

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas

TOMÁS

Alejandro Sosa Guerra

Cine

Trabajo de fin de carrera presentado como requisito
para la obtención del título de
Licenciado en Cine

Quito, 20 de mayo de 2022

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ
Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneo

HOJA DE CALIFICACIÓN
DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

TOMÁS

Alejandro Sosa Guerra

Calificación: A

Nombre del profesor, Título académico

Miguel Armando Salazar, MA

Quito, 20 de mayo de 2022

© DERECHOS DE AUTOR

Por medio del presente documento certifico que he leído todas las Políticas y Manuales de la Universidad San Francisco de Quito USFQ, incluyendo la Política de Propiedad Intelectual USFQ, y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo quedan sujetos a lo dispuesto en esas Políticas.

Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador.

Nombres y apellidos: Alejandro Sosa Guerra

Código: 00206178

Cédula de identidad: 1719705392

Lugar y fecha: Quito, 20 de mayo de 2022

ACLARACIÓN PARA PUBLICACIÓN

Nota: El presente trabajo, en su totalidad o cualquiera de sus partes, no debe ser considerado como una publicación, incluso a pesar de estar disponible sin restricciones a través de un repositorio institucional. Esta declaración se alinea con las prácticas y recomendaciones presentadas por el Committee on Publication Ethics COPE descritas por Barbour et al. (2017) Discussion document on best practice for issues around theses publishing, disponible en <http://bit.ly/COPETHeses>.

UNPUBLISHED DOCUMENT

Note: The following capstone project is available through Universidad San Francisco de Quito USFQ institutional repository. Nonetheless, this project – in whole or in part – should not be considered a publication. This statement follows the recommendations presented by the Committee on Publication Ethics COPE described by Barbour et al. (2017) Discussion document on best practice for issues around theses publishing available on <http://bit.ly/COPETHeses>.

RESUMEN

El siguiente documento representa la carpeta de proyecto de *TOMÁS*, un cortometraje de ficción que cuenta la historia de Tomás, un niño muy imaginativo quien tiene una relación conflictiva con su madre. Una tarde, mientras está solo en casa, la imaginación de Tomás empieza a manifestar versiones de su madre ideal, pero poco a poco dichas versiones se tornan en algo cada vez más terrorífico. En el presente documento se expondrán las diferentes etapas de elaboración del proyecto, incluyendo el guión, las propuestas creativas, el proceso de casting, el rodaje, el montaje y la finalización. Es importante resaltar que todos los temas discutidos serán abordados desde una perspectiva de dirección.

Palabras clave: Cortometraje, Dirección, Guión, Historia, Actuación, Postproducción

ABSTRACT

The following document represents the project portfolio of *TOMÁS*, a fiction short film that tells the story of Tomás, a very imaginative boy who has a conflictive relationship with his mother. One afternoon, while he is home alone, Tomás' imagination begins to manifest versions of his ideal mother, but little by little these versions turn into something increasingly terrifying. In this document, the different stages of this project's development will be presented, including the script, the creative proposals, the casting process, the shooting, the editing and the finalization. It is important to highlight that all the topics discussed will be addressed from a directing perspective.

Key Words: Short Film, Directing, Script, Story, Acting, Postproduction

TABLA DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN	9
CAPÍTULO 1: LA PREPRODUCCIÓN	10
El Guión:	12
El Moodboard:	18
Propuestas Creativas:	20
Desgloses:	33
Proceso de Casting:	37
CAPÍTULO 2: LA PRODUCCIÓN	39
Figura 25. Plan de Rodaje Día 1.	39
El Rodaje	41
CAPÍTULO 3: LA POSTPRODUCCIÓN	47
Edición y Finalización:	47
CONCLUSIONES	49
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	50
ANEXO A: LINK DE CORTE FINAL DE PROYECTO	51

ÍNDICE DE FIGURAS

CAPÍTULO 1: LA PREPRODUCCIÓN	10
Figura 1. Cronograma de Preproducción.	11
El Guión:	12
Figura 2. Guión Página 1.	13
Figura 3. Guión Página 2.	14
Figura 4. Guión Página 3.	15
Figura 5. Guión Página 4.	16
Figura 6. Guión Página 5.	17
El Moodboard:	18
Figura 7. Moodboard Fotografía.	19
Figura 8. Moodboard Arte.	19
Propuestas Creativas:	20
Figura 9. Propuesta de Foto Parte 1.	22
Figura 10. Propuesta de Foto Parte 2.	23
Figura 11. Propuesta de Foto Parte 3.	24
Figura 12. Propuesta de Foto Parte 4.	25
Figura 13. Propuesta de Foto Parte 5.	26
Figura 14. Propuesta de Arte Parte 1.	27
Figura 15. Propuesta de Arte Parte 2.	28
Figura 16. Propuesta de Arte Parte 3.	29
Figura 17. Propuesta de Arte Parte 4.	30
Figura 18. Propuesta de Arte Parte 5.	31
Figura 19. Propuesta de Arte Parte 6.	32
Desgloses:	33
Figura 20. Desglose de Planos Parte 1.	34
Figura 21. Desglose de Planos Parte 2.	35
Figura 22. Desglose de Arte.	36
Proceso de Casting:	37
Figura 23. Perfil Casting de Tomás.	38
Figura 24. Perfil casting de Madre.	38
CAPÍTULO 2: LA PRODUCCIÓN	39
Figura 25. Plan de Rodaje Día 1.	39
Figura 26. Plan de Rodaje Día 2.	39
Figura 27. Plan de Rodaje Día 3.	40
El Rodaje	41
Figura 28. Guión con Anotaciones del Director Página 1.	42
Figura 29. Guión con Anotaciones de Director Página 2.	43
Figura 30. Guión con Anotaciones de Director Página 3.	44
Figura 31. Guión con Anotaciones del Director Página 4.	45
Figura 32. Guión con Anotaciones del Director Página 5.	46

INTRODUCCIÓN

El siguiente proyecto arrancó oficialmente el 3 de enero del 2022, con el objetivo de realizar un cortometraje de ficción de terror que no supere los diez minutos de duración.

Desde la fecha de arranque hasta el presente día, 20 de mayo del 2022, se trabajó minuciosamente en la preproducción, producción y postproducción para crear una pieza artística audiovisual cinematográfica. Durante el transcurso de estos cinco meses, se trabajó con Felipe Terán como tutor de este proyecto, y con Armando Salazar como supervisor del mismo. Ahora, ¿cómo surgió este proyecto? Pues, como toda pieza artística, con una idea.

El cortometraje en cuestión cuenta la historia de Tomás, un niño muy imaginativo a quien le apasiona dibujar monstruos y criaturas terroríficas. Él tiene una relación conflictiva con su madre, pues ella no apoya su obsesión e interés en dibujar tales cosas tan perturbadoras. En fin, una tarde, mientras Tomás está solo en casa, su imaginación empieza a manifestar versiones de su madre ideal: mimosa, gentil, amable y atenta. Sin embargo, poco a poco dicha idealización se torna en algo terrorífico: aquello que sólo podría existir en sus pesadillas o sus dibujos.

A continuación, se presenta la carpeta del proyecto en donde se explica cada etapa importante en el desarrollo del mismo, así como también se presentan los documentos importantes de la preproducción y producción, incluyendo: el guión, el moodboard, las propuestas creativas, los desgloses de cada departamento, y el guión con anotaciones del director. Es importante recalcar que ese documento está elaborado desde una perspectiva de dirección, lo cual implica un mayor enfoque en el proceso creativo en lugar del proceso logístico, el cual corresponde a una perspectiva de producción.

CAPÍTULO 1: LA PREPRODUCCIÓN

El éxito de un rodaje depende de su preproducción. En el caso de este proyecto, el tiempo de preparación previo al rodaje fueron casi tres meses. Esto quiere decir, que en tres meses se tuvo que elaborar el guión (desde sus primeras versiones hasta su versión final), armar el equipo de trabajo, elaborar el moodboard, desarrollar las propuestas creativas, realizar los desgloses de cada departamento, arrancar y culminar la etapa de casting, y ensayar con los actores previo al rodaje. Aunque al principio todo esto parezca demasiado trabajo para tres meses, resulta que con un buen cronograma de preproducción es totalmente posible cumplir con todas estas responsabilidades.

	CLIENTE:	Alejandro Sosa		GUIA COLORES														
	PRODUCTO:	Rodaje Ficción "Voces"		Producción														
	CONTENIDO:	Cortometraje Estudiantil Titulación		Fotografía														
	DIRECTOR:	Alejandro Sosa		Arte														
	FECHA:	10-Febrero-2022		Dirección														
	FORMATO:			AD														
				Rodaje														
CRONOGRAMA																		
FEBRERO																		
	Domingo	13	Lunes	14	Martes	15	Miércoles	16	Jueves	17	Viernes	18	Sábado	19				
SEMANA -6					RESERVA equipos					Casting call	Reunión Producción							
					Versión de guion													
	Domingo	20	Lunes	21	Martes	22	Miércoles	23	Jueves	24	Viernes	25	Sábado	26				
SEMANA -5					Guion cerrado		Mood Book		Reunión concepto de arte y foto				FERIADO CARNAVAL					
	Domingo	27	Lunes	28	Martes	1	Miércoles	2	Jueves	3	Viernes	4	Sábado	5				
SEMANA -4		FERIADO CARNAVAL	FERIADO CARNAVAL	FERIADO CARNAVAL			Segundo llamado a casting		Propuesta de foto		Propuesta de arte							
MARZO																		
	Domingo	6	Lunes	7	Martes	8	Miércoles	9	Jueves	10	Viernes	11	Sábado	12				
SEMANA -3			Desglose de planos		Desglose de Arte				Desglose de planos		Reunión Desglose de PLANOS		Cerrar casting					
			Lectura de mesa con crew										Presupuesto arte					
	Domingo	13	Lunes	14	Martes	15	Miércoles	16	Jueves	17	Viernes	18	Sábado	19				
SEMANA -2		Scouting	Storyboard		Reunión presupuesto		Cronograma tentativo de Rodaje		Entrega de Fondos ARTE		Pruebas de cámara		Ensayo virtual actores					
					Reunión presupuesto		Pedir Fondos Producción											
	Domingo	20	Lunes	21	Martes	22	Miércoles	23	Jueves	24	Viernes	25	Sábado	26				
SEMANA -1		Desglose de guion y tiras de producción	Cerrar Crew		Plantas De Iluminación		Reunión desglose Producción CONFIRMADO		Presentación arte, utilería, vestuario		Cronograma de rodaje		Ensayo virtual actores					
	Domingo	27	Lunes	28	Martes	29	Miércoles	30	Jueves	31	Viernes	1	Sábado	2				
					Cronograma de planos diarios		Preseteo ARTE		Preseteo ARTE	Ensayo presencial actores	Retiro de equipos		NOCHE 1/3	NOCHE 2/3				
											Retiro de equipos							
ABRIL																		
	Domingo	3	Lunes	4	Martes	5	Miércoles	6	Jueves	7	Viernes	8	Sábado	9				
		NOCHE 3/3	Entrega de equipos y pago actores						Entrega cierre ARTE		Entrega cierre PRODUCCIÓN							
			Entrega de equipos															
	Domingo	10	Lunes	11	Martes	12	Miércoles	13	Jueves	14	Viernes	15	Sábado	16				
	Domingo	17	Lunes	18	Martes	19	Miércoles	20	Jueves	21	Viernes	22	Sábado	23				

Figura 1. Cronograma de Preproducción.

1. El Guión:

Todo proceso creativo empieza con una idea. Dicha idea puede ser un olor, una imagen, un sonido, un sentimiento, una situación, una experiencia, una persona, o cualquier cosa en realidad. Lo importante es que el artista se enamore de dicha idea hasta el punto en el que se convierta en una pasión y una necesidad de expresar algo. En el caso de este proyecto, la idea fue *la relación madre e hijo*. Consecuentemente, surge la siguiente pregunta: ¿cómo puedo expresar esta idea? ¿Cómo puedo transmitir aquello que hizo que me enamore de esta idea? ¿Cómo puedo contar una historia que refleje esta idea? Pues, sin duda alguna, en el caso de una pieza audiovisual cinematográfica, el guión se convierte en una herramienta para solventar todas estas dudas.

En el caso de *TOMÁS*, la escritura del guión consistió en la reescritura. Se empezó con una premisa y una estructura narrativa que intente transmitir la idea o tema central a través de una historia y sus personajes. La primera versión del guión funcionó como un primer esqueleto estructural de la historia, con todavía muchos errores y personajes vacíos, sin motivaciones ni obstáculos. La segunda versión del guión (el segundo borrador), empezó a crear personajes más tridimensionales mediante sus acciones, reacciones, objetivos y obstáculos, y consecuentemente la historia empezó a funcionar más narrativamente. De esta forma, cada nueva versión del guión fue puliendo más y más a los personajes, sus diálogos, sus interacciones y sus desarrollos para que la historia tenga más sustancia. Eventualmente, se alcanzó una versión que funcione narrativamente y que capture la idea central del director, lo cual se convirtió en el guión final.

- 1 INT. CUARTO DE TOMÁS. TARDE
- Las paredes del cuarto están cubiertas de dibujos de monstruos y criaturas: garras, colmillos, sangre, alas de murciélago, etc.
- En el suelo hay hojas con dibujos por doquier. Sentado, está TOMÁS (10) en pijama dibujando algo impetuosamente con crayones. *
- En eso, suena el teléfono de la casa. Tomás pausa su dibujo y se levanta a contestar. Es su MADRE.
- MADRE (V.O.)
 Hola mijo, sigo en la oficina, estoy en la casa en unas dos horas. Cuando llegue quiero ver tus deberes ya hechitos, ¿está claro? *
- Tomás mira sus dibujos en el suelo sin contestar. *
- MADRE (V.O.)
 ¿Tomás? Verás que te estoy diciendo. *
 No quiero llegar y encontrarte *
 haciendo tus dibujos esos. *
- TOMÁS
 Sí ma. *
- MADRE (V.O.)
 Más te vale. *
- Sin decir nada más, ella cuelga. Tomás cuelga el teléfono. Se acuesta en el piso con sus crayones, y reanuda su dibujo.
- 2 INT. CUARTO DE TOMÁS. NOCHE
- Ha pasado un tiempo: las basuritas de tanto sacar punta a los lápices de colores y crayones se acumula en un montón. Tomás sigue en el piso dibujando. En eso, se escucha una VOZ llamándolo desde la cocina. *
- MADRE (O.S.)
 ¡Tommy! *
- Es la Voz de su Madre, pero mucho más delicada y amable. Inmediatamente, Tomás deja de dibujar, guarda sus crayones en su cajón e intenta apresuradamente ocultar los dibujos del suelo bajo su cama. *

Figura 2. Guión Página 1.

2.

MADRE (O.S.)
Te traje pizza de pepperoni, baja a comer.

Tomás se recompone. Lentamente, sale de su cuarto. *

3 INT. ESCALERAS. NOCHE *

Se escuchan los pasos de alguien caminando en la cocina *

MADRE (O.S.)
Apura Tommy, antes de que se te enfríe. *

Tomás empieza a bajar las escaleras. *

3A INT. COCINA. NOCHE *

Al llegar a la cocina, ve a su Madre con un vestido floral tarareando alegremente mientras pone la mesa. Ella lo mira y sonríe. *

MADRE
Ven mijo, tu plato está listo.

Tomás permanece quieto, confundido. Su Madre se acerca a él, se agacha y gentilmente acaricia su mejilla.

MADRE
¿Qué pasó Tommy? ¿Todo bien?

Tomás asiente con la cabeza. Ella sonríe, lo toma de la mano y lo lleva a la mesa.

Tomás se sienta a comer y su Madre se sienta en frente de él, observándolo.

MADRE
¿Te hiciste algo en el pelo mijo? *

Tomás niega con la cabeza. *

MADRE
(Sonriendo)
Qué bestia, es que estás guapísimo Tommy. *

Sin saber qué responder Tomás permanece en silencio. Antes de poder dar otro mordisco a su pizza, nota que una de las manos de su Madre es en realidad una garra negra con largas uñas. *

Ella inmediatamente la esconde bajo la mesa. Tomás la mira *

Figura 3. Guión Página 2.

3.

aterrorizado.

MADRE

Ay qué bruta, me olvidé el postre en el carro.

Su Madre se levanta de su asiento. Tomás también se intenta levantar pero ella lo detiene.

MADRE

No no mi Tommy no te preocupes, mejor tu sigue comiendo mientras yo traigo el postre.

*

Tomás nota el teléfono de la casa en la pared detrás de ella.

*

TOMÁS

Bueno.

Su Madre sonrío y sale apresurada de la casa.

Inmediatamente, Tomás se levanta de su asiento, corre hacia el teléfono y empieza a marcarle a la policía. Espera y espera, pero nadie contesta.

En eso, se escucha a alguien entrar a la casa, seguido por:

*

MADRE (O.S.)

¡Tommy, ya llegué!

Tomás cuelga el teléfono.

3B INT. SALA. NOCHE

*

Se asoma y ve a su Madre con las manos normales y un atuendo diferente: pantalones grises y blusa blanca. Lleno de alivio, Tomás corre a abrazarla fuertemente. Ella se agacha y lo mira preocupada.

MADRE

¿Qué, qué paso mijo? ¿Estás bien?

*

TOMÁS

(Agitado)

Había un monstruo en la cocina. Primero pensé que eras tú pero luego vi que tenía una garra-

Su Madre nota a Tomás agitado y sudando, así que pone su mano en su frente para sentir su temperatura.

Figura 4. Guión Página 3.

4.

MADRE

(Preocupada)

-Ay Tommy estás hirviendo. Y estás
sudadote mira. Uy no, a ver, vamos al
cuarto ya, a acostarse.

*
*
*

Su Madre lo lleva de vuelta a su cuarto.

4 4. INT. CUARTO DE TOMÁS. NOCHE

Una vez adentro, ella lo recuesta en su cama y lo arropa
bien.

MADRE

Ya vengo, voy a traerte una toallita
húmeda.

TOMÁS

(Asustado)

NO NO NO, quédate aquí porfa.

Su Madre nota que Tomás está asustado.

*

MADRE

Tranquilo mijo. Aquí me quedo. Tu
cierra los ojos e intenta dormir ¿si?

*
*
*

Ella se recuesta con él en su cama abrazándolo. Tomás apoya
su cabeza en su pecho mientras ella empieza a tararear una
canción para que se duerma. Tomás se tranquiliza. Cierra sus
ojos e intenta dormirse mientras su Madre acaricia su brazo.

*

De pronto, Tomás siente algo. Abre sus ojos, y mira que quien
lo está acariciando es en realidad una garra.

Tomás salta inmediatamente de su cama hacia una esquina del
cuarto y empieza a gritar mientras cubre sus ojos con sus
manos. De entre sus gritos, escucha:

*

MADRE (O.S.)

¡Tomás! ¡Tomás!

Tomás descubre sus ojos, y ve a su Madre, su VERDADERA Madre,
parada en la puerta de su cuarto viéndolo confundida. Está
vistiendo un traje de oficina oscuro.

*

Tomás regresa a ver a su cama y nota que no hay nadie ahí.

MADRE

¿Qué te pasa? Llego y estás gritando
como loco.

Figura 5. Guión Página 4.

5.

En eso, ella nota los dibujos de Tomás escondidos bajo la cama. Furiosa, se acerca a recogerlos.

MADRE

Mierda Tomás. Ya me tienes harta con estas pendejadas. ¿Si ves cómo te ponen? Te están volviendo loco, ¡a mí me están volviendo loca!

*
*
*
*

Ella arruga los dibujos en su mano y le quita su caja de crayones. Tomás mantiene su mirada en el suelo.

*
*

MADRE

No me vuelves a topar esto ¿me oíste?
Ya, ándate a dormir, aunque sea con la luz prendida.

*
*

Ella sale del cuarto con los dibujos arrugados y los crayones y cierra la puerta.

*
*

Tomás permanece en la esquina del cuarto. Finalmente suelta un suspiro de alivio. Se levanta del piso, se acuesta en su cama y se va a dormir.

Bajo su cama, todavía quedan un dibujo: vemos una criatura femenina, con garras negras y filudos colmillos rugiendo furiosa "¡Tomás!".

FIN.

Figura 6. Guión Página 5.

2. El Moodboard:

El moodboard es una gran herramienta a disposición del director para lograr transmitir a su equipo creativo el tono atmósfera y *feel* que pretende transmitir en el metraje. En esencia, estamos hablando de un *collage* o compilación de imágenes y referencias visuales ordenadas de forma jerárquica en base a su posición y tamaño para lograr comunicar el tono visual, estilístico y artístico que se pretende capturar. El moodboard puede incluir referencias con respecto a la fotografía, a la dirección de arte, al color, a la iluminación, o a cualquier aspecto creativo con respecto al tono del proyecto.

En este caso, se elaboraron dos moodboards: uno enfocado en la fotografía y otro en la dirección de arte. El tono dominante que se pretendía transmitir en ambos casos era misterio e intriga. En cada moodboard se utilizó el tamaño de las imágenes y su posición para crear una jerarquía y un orden de tal forma que las cabezas creativas, tanto de fotografía como arte, puedan leer sus respectivos moodboards de forma clara. Se utilizaron varias referencias de películas, incluyendo: *Coraline* (2009), *Come and See* (1985), *Bridge to Terabithia* (2007), *Sixth Sense* (1999) y *Goodnight Mommy* (2014).

3. Propuestas Creativas:

Una vez que el director se ha reunido con las cabezas creativas de cada departamento para discutir minuciosamente la visión del director, todos los departamentos creativos pueden empezar a desarrollar propuestas para lograr capturar dicha visión desde sus respectivos campos: la dirección de fotografía, la dirección de arte, y el diseño de sonido.

En el caso de este proyecto, la directora de fotografía Cristina Cisneros realizó una propuesta detallada de cómo se capturará la historia, sus personajes y sus temas a través de la cámara. Para esto se incluyeron especificación con respecto a la óptica, el movimiento de cámara, la relación de aspecto, el ritmo, el formato, el color y la iluminación. El concepto visual propuesto pretendía establecer un punto de vista narrativo claro a lo largo del corto: el de Tomás. Para esto, se estableció como regla que la cámara siempre esté a la altura del personaje. De igual manera, se propusieron utilizar planos POV (point of view) para reforzar dicho punto de vista narrativo.

Asimismo, la directora de arte María Paula Hernández preparó una propuesta de arte para enriquecer los espacios y los personajes que los habitan. Para esto se incluyeron especificaciones con respecto a la escenografía, a la paleta de colores, al vestuario, a la utilería y al maquillaje. Lo primordial en el departamento de arte fue convertir al cuarto de Tomás en un espacio en donde se refleje su personalidad; un espacio en donde cada dibujo, cada adorno, cada decoración, cada utilería revela algo acerca del personaje: sus gustos, sus miedos, sus anhelos, etc. De igual manera, el vestuario tanto de Tomas como de su madre pretendía resonar con su esencia y su personalidad.

En el caso del diseño de sonido, por motivos de tiempo, el proceso fue mucho más conciso: el director conversó directamente con el sonidista Isaa Torres para explicar el rol del

sonido en la historia y su importancia en cada escena. Se concluyó que el diseño sonoro, en su mayoría, se realizaría en la postproducción del proyecto. En fin, después de que el director haya revisado cada propuesta y conversado con cada departamento, se agendó otra reunión con las cabezas creativas para la aprobación o modificación de dichas propuestas. En esta reunión se afinaron detalles correspondientes a cada departamento creativo para así poder cerrar todas las propuestas de forma definitiva y poder continuar con los siguientes pasos importantes de la preproducción: los desgloses.

Conceptualización

En la historia es muy importante destacar a través del lenguaje visual, el **punto de vista** de Tomás; el miedo que siente y sobretodo el rechazo hacia su madre. Esto se logrará a través de los movimientos de cámara lentos y pausados (travelling), la luz, manejando constantemente un juego de luces y el ritmo pensando en montaje (planos largos y muchos planos en los momentos de mayor tensión).

Por otra parte, es muy importante comunicar la situación inusual en la que se encuentran los personajes (las madres falsas y Tomás). Para esto será muy importante el uso de la óptica y encuadres (planos generales y distancia focal angular).

Encuadres

Se usarán muchos planos detalle, especialmente cuando estemos desde el punto de vista de Tomas para resaltar elementos narrativos importantes de la historia (garra, dibujos, etc)

Cuando Tomás se encuentra solo y en conflicto se usarán planos más cerrados para resaltar la situación en la que se encuentra.

Cuando aparezcan dos personajes se usarán two shots generalmente planos medios para enfatizar la relación de los personajes.

Se usarán planos generales solamente para establecimiento de contexto.

Tiros de Cámara

Se utilizarán tiros de cámara como picado y contrapicado para determinar un punto de vista claro a lo largo del cortometraje. El tiro de cámara normal se usará cuando ambos personajes estén en igualdad de condiciones.

Figura 9. Propuesta de Foto Parte 1.

Movimiento

La cámara se convierte en un personaje más dentro de la historia que tiene dinamismo y movimiento gran parte del tiempo.

Cuando Tomás esté cerca del peligro la cámara tendrá más movimiento (respiración de cámara o travelling).

- Cuando son los puntos de vista movimiento (no siempre) el movimiento es acorde a la acción
- Cuando son two shots planos fijos
- No cámara en mano
- Movimientos lentos, de revelación
- Dolly acompañamiento.

Ritmo

Se establecerá un lenguaje muy claro en el ritmo, en los momentos de tensión la cámara será más lenta y pausada y el movimiento más estable.

- No muchos cortes
- Se vea acciones largas
- Cuando él escucha la voz de su mamá poco a poco va incrementando el ritmo.
- El punto con más cortes es cuando toma esta con su mamá en el cuarto el ritmo incrementa un poco con planos más cerrados.

Óptica

En este cortometraje se usarán 3 distancias focales; angular, normal y teleobjetivo.

- La óptica angular se usará en las escenas que requieran un establecimiento del lugar, para de esta forma remarcar que los personajes se encuentran solos en este espacio grande (no se usará óptica angular que distorsione pronunciadamente los bordes).
- La óptica normal se usará en la mayoría de los planos para establecer la relación de los dos personajes como muy cercana y también en varias escenas secuencia en las que se jugará con la puesta en escena y el espacio y sobretodo cuando está desde el punto de vista del Tomás.
- La óptica teleobjetiva se usará en aquellas escenas que sean más íntimas o críticas para la historia, de esta manera se sentirá menos profundidad y una sensación de que Tomás está acorralado (bits importantes), en referencia a la situación en la que se encuentra.

Figura 10. Propuesta de Foto Parte 2.

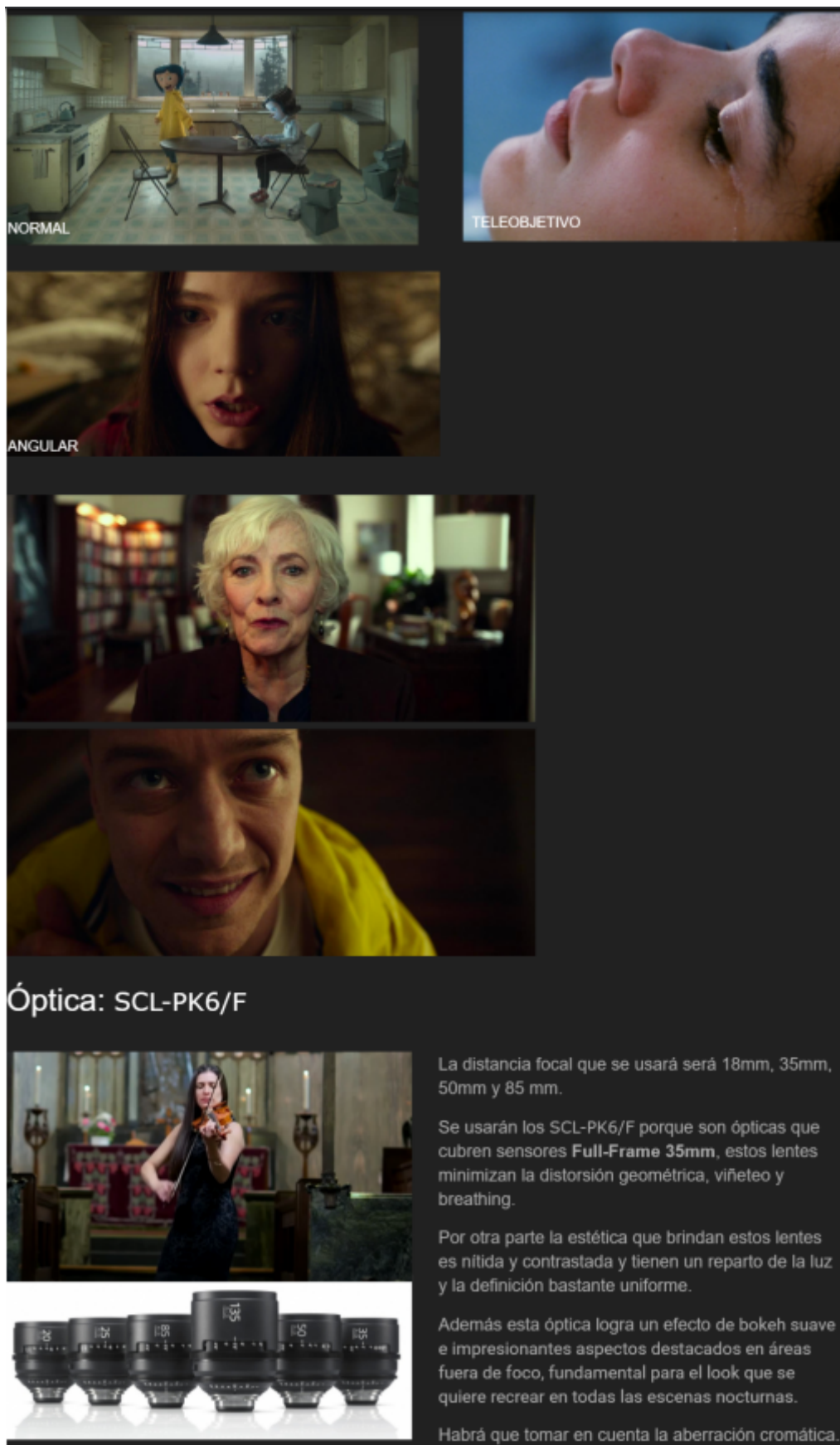

Figura 11. Propuesta de Foto Parte 3.

Sistema de Formato y Grabación

Se usará una Sony FS7 la cual grabará en una resolución de Full HD (1920 x 1080), con codec de grabación ProRes 422 HQ*2 en tarjetas SD.

- Cuenta con un sensor de gran formato 35mm; captura naturalmente una imagen más amplia, que un formato mediano, lo que será indispensable en varias escenas del film, donde se pretende grabar grandes espacios desde una distancia corta.
- También cuenta con 14 stops de rango dinámico, fundamental para poder capturar aquellas escenas con un gran contraste de iluminación (rodaje nocturno).
- Cuenta con una sensibilidad de ISO nativa de 2000, fundamental para varias escenas que serán grabadas en Low Key

La relación de aspecto que se utilizará es el estándar panorámico (16/9). Esta relación denota una apariencia más "cinematográfica".

Diseño de Iluminación

La propuesta general de iluminación es conseguir, con iluminación artificial en interiores, una estética realista con fuentes de luz motivadas.

La habitación de Tomás estará iluminada en Low key con luces diegéticas en su mayoría cálidas. La cocina también estará bañada de una luz cálida.

Mientras que el resto de espacios tendrán una iluminación un poco más fría.

Interiores

En los interiores la propuesta general de iluminación es conseguir, con iluminación artificial en interiores, una estética realista con fuentes de luz motivadas, que proyecte un ambiente un poco más "misterioso" y menos infantil.

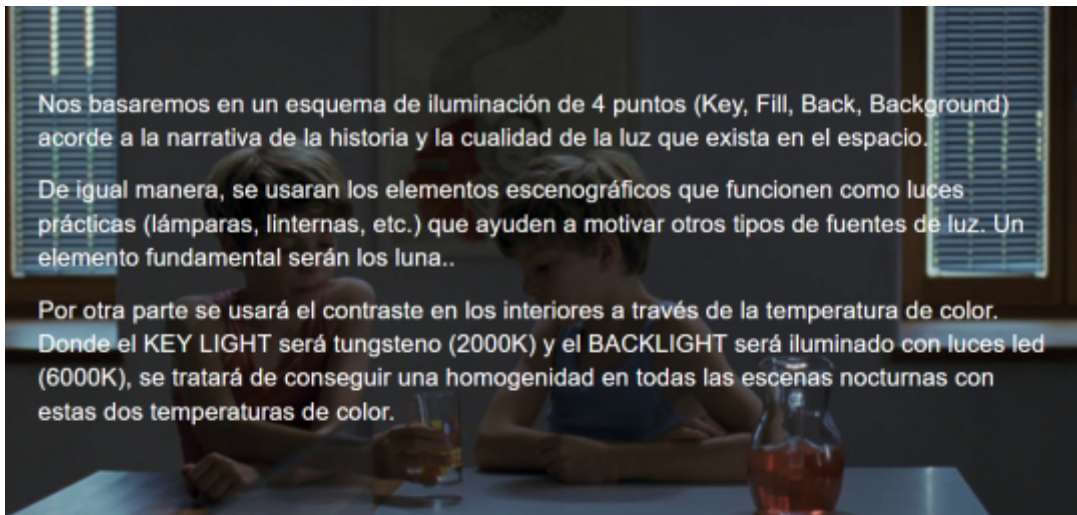
Se buscará un contraste alto en los sujetos, ubicando la cámara en los lados de sombra, con el propósito de añadir profundidad a los sujetos y un look más "dramático" (ratio de iluminación oscila entre 1:32 y 1:64)

También se usarán banderas como la cello cucolori y elementos como ramas para darle más textura y dinamismo a las sombras.

Aquellas escenas donde no se encuentren los personajes se usará una luz más fría (luz de luna o foco blanco)

Figura 12. Propuesta de Foto Parte 4.

Cuarto Tomás

Cuarto Tomás luz diegética y cálida, tratando de proyectar que es el espacio seguro de la casa.

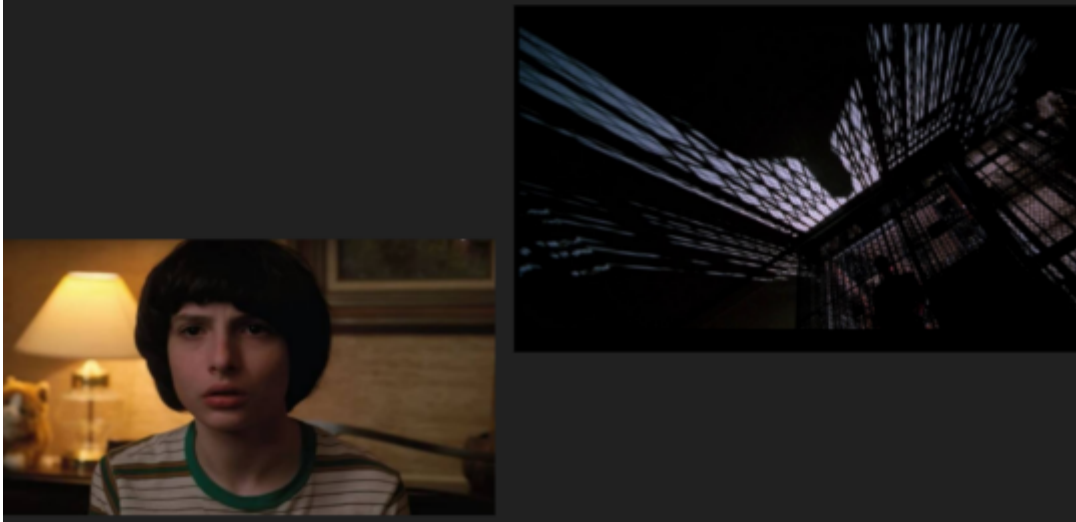

Figura 13. Propuesta de Foto Parte 5.

Concepto

La dirección de arte girará entorno a crear espacios que proyecten el viaje emocional y psicológico del personaje de acuerdo a los diferentes sucesos en la historia. El **cuarto de Tomás** como un espacio seguro, donde su creatividad vuela; y, a su vez, la cocina como un espacio ajeno (pero seguro) al principio para luego convertirse en un lugar inseguro, sombrío y asfixiante. De igual manera, los espacios adicionales de la casa aportan a la idea de que es un lugar ajeno en cuanto a la personalidad de Tomás.

Para externalizar
emociones

Como un factor
clave

LUZ

Ambientación

Figura 14. Propuesta de Arte Parte 1.

El cuarto de Tomás como una fuente de creatividad y expresión de su personalidad. Este espacio seguro se rodea de dibujos, libros, juguetes, posters y adornos que nutren a la imaginación activa de Tomás. La ciencia ficción como un eje importante para la ambientación, pues Tomás se relaciona a diario con personajes de fantasía, específicamente de terror.

Los posters y libros hacen referencia a clásicos de la literatura y el cine en el género del terror. Edgar Allan Poe, H. P Lovecraft, Stephen King, Coraline (varias referencias) y películas icónicas. Los posters mantendrán un diseño vintage, animado e, incluso, un poco infantil. Sin embargo, al observar los dibujos de Tomás encontramos ilustraciones siniestras, que progresivamente revelan monstruos cada vez más tenebrosos.

Figura 15. Propuesta de Arte Parte 2.

Color **ROJO** es importante en los dibujos, pues será el color que enlace al peligro (madres falsas) en el vestuario o elementos de la ambientación.

Además, el cuarto estará lleno de juguetes poco comunes. Telescopio, estrellas de pared, barcos pirata, juguetes de colección. Tomás casi no tiene elementos tecnológicos, característicos de un niños "normal" en la actualidad.

Una pared azul oscura y tres de un azul grisaseo claro. Contraste con lámparas infantiles de luz amarilla, juguetes de color, etc.

Figura 16. Propuesta de Arte Parte 3.

Figura 17. Propuesta de Arte Parte 4

La primera madre falsa tendrá un vestido y sandalias. El vestido tendrá elementos rojos pero tendrá una base blanca o de un color claro para generar contraste. Maquillaje oscuro y uñas largas, manos pálidas que hacen un degradado a una morado oscuro y finalmente negro en los dedos.

La segunda madre falsa tendrá un vestuario más ejecutivo y básico, pero mantendrá elementos rojos (tacones, aretes, labial, etc).

La madre real tendrá un vestuario completamente opuesto. Traje de oficina, gris, aspecto cansado y un poco descuidado.

Figura 18. Propuesta de Arte Parte 5.

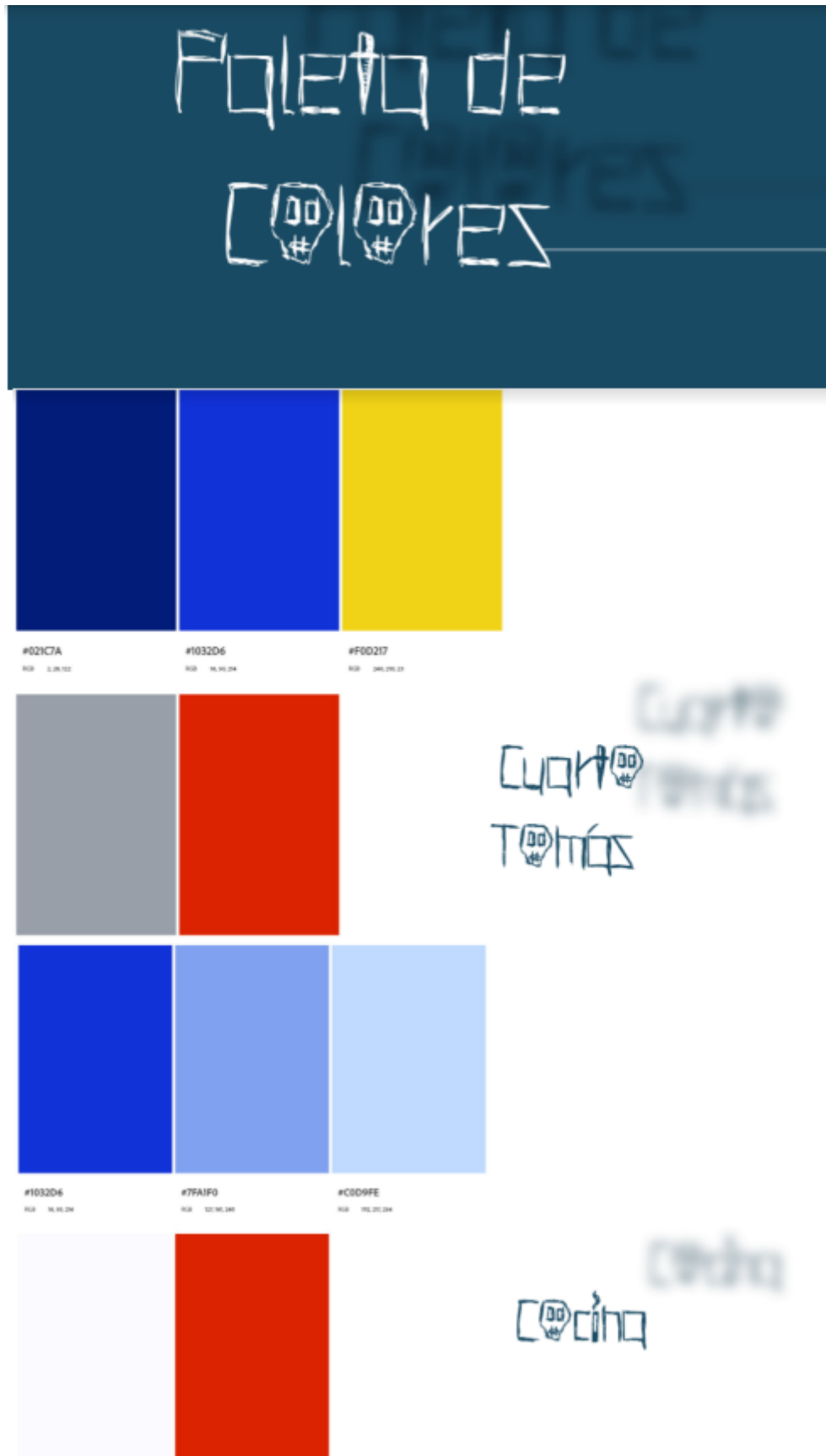

Figura 19. Propuesta de Arte Parte 6.

4. Desgloses:

La realización de desgloses fue un paso esencial en la preproducción de este proyecto, pues con ellos cada departamento tuvo una lista detallada de todo lo necesario para lograr materializar sus propuestas creativas y la visión del director. Se realizó un desglose de planos para el departamento de fotografía, un desglose de arte para el departamento de arte, y un desglose de producción para el departamento de producción. Adicionalmente, el director también realizó un minucioso desglose de beats del guión para tener presente los momentos importantes de cada escena y los objetivos y obstáculos de cada personaje en cada momento. Esta herramienta resulta particularmente útil al momento de dirección de actores y puesta en escena durante el rodaje.

VOCES- DESGLOSE DE PLANOS											Dia de Rodaje 1,2,3 de abril del 2022	
Director: Alejandro Sosa DP: Cristina Cisneros												
N°	ESCENA	PLANO	TIPO DE PLANO	VALOR DE PLANO	POSICIÓN	ANGULACIÓN	MOVIMIENTO	LENTE	ACCIÓN	TEXTO	NOTAS DE FOTOGRAFÍA	MASTER
ESCENA 1 - INT. CUARTO DE TOMÁS, TARDE												
1	1	A		Detalle	Frontal	Normal	Pan Izq a Dcha	85mm	paredes cubiertas de dibujos de monstruos y criaturas	15	Grabar antes de que se vaya la luz	
2	1	B		Detalle	3/4 Dcha	Normal	Fijo	85mm	garras, colmillos	15		
3	1	C		Detalle	Frontal	Contrapicado	Pan Izq a Dcha	85mm	sangre, alas de murciélago, etc.	15		
4	1	D	OTS Tomás	Medio Cerrado	Dorsal 3/4 Dcha.	Picado	Pan Dcha. a Izq.	50mm	En el suelo hay hojas con dibujos por doquier. Sentado, está TOMÁS (10), dibujando algo impetuosamente con crayones.	55	Plano base por iluminación Camara paso por los crayones hasta llegar al dibujo, no vemos lo que está dibujando bien	
5	1	E		Primer Plano	Lateral	Normal	Fijo	35mm	Sentado, está TOMÁS (10), dibujando algo impetuosamente con crayones.	20	Vemos a Tomás saliendo de cuadro	
6	1	F		Plano Detalle Teléfono a Plano Americano Tomás	Frontal	Normal a Contrapicado	Fijo	35mm	Suena el teléfono Tomás se levanta coge el teléfono y contesta... habla con su madre	35	Se debe grabar con luz natural	X
7	1	G	OTS Tomás a Dibujos	Medio	Dorsal 3/4 Dcha	Picado	Fijo	50mm o 35mm	Mira los dibujos en el piso	20		
ESCENA 2 - INT. CUARTO DE TOMÁS, NOCHE												
8	2	A		Detalle Luna	Frontal	Contrapicado	Fijo	85mm		5		
9	2	B		Detalle Basuritas	Frontal	Normal	Fijo	50mm	Basuras acumuladas en el piso/paso del tiempo	10	Importante que se vea el paso del tiempo	
10	2	C		Plano General	Lateral Cama	Normal	Fijo	35mm	Está en el piso dibujando esconde dibujos debajo de la cama	55	La cámara ve a través del hueco de la cama	
11	2	D		Plano General	Lateral Dcha 3/4	Picado	Pan Dcha. a Izq.	20mm	Ocurre toda la escena	25	La cámara panea hasta encuadrar la puerta vemos como Tomás se aleja en la oscuridad	X
12	2	E		General	Lateral Puerta	Normal	Fijo	35mm	Esta en el piso dibujando y su mamá lo llama	20	Se graba desde fuera del cuarto, se ve el marco de la puerta y Tomás dentro dibujando	
ESCENA 3 - INT. ESCALERAS-NOCHE												
13	3	A		General	3/4	Contrapicado	Fijo	20mm	Tomás se asoma y baja las escaleras	50		X
14	3	B	OTS Tomás	General	Dorsal	Picado	Fijo	35mm	Llega a la cocina ve a su mamá	15	Plano Deutch, el horizonte no es recto	
ESCENA 3A- INT. COCINA-NOCHE												
15	3A	a		Medio	Frontal	Normal	Fijo	25mm	Master hasta que se sientan			X
16	3A	b		Primer Primerísimo Plano	Frontal	Contrapicado	Fijo	50mm	Su mamá en la cocina lo mira a Tomás y sonríe			
17	3A	c	POV Tomás	General	Frontal	Contrapicado	Fijo	25mm	Ve a su madre acercarse hacia él		Plano General a Plano Medio Mamá	
18	3A	d	Two Shot	Medio	Lateral	Normal	Fijo	35mm	Master desde que se sientan hasta que se van de la cocina			X
19	3A	e	POV Tomás	Primer Plano Mamá a Garra	Frontal	Contrapicado	Tilt Down	35mm	Habla con Tomás		Mira a cámara	
20	3A	f	Contraplano	Primer Plano Tomás	Frontal	Normal	Fijo	35mm	Habla con su Mamá		Linea de visión un poco más arriba de cámara	
21	3A	h	OTS Tomás	Plano Medio Abierto	Frontal	Normal	Fijo	35mm	Telefono en la pared mamá sale de la cocina			
22	3A	i		Primer Plano Tomás	Frontal	Normal	Fijo	50mm	Coge telefono llama espera, llega mamá		Nos quedamos en el telefono primer plano cuando Tomás cuelga	
ESCENA 3B - SALA, NOCHE												
23				Plano Medio	Frontal	Normal	Fijo	50mm	Tomás se asoma y ve a su Madre con las manos normales. Aliviado, corre a abrazarla.			
24	3B	b	POV de T	Primer Plano	Frontal	Picado a Contrapicado	Tilt Up	35mm	Tomás nota que las manos de su Madre están normales.		Tilt Up: Manos de Madre → Rostro de Madre	
25	3B	c	Two Shot	Plano Americano	Lateral	Normal	Fijo	35mm	Tomás abraza a su Madre. Ella pregunta qué pasó. El dice que vio un monstruo en la cocina.		lateral iz opuesto al plano lateral cocina	X

Figura 20. Desglose de Planos Parte 1.

26	3B	d	Plano Tomás	Medio Cerrado	3/4	Normal	Fijo	35mm	Tomás y Mamá hablan	TOMÁS (Agitado) Habla un monstruo en la cocina. Primero pensé que eras tú pero luego vi que tenía una garra-		
27	3B	e	Contraplano Mamá	Medio	3/4	Contrapicado	Fijo	50mm	Tomás y Mamá hablan	MADRE ¿Qué qué paso mijo? ¿Estás bien? MADRE (Preocupada) -Ay Tommy estás hirviendo. Y estás * sudadote mira. Uy no, a ver, vamos al * cuarto ya, a acostarse.		
ESCENA 4 - CUARTO, NOCHE												
29	4	A	Two Shot	Plano Entero	Frontal O 3/4	Normal	Fijo	24mm	La Madre lleva a Tomás a su cama y lo arropa. Dice que le va a traer una toallita húmeda.	tomás mama		X Solo cubre hasta que empieza a gritar
30	4	B	POV Tomás	Plano Medio Corto	3/4	Contrapicado	Fijo	35mm	Tomás insiste que ella se quede con él. Ella dice que está bien.	mama		
31	4	C	OTS de M	Plano Medio Corto	3/4	Normal	Fijo	35mm	Contraplano de Plano 4B	tomas mama		
32	4	D		Primer Plano Tomás a Plano Detalle mano	3/4	Normal	Panorámica	50mm u 85mm			La cámara se acerca a los ojos de Tomás, mira la garra y la cámara sigue el brazo de la mamá hasta revelar la garra	
33	4	E		Plano Entero a Primer Plano	Frontal	Normal	Dolly In	35mm o 50mm	Tomás corre hacia la esquina del cuarto y grita	tomas		
34	4	F	POV de T	Plano Americano	Frontal	Normal	Paneo Izq. a Dcha.	35mm o 24mm	Tomás volteo a ver a la puerta de su cuarto y ve a su verdadera Madre viéndolo confundida. Regresa a ver a su cama y no hay nadie ahí	mama	El paneo simula la mirada de Tomás. Cubre todo el diálogo	
35	4	G	OTS de Mamá	Plano Entero	Frontal	Normal	Fijo		Empieza a regañar a Tomás.	tomas mama	Este Master cubre hasta el final	x
36	4	H		Plano General	Lateral	Normal	Fijo	35mm	Mamá saca los sibujos de debajo de la cama	tomas mama	Lateral Cama	
37	4	I	Two Shot	Plano General	3/4	Normal	Fijo	35mm	Mamá saca los sibujos de debajo de la cama le habla a Tomás y se va del cuarto	tomas mama		X
38	4	J		Primer Plano	Frontal	Normal	Traveling Vertical	50mm	Tomás acostado cierra ojos y la cámara baja hacia el dibujo	tomas		

Figura 21. Desglose de Planos Parte 2.

DESGLOSE GENERAL DE ARTE				
CUARTO DE TOMÁS				
UTILERÍA/ESCENOGRAFÍA				
CANTIDAD	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CONSEGUIDO	NO CONSEGUIDO
2	Corcho	Corcho para poner los dibujos de Tomás		
100	Hojas Papel Bond	Papel para los dibujos de Tomás		
50	Tachuelas	Fijar en el corcho los dibujos		
20	Tiza	Dibujar en la pared oscura		
1	Cola Blanca Industrial	Pegamento de objetos en el set		
48	Crayones de color	Material de dibujo para Tomás		
2	Masking Tape	Multifusos en el set de arte		
1	Edredón Infantil	Cubrir cama de Tomás		
1	Alfombra de color	Piso cuarto de Tomás, crear espacio habitado		
15	Libros	Libros ciencia ficción o terror para llenar estantes		
15	Juguetes	Juguetes variados niño 8 años		
1	Lámpara de escritorio	Fuente de luz cálida		
1	Lámpara de velador (estrellas)	Fuente de luz cálida		
1	Paquete estrellas	Decoración de pared		
3	Posters terrosos	Adorno de paredes		
1	Telescopio	Juguete para niños		
COCINA				
UTILERÍA/ESCENOGRAFÍA				
CANTIDAD	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CONSEGUIDO	NO CONSEGUIDO
3	Cuadros	Cuadros para adornar, tonalidades frías		2/3
3	Floreros de cristal pequeños	Floreros para mesa de cocina y estantes		1/3
2	Ramos de flores tonos fríos	Arreglo de flores entre vivas y marchitas		0/2
2	Ramos de flores marchitas	Arreglo de flores entre vivas y marchitas		1/2
1	Caja de pizza	Comida a domicilio para Tomás		0/1
SALA/PASILLO				
UTILERÍA/ESCENOGRAFÍA				
CANTIDAD	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CONSEGUIDO	NO CONSEGUIDO
5	Adornos Variados tonos café	Adorno de mesa en sala		2/5
4	Focos luz cálida	Focos para lámparas y sala		0/4

Figura 22. Desglose de Arte.

5. Proceso de Casting:

Una buena actuación se define por primera vez en el casting. Este proceso es sumamente importante por varias razones. En primer lugar, es importante que el director encuentre un actor o actriz que lo escuche. Muchas veces cuando un director primerizo dirige actores o actrices con mucha experiencia y una sólida reputación dentro del campo, suele ocurrir que dichos actores intentan imponer y presionar sugerencias o propuestas sobre el director, subestimando por su falta de experiencia. Por esta razón, al menos en el caso de este proyecto, fue sumamente importante que durante el proceso de casting se busque una persona colaborativa quien escuche las instrucciones del director y las ejecute. Ahora, cabe recalcar que un actor o actriz que no haga propuestas o sugerencias al director tampoco es bueno, pero el objetivo es encontrar alguien que esté dispuesto a aceptar instrucciones y correcciones por parte del director así como también proponer sus propias correcciones e instrucciones.

Dicho esto, el proceso de casting de este proyecto buscaba un actor que interprete a Tomas y una actriz que interprete a su madre. En el caso de Tomas, primero se realizó un sondeo general en busca de niños con experiencia actoral que estén interesados en el proyecto. Después, se procedió a seleccionar aquellos niños cuyo perfil le interese al director para realizar audiciones presenciales o virtuales. Finalmente, en esta última etapa de audiciones se seleccionó al niño más recursivo, atento, colaborativo y más convincente al momento de actuar: José Martín Gudiño.

En el caso de la Madre, el proceso de casting fue un tanto diferente. Como director, siempre existió un deseo de trabajar con mi propia madre, María Dolores Guerra, pues al fin y al cabo la historia y sus personajes están inspirados en la relación que yo tenía con mi madre cuando era más joven. Consecuentemente, el proceso de casting consistió en varias audiciones con mi madre para asegurarme de que ella logre encarnar el personaje de la madre

de Tomás. Afortunadamente, a Dolores le resultó considerablemente sencillo interpretar al personaje, pues decía que la Madre de Tomas era prácticamente ella en la vida real.

Figura 23. Perfil Casting de Tomás.

Figura 24. Perfil casting de Madre.

CAPÍTULO 2: LA PRODUCCIÓN

CRONOGRAMA DE RODAJE DÍA 1								
Director		Alejandro Sosa					Fecha	1 abril del 2021
IAD		Nicole Carrera					Llamado en set	15h00
Dirección de foto		Cristina Cisneros					Listos para filmar	16h00
VOCES								
DÍA 1/3								
Nº PLANO	ESCENA	PLANO	DESCRIPCIÓN	ESTIMADO	HORA DE INICIO	HORA FINAL	ELENCO	SET
SNACK				20 min	15h00	15h20		
ESCENA 1 - INT. CUARTO DE TOMÁS - TARDE								
1	1	D	Detalle dorsal 3/4 Dcha. Tomás dibuja	55 min	16h00	16h55	1	Cuarto Tomás
2	1	E	Plano Medio Lateral Tomás dibuja	20 min	16h55	17h15	1	Cuarto Tomás
3	1	F	Plano Detalle Teléfono a Plano Americano Tomás	35 min	17h15	17h50	1	Cuarto Tomás
4	1	G	Medio OTS Tomás mira los dibujos	20 min	17h50	18h10	1	Cuarto Tomás
5	1	A	Detalle frontal dibujos	15 min	18h10	18h25	0	Cuarto Tomás
6	1	B	Detalle 3/4 drc. dibujos	15 min	18h25	18h40	0	Cuarto Tomás
7	1	C	Detalle frontal dibujos alas sangre	15 min	18h40	18h55	0	Cuarto Tomás
CENA				60 min	19h00	20h00		
ESCENA 2-INT. CUARTO TOMÁS - NOCHE								
8	2	C	Plano general lateral cama	55 min	20h00	20h55	1	Cuarto Tomás
9	2	E	General lateral puerta dibuja	25 min	20h55	21h20	1	Cuarto Tomás
10	2	D	Master	20 min	21h20	21h40	1	Cuarto Tomás
11	2	B	Detalle frontal basura paso tiempo	10 min	21h40	21h50	0	Cuarto Tomás
12	2	A	Faro de luz	5 min	21h50	21h55	0	Cuarto Tomás
ESCENA 3 - INT. ESCALERAS - NOCHE								
13	3	A	General 3/4 Tomás se asoma	50	21h55	22h45	1	Escaleras
14	3	B	Plano General Frontal a Primer Plano Lateral de Isa	15	22h45	23h00	1	Escaleras
SNACK				30 min	23h00	23h30		
FIN DEL DÍA								

Figura 25. Plan de Rodaje Día 1.

CRONOGRAMA DE RODAJE DÍA 1								
Director		Alejandro Sosa					Fecha	1 abril del 2021
IAD		Nicole Carrera					Llamado en set	17h30
Dirección de foto		Cristina Cisneros					Listos para filmar	18h50
VOCES								
DÍA 1/3								
Nº PLANO	ESCENA	PLANO	DESCRIPCIÓN	ESTIMADO	HORA DE INICIO	HORA FINAL	ELENCO	SET
SNACK				20 min	17h30	17h50		
ESCENA 4 - INT. CUARTO DE TOMÁS - NOCHE								
1	4	D	Primer plano Tomás a primer plano detalle mano	60 min	17h50	18h50	2	Cuarto Tomás
ESCENA 3A - INT. COCINA - NOCHE								
2	3A	E	Primer Plano mamá a garra POV Tomás frontal contrapicado	20 min	18h50	19h10	1	Cocina
3	3A	D	Two shot lateral MASTER desde que se sientan hasta que se van	20 min	19h10	19h30	2	Cocina
4	3A	H	OTS Tomás medio abierto frontal teléfono mamá sale de la cocina	15 min	19h30	19h45	2	Cocina
5	3A	F	Contraplano 1er plano Tomás habla con mamá	20 min	19h45	20h05	1	Cocina
6	3A	I	Primer plano Tomás se levanta a coger el teléfono	20 min	20h05	20h25	1	Cocina
7	3A	A	Medio frontal cocina MASTER hasta que se sientan	25 min	20h25	20h50	2	Cocina
8	3A	C	POV Tomás general frontal contrapicado mamá se acerca	15 min	20h50	21h05	1	Cocina
9	3A	B	PPP frontal contrapicado su mamá la mira y Tomás sonríe	20 min	21h05	21h25	1	Cocina
CENA				60 mi	21h25	22h25		
ESCENA 3B - INT. SALA - NOCHE								
10	3B	A	Plano medio frontal Tomás se asoma y ve a su madre normal	30	22h25	22h55	1	Sala
11	3B	C	Two shot americano Tomás abraza a su madre le dice del monstruo	20	22h55	23h15	2	Sala
12	3B	B	POV PP picado a contrapicado Tomás ve las manos normales	15	23h15	23h30	1	Sala
13	3B	D	Medio cerrado Tomás 3/4 le cuenta del monstruo y la garra	20	23h30	23h50	2	Sala
14	3B	E	Contraplano medio contrapicado Mamá pregunta si está bien y se preocupa	20	23h50	24h10	1	Sala
SNACK				20 min	24h10	24h30		
FIN DEL DÍA								

Figura 26. Plan de Rodaje Día 2.

CRONOGRAMA DE RODAJE DÍA 3							
Director	Alejandro Sosa			Fecha	3 abril del 2021		
IAD	Nicole Carrera			Llamado en set	17h30		
Dirección de foto	Cristina Cisneros			Listos para filmar	18h50		
VOCES							
DÍA 3/3							
Nº PLANO	ESCENA	PLANO	DESCRIPCIÓN	ESTIMADO	HORA DE INICIO	HORA FINAL	SETO
SNACK				20 min	17h30	17h50	
ESCENA 4 - INT. CUARTO DE TOMÁS - NOCHE							
1	4	F	POV Tomás Americano frontal paneo izq drch ve la puerta luego la cama	40 min	17h50	18h30	Cuarto Tomás
2	4	H	PG lateral cama Mamá saca los dibujos debajo cama	20 min	18h30	18h50	Cuarto Tomás
3	4	I	Two shot PG 3/4 MASTER saca los dibujos debajo cama	20 min	18h50	19h10	Cuarto Tomás
4	4	G	OTS Mamá regaña a Tomás	15 min	19h10	19h25	Cuarto Tomás
5	4	J	PP frontal Tomás acostado cierra los ojos fill dibujo	15 min	19h25	19h40	Cuarto Tomás
6	4	A	Two shot Mamá lleva a T a su cama	20 min	19h40	20h00	Cuarto Tomás
CENA				60 mi	20h00	21h00	
7	4	C	OTS Mamá Tomás dice que se quede contraplano 4B	15 min	21h00	21h15	Cuarto Tomás
8	4	B	POV Tomás contrapicado T dice a Mamá que se quede	15 min	21h15	21h30	Cuarto Tomás
9	4	E	Dolly In P enterp a PP Tomás corre a la esquina y grita	50 min	21h30	22h20	Cuarto Tomás
ESCENA 1 - INT. CUARTO DE TOMÁS - NOCHE *SONIDO*							
9	1	F	V.O Tomás habla por teléfono con su madre	7 min	22h20	22h27	Cuarto Tomás
ESCENA 2 - INT. COCINA - NOCHE *SONIDO*							
9	2	E	V.O Mamá "Tommy!" "Te traje tu pizza preferida"	7 min	22h27	22h34	Cocina
SNACK				20min	22h34	22h54	
FIN DEL DÍA							

Figura 27. Plan de Rodaje Día 3.

1. El Rodaje

Finalmente, después de terminar con todos los preparativos de la etapa de preproducción, con todo el equipo estamos listos para el rodaje. Para esto, la primera asistente de dirección, Nicole Carrera, elaboró un plan de rodaje de tres días de trabajo en donde se especifica el horario de cada día y el orden en el que se rodarán los planos con sus respectivos tiempos, los cuales deben ser respetados. Dado que la historia, en su gran mayoría, se desarrolla en la noche, la hora de inicio de cada día de rodaje, exceptuando el primero, fue a partir de las 17h00, para empezar a rodar después de que se oculte el sol.

Desde la perspectiva del director, el rodaje es el aquel momento donde sucede la *magia* del cine: donde los personajes y la historia, por primera vez, empiezan a cobrar vida. Es en este momento cuando los actores deben encarnar los personajes escritos en el guión; es el momento cuando los actores hacen que los diálogos pasen de ser palabras escritas y llanas a expresiones reales y emotivas; es el momento para, como director, aprovechar las espontaneidades que surjan en la actuación; es el momento para reescribir el guión a medida que surjan nuevas y mejores ideas por parte de las cabezas creativas y los actores. El rodaje es el momento para crear, divertirse, colaborar, escuchar, corregir, guiar, y construir. Es el momento en donde se ponen a prueba todos tus conocimientos y toda tu preparación previa.

Como director, uno tiene que, antes del rodaje, tener cien por ciento claro las motivaciones de los personajes, los conflictos, sus obstáculos, los beats importantes de cada momento de cada escena, los énfasis, el ritmo, y absolutamente todo lo que corresponde a la historia. De esta forma, con todo esto claro e interiorizado, si durante el rodaje ocurre algún imprevisto, el director sabrá cómo adaptarse y cómo encontrar soluciones o alternativas para que la esencia de la historia, y de cada escena, permanezca intacta. Por esto también es importante que el director tenga consigo su guión desglosado en todo momento.

1 INT. CUARTO DE TOMÁS. TARDE

Las paredes del cuarto están cubiertas de dibujos de monstruos y criaturas: garras, colmillos, sangre, alas de murciélago, etc.

En el suelo hay hojas con dibujos por doquier. Sentado, está TOMÁS (10) en pijama dibujando algo impetuosamente con crayones. *

En eso, suen el teléfono de la casa. Tomás pausa su dibujo y se levanta a contestar. Es su MADRE. *Beats* *sin parpadear coloreando*

MADRE (V.O.) → Al borde de explotar *Impaciente*

Hola mijo, sigo en la oficina, estoy en la casa en unas dos horas. Cuando llegue quiero ver tus deberes ya hechitos, ¿está claro? *

Tomás mira sus dibujos en el suelo sin contestar. *Pausa* **BEAT** *

MADRE (V.O.) → casi explotando *Última advertencia*

Beats ¿Tomás? Verás que te estoy diciendo. No quiero llegar y encontrarte haciendo tus dibujos esos. *

TOMÁS

Sí ma. *

MADRE (V.O.)

Más te vale. *Beats* *Pequeña PAUSA cuelga y juega con el teléfono con las manos mientras piensa. Luego lo deja y...* *

Sin decir nada más, ella cuelga. Tomás cuelga el teléfono. Se acuesta en el piso con sus crayones, y reanuda su dibujo. *

2 INT. CUARTO DE TOMÁS. NOCHE

Ha pasado un tiempo: las basuritas de tanto sacar punta a los lápices de colores y crayones se acumula en un montón. Tomás sigue en el piso dibujando. En eso, se escucha una VOZ llamándolo desde la cocina. *

MADRE (O.S.)

¡Tommy! *Beats* *Si bien concentrado*

Es la voz de su madre, pero mucho más delicada y amable. Inmediatamente, Tomás deja de dibujar, guarda sus crayones en su cajón e intenta apresuradamente ocultar los dibujos del suelo bajo su cama. *Beats* *← lo intenta ocultar como sea*

Tomás inmediatamente regresa a ver a la puerta.

Figura 28. Guión con Anotaciones del Director Página 1.

2.

Beat
MADRE (O.S.)
Te traje pizza de pepperoni, baja a comer.

Tomás se recompone. Lentamente, sale de su cuarto.
se limpia las manos en su pilaña (no pueden saber que estaba dibujando)

3 INT. ESCALERAS. NOCHE
Se escuchan los pasos de alguien caminando en la cocina

MADRE (O.S.)
Apura Tommy, antes de que se te enfríe.

Tomás empieza a bajar las escaleras. *← Tapano las paredes con su mano*

3A INT. COCINA. NOCHE
Al llegar a la cocina, ve a su Madre con un vestido floral tarareando alegremente mientras pone la mesa. Ella lo mira y sonríe. *→ está teniendo el mejor día de su vida.*

MADRE
Ven mijo, tu plato está listo. *← mientras ~~se sienta~~ le muestra su plato servido*

Tomás permanece quieto, confundido. Su Madre se acerca a él, se agacha y gentilmente acaricia su mejilla. *→ Beat preocupada*

MADRE
¿Qué pasó Tommy? ¿Todo bien?

Tomás asiente con la cabeza. Ella sonríe, lo toma de la mano y lo lleva a la mesa. *→ Beat*

Tomás se sienta a comer y su Madre se sienta en frente de él, observándolo. *→ viendo a los ojos → Tomás la mira de reojo por un segundo.*

MADRE *→ sorprendida / ASUSTADA sin sonrisa*
¿Te hiciste algo en el pelo mijo?

Tomás niega con la cabeza. *→ ~~masticar masticar~~ → Tomás deja de comer ~~de una vez~~ (pregunta) masticar*

MADRE (Sonriendo) *→ de vuelta a la sonrisa*
Qué bestia, es que estás guapísimo Tommy.

Sin saber qué responder Tomás permanece en silencio. Antes de poder dar otro mordisco a su pizza, nota que una de las manos de su Madre es en realidad una garra negra con largas uñas. Ella inmediatamente la esconde bajo la mesa. Tomás la mira *→ Mastica al ritmo lento... AWKWARD →*

Beat

Con su boquita abierta NO SOBRECITAR

PAUSA

Te acerca su canción favorita

Figura 29. Guión con Anotaciones de Director Página 2.

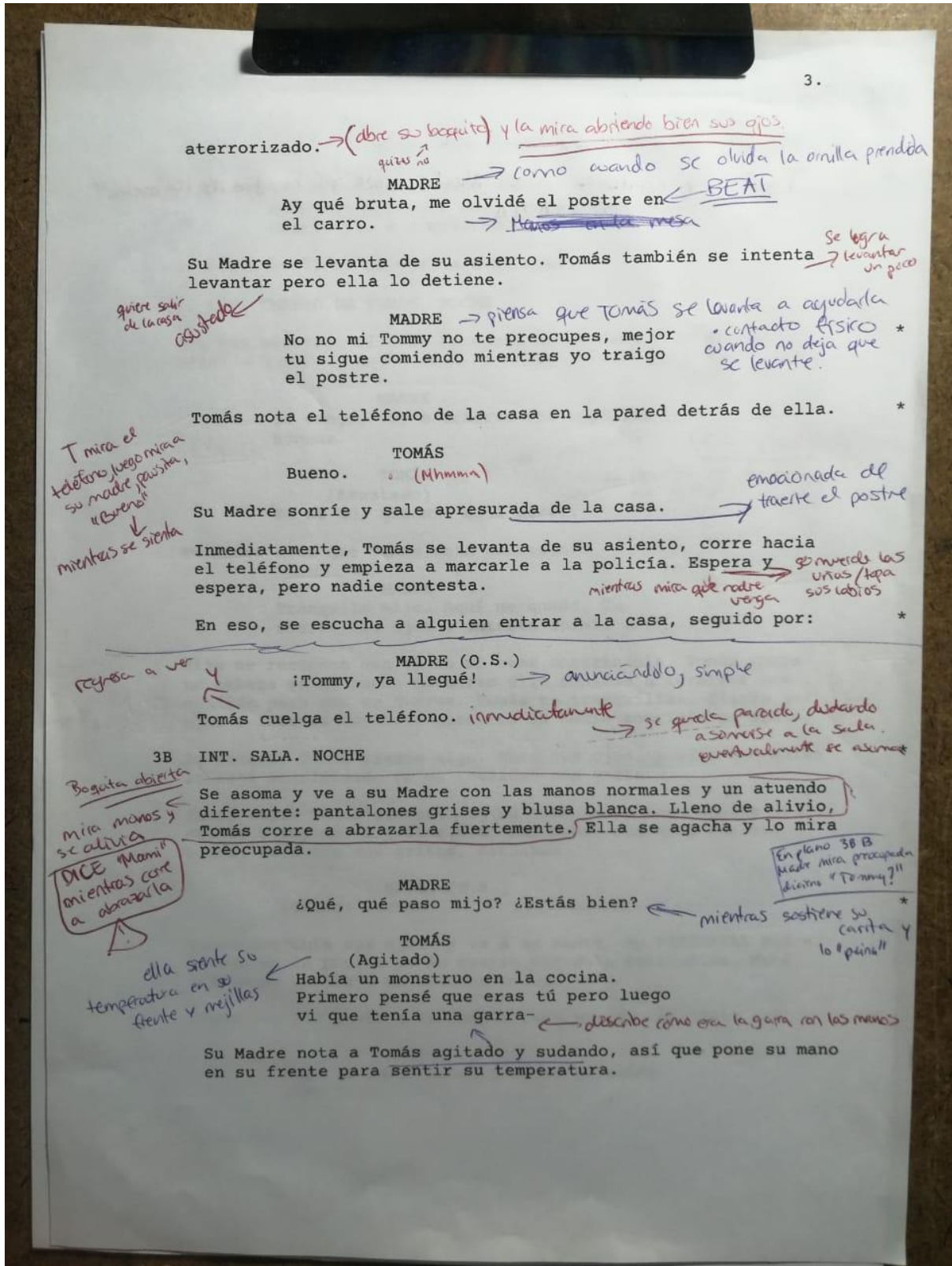

Figura 30. Guión con Anotaciones de Director Página 3.

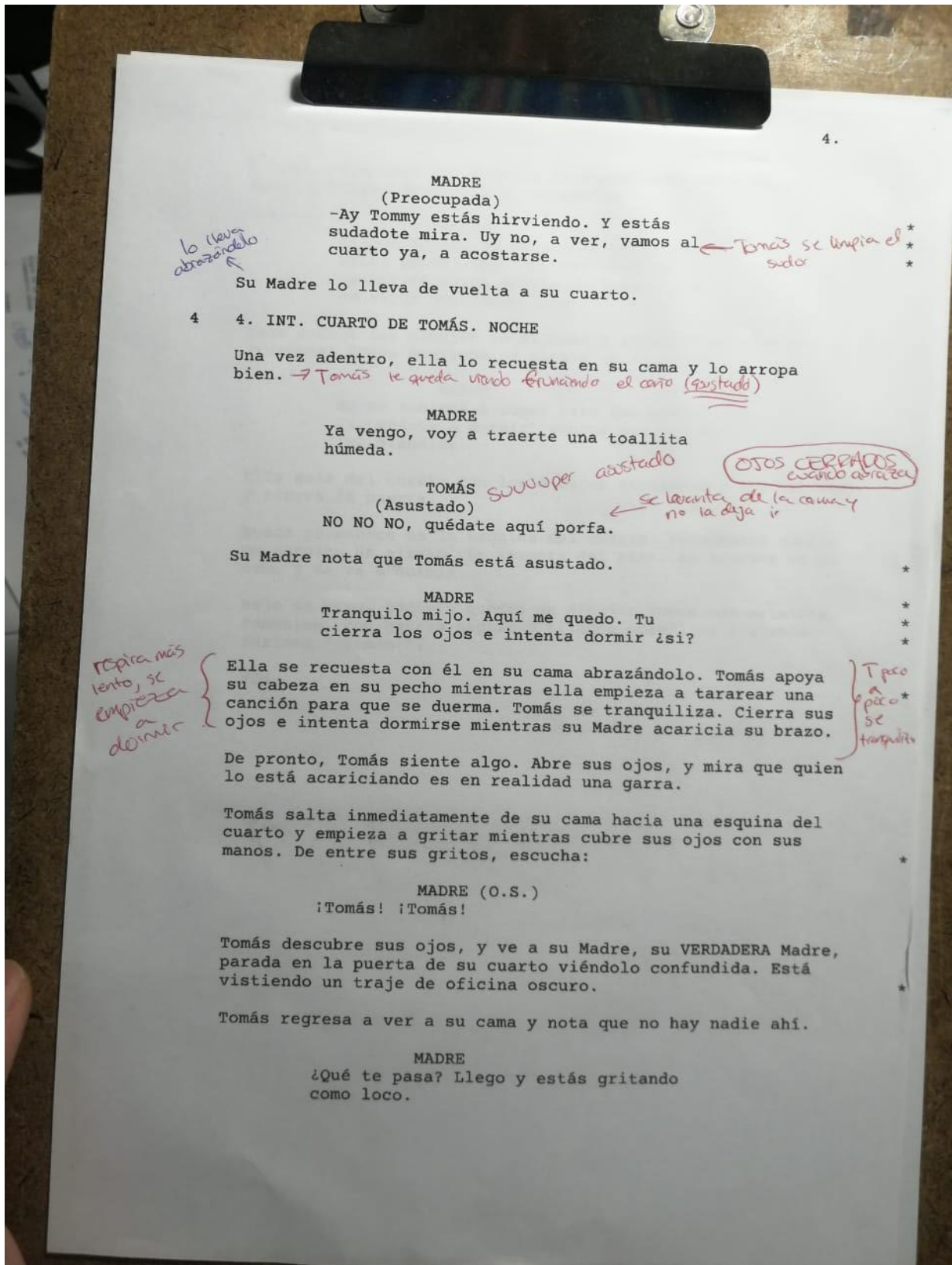

Figura 31. Guión con Anotaciones del Director Página 4.

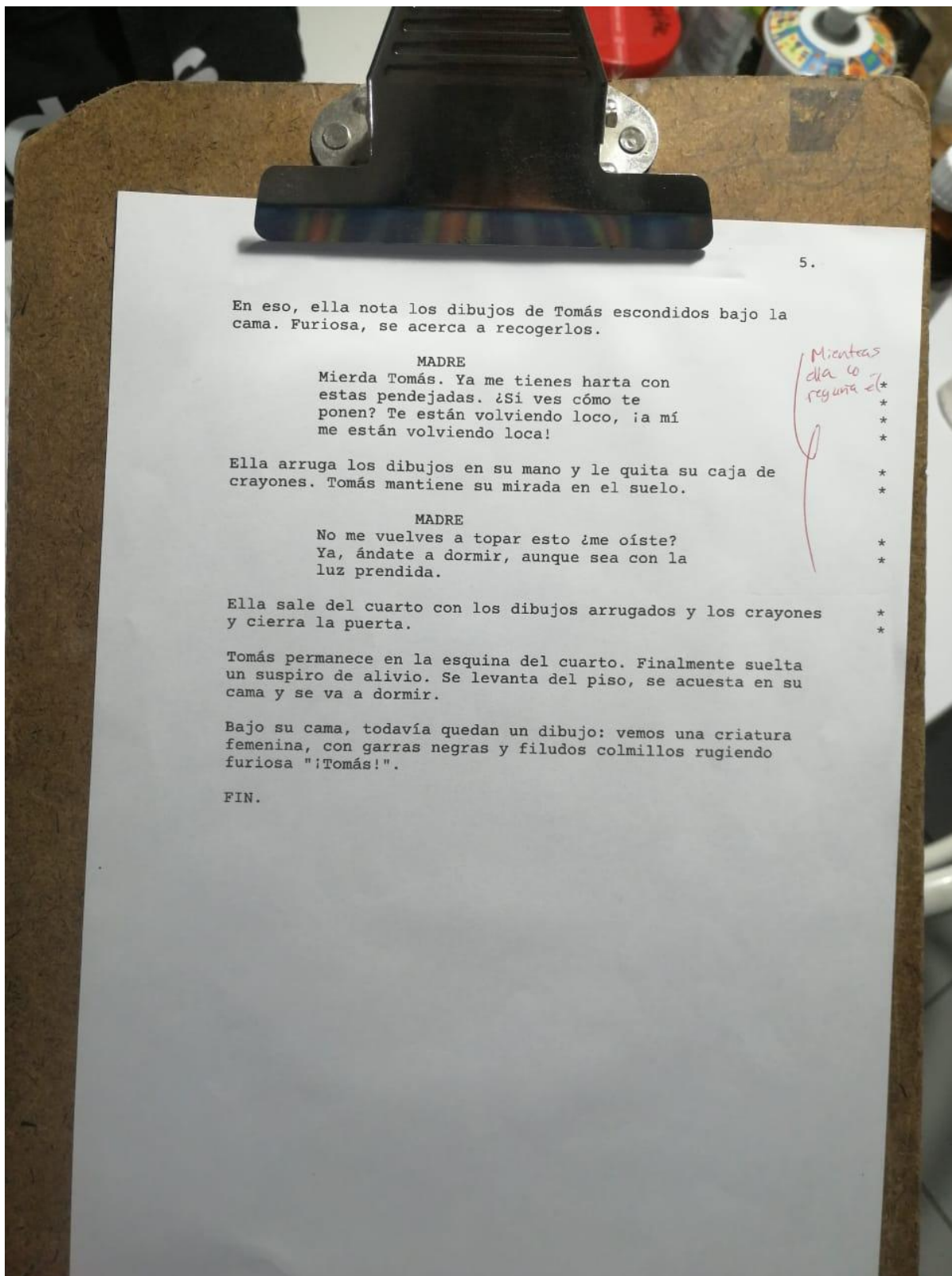

Figura 32. Guión con Anotaciones del Director Página 5.

CAPÍTULO 3: LA POSTPRODUCCIÓN

La postproducción corresponde a todo el trabajo que se realiza después del rodaje (producción). Esto incluye: organización del material en carpetas, sincronización de material, ordenamiento, edición, sonorización, colorización, *reshoots* en caso de ser necesarios, grabación de *foleys* de sonido y, finalmente, masterización del proyecto. Dependiendo del tipo de proyecto, esta etapa suele ser la más extensa, especialmente en el proceso de edición y finalización. En este caso, el tiempo disponible para trabajar en toda la postproducción fue un mes y medio.

1. Edición y Finalización:

Al entrar en la etapa de postproducción, lo primero que se debe hacer es crear un respaldo del material filmado y asegurarlo en un disco duro para que, en caso de que ocurra cualquier imprevisto o conflicto al momento de editar, el material en bruto, que al fin y al cabo es lo más importante, permanezca seguro e intacto. Después, es importante organizar el proyecto en carpetas dentro del programa de edición de preferencia (en este caso se utilizó Adobe Premiere Pro) para así poder tener más facilidad de encontrar el material audiovisual. El siguiente paso consiste en sincronizar la imagen con el audio de calidad grabado por el sonidista, y separar los canales del boom y el lavalier. Una vez terminado esto, se hace un primer acercamiento al ordenamiento del material. Este paso consiste en seleccionar, descartar y ordenar el material filmado de acuerdo al guión. Es decir, aquí se empieza a descartar aquellas tomas que definitivamente no funcionan, y se conservan aquellas que tienen potencial en la historia. Con todo esto listo, ahora finalmente se procede a editar en proyecto, lo cual consiste esencialmente en ordenar y cortar.

El editor debe desarrollar varios cortes de imagen hasta eventualmente alcanzar un corte que funcione narrativamente. Cuando el director apruebe dicho corte, la fase de edición

se cierra para empezar la sonorización. Esta etapa consiste en limpiar el audio del proyecto, ecualizar los canales de audio, añadir efectos de sonido, añadir ambientes, grabar foleys, y realizar cualquier modificación necesaria que enriquezca y mejore la calidad sonora del proyecto. En este caso, el programa de preferencia utilizado para la sonorización fue Adobe Audition. De igual forma, una vez cerrada la fase de edición se puede empezar la colonización del proyecto. Esta etapa consiste en corregir distintos aspectos de la imagen del proyecto, como por ejemplo: el color, la iluminación, la exposición, el contraste, los balances de blanco, los tonos oscuros, los tonos claros, la temperatura de la imagen, etc. En este caso, el programa de referencia utilizado para la colonización fue Da Vinci Resolve.

CONCLUSIONES

Este proyecto, mi proyecto final, representa la culminación de cuatro años de aprendizaje dentro de la carrera de Cine en la Universidad San Francisco de Quito. Desde que empecé mis estudios universitarios, siempre me he inclinado hacia la escritura de guión y la dirección, así que fue más que pertinente escoger como proyecto final la elaboración de un cortometraje de ficción. De esta forma, pude poner a prueba mis capacidades, mis habilidades, mis conocimientos, mis fortalezas, mis debilidades y, lo más importante, pude expresar mi voz artística a través de una pieza audiovisual de carácter cinematográfico.

Sin duda alguna, la creación de *TOMÁS* fue un reto que al comienzo me resultó bastante intimidante, pues al fin y al cabo es una historia inspirada en mi relación con mi madre. Dicho esto, aprendí una lección importante con respecto a la dirección de un guión propio: de una forma u otra, a través de tu trabajo, revelas una parte de ti al mundo. Esto resulta particularmente cierto en este caso, especialmente considerando que mi propia madre fue quien interpretó el personaje de la madre de Tomás. Al ser una historia cuya esencia y cuyos personajes provienen de una parte muy personal de mi ser, al comienzo me resultó difícil no censurar ciertos elementos por miedo a verme vulnerable frente a mis compañeros o frente a mis profesores. Sin embargo, pronto recordé una frase que alguna vez mencionó mi tutor Felipe Terán que me ayudó y me empujó a escuchar mi voz interior. Él dijo: “lo más interesante es aquello que proviene de lo más personal.” (Felipe Terán, 2020).

Así, estoy infinitamente agradecido con mis mentores, mis profesores, mis compañeros y mi equipo de trabajo por acompañarme en estos últimos cinco meses y ayudarme a contar una historia que he deseado compartir desde hace muchos años. También estoy agradecido con toda esta experiencia por enseñarme que el trabajo de un director, sobre todas las cosas, es nunca olvidar el por qué nos enamoramos de aquella idea de la cual empezó todo, y siempre apuntar hacia aquello.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Selick, H. (Director). (2009) *Coraline* [Film]. Laika Pandemonium LLC.
- Klimov, E. (Director). (1985) *Come and See* [Film]. Belarusfilm, Mosfilm.
- Csupó, G. (Director). (2007) *Bridge to Terabithia* [Film]. Walden Media.
- Night Shyamalan, M. (Director). (1999) *The Sixth Sense* [Film]. Hollywood Pictures.
- Night Shyamalan, M. (Director). (2016) *Split* [Film]. Blumhouse Productions
- Franz, V., Viala, S. (Director). (2014) *Goodnight Mommy* [Film]. Ulrich Seidl Film.
- Wan, J. (Director). (2016) *The Conjuring 2* [Film]. New Line Cinema.
- Wan, J. (Director). (2010) *Insidious* [Film]. Blumhouse Productions.
- Duffer, R., Duffer, M., Levy, S. (2016) *Stranger Things* [TV Series]. Netflix.

ANEXO A: LINK DE CORTE FINAL DE PROYECTO

<https://youtu.be/rGUo8y1YoeY>