de cosas— en una casa de clase media bastante tradicional.

Durante la búsqueda de locaciones hallamos en Lince un departamento con las características solicitadas por el área de dirección, donde la sala facilitó el trabajo de arte al ya estar recargada de muebles y adornos que aportaban el realismo requerido por la historia. El baño, al tener un plano bastante cerrado, no necesitó de mayor intervención, contrariamente al cambio drástico que exigía la habitación de Marcela, para lo cual se tuvieron que obtener los permisos necesarios a fin de empapelar las paredes de la habitación, colgar los adornos y conseguir la utilería que requerían las escenas.

Imagen 46. Arte de la casa

2.4.2.2 El colegio

Esta locación se encontró por un contacto del equipo de producción, lo que ahorró tiempo en el proceso de preproducción. No obstante, contar con el tiempo suficiente para ambientar representó un reto para la producción y el equipo de arte, pues no se pudo disponer del lugar con la anticipación debida. Dos carpetas se adaptaron para que, al abrir Marcela la tapa de la suya, pudiéramos leer el mensaje burlón que le habían escrito debajo de ella.

A fin de recargar más el espacio del salón de clases, recurrimos a utilería como cuadernos, mochilas y demás, aparte de los accesorios que la locación ya presentaba. Otro reto fue hallar uniformes escolares para quince alumnos (ver imagen 47) en enero, mes en que se realizó el rodaje; por no ser época escolar, los lugares que disponían de ellos cobraban caro. Al final, mediando sugerencias y mayor búsqueda, en una tienda del distrito de Jesús María encontramos el vestuario adecuado y en diversas tallas.

Imagen 47. Arte de salón de clases

2.4.2.3 El circo

Debido a su estilo “crafty”, la ambientación de esta ensoñación fue una de las más “simples”, aunque para armar la escenografía se necesitó apoyo. Por otro lado, los vestuarios fueron preparados días antes y se programó una prueba, necesaria para realizar ajustes, cambios de tallas o atender especificaciones del director.

Imagen 48. Arte y vestuario del circo

2.4.2.4 El cabaret

La referencia artística de esta ensoñación fue el musical *Chicago*, situado en los años 20, lo que condujo a conseguir mesas y sillas que contextualizaran la escena en la época y dieran, además, un aspecto de “clase media” al local. El mismo criterio se siguió con los extras, cuyos vestuarios debían incluir camisas, pantalones y zapatos que connotaran antigüedad. Incluso, en el afán de darle verosimilitud a la situación, fuimos muy cuidadosos con los peinados (ver imagen 49).

Este plano se distingue por ser un plano secuencia con un movimiento de 360 grados dentro del set, lo que exigía especial cuidado con todo lo que nos rodeaba. Así, para lograr una atmósfera de fondo oscuro, debimos cubrir el estudio con telas negras.

Imagen 49. Arte del cabaret

2.4.2.5 Indiana Jones

La realización del arte del homenaje a la película de Indiana Jones fue la más costosa y complicada; un gran reto logístico, fotográfico y de arte, pues se debió construir una escenografía que representara un templo inca. Para ello, hubo entre tres y cuatro días de preproducción, durante los cuales calculamos la cantidad de *backings* necesaria y discutimos cómo se levantaría la estructura de las paredes de piedra. Julio Vásquez, escenógrafo cinematográfico, nos orientó y ayudó durante la preparación de la escenografía, la que contó con alrededor de ocho *backings* de madera, donde pegamos planchas de tecnopor y delineamos rocas a las que, luego de darles forma, pintamos.

Conseguimos costales de tierra para recrear el piso del templo y las lianas que colgamos en las partes superiores. Ideamos un sistema de poleas para alzar y bajar el *backing* que representaba la puerta. También se construyó el altar del ídolo de oro que Marcela roba del templo, así como la cabeza clava que le dispara flechas cuando intenta escapar. Respecto al vestuario, reproducimos el típico traje que viste Indiana Jones en sus películas, siendo el sombrero el accesorio más representativo (ver imagen 50).

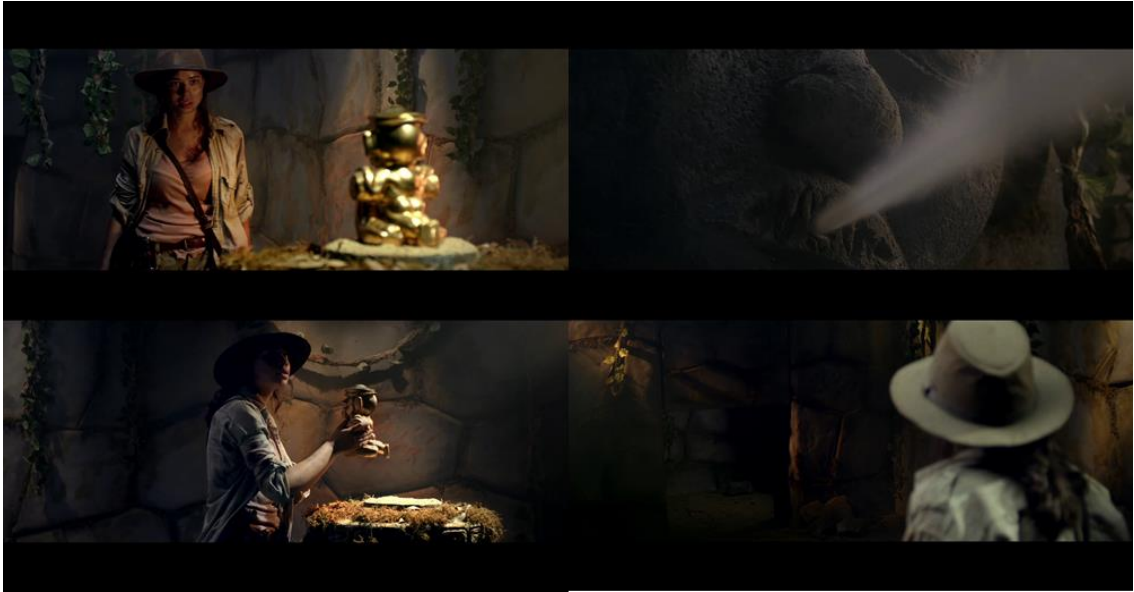

Imagen 50. Templo incaico

2.4.2.6 Cine clásico

En esta última ensoñación intentamos mantener el estilo del cine mudo de 1920. No solo apreciaríamos la toma de la película que dirige Marcela, sino todo lo que se encuentra detrás de cámaras, por lo que hubo especial cuidado con los objetos que se colocarían de fondo —trípodes, luces, etc.—. Por otra parte, centrándonos en que la utilería y el vestuario de la protagonista y los actores secundarios debían representar la época con propiedad, con ese fin conseguimos —entre otros objetos— la boquilla para el cigarro, el megáfono acústico para dirigir y la silla del director (ver imagen 51).

Durante esta escena se utilizaron tres *backings* pintados según la referencia del cine silente alemán, que emplea el surrealismo en las formas de sus fondos y juega con las perspectivas.

Imagen 51. Arte y vestuario de cine clásico

2.5 Postproducción

Esta etapa de la realización tomó cuatro meses, pues los involucrados en cada área avanzaron durante el tiempo libre que otros trabajos les dejaban. No obstante, el esfuerzo y el compromiso de cada uno de los profesionales que nos apoyaron es incuestionable, lo que se aprecia en el resultado final, donde todas las áreas de la postproducción trabajan con la foto, el guion y el arte para complementar la trama.

2.5.1 Edición

Probablemente, el desafío más grande en esta etapa fue elegir las escenas que se debían eliminar para que la pieza mantuviese el ritmo que queríamos y no excediera los quince minutos de duración máxima exigidos por algunos festivales. El primer corte de *Marcela* duraba dieciocho minutos, por lo que, luego de las reflexiones del caso, se decidió quitar algunas situaciones y escenas enteras, pero de manera muy cuidadosa a fin de no quitarle sentido a la historia. Eliminar escenas es siempre complicado, y no solo porque uno tiende a “enamorarse” de lo que ha filmado: por ejemplo, la eliminación de las tomas de dron de Marcela caminado en las calles nos costó, además, porque demandaron un esfuerzo de producción bastante grande.

En cuanto al ritmo de edición en general, se podría decir que hubo dos: en las escenas de la realidad de Marcela los planos suelen ser de mayor duración, de modo de seguir alimentando una sensación de pesadez y aburrimiento; mientras que en las ensoñaciones (a excepción de la escena de cabaret, que es un plano secuencia donde el

dinamismo y el ritmo se generan por los movimientos y los encuadres de cámara) la edición es más “picada”, para dar una sensación de acción, con lo que se resalta que para Marcela su mundo interior es más emocionante.

2.5.2 Colorización

Este fue otro elemento, de la postproducción, adecuado para seguir acentuando el contraste; así, recurrimos a diferentes parámetros para colorizar la “realidad” y las ensoñaciones, creando una atmósfera aún más distinta en cada una de las situaciones.

En las escenas de la realidad, viramos la tonalidad hacia los azules, dándoles más protagonismo a los fríos y los grises. Asimismo, se desaturaron los amarillos, los rojos y, en general, se bajó la intensidad de los colores a fin de crear una sensación de monotonía. Por último, se agregó una capa de corrección general con un ligero tinte hacia un verde “enfermo”. La suma de estas correcciones crearía una falta de estímulos —en cuanto a color se refiere— capaz de provocar en el espectador una sensación de pesadumbre.

Al contrario de lo decidido para las escenas “reales”, las ensoñaciones de Marcela contaron con un tratamiento de color saturado, donde los rojos y los amarillos fueron de una intensidad elevada (salvo la escena de dirección de cine, que fue en blanco y negro). Asimismo, para suscitar una atmósfera más “cinematográfica” y fantasiosa, se buscó exagerar el contraste.

La última escena del cortometraje contó con una coloración más parecida a la de los sueños —pese a formar parte de la “realidad”—. El objetivo fue mostrar cómo ocurría una transformación en el personaje principal: por primera vez, fuera de las ensoñaciones, Marcela estaba en control de sus decisiones.

2.5.3 Sonorización

La postproducción de audio —a cargo de Geoffrey Cannock, licenciado en Sound Design for Visual Media por la Vancouver Film School— resultó clave para darle atmósfera y sensación de inmersión al cortometraje. A través de un extenso trabajo de

folios se grabaron más de 300 sonidos con el fin de lograr el mayor realismo posible, a los que se sumaron múltiples sonidos de archivo para agregar aún más capas.

El trabajo de limpieza de voces fue otro punto importante. Por características de las locaciones, para que la voz saliera limpia hubo que limpiar sonidos ambientales que se colaban en los diálogos, filtración que casi siempre fue posible hacer. No obstante, en la escena del desayuno, la irrupción de esos sonidos fue tal que hubo que doblar toda la escena en la cabina de audio.

En cuanto a la mezcla final, optamos por aplicar un volumen ligeramente más elevado a las ensoñaciones a fin de darles una atmósfera más “potente” que contrastara con la de las escenas normales.

2.5.4 Musicalización

En la propuesta musical del corto, hechura de Jan Diego Malachowski (productor musical de Cirque du Soleil y profesor de música en la UPC), pueden distinguirse con claridad la musicalización de las escenas de cotidianidad y la de las escenas de los homenajes.

En las escenas mundanas, la presencia de la música que escucha Marcela es diegética, a manera de un refugio que le sirve para apartarse de su realidad: recurre a la música cuando está sola, pues necesita alejarse de la situación en que se halla. Las tres veces que Marcela escucha música, las canciones que elige son solos de piano clásico, muy marcados por la melancolía, que no solo transmiten su añoranza, sino que acentúan la particularidad y potencial artístico del personaje, pues no son lo que se espera que una adolescente de estos días escuche.

Por el contrario, la música de las cuatro viñetas imaginarias no la elige el personaje: cuando la música es diegética en estas escenas —casos del circo y el cabaret—, las canciones son circunstanciales a las actividades que Marcela está realizando. Asimismo, estas canciones tienen un ritmo y un tono alegre o esperanzador que hace contrapunto con la música clásica que Marcela escucha normalmente. Incluso en las

escenas del templo y el cine clásico, donde las canciones son muy diegéticas, estas no solo dan atmósfera a la situación, sino que son emocionantes y alegres.

3. LOGROS Y RESULTADOS

Uno de los objetivos —además de motivación— para la realización de *Marcela* fue presentar un producto de calidad en festivales nacionales e internacionales. Por ello, terminada la postproducción del cortometraje, lo enviamos a festivales de cine nacionales durante el 2019, uno de ellos el Festival de Cine de Lima —el más prestigioso del Perú—, que finalmente lo seleccionó. Así, *Marcela* se proyectó por primera vez en noviembre de ese año en la Sala Roja del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Con nuestro cortometraje obtuvimos los siguientes logros:

- Estreno como parte de la selección oficial del XIII Filmocorto del XXIII Festival de Cine de Lima PUCP.
- Selección oficial en la Semana del Cine de la Universidad de Lima 2019.
- Transmisión de alcance nacional en el programa de televisión *El placer de los ojos*, conducido por Ricardo Bedoya, reconocido crítico de cine en el Perú.

Cabe indicar que *Marcela* continúa en etapa de distribución durante el 2020. En ese sentido, hemos contratado a Nicolás Carrasco —distribuidor de cine independiente— para que promueva el corto enviándolo a distintos festivales de cine alrededor del mundo, entre ellos el Bafici (Argentina), el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Colombia), el Festival de Cine Al Este de Lima (Perú), el Festival Internacional de Cine de Gibara (Cuba), el Festival Internacional de Cine de Shanghái (China) y el Cinélatino de Toulouse (Francia).

4. LECCIONES APRENDIDAS

4.1 Lecciones aprendidas por Giancarlo Jacob

En los audiovisuales —desde mi punto de vista— existe una verdad difícil: uno siempre es mejor realizador cuando termina el proyecto que cuando lo empieza, y si pudiera, lo haría todo de nuevo, pero con múltiples cambios. La razón es que se aprende haciendo y equivocándose, y *Marcela* no fue una excepción a esta constante.

La primera lección que aprendí fue no “faltarle el respeto” al guion cinematográfico. En sus primeras versiones, muchos detalles y descripciones los dejamos sin anotar porque sabíamos que “serían así”. Por ejemplo, al escribir la escena del circo, nunca hablamos del estilo particular del arte que hace un homenaje a Gondry, lo que hizo que esa parte se sintiera escuálida y descuidada y llevó a que nos reprendieran cuando revisamos el guion en las asesorías y a que las primeras críticas recibidas no fueran incisivas. Enmendar nos costó mucho tiempo; tuvimos que reescribir todo y agregar los detalles que habían quedado encerrados en nuestras mentes.

Así evitamos probables confusiones —más adelante— con los departamentos de Arte y Fotografía, y comprobamos, al momento de reunirnos con los actores y crear los personajes, la utilidad de contar con un guion provisto de detalles y descripciones que les brindaran mucha más información de fondo con la cual trabajar. Sintetizando, la primera lección aprendida es esta: hay que redactar el guion de manera correcta desde el principio, para darle al resto del equipo más “inputs” con los cuales trabajar y así lograr un resultado final más potente.

La segunda lección que me llevo de este proceso es la de tener mayor seguridad y comunicar mis decisiones de dirección firmemente. Pese a que me siento satisfecho, de modo general, de la forma en que manejé al equipo y de las decisiones que tomé desde la dirección, más de una vez, a lo largo del rodaje, dejé que las cosas sucedieran de manera diferente de lo que yo quería. En retrospectiva, esto fue un error. Un ejemplo es el uso del humo en el cuarto de Marcela y en el colegio: no quería que hubiese tanto en esas

escenas, pero no fui firme con mi decisión y siento que en el resultado final se observa ese exceso. En otras palabras, como director he aprendido que cuando estoy totalmente convencido de algo debo enfatizar en que aquello se ejecute según mi parecer.

No obstante, pese a lo mencionado, me quedo con una sensación de confianza y satisfacción personal: nunca había trabajado con un grupo tan grande de personas a mi cargo, y el resultado ha sido muy positivo. Estoy contento con la forma en que manejé al equipo y a los actores durante el proceso.

Una tercera lección aprendida es que ahora confío mucho más en mis habilidades y capacidades como director. *Marcela* me planteó múltiples desafíos en todas las etapas de realización, que fueron superados de modo correcto para crear un cortometraje con el que me encuentro sumamente satisfecho. Hoy estoy más seguro de mis habilidades y, sobre todo, lleno de ganas de continuar creando más piezas como realizador.

4.2 Lecciones aprendidas por Ulises Ríos

La realización de *Marcela* es un proyecto que en lo personal y en lo profesional marca un antes y un después, dado que durante el proceso surgieron retos que enfrentar.

Desde el punto de vista personal, *Marcela* generó mucha retrospectiva al mostrar una historia con la que me siento identificado, hasta el punto de que persiste en mí una lucha con la carrera que escogí. Este cortometraje ayudó a reforzar mi decisión de optar por audiovisuales y a continuar arriesgando y apostando por explotar mi lado creativo.

Por otra parte, es uno de los proyectos más grandes que asumí en lo profesional, donde desempeñé el rol de productor y tuve a mi cargo gran cantidad de personas, por lo que muchas decisiones y soluciones en el proceso del cortometraje fueron de mi responsabilidad.

La primera lección que aprendí —y que guarda relación con lo que mi coguionista explicó— fue no pasar por alto la estructura del guion. Puede parecer un poco irónico, pero en el mundo laboral me he topado con guiones escritos de diversas formas y de manera bastante simplista, es decir, sin conservar la estructura que le es propia a un guion, lo cual suele derivar en un mecanismo de repetición. Por esa razón, en el inicio surgieron problemas con su redacción, al no detallar en forma correcta lo que queríamos plasmar, lo cual conducía a que la historia no se entendiera de la manera deseada.

La segunda lección que aprendí fue no volver a trabajar con un equipo de producción al que le falte personal. Debido a esa falta, durante la preproducción y la producción de *Marcela* tuve que realizar y hacerme cargo de muchas cosas a la vez, sin la opción de delegar labores correspondientes a la producción. Eso me mantuvo ausente del rodaje, me impidió supervisar lo que sucedía e hizo complicado conseguir lo que se necesitaba.

La última lección de este cortometraje tiene que ver con la potenciación de mis habilidades como productor, pues fue la primera vez que me desempeñé como productor ejecutivo. El tratarse de un proyecto en el que pusimos alta la valla, en el que manejamos un presupuesto relativamente bajo y en el que contactar y conseguir lo que necesitábamos para la realización entrañaba un gran desafío, me ayudó a poder hacer más con menos, a no escatimar en forma exagerada y, así —de la mano con la dirección—, a poder crear el mundo de *Marcela*.

REFERENCIAS

Referencias bibliográficas:

- Gunther Pflaum, H. (2002). German Silent Movie Classics. Munchen: Transit Film GmbH. pag. 43.
- Mas, M. (2017). Ansiedad y estrés en adolescentes ante la decisión de elegir carrera. Valladolid, España: Siquia. <http://www.siquia.com/2017/05/ansiedad-y-estres-en-adolescentes-ante-la-decision-de-elegir-carrera/>
- Stark, S. (2001). Moulin Rouge! reviews. Detroit, EU: Rotten Tomatoes. https://www.rottentomatoes.com/m/moulin_rouge_2001/reviews?type=top_critics
- Toribio, L. (2015). 40% se equivoca en la elección de carrera. Ciudad de México: Excelsior. <https://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/08/14/104019>
- Zhang, R., Ozaki, R., Parihar, P. (2014). “The coming of age” of coming of age films. Princeton. <https://princetonbuffer.princeton.edu/2014/06/12/the-coming-of-age-of-coming-of-age-films/>

Referencias visuales:

- Bermann, G. (productor) y Gondry, M. (director). (2006). La ciencia de los sueños [cinta cinematográfica]. Francia e Italia.: France 3 Cinéma, Canal+, TPS STAR.
- Berman, J., Cerothers, S., Goldstein, J., Meron, N., Poster, M., Weinstein, B., Weinstein, H., Sadan, C. (productores) y Marshall, R. (director). (2002). Chicago [cinta cinematográfica]. EEUU.: Miramax.
- Lucas, G., Marshall, F., Kazanjian, H., (productores) y Spielberg, S. (director). (1981). Indiana Jones y lo cazadores del arca perdida [cinta cinematográfica]. EEUU.: Lucas Films.
- Lurmann, B., Baron, F., Brown, M. (productores) y Lourmann, B. (director). (2001) Moulin Rouge, amor en rojo [cinta cinematográfica]. EEUU, Australia y Reino Unido.: Angel Studios y Bazmark. - Bush, E., O’ Neil, E., Rudin, S. (productores) y Gerwig, G. (directora). (2017). Lady Bird [cinta cinematográfica]. EEUU.: Scott Rudin Productions, Management 360, IAC Films.
- Meinert, R., Pommer, E. (productores) y Wiene, R. (director). (1920). El Gabinete del doctor Caligari. [cinta cinematográfica]. República de Weimar (Alemania).: UFA

ANEXOS

ANEXO 1: Perfiles de personajes

Personajes:

Marcela María Zamora: Tiene 17 años. Cursa 5to de media.

Trigueña de contextura delgada. Pelo oscuro. **Algún rasgo característico (nariz, boca, ojos etc).** De semblante agotado.

Es de perfil bajo, no suele contar sobre su vida a gente que no conoce, pero no llegarías a decir que es una persona parca. Suele evitar los conflictos, tomando una falsa superioridad moral sobre estos, la cual en el fondo es inseguridad. Se cree y es bastante más inteligente que sus pares; ha madurado más rápido que el resto de sus compañeros.

No es una chica aburrida ni solitaria; sí disfruta de la compañía de sus amigos, solo que se suele cansar de ellos rápidamente. Es culta y muy ligada a las artes. Le gusta leer; los deportes nunca le llamaron mucho la atención. Es virgen y aún no suele mostrar mucho interés por una pareja.

Piensa que ir al cole es una pérdida de tiempo.

Relación con:

Papá:

Marcela admira mucho a su padre en cuanto a él como persona. Admira su capacidad como músico, su poco apego a los bienes materiales, y sus ganas de ayudar al prójimo. No obstante, le tiene un profundo resentimiento, pues lo ve como el culpable de su malestar económico y como el causante de que su familia esté medio desmoronada.

Esta dicotomía la tiene confundida y al mismo tiempo genera en ella una sensación de culpabilidad porque siente que cuando le muestra mucho afecto a su papá, de alguna manera preocupa y decepciona a su madre.

Mamá:

Marcela siente respeto por su madre; ella sabe que se fajó por sus hijos. Pero esto, sumado a la ausencia del padre, hace que la relación de Marcela con su mamá se friccionen. Es la figura de autoridad en la casa, y no es muy afectiva. Marcela la quiere mucho y tiene un profundo miedo de decepcionarla, ya que es testigo de cuánto se esmera su madre por sacarla a ella adelante.

A la vez, tiene un ligero resentimiento hacia su madre por la misma presión que ella le da.

Esta presión que le impone, tal vez un poco a propósito, ha hecho de Marcela una adolescente más insegura, llevando a que cuestione sus decisiones personales en base a “¿que pensaría mi mamá?”

Claudia:

Amiga desde la infancia, pero Marcela piensa que si se conociesen hoy en día no lo serían. La personalidad extrovertida de Claudia genera en Marcela cierta envidia ya que Marcela ve cómo esa actitud le da aceptación entre la gente y también porque Claudia es bastante enfocada en sus objetivos y consigue lo que quiere. A pesar de lo descrito, Marcela tiene un profundo cariño y respeto por su amiga, no solo cree que es alguien de quien puede aprender muchas cosas, sino que también es su confidente. Además, Marcela también complementa de alguna manera la personalidad de Claudia, ya que siente que su amiga la necesita para pensar bien las cosas porque es impulsiva.

Fátima (mamá): Tiene 50 años.

Es una mujer rellenita, trigueña, tamaño promedio. De semblante cansado, preocupado. Se le ve la fatiga de levantarse temprano todos los días, más las traspasadas que su trabajo implica. Necesita lentes, pero se niega a usarlos por una cuestión de orgullo y terquedad.

Es una persona religiosa de carácter fuerte y emprendedor, pero ya está cansada de la rutina y a pesar de que quiere cumplir con el rol de madre, no lo hace. Siente que ha vivido su vida para otros y no ha podido cumplir los sueños que ella tenía. Ha llegado a la etapa de la menopausia, lo cual incrementa todas esas emociones de disconformidad.

A pesar de ser una persona luchadora, se queja de todo y siempre está buscando qué criticar; nada le satisface o cumple con sus expectativas.

Relación con:

Marcela:

Fátima quiere a su hija y a pesar de que le quiere dar lo mejor al igual que con su hermano, con quien se esforzó y dio todas sus energías en su crianza, ya se siente cansada y el hecho de que Marcela sea introvertida se vuelve un obstáculo para su relación. Ella ya no siente la misma motivación que tenía con su hijo mayor, entonces siempre está desganada, amargada y suele criticarle siempre todo. Vive preocupada por el futuro de su hija, pero no toma mayor acción más que criticarla.

Joaquín:

El cariño entre ellos está desgastado. Aún está presente, pero los problemas económicos son el detonante de todas las discusiones y problemas entre ellos y muchas veces ella culpa a Joaquín de su situación ya que si no se hubiese casado con él, tendría una mejor vida, pero el hecho de ser una mujer religiosa la obliga a tener que estar apoyando a su

esposo y su familia.

Joaquín (papá): Tiene 50 años.

Es un hombre delgado, canoso, no muy apuesto; de semblante maltratado por las amanecidas y las tocadas. Usa vestimenta gastada y siempre huele a cigarros y trago.

Es un tipo cariñoso, optimista, inmaduro, huachafo al expresarse y disociado de su realidad. Es un vividor ya que para él todo pasa de manera simple y se siente tranquilo porque sabe que su esposa es la que se encarga de todo el sustento familiar.

Relación con:

Marcela:

Joaquín adora a su hija, porque ve en ella alguien que puede seguir sus pasos a diferencia de su hijo mayor. Hay una relación más amical que de padre a hija. Podríamos decir que, incluso, Marcela es más madura que él, pues ella sí es consciente del daño que él le ha causado a su mamá.

Él es muy cariñoso y engreidor con Marcela; jamás la reprende porque piensa que ella es un espíritu libre y simplemente la deja ser.

Fátima:

Él ya está aburrido de la relación con su esposa, de cierta manera ya tiró la toalla en su matrimonio, porque ella le recuerda la razón de su fracaso y siempre está presionándolo para que aporte en la casa y ya no ve en nada la mujer de la que se enamoró.

Claudia: Tiene 17 años.

Es una chica atractiva, blanca, de cabello ondulado. A pesar de ser muy joven se nota que es pretenciosa y siempre está arreglada y a la moda.

Es extrovertida, bien enfocada en lo que quiere, casi igual de madura que Marcela, solo que a diferencia de su amiga, ella no para de hablar y siempre está al tanto de todo lo que pasa en el colegio.

Es enamoradiza y no tiene pelos en la lengua.

Relación con:

Marcela:

Le gusta que Marcela sea callada porque siempre la escucha y también de cierta manera la ayuda a hacer catarsis. Es un poco condescendiente con ella.

ANEXO 2: Argumento y escaleta

Argumento:

Marcela, una adolescente de 17 años se viste y alista sus cosas para ir al colegio. Desayuna con sus padres mientras mantienen una conversación, termina el desayuno y sale para el colegio. En el salón de clases el profesor empieza a hablar de qué es lo que quieren ser cuando sean grandes, a qué quiere dedicarse. Marcela imagina las posibles opciones que quisiera ser de grande; cuando le preguntan, elige la carrera de derecho.

1. INT. CASA. DÍA - temprano en la mañana

Montaje de Marcela alistándose para ir al colegio. Sale de su cuarto, se ducha, se cambia. Prepara café, sale de la cocina y va al comedor.

2. INT. CASA - COMEDOR. DÍA

Fátima, la mamá de Marcela, sale de su cuarto lista para ir a su trabajo en la farmacia, va a la puerta y recoge unos recibos. Fátima se sienta a la mesa, Marcela pone la taza con café en la mesa. Fátima revisa los recibos y le comenta a Marcela que habló con su hermano mayor y le contó que lo van a ascender de puesto en el trabajo.

3. INT. CASA. DÍA

Se escuchan unas llaves y se abre la puerta de la casa. Entra Joaquín, el papá de Marcela que es músico, llega de una tocada de amanecida. Se acerca a la mesa a saludar a Marcela con un abrazo. Fátima sin saludarlo le pregunta cómo le fue, él le contesta que bien, que hubo bastante gente. Ella le responde que sabe a lo que se refiere y si le pagaron.

Él le contesta que no por unos problemas y que la paga va a demorar. Empiezan a discutir. Vemos a Marcela desayunando de manera hastiada en medio de ambos padres, se levanta de la mesa y sale de su casa tirando la puerta con fuerza.

4. EXT. CALLE. DÍA

Marcela camina ensimismada, va con los audífonos puestos. Parece no percatarse de la gente que camina alrededor de ella. Cruza la calle sin mirar y casi es atropellada por un carro. La vemos llegar al paradero y sentarse a esperar la combi.

5.EXT. PARADERO. DÍA

Marcela está sentada en el paradero cuando Claudia la asusta por detrás diciendo que es un asalto. Marcela sale de su trance por el susto y le reclama a su amiga. Las dos chicas se sientan y conversan. Claudia le pregunta a Marcela si la va a felicitar por su ingreso a la de Lima. Marcela le responde que no sabía, Claudia le saca en cara que hizo una

publicación en Facebook. Al ver que su amiga no se inmuta, le pregunta si es que sus papás se pelearon otra vez. Marcela le responde encogiéndose de hombros. Claudia cambia de tema y se quedan ambas conversando de trivialidades.

6. EXT. LOCKERS. DÍA

Marcela ordena cosas en su locker mientras oye a Claudia que le habla acerca de una fiesta que hará por su ingreso a la universidad; conversan sobre quiénes irán. Marcela cierra la puerta de su locker y se revela a Claudia apoyada contra los lockers. Esta le pregunta si ya sabe qué va a estudiar. Marcela responde rápidamente que sí y suena el timbre, salvándola de tener que responder algo más.

7. INT. SALON DE CLASES. DÍA

Hay desorden en el aula mientras esperan al profesor. Marcela y Claudia conversan con otros compañeros y ellos felicitan a Claudia por su ingreso a la de Lima y bromean. Ingresa el profesor al aula. Los alumnos se sientan.

8. INT. SALON DE CLASES. DÍA

El profesor escribe en la pizarra: ¿Qué quiero estudiar?, voltea y da un monólogo rimbombante de cómo esta es la decisión más importante en la vida de una persona porque es lo que los definirá por el resto de ella. Felicita a Claudia y a unos alumnos más por su ingreso a la universidad. Luego pregunta a los demás si ya saben qué es lo que quieren estudiar.

Una alumna levanta la mano entusiasmada y anuncia que quiere estudiar diseño de moda. Marcela y Claudia se miran y hacen un gesto como en burla.

Marcela está ansiosa jugando con el lapicero, lo coloca frente a su rostro y lo observa. (Match cut)

9. INT. CARPA DE CIRCO. NOCHE

Marcela, vestida de lanzadora de cuchillo de circo, mira concentrada un cuchillo. Vemos a un enano parado frente a un blanco con una manzana encima de la cabeza. Vemos a acróbatas de circo realizando sus rutinas.

Marcela se prepara para lanzar el cuchillo, lo lanza. Vemos el cuchillo en cámara lenta, el rostro del enano con miedo. El cuchillo pasa de cámara lenta a rápida y sale de plano. Se escuchan gritos de personas y vemos a Marcela aterrorizada. Los gritos se transforman en carcajadas. (match cut)

10. INT. SALON DE CLASES. DÍA

Expresión de Marcela aterrorizada mientras los alumnos se ríen. El profesor le pregunta a uno de ellos: ¿cómo que quieres ser youtuber?.

Marcela sonrío y mira un poster de la cultura chavin, mira el poster pensativa.

11. INT. RUINAS. NOCHE

Marcela, vestida como Indiana Jones, ingresa a unas ruinas coge una reliquia de oro de un altar, sonrío. El lugar tiembla, el altar se mueve a un costado, cae una piedra, ella la esquiva. Esquiva una lanza, voltea y otra lanza la atraviesa. Marcela cae muerta.

12. INT. SALON DE CLASES. DÍA

Expresión de Marcela sorprendida. El profesor pregunta a la alumna sentada delante de Marcela. Marcela piensa que le pregunta a ella. La alumna responde que quiere estudiar Literatura. El profesor se sorprende y comenta que por fin alguien que se quiere dedicar al arte. Marcela angustiada mira el reloj. (match cut)

13. INT. CABARET. NOCHE

Un reflector se enciende. Marcela ingresa a un escenario con una silla vestida de bailarina de burlesque. Realiza el baile, se percató que la gente en el público son hombres que la miran con deseo y de manera desagradable. Marcela sigue bailando, pero más recatada. Un hombre del público le hace un gesto de beso desagradable.

14. INT. SALON DE CLASES. DÍA

Marcela hace una expresión de desagrado mientras niega con la cabeza. Claudia le pregunta si se encuentra bien, ella le responde que sí. Mira hacia la puerta y luego Claudia le comenta que todavía no le responde qué es lo quiere estudiar. Marcela se queda callada, Claudia intenta llamar su atención con un aplauso frente a su rostro.

15. INT. ESTUDIO. DÍA

Vemos una claqueta que termina de cerrarse. Marcela esta vestida como directora de cine clásico, con bigotes falsos y una boina, dando instrucciones con un megáfono. Marcela manda la acción. Vemos a un héroe griego peleando con espadas contra un monstruo. La escena empieza a desenvolverse y Marcela grita “corte” por el megáfono. Ella grita “corte” 2 veces, y el tercer grito se escucha ¡“Señorita Zamora!”.

16. INT. SALON DE CLASES. DÍA

El profesor le vuelve a pedir a Marcela que le preste atención. Luego le pide que cuente a sus compañeros que quiere estudiar. Marcela responde en voz baja que quiere estudiar derecho. El profesor no la escucha bien y le pide que lo repita. Marcela contesta una vez más pero más alto. El profesor satisfecho, pero algo curioso con su respuesta, le dice que

es excelente que siga los pasos de su hermano, pero que no entiende por qué quiere derecho. Él la veía en una carrera más artística.

Marcela, con una seguridad que no hemos visto en ella hasta ahora se pone de pie y le responde al profesor que ha elegido derecho porque no quiere defraudar a su madre, porque los soñadores no tienen lugar en la realidad, porque no quiere ser un fracaso como su padre y que sobre todas las cosas no quiere enfrentarse a intentar lograr sus sueños y fracasar.

Suena la campana.

FIN.

ANEXO 3: Desglose de planos

		<p>Y primero que nada quiero felicitar a todos ustedes por estar cerrando esta etapa de sus vidas. Es especial quiero felicitar a estos alumnos: felicitaciones señor Gutiérrez, felicitaciones señor higuera y felicitaciones señorita huerta por su ingreso a la universidad. Un fuerte aplauso para los tres compañeros por favor.</p>
8.4. Plano Catalina, Meléndez, Narcia, Marcela, Inocencio		<p>Marcela aplaude sin prestar mucha atención al profesor, coge su cuaderno y dibuja un muñequito de palos en la esquina cada página del cuaderno, para que el dibujo baile al momento que ella pasa las hojas rápidamente con los dedos.</p>
8.5. POV alumnos		<p>PROFESOR</p> <p>La razón por la que felicito a sus compañeros, no es sólo por su ingreso a la universidad sino que además ellos han tomado la primera decisión real de sus vidas y sin duda una de las más importantes.</p>
8.6. OTJ Profesora, Marcela, Claudia		<p>Cuando uno elige la carrera que va a estudiar es como si se casase, es algo que los definirá por el resto de sus vidas. y así te quieras divorciar o cambiar de carrera los años invertidos en eso, nadie te los va a devolver. La señorita huerta ya no va a ser la señorita huerta, desde este momento en adelante va a ser la señorita claudia huerta, licenciada en marketing.</p> <p>Ahora ¿Cuántos de ustedes todavía no saben qué quieren estudiar?</p>
8.7. PM Marcela		<p>Marcela para de dibujar, alza la mirada y presta atención a lo que dice el profesor. Claramente desenchajada por lo que acaba de decir. Cuatro alumnos alzan la mano.</p>
8.8. PP/Profe		<p>PROFESOR</p> <p>No se preocupen, no está mal que todavía no sepan qué quieren estudiar. Es una decisión muy importante y está bien que se tomen su tiempo para decidirla. Lo crucial acá es que uno elija lo que realmente quiere, siempre van a haber personas que nos van a decir qué debemos hacer, cómo debemos hacer, si va a dar plata o no. Pero al final, lo único que importa es vivir una vida plena.</p> <p>A ver SEÑORITA MENDOZA, usted que no levanta la mano ¿qué va a estudiar?</p>
8.9. Dollyón Marcela		<p>ALUMNA MENDOZA</p> <p>Bischo de moda profe.</p> <p>Marcela se pone cada vez más nerviosa y empieza a golpear la carpeta con el lápiz, se le ve incómoda. Algunos alumnos se ríen de la respuesta de la alumna.</p>
10.P dibujito		<p>PROFESOR</p> <p>¡Silencio! ¿de qué se burlan?</p> <p>La decisión de la señorita es sumamente respetable.</p> <p>Ella está eligiendo eso porque le apasiona, es la carrera que ella quiere estudiar y lo que quiere hacer por el resto de su vida.</p>
11.P Marcela		<p>Mientras el profesor termina de hablar nos centramos en Marcela prestando atención a lo que dice el profesor, es como si le hablara directamente a ella. Marcela baja la mirada lentamente y se enfoca en su dibujito, primero pasa las hojas de forma rápida un par de veces y luego lo hace lentamente prestando mayor atención a las acciones del dibujito.</p>
12.P dibujito		<p>Vemos al dibujito bailando, meneándose de un lado para otro.</p>

INSERTO ANIMACIÓN

El dibujito cambia de estar bailando lento a algo más sensual como si fuera cabaret, jala una silla hacia el centro de la hoja.

MATCH CUT.

10. INT. BAR. NOCHE

10.1. Plano
Medio-cercano

Vemos a Marcela jalando una silla hacia el centro de un escenario, lleva puesto un vestido de cabaret negro, unas medias negras y unos tacones. Está maquillada y lleva un labial rojo. Se mueve de manera sensual y coqueta, en su rostro vemos una seguridad que no hemos visto, está lejos de la Marcela real.

2. P
miradas
3. P
Hombre

El PÚBLICO son hombres, todos la miran anonadados mientras ella realiza su rutina de baile. Marcela se fija en una persona del público, es el mismo tipo que le da un beso volado mientras ella caminaba hacia el paradero, el hombre realiza la misma acción de mandarle un beso volado de manera desagradable a Marcela.

10.2. P
cercano

Esta vez Marcela no se siente incómoda. Se acerca hacia la mesa como parte del show, se acerca al hombre de forma coqueta lo coge del cuello de la camisa, lo jala un poco hacia adelante, ella empuja súbitamente al hombre y el tipo cae con todo y silla, Marcela se ríe coquetamente y regresa a terminar su rutina. Realiza un par de pasos de baile se sienta en la silla con las piernas cruzadas. Ella mira directo a la cámara con una sonrisa de satisfacción.

MATCH CUT.

11. INT. SALON. DÍA

11.1.
Medio-cercano
Marcela

Marcela sentada en su carpeta encorvada, mirando al dibujito de su cuaderno. Claudia golpea el cuaderno de Marcela y hace que ella reaccione.

11.2. Plano
Cercano
Marcela
Claudia

CLAUDIA
¡Oye!... ¡ayúdame pues!

MARCELA
¿qué? ¿con qué?

CLAUDIA
Te estoy diciendo para que vayas a mi casa antes
y me ayudes a organizar todo para la rev.

Mientras ellas hablan el profesor le pregunta a otro ALUMNO en el fondo, es casi inaudible

PROFESOR
A ver alumno dígame ¿qué va a estudiar?

11.3. OTS

ALUMNO
Yo quiero estudiar economía en Harvard.

La conversación entre Marcela y Claudia se interrumpe cuando el profesor

ANEXO 4: Carpeta de Arte

Marcela

Marcela - 16 años
 Marcela es tímida pero a la vez atrevida. Vive prisionera de su mundo y su escape son sus sueños. Sin embargo siempre busca la manera de conseguir lo que quiere sin alterar el orden externo. Marcela, al final, cuando recibe la respuesta de no haber ingresado a la escuela de derecho, se alegra porque cumplió con lo que ella estaba buscando.

Dormitorio
 Me parece que en el dormitorio de Marcela, debería predominar el rojo cómo color activo. Ella ya no es un ser pasivo, actúa en medio de su realidad y sus sueños. Y de eso nos daremos cuenta al final. Me parece que está bueno que tenga como vínculo el color rojo con la primera ensañación, que es con la que se la presenta al inicio del corto.

Foto con papá

Marcela

Marcela

Vestuario Marcela

Op1

Marcela

Mamá - 50 años
 La mamá es una mujer un poco más estructurada, responsable, es la que se hace cargo de las cosas. El azul es un color que ella puede usar también; es el color de las cualidades intelectuales. Consideramos usar gris con ella también, porque también tiene algo de falta de carácter al seguir manteniendo a su esposo.

Marcela

Sala - Comedor

Marcela

Vestuario Marcela
 Marcela podría reflejar la ambigüedad de su personalidad con algunas prendas que no la hagan tan "uniformada"; pero manteniendo el gris (sin carácter)

Marcela

Claudia - 16 años

Samantha - 16 años

Marco - 16 años

Aula

Este espacio debería ser igual de neutro que la casa, sin embargo podríamos agregarle verde; dependiendo del tono puede potenciar lo desagradable, haciendo referencia a la situación que se da en ese lugar para Marcela; y rojo, como color activo en este momento que se dará la confrontación a Marcela con la pregunta que se le hace al final del corto.

Marcela

Marcela

Profesor - 55 años

Verde: potencia lo desagradable, el profesor es el personaje que plantea la situación; y rojo, como color activo, es él que confronta a Marcela con la pregunta final.

Op1

Op2

Marcela

Periodiquero

Desayuno

Marcela

Marcela

Ensoñaciones...

Las ensañaciones de Marcela deberían ser bastante teatrales. Es mejor si somos evidentes con el cambio de la realidad al sueño; eso contribuye a que visualmente sea todo más claro. Con algunos cuantos elementos nosotros podemos definir la escena.

Marcela

La idea es plantear la escena del sueño como en las referencias de Sprite y como se muestra en este video de Princeasa pero cada situación estaría relacionada a la estética de cierto tipo de director.

Marcela

Bajo esta propuesta, la idea es realizar todas las ensañaciones en un estudio y solo tener como locación la casa y el aula de clase. A nivel presupuestal, este planteamiento es manejable.

Marcela

Circo

Marcela

Ensoñación Circo
Ref. estética Gondry

En esta viñeta proponemos usar la estética de Gondry que se aleja "DIY" (do it yourself). Uso de materiales como cartón, tela, papel para la creación de la viñeta.

Marcela

Ensoñación Circo
Ref. estética Gondry - Elementos

Marcela

Ensoñación Circo
Ref. estética Gondry - Luz

Marcela

Ensoñación Circo
Ref. estética Gondry - Elementos

Habiamos conversado acerca de la posibilidad que Marcela siempre se enfrente a alguna decisión. En esta situación podría ser una daga o un arco y flecha.

Marcela

Ensoñación Circo
Ref. estética Gondry - Enano y manzana

Marcela

Ensoñación Circo
Vestuario profesor / presentador

Marcela

Vestuario Marcela
Blanco y negro > dualidad

Op1

Op2

Marcela

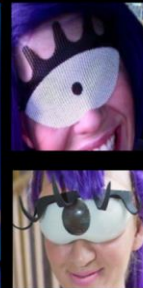
Ensoñación Circo
Ref. estética Gondry - Personajes adicionales

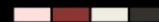
Marcela

Ensoñación Circo
Ref. estética Gondry - malabaristas pollfemo

Op1

Op2

Marcela

Ensoñación Indiana Jones
Ref. estética Indiana Jones - Luz

Indiana Jones

Ensoñación Indiana Jones
Ref. estética Indiana Jones - Espacio

Ensoñación Indiana Jones
Ref. estética Indiana Jones - Luz

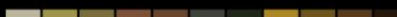
Oro

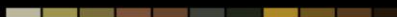
Estilo lanzas

Ensoñación Indiana Jones
Ref. estética Indiana Jones - Luz

Ensoñación Indiana Jones
Ref. estética Indiana Jones - Luz

Ensoñación Indiana Jones
Ref. estética Indiana Jones - Luz

Vestuario Marcela

Op1

Op2

Marcela

Burlesque

Ensoñación Burlesque
Ref. estética Baz Lurhman - Elementos

Marcela

Marcela

Ensoñación Burlesque
Ref. estética Baz Lurhman - Elementos

Sillas y mesas bar

Marcela

Ensoñación Burlesque
Ref. estética Baz Lurhman - Luz

Marcela

Vestuario Marcela

Op1

Op2

Marcela

Vestuario público

Marcela

Ensoñación Burlesque
Ref. estética Baz Lurhman

Bastón

Paraguas

Marcela

Cine mudo

Ensoñación cine mudo
Ref. estética expresionismo alemán - Estética espacio

Marcela

Marcela

Ensoñación cine mudo
Ref. estética expresionismo alemán - Elementos

Ensoñación cine mudo
Ref. estética expresionismo alemán - Elementos

Marcela

Marcela

Vestuario Marcela

Op1

Op2

Op3

Inspiración
Director Robert Wiene

Marcela

ANEXO 5: Plan de rodaje y diseños de planta

Plan de Rodaje cortometraje Marcela

CITACIONES

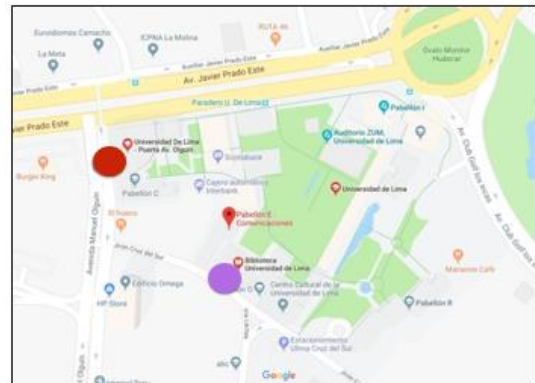
Jueves 24 de enero del 2019

Día 1

EQUIPO	HORA
Producción, Arte, Escenografía	7:00 AM
Catering	7:00 AM
Vestuario	7:30 AM
Maquillaje y peinado	7:30 AM
Equipo de luces	8:00 AM
Equipo de cámara y Director de Fotografía	8:30 AM
Director	7:00 AM
Sonidista	5:00 PM

TALENTO	HORA
Marcela: Paulina Bazán	7:30 AM
Claudia: Vanessa escudero	3:00 PM
Vidal: Santiago Cisneros	3:45 PM
Asistente: Giancarlo Jacob	5:45 PM
Extra (maquillista):	5:45 PM

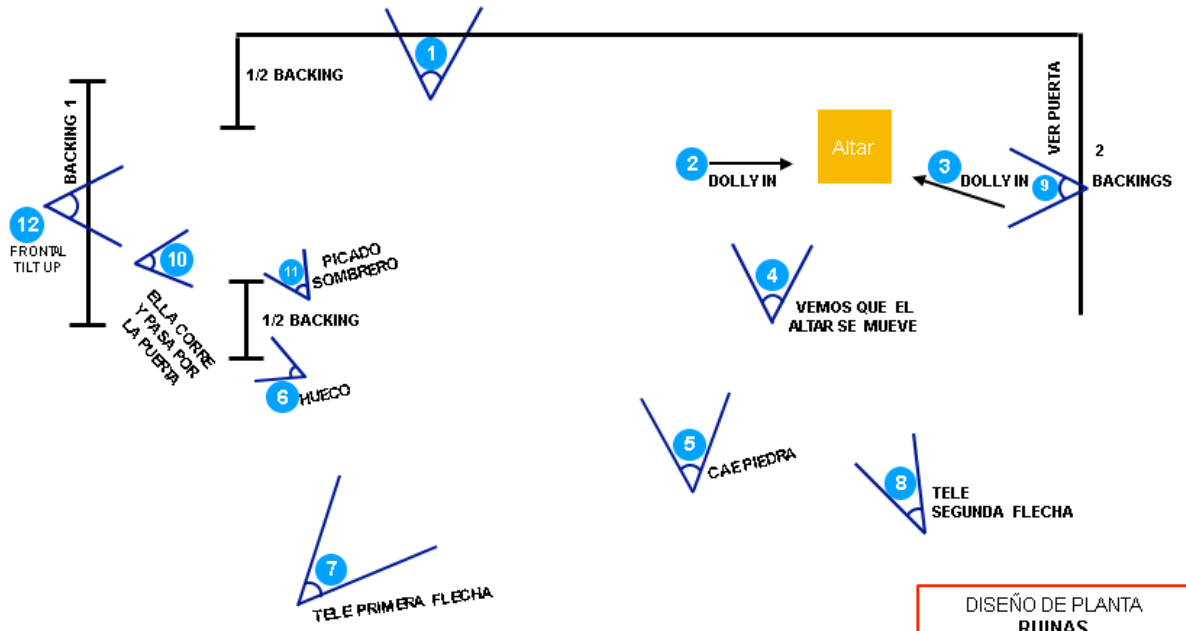
Ingreso peatonal a la universidad: ENTRADA DE VISITANTES

Locación Estudio de la Universidad de Lima (Pabellón E Comunicaciones):

Av. Javier Prado Este 4600, Santiago de Surco 15023

- Entrada de visitantes: Manuel Holguín
- Entrada de camión de luces: Jirón Cruz del Sur

1	Thu, Jan 24	DÍA 1 / ESTUDIO							Page	1
	1	7,00 AM Start	1,00 PM Lunch	10,00 PM Wrap	6,00 AM Sunrise	7,00 PM Sunset	15,00 Available	15,00 Shooting	15/8 Pages	

7,00 AM		12 - Ruina / Jones Indiana	9,45
7,00		ARMADO ESCENOGRAFÍA	2,00
9,00		ILUMINACIÓN RUINAS	1,00
10,00		12.1. Plano matchcut ronin cut y paneo a PB donde se ilumina Paulina Bazán PRODUCCIÓN Póster/jeroglífico, ídolo, altar, mapa, látigo, sombrero, máquina de humo TÉCNICA incidencia de luz de ídolo	0,35
10,35		12.2. Dolly in ídolo TÉCNICA Dolly in	0,30
11,05		12.4. Plano lateral de ella con parte del altar. FX Desplazamiento altar	0,20
11,25		12.5. PG lateral FX Cae piedra. Tierra por varios lados	0,45
12,10		12.3. P Marcela con ídolo TÉCNICA Dolly in	0,30
12,40		12.9. P desde altar FX Caída de tierra, Cerrado de puerta	0,40
1,20		ALMUERZO	0,30
1,50		12.10. P desde la puerta FX Sombrero se cae (sujetar con hilo de pescar)	0,45
2,35		12.12. P frontal Marcela TÉCNICA Tilt up	0,20
2,55		12.11. P mano y sombrero FX Cerrado de puerta	0,30
3,25		12.7. P lateral tele PRODUCCIÓN flechas, caja con tecnopor adentro, acordonar área, arco, talco, inflador de mano FX lanzamiento de flecha 1, efecto de polvo	0,30
3,55		12.8. P lateral desde otro ángulo PRODUCCIÓN flechas, caja con tecnopor adentro, acordonar área, arco, talco, inflador de mano FX lanzamiento de flecha 2, efecto de polvo	0,20
4,15		12.6. PD polvo (dos ángulos distintos) PRODUCCIÓN armado con manguera para salida de polvo FX salida de polvo desde hueco de "pared"	0,30
4,45 PM		14 - Set Película Caligari	5,15
4,45		CAMBIO ESCENOGRAFÍA - ARMADO CALIGARI - ILUMINACIÓN	1,30
6,15		14.2. PG TALENTO Actriz Claudia, Actor Vidal vampiro PRODUCCIÓN set caligari, máquina de humo	0,30
6,45		14.3. PG SET TALENTO Actriz Claudia, Actor Vidal vampiro, Paulina Bazán, maquilladora, Asistente de Marcela PRODUCCIÓN set caligari, luces	0,25
7,10		14.1. P Matchcut TALENTO Actor Vidal vampiro PRODUCCIÓN sarcófago	0,30
7,40		14.4. P lateral TALENTO Paulina Bazán, Asistente de Marcela	0,20
8,00		14.5. P de Marcela TALENTO Paulina Bazán, Asistente de Marcela PRODUCCIÓN silla directora, elementos de set de fondo, cono	0,20
8,20		PREARMADO CIRCO - HACER PRUEBA DE OJO DE HORUS CON PALLINA	1,40
10,00		SALIDA DE ESTUDIO	-
End of Day #1 - Shots 17, Pages 15/8			

Plan de Rodaje cortometraje Marcela

CITACIONES

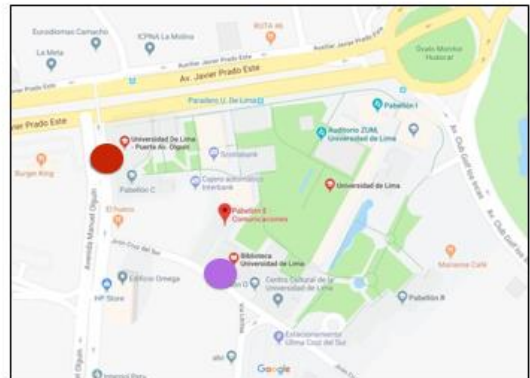
Viernes 25 de enero del 2019

Día 2

EQUIPO	HORA
Producción, Arte, Escenografía	7:00 AM
Vestuario	7:00 AM
Maquillaje y peinado	7:00 AM
Coreógrafa	5:00 PM
Equipo de luces	7:30 AM
Equipo de cámara y Director de Fotografía	8:00 AM
Director	7:00 AM
Sonidista	9:00 AM

TALENTO	HORA
Marcela: Paulina Bazán	7:30 AM
Payaso malabarista:	8:00 AM
Payaso en monociclo: Dirck Pajares	8:00 AM
Profesor: Jesús Aranda	7:30 AM
Papá: Andreas Steiner	8:00 PM
Tipejo: Miguel Angel Vargas "Barba"	2:00 PM
6 Extras (público)	4:00 PM

Ingreso peatonal a la universidad: ENTRADA DE VISITANTES

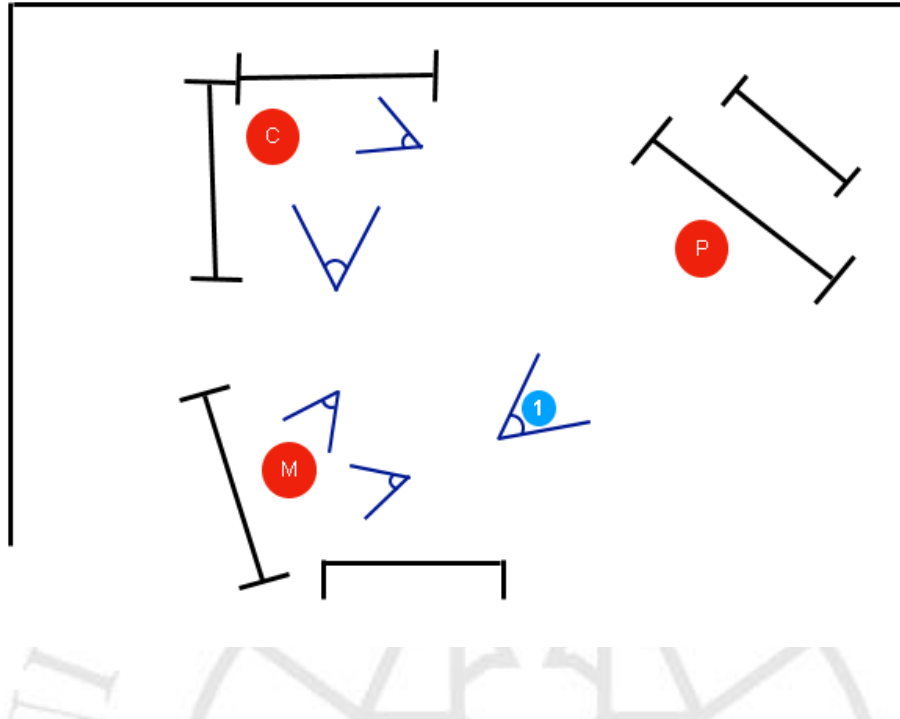
Locación Estudio de la Universidad de Lima (Pabellón E Comunicaciones):

Av. Javier Prado Este 4600, Santiago de Surco 15023

- Entrada de visitantes: Manuel Holguín
- Entrada de camión de luces: Jirón Cruz del Sur

SENTIA ET PR

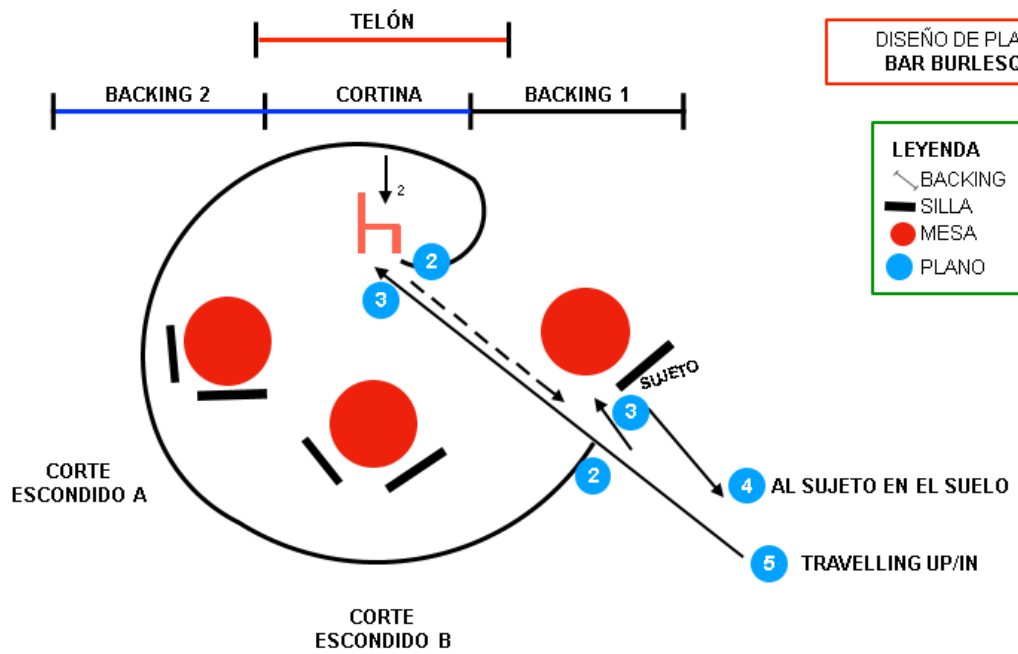
DISEÑO DE PLANTA CIRCO

LEYENDA

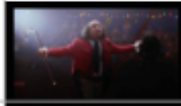

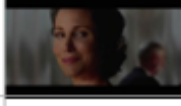

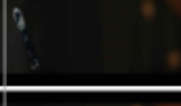
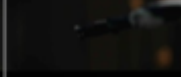
- BACKING
- PLANO
- PRESENTADOR
- MARCELA
- CÍRCULO DE LA MUERTE

DISEÑO DE PLANTA BAR BURLESQUE

LEYENDA

- BACKING
- SILLA
- MESA
- PLANO

2	Fri, Jan 25		DÍA 2 / ESTUDIO							Page		2
	3		7,00 AM Start	1,00 PM Lunch	10,00 PM Wrap	6,00 AM Sunrise	7,00 PM Sunset	15,00 Available	15,00 Shooting	14/8 Pages	17 Shots	
7,00 AM			1- Set Circo									8,30
7,00	ARMADO CIRCO TOMAR FOTO DE PAPÁ CO MARCELEN CIRCO EN ROPA DE CALLE										1,30	
8,30			ILUMINACIÓN									1,30
10,00		1.1.Plano secuencia: P3/4 - Tilt up - Paneo TALENTO Payaso malabarista, Payaso con monociclo, Jesús Aranda PRODUCCIÓN Monociclo, clavos, máquina de humo TÉCNICA Tilt up y paneo barrido									0,30	
10,30		1.2.Barrido - PA Marcela TALENTO Paulina Bazán PRODUCCIÓN 2 cuchillos									0,30	
11,00		1.4. PP Marcela TALENTO Paulina Bazán PRODUCCIÓN 2 cuchillos									0,20	
11,20		1.8. PPP Marcela TALENTO Paulina Bazán TÉCNICA cámara lenta									0,20	
11,40		1.10. PP Marcela TALENTO Paulina Bazán TÉCNICA cámara lenta									0,20	
12,00		1.13. PP Marcela TALENTO Paulina Bazán TÉCNICA cámara lenta									0,20	
12,20		1.3. OTS hacia papá TALENTO Paulina Bazán, Andreas Steiner									0,20	
12,40		1.5. PB Papá TALENTO Andreas Steiner TÉCNICA cámara lenta									0,20	
1,00		1.7. Dolly in papá TALENTO Andreas Steiner TÉCNICA cámara lenta									0,30	
1,30			ALMUERZO									0,30
2,00		1.9. PPP de papa y tilt up para revelar cuchillo PRODUCCIÓN cuchillo 1, manzana TALENTO Andreas Steiner TÉCNICA cámara lenta									0,20	
2,20		1.12. P piemas y tilt up TALENTO Andreas Steiner PRODUCCIÓN cuchillo 2 TÉCNICA cámara lenta									0,20	
2,40		1.6. P cuchillo PRODUCCIÓN cuchillo, caja donde caigan cuchillos, cinta para acordonar área FX lanzamiento de cuchillo en el aire TÉCNICA cámara lenta									0,30	
3,10		1.11. P cuchillo PRODUCCIÓN cuchillo, caja donde caigan cuchillos, cinta para acordonar área FX lanzamiento de cuchillo en el aire TÉCNICA cámara lenta									0,20	

3,30PM	10- Bar	6,30
3,30	CAMBIO ESCENOGRAFÍA - ILUMINACIÓN	1,30
5,00	NOTE	0,40
5,40	ENSAYO GENERAL - CORRECCIONES ILUMINACIÓN	1,00
6,40	10.1. Plano secuencia TALENTO Paulina Bazán, Miguel Angel Vargas "Barba", 6 extras PRODUCCIÓN telón, 7 sillas, cigarrillos, vasos de whisky (con té o parecido), ceniceros, 3 mesas, parlante, máquina de humo TÉCNICA Ronin	1,00
7,40	10.2. P miradas extras TALENTO 6 extras	0,20
8,00	10.3. P tipejo TALENTO Miguel Angel Vargas "Barba" 6 extras	0,15
8,15	10.4. P caída TALENTO Paulina Bazán, Miguel Angel Vargas "Barba", 6 extras	0,15
8,30	LIMPIEZA ESTUDIO - CORTARLE EL CABELLO A PAULINA	1,30
10,00	SALIDA DE ESTUDIO	-
End of Day #2 - Shots 17,Pages 14/8		

Plan de Rodaje cortometraje Marcela

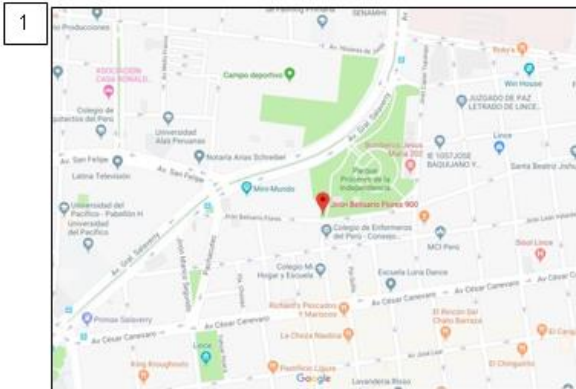
CITACIONES

Domingo 27 de enero del 2019

Día 3

EQUIPO	HORA
Producción, Arte, Escenografía	5:30 AM
Vestuario	5:30 AM
Maquillaje y peinado	5:30 AM
Equipo de luces	8:30 AM
Equipo de cámara y Director de Fotografía	6:00 AM
Director	5:30 AM
Catering	5:30 AM
Sonidista	6:00 AM
Drone	6:30 AM

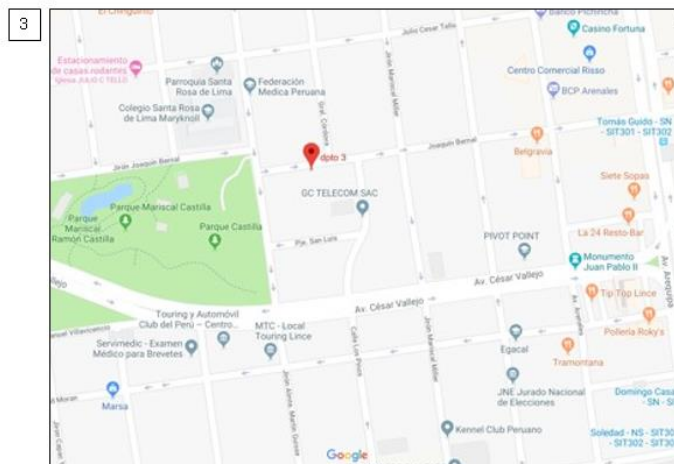
TALENTO	HORA	
Marcela: Paulina Bazán	5:30 AM	LOCACIÓN 3
Tipejo: Miguel Angel Vargas "Barba"	5:30 AM	LOCACIÓN 3
Claudia: Vanessa escudero	6:30 AM	LOCACIÓN 3
Extras (4)	6:30 AM	LOCACIÓN 3
Extra (Datero)	6:30 AM	LOCACIÓN 3
Extra (Vendedor de gaseosas)	6:30 AM	LOCACIÓN 3
Mamá de Marcela: Patricia Espinoza	9:00 AM	LOCACIÓN 3

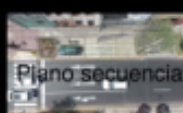

1. Locación Calle:
Jirón Belisario Flores cuadra 9

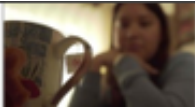

2. Locación Paradero:
Teodoro Cárdenas con Jr Carlos Arrieta

3. Locación Casa:
Jr Joaquín Bernal 543 dpto. 3 Lince

3	Sun, Jan 27		DÍA 3								Page 5		3
	5,30 AM Start	11,30 AM Lunch	10,00 PM Wrap	6,00 AM Sunrise	7,00 PM Sunset	16,30 Available	15,40 Shooting	4 6/8 Pages	27 Shots	1 Setups			
Start	Storyboard	Description									Duration		
5,30 AM		5 - Calle									2,40		
5,30		CITACIÓN- ARMADOCASA- ILLUMINACIÓN- VESTUARIOY MAQUILLAJELISTOPERSONAJES									1,30		
7,00		5.1. PP de hombre con fuga de la calle. Marcela 2do término TALENTO Paulina Bazán, Miguel Angel Vargas "Barba" PRODUCCIÓN Condeso, cigamillo, tatuaje									0,30		
7,30		5.2. PP Marcela. Seguimiento hacia atrás TALENTO Paulina Bazán, Miguel Angel Vargas "Barba" PRODUCCIÓN Condeso cigamillo, tatuaje									0,20		
7,50		TRASLADO									0,20		
8,10 AM		6 - Paradero									1,30		
8,10		6.1. Drone cenital TALENTO Paulina Bazán, actriz Claudia, vendedor de gaseosas, datero, 4 extras. PRODUCCIÓN Condeso, elementos para vendedor y datero TÉCNICA Drone									1,00		
9,10		TRASLADO A CASAU LISES									0,30		
9,40 AM		4 - Casa/Sala									4,15		
9,40		ILLUMINACIÓN COMEDOR									0,45		
10,25		4.2. PG (1er) picado máquina de humo TALENTO Paulina Bazán, Patricia Espinoza PRODUCCIÓN cereal, bowls, vasos, platos, tazas, etiqueta de té									0,25		
10,50		4.7. PG (2do) reflejo TALENTO Paulina Bazán, Patricia Espinoza PRODUCCIÓN limpiar vidrio para reflejo									0,30		
11,20		4.1. Plano "medio" de Marcela con interferencias									0,30		
11,50		4.3. PP Marcela bajo									0,20		
12,10		4.4. Plano desde la perspectiva de la mamá									0,20		

12,30		4.5. Plano de la cara de Marcela desde el té	0,20
12,50		4.6. POV de Marcela viendo etiqueta	0,20
1,10	ALMORZO		0,45
1,55 PM	3 - Casa / Dormitorio MAÑANA		3,00
1,55	NOTE		1,15
3,10	 Plano secuencia	3.1. Plano secuencia: OTS - PB - PG máquina de humo TALENTO Paulina Bazán PRODUCCIÓN celular con música, peine, caja de pelos, perfume, foto del papá TÉCNICA plano secuencia	0,30
3,40		3.4. Inserto espejo	0,15
3,55		3.2. Inserto foto papá	0,10
4,05		3.3. Inserto peine	0,00
4,05		3.5. Inserto play cel	0,10
4,15	ILU DUCHA		0,40
4,55 PM	2 - Casa / Ducha		0,40
4,55		2.1. P Marcela con ojo de Horus TALENTO Paulina Bazán PRODUCCIÓN bikini strapless, Vaporizador, implementos para secar y rehacer ojo	0,30
5,25		2.2. PD caño	0,10

CIENTIA ET PRAXIS

5,35 PM	16 - Casa Dormitorio ATARDECER		3,35
5,35	NOTE		0,30
6,05		16.1. P cenital Marcela TALENTO Paulina Bazán PRODUCCIÓN laptop, celular, elementos cuarto, máscaras de carnaval, máquina de humo	0,30
6,35		16.2. OTS laptop	0,20
6,55		16.3. PD ojos	0,20
7,15		16.5. PP Marcela	0,20
7,35		16.4. PD reloj compu	0,20
7,55		16.6. Inserto laptop	0,10
8,05		16.7. Plano lateral	0,20
8,25		16.8. PD cel	0,10
8,35		16.9. OTS máscaras	0,15
8,50		16.10. PB frontal Marcela	0,20
9,10	FIN DERODAJE		-
End of Day #3 - Shots 27, Pages 4 6/8			

SCIENTIA ET PRA

Plan de Rodaje cortometraje Marcela

CITACIONES

Martes 29 de enero del 2019

Día 4

EQUIPO	HORA
Producción, Arte, Escenografía	6:00 AM
Vestuario	6:00 AM
Maquillaje y peinado	6:00 AM
Equipo de luces	7:00 AM
Equipo de cámara y Director de Fotografía	7:00 AM
Director	6:00 PM
Catering	6:00 AM
Sonidista	6:00 AM

TALENTO	HORA
Marcela: Paulina Bazán	6:30 AM
Claudia: Vanessa escudero	6:30 AM
Vidal: Santiago Cisneros	9:00 AM
Gutierrez	9:00 AM
Extras (5 alumnos)	6:30 AM
Extras (6 alumnas)	9:00 AM
Profesor: Jesús Aranda	9:30 AM

Locación Colegio

Jr. Cerro prieto 277, Surco.

Locación Colegio

Jr. Cerro prieto 277, Surco.

4	Tue, Jan 29		DÍA 4					Page 8			4
	6,00 AM Start	12,00 PM Lunch	6,00 PM Wrap	6,00 AM Sunrise	7,00 PM Sunset	12,00 Available	12,00 Shooting	4 3/8 Pages	31 Shots	1 Setups	
Start	Storyboard		Description							Duration	
6,00 AM			7 - Bus							4,00	
6,00			CITACIÓN+ VESTUARIO MARCELA Y CLAUDIA - INTERVENCIÓN SALON DE 6 AM A 8 AM							1,00	
7,00			7.1. PP Marcela TALENTO Paulina Bazán, actriz Claudia, 4 extras hombres PRODUCCIÓN moneda, bus							0,30	
7,30			7.2. Two shot TALENTO Paulina Bazán, actriz Claudia, 4 extras hombres PRODUCCIÓN moneda, bus							0,30	
8,00			ILUMINACIÓN							2,00	
10,00 AM			8 - Salón							0,55	
10,00			8.1. Plano secuencia: Seguimiento en mano frontal, hasta carpeta, panea a cara mientras se sienta para revelar frase. TALENTO Paulina Bazán, actriz Claudia, Jesús Aranda, actor Vidal, actor Gutierrez, 6 chicas extras, 5 chicos extras PRODUCCIÓN mochila, cartuchera, borrador, lapiz, libro de química, frase en carpeta, máquina de humo TÉCNICA Plano secuencia							0,25	
10,25			8.2. Inserto carpeta frase							0,15	
10,40			8.3. Inserto borrando							0,15	
10,55 AM			11- Salón							0,05	
10,55			11.9. Inserto inquietud pies.jpeg							0,05	
11,00 AM			9 - Salón							3,30	
11,00			9.1. PS pies alumnos a hombro Marcela TALENTO Paulina Bazán, actriz Claudia, Jesús Aranda, actor Vidal, actor Gutierrez, 6 chicas extras, 5 chicos extras PRODUCCIÓN maletín de cuero, cuaderno y dibujo flipbook TÉCNICA Plano secuencia							0,30	
11,30			9.2. Two shot Marcela Claudia							0,15	
11,45			9.3. Plano overhead profesor							0,20	
12,05			ALMLERZO							1,00	

1,05		9.5 P Entero del profesor espalda de las chicas	0,15
1,20		9.8. PP Profe	0,10
1,30		9.4 PP de Marcela	0,10
1,40		9.6.1 Plano secuencia marcela dibujo camila TÉCNICA Plano secuencia	0,10
1,50		9.9. Dolly in Marcela TÉCNICA Dolly in	0,20
2,10		9.7 inserto dibujo	0,10
2,20		9.10. P dibujo TÉCNICA dolly in	0,10
2,30 PM	11 - Salón		1,50
2,30		11.10. Inserto inquietud manos TALENTO Paulina Bazán, actriz Claudia, Jesús Aranda, actor Vidal, actor Gutierrez, 6 chicas extras, 5 chicos extras	0,05
2,35		11.1. Matchcut Marcela	0,15
2,50		11.2. Two shot Marcela Claudia TÉCNICA plano secuencia	0,15
3,05		11.3. OTS	0,15

SCIENTIA ET PRAEX

3,20		11.4. Plano angular del salón	0,20
3,40		11.5. PB	0,15
3,55		11.7. PPP Marcela	0,10
4,05		11.6. P póster TÉCNICA dolly in	0,10
4,15		11.8. P póster	0,05
4,20 PM 13 - Salón			0,45
4,20		13.1. Plano lateral Marcela TALENTO Paulina Bazán, actriz Claudia, Jesús Aranda, actor Vidal, actor Gutierrez, 6 chicas extras, 5 chicos extras PRODUCCIÓN cuaderno y dibujo flipbook, póster	0,15
4,35		13.2. Plano desde atrás en Marcela	0,15
4,50		13.3. P Matchcut	0,15
5,05 PM 15 - Salón			0,55
5,05		15.2. PP profe TALENTO Paulina Bazán, actriz Claudia, Jesús Aranda, actor Vidal, actor Gutierrez, 6 chicas extras, 5 chicos extras	0,20
5,25		15.1. P match cut de Marcela	0,15
5,40		15.3. PP Marcela	0,20
6,00	FIN DE RODAJE		-
End of Day #4 - Shots 31, Pages 4 3/8			

ANEXO 6: Presupuesto

	Total Dólares	Total Soles
Servicio de Producción	\$6,690.00	S/22,411.50
Incluye:		
Casting, modelos, extras, equipo artístico, estudio, locaciones, vestuario, utilería, escenografía,		
transporte, alimentación, seguros, permisos, requerimientos técnicos, otros gastos adicionales no considerados,		
servicio de audio y servicio de producción.		
Servicio de Realización	\$2,970.00	S/9,949.50
Incluye:		
Director, productor ejecutivo, director de fotografía, equipo técnico, cámaras, luces, alquiler de equipos,		
audio directo, transporte, material de grabación, edición off line, edición on line, colorización, post producción,		
composición gráfica, 2D, 3D, copia "0".		
TOTAL: US / SOLES:	\$9,660.00	S/32,361.00

