

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas

NO TIENE QUE SER ASÍ

René Tadeo Ampudia Erazo

Cine

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

Quito, 19 de mayo de 2022

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

NO TIENE QUE SER ASÍ

René Tadeo Ampudia Erazo

CALIFICACIÓN: A

Nombre del profesor, Título académico

Miguel Armando Salazar, MA.

Quito, 19 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: René Tadeo Ampudia Erazo

Código: 00203897

Cédula de identidad: 1721486247

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UNPUBLISHED DOCUMENT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

Este documento es un complemento al proyecto de cortometraje “No tiene que ser así”. El documento es principalmente una evidencia de todo el trabajo detrás del proyecto y su desarrollo desde los primeros escritos. Éste también sirve como un cuaderno de reflexiones donde, desde una perspectiva presente, se analiza las condiciones en las que se realizó el proyecto, sus retos, los aspectos a mejorar y las sensaciones finales después de cada etapa.

Palabras clave: Película, cortometraje, ficción, rodaje, dirección, preproducción, postproducción, planos, finalización.

ABSTRACT

The following paper works as a compliment to the short film project "*No tiene que ser así*". The document firstly is evidence from all the work behind the project and its development since its very first drafts. This, as well, serves as a notebook full of reflections and analysis of the difficulties that the project carried and its condition; the challenges, the things that could have been done in a better way and the final sensations from a present perspective.

Key words: Film, short film, fiction, shooting, direction, preproduction, postproduction, shots, finishing.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	9
1. EL GUIÓN.....	11
Tratamiento	12
Monólogo.....	16
Guion Final	18
2. Concepto e imagen.....	29
Mood Boards.....	30
Propuesta Fotográfica	32
Lista de Planos	39
3. EL RODAJE	40
4. Conclusiones	44
Referencias.....	46
Anexo A: Casting Parejas	47
Anexo B: Casting Final.....	47
Anexo C: PROYECTO FINAL	47

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1-Mood Board Exterior.....	30
Ilustración 2 - Mood Board Exterior.....	30
Ilustración 3- Mood Board Luna.....	31
Ilustración 4 - Mood Board José.....	31
Ilustración 5- Propuesta Fotográfica 1-7.....	32
Ilustración 6 - Propuesta Fotográfica 2-7.....	33
Ilustración 7- Propuesta Fotográfica 3-7.....	34
Ilustración 8- Propuesta Fotográfica 4-7.....	35
Ilustración 9 - Propuesta Fotográfica 5-7.....	36
Ilustración 10 -Propuesta Fotográfica 6-7.....	37
Ilustración 11- Propuesta Fotográfica 7-7.....	38
Ilustración 12 - Lista de Planos.....	39
Ilustración 13- Claqueta de Rodaje.....	40
Ilustración 14 - El Equipo de Sonido listo para rodar.....	41
Ilustración 15 - El Director y la Directora de Fotografía cuadrando un plano	42
Ilustración 16 - La actriz preparando su escena.....	43
Ilustración 17- El director dando indicaciones a la act.....	43

INTRODUCCIÓN

“No tiene que ser así” es un corto cinematográfico de ficción que explora el reencuentro de dos personas que comparten un pasado amoroso en medio de un presente ya muy distinto para cada uno. Todo comenzó con la premisa de una historia de amor -o desamor- que resaltase el reencuentro fortuito de un amor pasado. En un inicio este debía ser un proyecto de guion, lejos de una consolidación en un cortometraje finalizado como tal, sin embargo, en el proceso se fueron tomando decisiones que llevaron a la historia más allá de la página. Desde un inicio la construcción del guion a partir de esta premisa fue muy retadora. Las motivaciones venían de todos partes; desde el lado más íntimo de los realizadores y otras un tanto más impuestas por lo académico, no obstante, esto fue lo que obligó al proyecto a asentarse.

La elaboración del concepto fue otro proceso largo y demandante que no se resolvió sino hasta casi el día de la producción. Para la elaboración de conceptos creativos son indispensables las referencias y los trabajos realizados previamente, ese fue uno de los aspectos más retadores en la construcción del proyecto, la carencia de referencias locales. En el Ecuador, la exploración de este tipo de argumentos en el audiovisual ha sido escasa y, aunque esto pudo significar un obstáculo, funcionó más como un motivador para hacer de esta historia un producto finalizado y exhibible. De este modo, el proyecto fue cobrando un sentido más grande, más trascendente, más allá de la satisfacción personal, cobró un valor cultural.

Este documento será un testimonio reflexivo y analítico de lo que fue el proceso de producción desde la perspectiva del director. Para esto, es importante clarificar algunos términos, aunque no tan técnicos, que pueden no ser tan comprendidos. En primer lugar, es importante establecer el concepto de FICCIÓN, eso es este cortometraje; una representación verosímil, mas no real, de personajes y acontecimientos. Una vez establecido el concepto es necesario entender que, para la realización de este tipo de películas, se requiere de un proceso previo donde se elabora un

guion y una planificación logística y creativa para materializar frente a la cámara lo que está escrito en el papel, todo ese proceso es al que se referirá como PREPRODUCCIÓN. Con este proceso culminado y la cámara lista para grabar, se procede a la siguiente etapa que es el RODAJE; este es el momento donde se graba todo, se va construyendo cada escena con los actores frente a cámara y el director dando sus indicaciones detrás. Finalmente, este largo proceso termina con la etapa de POSTPRODUCCIÓN; esto implica que, con todo el material ya grabado se procede a su edición y posterior FINALIZACIÓN donde se realizará los últimos retoques de color y edición de sonido que dejarán listo el producto final para su exhibición.

1. EL GUION

El guion es, por defecto, la base estructural de cualquier proyecto audiovisual y en este caso particular constituyó el alma del mismo. Esta fue la etapa que acarrió la demanda más importante de tiempo y trabajo, no solo por los retos que implicó la consolidación de un texto final sino que fue un proceso con varias etapas per se.

Desde un principio el trabajo para esta tesis se centró en el acabado de un guion de ficción, incluso antes de decidir cuál sería su formato (corto, largo, o serial) y su premisa. Con esto -no tan claro, las ideas no tardaron en llegar y, asimismo, el concepto. La historia se construiría desde una reflexión sobre los amores pasados y la superación, siempre con un cuestionamiento rondando ¿Se puede dejar de amar o solo se ama distinto? Así, se empezó a desarrollar una idea que tuvo sus primeros pasos como una sinopsis, a partir de ahí se fueron construyendo los personajes hasta dar con el primer tratamiento de la historia el cual se muestra a continuación.

Tratamiento

No tiene que ser así

1. José, un hombre en sus 20's, se encuentra caminando por el verde patio de una universidad. Un maletín cuelga de su hombro. Tras atravesar el patio entra a un hall principal, se acerca a un counter en el cual se encuentra una señora y le pregunta sobre dónde puede encontrar la oficina de registro para maestrías. La señora le dice que para qué facultad y si ya tiene los papeles necesarios. José afirma mostrando su maletín. La señora le indica por donde ir. José agradece y sigue el camino que se le señaló.
2. En pleno caminar, José pasa enfrente de un teatro. Al lado de la puerta principal de éste, se encuentra un afiche publicitario para una obra de teatro, en el cual se ve la imagen de una joven mujer. José se percata del afiche, se detiene, se acerca y lo empieza a leer detenidamente. Mientras lo lee, se percata del eco de una voz proveniente de adentro del teatro. José escucha la voz y después de un momento decide entrar.
3. Adentro, una larga fila de butacas se interpone entre él y un escenario de teatro. Encima de éste, Luna, 20's, la misma mujer que aparece en el afiche de afuera, practica un monólogo. Su mirada fija en un director de teatro que se encuentra observándola desde la primera fila.
4. En su monólogo, Luna habla sobre la necesidad de ser **libre e independiente**, incluso si eso conlleva extrañar a alguien. Durante esto, José lentamente camina por el oscuro pasillo de las butacas. Sus ojos estancados en Luna. A medida que se aproxima la luz del escenario lo empieza a iluminar poco a poco.
5. Luna continúa su monólogo, ahora hablando sobre **alguien que, aunque aún recuerda y quiere, la hacía sentir aprisionada**. José se sienta en una de las butacas y el asiento resuena suavemente. El sonido atrae la atención de Luna, la cual sube su mirada, descubriendo a José. Sus miradas se entrecruzan. Luna se congela por un momento. Eventualmente Luna logra recomponerse y retoma el monólogo.
6. Mientras habla, el caminar de Luna baja de intensidad hasta que se detiene. Su mirada fija en José. Luna termina su

monólogo, el cual para este entonces hablaba sobre una relación que se acabó y que nunca pudo ser. José y Luna se quedan viendo. Silencio.

7. El rechinar de otro asiento resuena interrumpe el momento. El director que estaba sentado en la fila de adelante se levanta y se dirige a Luna, quien lo voltea a ver. El director le comenta que no se olvide de su marca, la cual está más atrás, y que debe concentrarse en sus líneas, aunque le gustó lo que hizo con el diálogo final. Le dice que eso es todo por hoy, que no se olvide que mañana es prueba de vestuario y se va. Luna se queda en el escenario por un instante. José sigue sentado mirándola. Luna lo queda viendo, le sonrío y se marcha.
8. De repente vemos a José sentado y distraído en medio de una oficina. Espera que reciban sus papeles. Una persona le dice que ya está completado todo y que se puede marchar, José, ensimismado, ni se inmuta. La persona insiste en que está todo listo, José toma su maletín y se marcha.
9. En medio de unos pasillos muy decorados José camina ensimismado. De repente escucha a sus espaldas la misma voz femenina de antes llamándolo. Luna aparece detrás de él y lo saluda. José, muy sorprendido, le saluda de vuelta y le dice que le gustó mucho como se vio en el escenario. Luna le agradece y le pregunta qué hace en la universidad, que pensó que ya iba a dejar este lugar atrás. José le responde que al parecer su destino siempre es volver. Ella le pregunta: ¿Qué ahora qué es lo que lo trae? Él le responde que esta aplicando a un posgrado. Luna le dice que ya se está cumpliendo el sueño de sus papás. José cambia el tema, le pregunta que si está haciendo la obra que cree que es.
10. Luna se sorprende y le dice que entonces sí la reconoció. José le dice que es difícil no acordarse, aunque al parecer ha cambiado un par de cosas. Luna se muestra un poco nerviosa, menciona que sí, que lo ha cambiado un poco desde la última vez que se lo leyó. Silencio. Ambos se notan pensativos.
11. José rompe el silencio, le pregunta si de verdad se sentía así cuando estaban juntos. Luna le responde que ya a pasado casi dos años, que no debería preocuparse por eso. José se le queda viendo. Luna deja salir un suspiro, le dice que el sabe como eran las cosas. José aleja su mirada, dice que ya no está tan seguro de saberlo. Silencio. Luna menciona que hay cosas que recuerda muy vívidamente de ese entonces, otras que ya parecen recuerdos de una vida pasada. José le pregunta que si se acuerda de aquella noche en el lago. Luna ríe, le dice que como podría olvidarla, que estuvieron perdidos por horas hasta encontrar el lago. José sonrío, le recuerda que ella estaba

aterrorizada que apareciera algún animal salvaje en el camino. Luna sonríe y dice que es verdad, menciona que hasta el día de hoy no ha visto un cielo tan estrellado como el de esa noche. Un pequeño silencio. José le revela a Luna que esa noche planeaba pedirle la mano, que había comprado un anillo y todo. Luna mira a José estupefacto. Le pregunta si es en serio. José asienta con la cabeza. Luna le pregunta que por que no lo hizo. José responde que no esta seguro, que supone que tenia miedo, simplemente no se atrevió. José le pregunta a Luna si en ese entonces, en ese momento actual, le hubiera dicho que si. Luna mira a José profundamente.

12. De repente, una pequeña voz interrumpe y dice " amor?". Ambos voltean a ver. Entra Miguel, un joven de 24 años. Miguel le pregunta a Luna si todo está bien y si esta lista para irse. Luna le dice que si, que solo le de unos minutos. Miguel asienta y le dice que la espera en la entrada.

13. Luna y José se regresan a ver. José menciona que probablemente se ahorraron un divorcio. Ambos sonríen. José le dice a Luna que fue bueno verla. Luna le dice que también. Ambos se abrazan y Luna se va.

14. José se queda parado en el pasillo solo. Vemos a José caminando por el patio de la universidad, mirando sus alrededores. Lentamente se acerca a un banco, se sienta y suelta un suspiro. Mientras descansa, se queda mirando el movimiento de las ramas de los árboles contra el viento. El sonido de su celular interrumpe el silencio. José saca el teléfono y mira la pantalla. En el nombre de la llamada dice "Amor". José se queda viendo la pantalla un momento sin contestar. Corte a Negro. En Off, José responde.

FIN

Este aproximamiento inicial a lo que sería la historia terminó siendo muy conceptual en cuanto a su estructura y progresión de personajes. No obstante, ésta serviría ya como una maqueta sólida para la estructuración formal de una historia a través de un guion.

El siguiente paso natural era contruir el monólogo que se planteaba en la primera maqeta del guion. El tratamiento lo señalaba como un monólogo de liberación en estrecha relación con el concepto de empoderamiento. La construcción de este monólogo se dio de una forma más pensada y disctida entre losguionistas; en base a propuestas, redacciones y referencias al teatro el monólogo fue cobrando forma. Desde lo más general hasta lo más específico, cuidando cada momento y cada palabra en él.

Monólogo

MONÓLOGO

Pero ya no puedo... no puede ser así... No, no tiene que ser así. Solo siento...solo siento que debería tener la potestad de vivir mi vida. De reconocer y disfrutar mi mortalidad sintiéndome invencible. Poder despertarme en la mañana y sentir el viento de verano acariciar mi rostro mientras el café de huerto me masajea las entrañas. Poder ver al horizonte y recordar, pensar en todo lo que he conseguido. Y sí, puede que inevitablemente el olor a café se transforme, en uno más sutil, uno más vulnerable. En que el horizonte se desfigure y ya no pueda ver las montañas, ni los árboles, ni las nubes, y solamente vea la incorregible forma de...

(Beat)

Tu rostro...

Que se confunde con el horizonte. Plano, gentil, dulce y siniestro.(Beat) Para recordar como las nubes se iban negreando, las flores marchitando y yo con la inocente esperanza que la tormenta no iba a llegar. El aroma a fracaso era angustiante, pero si se huele es porque está cerca y ya ni el viento lo ahuyentaba.

(beat)

El dolor de una falsa incertidumbre. La espera, el lamento, la ingenuidad, el dolor, el dolor, el dolor. Que de todo lo que me diste, fue lo que más me quedó.

El monólogo, a pesar de ser tan pensado y preciso, fue de los procesos más emotivos que se encontraron a lo largo del proceso de guion. Ya con un monólogo sólido se debía proceder a lo más grande, se tenía que formalizar el guion como tal. Más allá de uno que otro arreglo estructural, el guion terminó siendo una fiel representación de lo que se había planteado en el tratamiento. Los momentos, las acciones y los personajes tenían todo que ver con lo que ya se había previsto en el tratamiento, a partir de ese momento el diálogo se convertiría en el reto más grande.

Para este momento ya se había coordinado, en conjunto con producción, varios castings y había una preselección de los actores que interpretarían a los protagonistas del cortometraje. Con esto se empezaron a realizar casting-ensayos con un texto de referencia en donde se les otorgaba libertad a los participantes para construir sus propios diálogos. De estos ejercicios, como se muestra en el anexo A, surgieron muchos momentos de diálogo que aportarían al guion final. Ya solo faltaba transcribir todas estas ideas que habían surgido al formato apropiado sellarlo como un guion para rodar.

Guion Final

NO TIENE QUE SER ASÍ

Historia de:

Tadeo Ampudia
&
José Alfredo Carrera.

Escrito por:

Tadeo Ampudia

Imágenes de un campus universitario, sus espacios, el teatro, un reloj sobre un obelisco e interiores bien decorados e inusuales.

EXT. CAMPUS UNIVERSITARIO - DIA

En un fondo verde, embellecido una pareja parece permanecer recostada sobre el césped.

Caminando, ENTRA EN CUADRO las piernas de JOSÉ, 25, vestido casualmente, algo más formal para alguien de su edad. Atraviesa el campus escuchando música con audífonos. Su paso es firme cuando una llamada lo interrumpe, se detiene, mira su teléfono y contesta.

JOSÉ

Aló... Hola?

JULIA

Amor.

JOSÉ

Amor ¿Cómo sigues?

JULIA

Bien, ahorita salí a mi break.

José mira su reloj.

JOSÉ

Ah que bueno...

JULIA

Tú ¿cómo vas con el trámite?
ahorita voy a sacar los papeles de
la clínica

JOSÉ

En camino a dejar los papeles, de
hecho voy algo tarde, que se me
pasó el tiempo en la oficina. No,
no, esos papeles déjalos para la
próxima semana sí?

JULIA

Hol...

José se resigna, entra a una especie de Hall grande y vacío con un counter de madera pegado a la puerta.

JOSÉ

Hola... Hola...

LUNA

Amor, sí ya dejo eso ahí

JOSÉ

Bueno amor, ya está creo que te tengo dejar por ahora que ya estoy a punto de...

JULIA

Está bien amor, 7:30 nos vemos.

JOSÉ

Sí, 7:30 allá nos vemos... Gracias por llamar.

JULIA

Ya amor, te amo. Bye.

JOSÉ

Adiós.

Julia cuelga en seguida.

INT. HALL - DIA

José se encuentra perdido entre todo el espacio. Cuando se percata del counter se acerca al él, lo explora por dentro y se da cuenta que está vacío.

José sigue y nota un aviso en papel pegado en uno de sus cristales.

"Recepción de documento para posgrado en S26" dice el aviso en donde más abajo se dibuja un croquis para llegar. El aviso cierra con "Recepción hasta las 18h15"

José mira su reloj, son las 17:45.

José toma un paso firme mientras reconoce el lugar y va ubicándose. José sube las escaleras por donde lo guiaba el croquis, a su derecha escucha el tenue eco de una voz femenina, proveniente de un salón. José para, continúa escuchando, se acerca hacia ese salón.

INT. TEATRO

Sobre un escenario sobrio, pero bien iluminado LUNA, 23, en vestimentas semi deportivas, camina timorata con su mirada al piso mientras retoma su monólogo. Desde las primeras filas un hombre la observa.

LUNA

(Algo desubicada)

Pero ya no puedo... no puede ser

así...

José entra y observa el lugar, lo reconoce, sobre el escenario reconoce a Luna.

José se escurre entre el pasillo y la larga columna de butacas que lo separa del escenario para tomar asiento en un asiento lejano pero visible.

INT. TEATRO - ESCENARIO

LUNA

No, no tiene que ser así. Solo siento...solo siento que debería tener la potestad de vivir mi vida. De reconocer y disfrutar mi mortalidad sintiéndome invencible. Poder despertarme en la mañana y sentir el viento de verano acariciar mi rostro mientras el café de huerto me masajea las entrañas.

José anonadado contempla el monólogo.

LUNA (CONT'D)

Poder ver al horizonte y recordar, pensar en todo lo que he conseguido. Y sí, puede que inevitablemente el olor a café se transforme, en uno más sutil, uno más vulnerable. En que el horizonte se desfigure y ya no pueda ver las montañas, ni los árboles, ni las nubes, y solamente vea la incorregible forma de...
(Beat)

Luna se percata de la presencia de José. Toma una actitud nerviosa, pero menos timorata.

José se percata de esto, atento y nervioso.

LUNA (CONT'D)

Tu rostro...
Que se confunde con el horizonte.
Plano, gentil, dulce y siniestro.
(Beat)

Luna toma un aire de seguridad y su desempeño en el escenario crece notablemente. Su mirada permanece en José.

LUNA (CONT'D)

Para recordar como las nubes se iban negreando, las flores marchitando y yo con la inocente esperanza que la tormenta no iba a llegar. El aroma a fracaso era angustiante, pero si se huele es porque está cerca y ya ni el viento lo ahuyentaba.

(beat)

El dolor de una falsa incertidumbre. La espera, el lamento, la ingenuidad, el dolor, el dolor, el dolor. Que de todo lo que me diste, fue lo que más me quedó.

Luna se detiene exhausta.

El hombre que la observaba desde las primeras filas se levanta, es el DIRECTOR, 63.

DIRECTOR

(a Luna)

OK, ok, funciona pero límitate a tus líneas. No le des más vueltas ya y cuida tus marcas.

El director rodea las butacas y va de salida del teatro.

DIRECTOR (CONT'D)

(Justo antes de salir)

No te olvides que mañana toman las pruebas para vestuario... por favor repasa los diálogos.

El director Sale.

Luna se queda sobre el escenario meditabunda por un instante, lo mira a José y le revela una sonrisa sutil.

José sentado en el mismo lugar, le devuelve una sonrisa cortés.

Las luces del teatro se van apagando.

José permanece sentado, meditabundo.

INT. OFICINA DE POSGRADOS

El mismo José meditabundo permanece sentado en una oficina pequeña y decorada. Un reloj marca las 18h00.

ENCARGADO (O.S.)

José

José permanece sentado, ensimismado y sin percatarse de nada a su alrededor.

ENCARGADO (O.S.) (CONT'D)
(levantando la voz)
¡José!

José se despabila, se levanta y se acerca al encargado.

ENCARGADO (O.S.) (CONT'D)
Ya está todo, una firma aquí y acá.

El encargado entrega unos documentos a José.

José se acerca, observa y firma los papeles.

ENCARGADO (CONT'D)
(con un tono de desgano)
Gracias, esto es tuyo, bienvenido.

JOSÉ
Gracias.

José recibe los documentos y toma rumbo a la salida.

INT. TEATRO

José ingresa por la misma puerta, al mismo teatro por donde antes pasó. Esta vez lo explora, baja por la fila de butacas hasta el escenario, lo mira y lo explora como si ha perdido algo allí.

Se sube al escenario y mira entre los telones. En ese momento por la puerta por la que antes entró José ahora ingresa Luna, con ropa más casual, buscando entre las cosas en su bolso.

Luna se ralentiza su caminar cuando ve a José en el escenario. Ella se acerca lentamente.

En su acercamiento Luna provoca un sonido que despierta la atención de José. Enseguida él regresa a ver.

Sus miradas y sonrisas de vuelven a cruzar.

INT. HALL - TARDE

Ambos caminan sin dirección a través del hall.

JOSÉ

¿Y cuándo se estrena?

LUNA

En dos semanas. Por eso estamos locos con todo.

JOSÉ

Se ve bastante bien.

LUNA

Gracias.

Un momento de Silencio entre ambos.

JOSÉ

Verlo montado es totalmente distinto.

LUNA

¿Lo habías leído?

JOSÉ

No.

LUNA

(Con una risa nasal)
Nunca te gustó leer.

JOSÉ

Prefería ver las cosas montadas.

Ambos se detienen.

LUNA

Pues ahí lo tienes.

JOSÉ

Y que bueno haberlo visto.

LUNA

Espiado.

Ambos ríen.

JOSÉ

No

LUNA

(Amigable)

¿Y a qué viniste?

José va hasta el aviso que lo había guiado en el hall y lo señala.

LUNA (CONT'D)

NO!

JOSÉ

Es lo que tocaba.

LUNA

El chico "ya no quiero saber nada más de esto."

José arrimado al counter niega y no dice más.

JOSÉ

Es que ya con todo lo que ha pasado.

LUNA

Dos años.

JOSÉ

Ya dos años.

Luna alejándose hacia la puerta.

LUNA

Es full.

JOSÉ

(avergonzado y riendo)
Te acuerdas cuando...

LUNA

Cuando tu mamá nos cachó

Ambos se ríen.

JOSÉ

Supuestamente se había ido a la playa.

LUNA

Ay no. Que vergüenza.

Caminan hasta la puerta del Hall.

JOSÉ

Bueno ahora nos reímos.

LUNA

Esa fue la última vez que...

JOSÉ

¿en serio?

LUNA

Sí

JOSÉ

¿Y qué más te acuerdas?

Ambos se quedan viendo fijamente. Luna sale y él lo sigue hacia el resplandor de la tarde.

EXT. CAMPUS UNIVERSITARIO - ATARDECER

Ambos contemplan el atardecer desde el campus mientras juegan.

LUNA (V.O.)

Me acuerdo cuando caminábamos,
cuando bailábamos, cuando comíamos,
cuando tomaba y te aguantabas mis
discursos.

JOSÉ (V.O.)

Esos eran mis favoritos.

LUNA (V.O.)

Me acuerdo de las películas que te hacía ver y
nunca te gustaron, me acuerdo de todas las cosas
que pasaban dentro y fuera de ti, me acuerdo de tu
olor y de tu sabor. Me acuerdo de tus juegos, me
acuerdo de incertidumbre y de tu bondad. Me acuerdo de
todo lo que alguna vez hiciste bien.

JOSÉ

¿Y de lo que no?

LUNA

Prefiero no acordarme.

EXT. CAMPUS - NOCHE

José se muestra sentado solitario, cabizbajo, con un vaso desechable de café. Luna a su lado extiende su mano para ENTRAR EN CUADRO y consolarlo.

LUNA
¿Estás bien?

JOSÉ
No sé.

LUNA
¿Qué pasa?

Hay un momento de silencio entre ambos.

JOSÉ
Entonces.. ¿Por qué te fuiste?

Luna lo acaricia y se levanta.

LUNA
Ahora sí me tengo que ir.

Ella toma sus cosas y se marcha.

JOSÉ
Luna.

Luna se detiene.

LUNA
Tú tomaste tu espacio, tus decisiones, tu tiempo y ahora ya todo está perdonado. Estamos mejor así.

JOSÉ
No todo fue así, después de todo tú lo tenías todo claro... yo no sabía nada de mí. Mírame, volviendo aquí, volviendo a lo mismo, igual de perdido. Tú tenías un camino.

LUNA
¿Y nunca pensaste que podía ser contigo?

Silencio.

JOSÉ
Creo que solo asumí que es lo que tenía que pasar. No sabía que iba a doler tanto, porque tampoco nunca lo había pensado. Tal vez nunca vi

un futuro contigo, porque no tenía
un futuro, pero tampoco nunca vi un
futuro sin ti.

LUNA
¿Y Por qué nunca me dijiste nada?

JOSE
No sé.

LUNA
Solo me dejaste ir.

Ambos se miran a la distancia.

JOSE
Si yo me hubiera ido ¿Tú hubieras
ido por mí?

EXT. CAMPUS - NOCHE

Imágenes de un Campus nocturno y vacío.

José recorre el campus desolado con sus audífonos puestos,
recorre los mismos espacios que a su entrada , esta vez de
salida. Su teléfono vibra, vibra y vibra.

En la pantalla se lee "AMOR".

José continúa su camino.

2. CONCEPTO E IMAGEN

A pesar de no tener enteramente resuelta la etapa de guion, el tiempo era limitado y había que avanzar al trabajo más conceptual de lo que sería el corto. Finalmente, este es un trabajo cinematográfico que necesita de la herramienta visual para narrar. Con una visión estética clara, surgida orgánicamente de las necesidades de esta historia, se empezaron a construir propuestas estéticas desde un punto de vista estético fotográfico.

De manera muy temprana se decidió que la atmósfera que transmitiría la película sería inducida casi en su totalidad por el entorno y sus elementos. De este modo, era de suma importancia encontrar los lugares donde se rodaría el cortometraje para descubrir todos sus elementos y dinámicas. Después de un proceso de búsqueda de locaciones se decidió por el campus de la misma USFQ; su estética variada, dotada de naturaleza y arquitectura forman el entorno adecuado para crear la atmósfera de la historia. A partir de esta decisión se empezaron a formalizar estos conceptos y a trabajar con *Mood boards* para entender cuál sería la estética.

Del mismo modo, era importante comprender la figura de los personajes. Cómo se veían y cómo se acoplaban ellos a su entorno, para esto se realizó otro *Mood board* en base solamente al *look* que tendrían los personajes. Después, en conjunto con el departamento de fotografía, se realizó una propuesta mucho más completa tomando en cuenta los momentos de la historia, la función de la cámara, los personajes y su relación tanto con la cámara como con su entorno.

Mood Boards

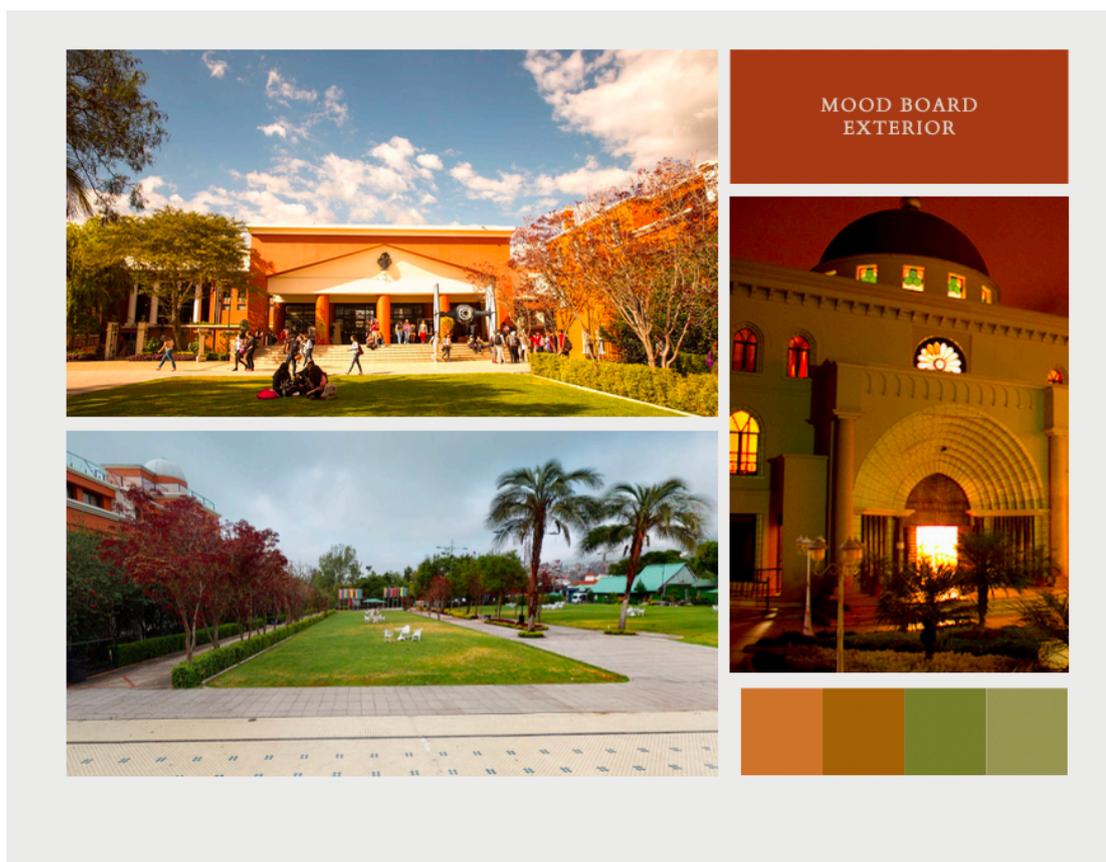

Ilustración 1-Mood Board Exterior

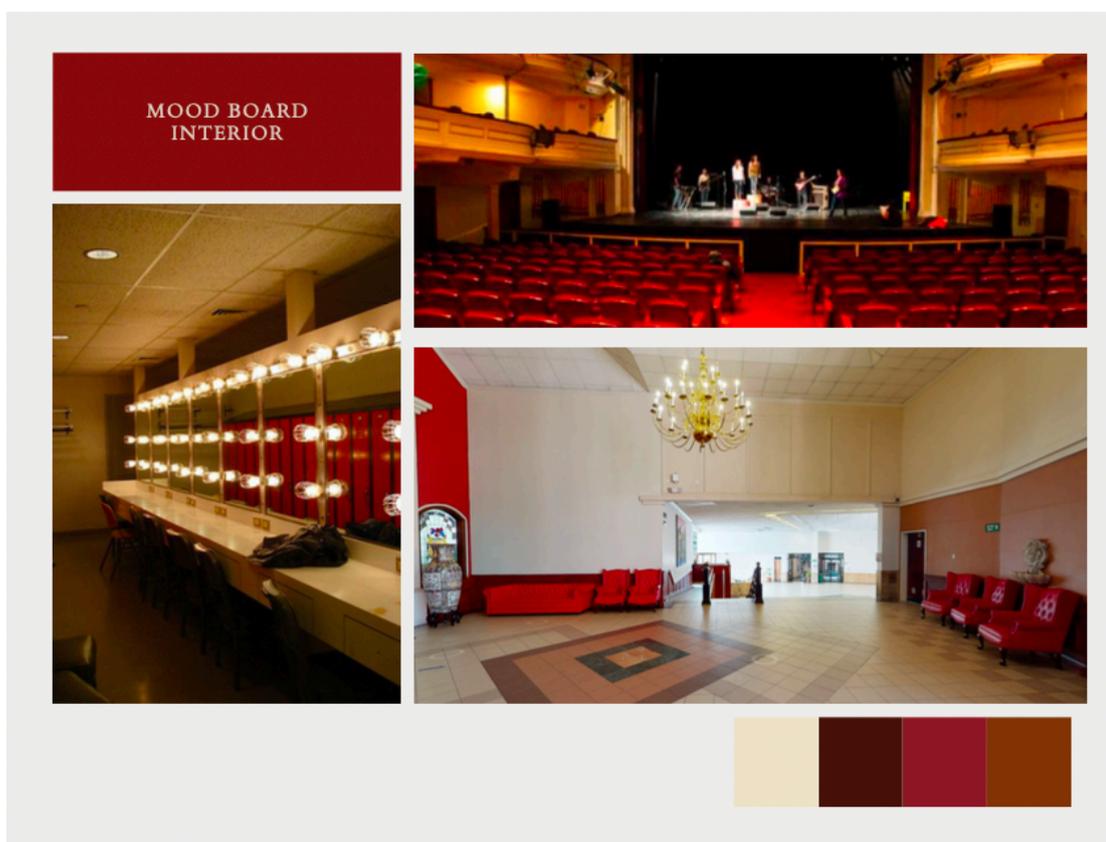

Ilustración 2 - Mood Board Exterior

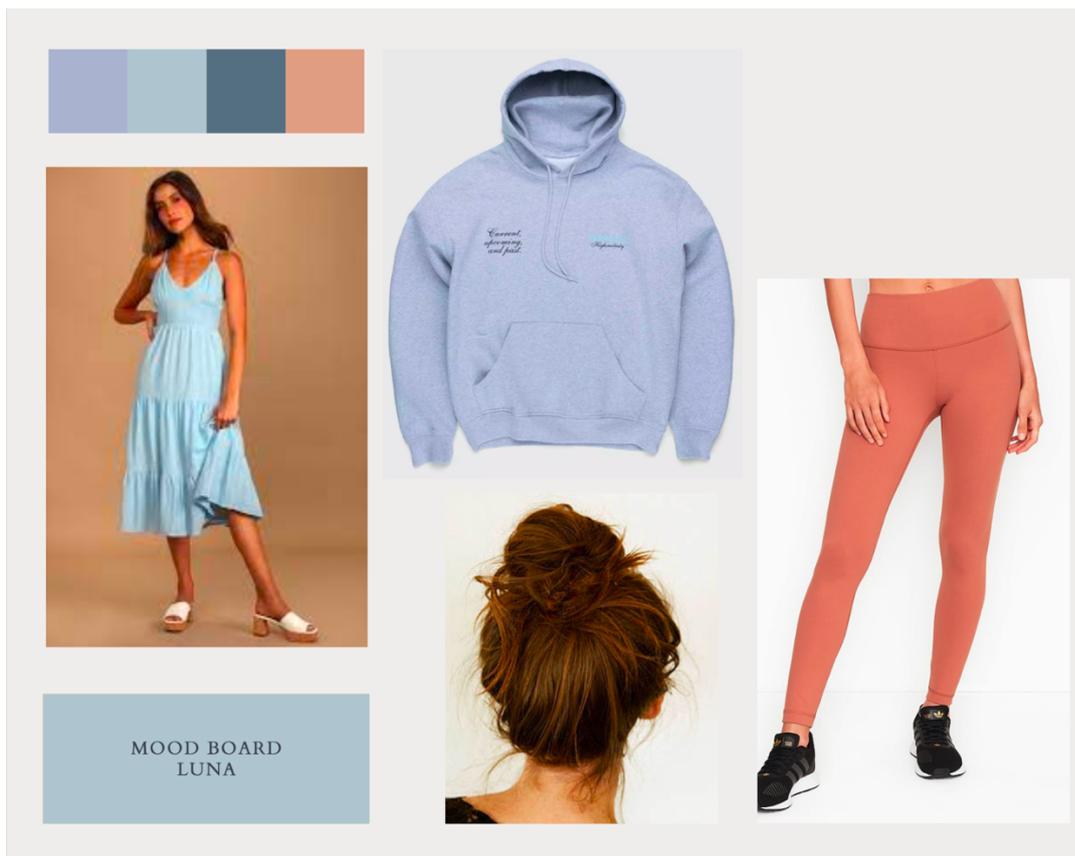

Ilustración 3- Mood Board Luna

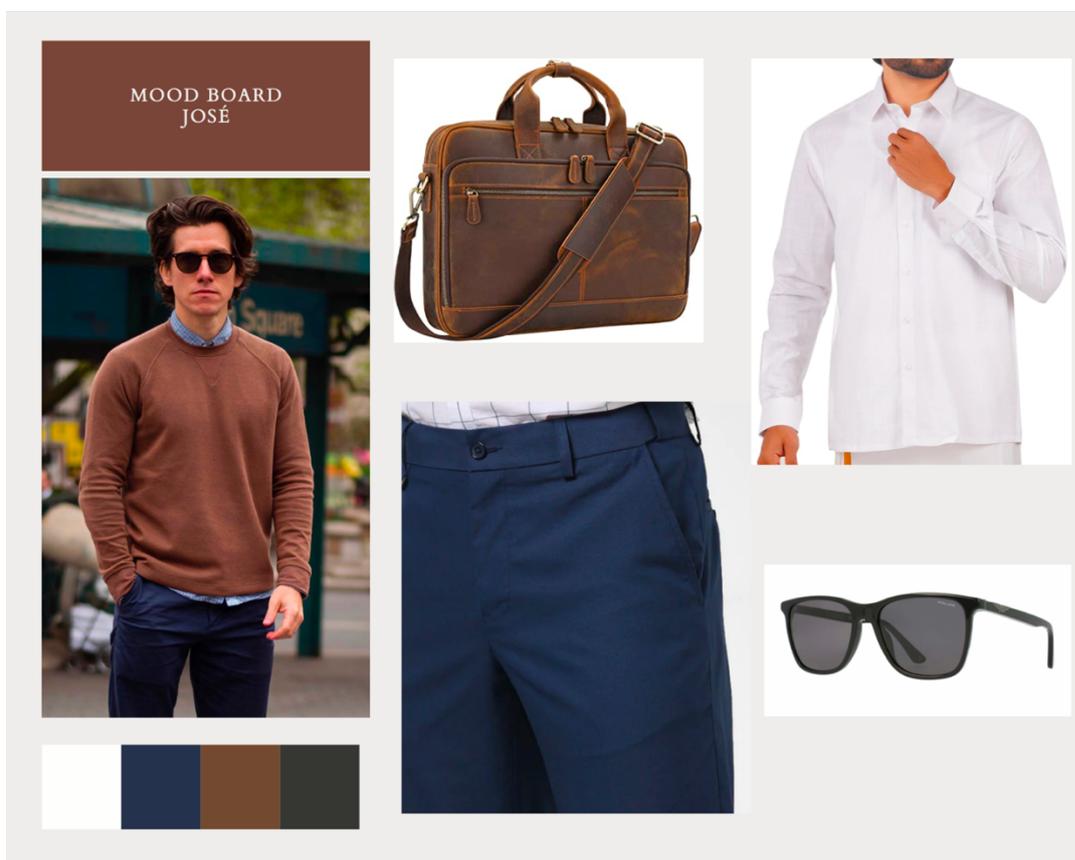

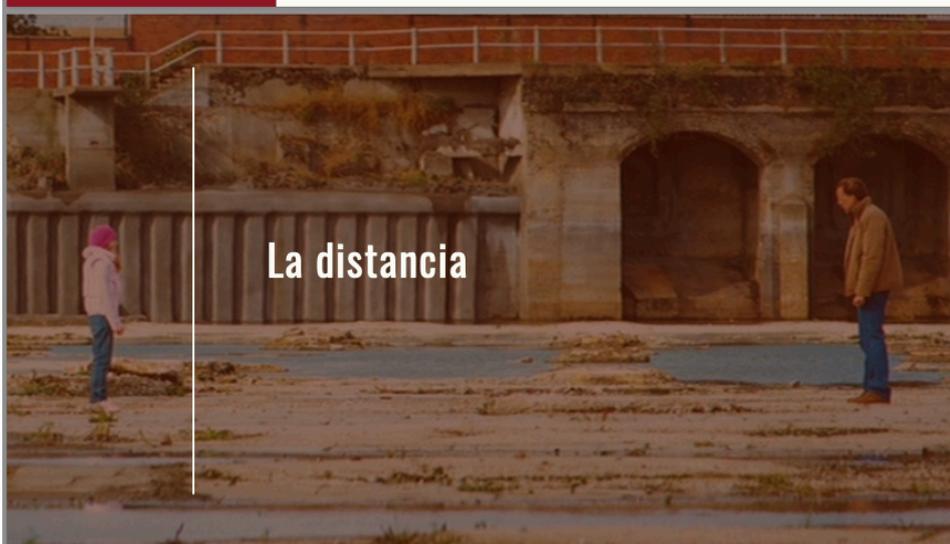
Ilustración 4 - Mood Board José

Propuesta Fotográfica

PROPUESTA FOTOGRAFICA

NO TIENE
QUE SER ASÍ

La distancia

EL REENCUENTRO

La distancia de la cámara en relación al sujeto será siempre definida por su circunstancia. En las primeras escenas el protagonista se está reencontrando con un espacio que ya es ajeno a él. Para esto se utilizarán lentes largos con poca profundidad de campo. Siempre se sentirá una extrañeza en la cercanía del protagonista. La primera escena marca esto cuando es el protagonista quien entra en cuadro para opacar el paisaje.

Esta muestra al personaje en las primeras escenas ajeno a su espacio, contrastado con la profundidad de campo.

(Jonze, 2013)

Los planos generales serán una alusión a la apertura y la reconexión que tiene el protagonista con el espacio y la persona.

(Coppola, 1983)

EL ESPACIO

El lenguaje de lentes largos y distancia será roto con angulares para la revelación de espacio. El teatro, el campus y los insertos serán todo cubiertos con lentes amplios para develar el paisaje.

La relación del personaje con su espacio.

(Jonze, 2013)

LA RELACIÓN

Al viaje del protagonista lo marcan los reencuentros y el más importante es el que tiene con su expareja. Para este reencuentro se mantendrá el lenguaje de lentes largos. A medida que el encuentro vaya generando confort se iniciará un lenguaje de two-shots con ópticas normales que los vayan liberando un poco. Finalmente, cuando el protagonista encuentra la comodidad con su acompañante y con el espacio, el lenguaje será uno mucho más abierto, con lentes angulares y planos generales.

Su confort se traduce en su cercanía.

(Linklater, 2013)

EL FINAL

Al final, la relación y la distancia entre los sujetos y la cámara termina siendo una parecida a la del inicio, con planos cerrados, pero con una óptica más normal. Aunque más relacionado con el espacio, el personaje vuelve a su interior incómodo y reflexivo, esta vez abandonando el campus.

Su distancia emocional se refleja a través de la óptica.

(Chazelle, 2017)

(Carrax, 2021)

El concepto para el movimiento de cámara es austero. El principal motivo del movimiento será la revelación y el acompañamiento. Siempre en trípode la cámara se moverá para encontrar algo a su arribo, sea por paneos o dollys la cámara acompañará al personaje hacia algo en concreto.

El corto es muy dinámico en cuanto a movimientos. Muchas caminatas con una puesta en escena igual de dinámicas. Para este tipo de caminatas y travellings se utilizará un movimiento Dolly para que la cámara acompañe y abandone.

(Anderson, 2014)

La atmósfera

LOS ESPACIOS

En este corto la atmósfera es principalmente construida por los espacios. Sus dimensiones, sus colores y sus formas son los conductores visuales que sostienen la historia. Esto, se conseguirá a través de los planos abiertos para explorar esta atmósfera y usando la profundidad de campo, en los planos más cerrados, para contrastar sus colores y formas. Durante el inicio del corto la atmósfera será más centrada en el encierro y el interior del personaje, a medida que éste se vaya adaptando a su entorno la atmósfera irá cobrando fuerza sobre él y de cierto modo lo irá absorbiendo.

EL TIEMPO

El tiempo, aunque a priori ajeno a lo visual, es una parte fundamental de la atmósfera. Toda la historia sucede en un mismo día y el paso del tiempo condiciona el desarrollo de la historia. La estética del día al inicio del corto, el atardecer en su clímax y la noche en su resolución no son una coincidencia y condicionarán muchos aspectos visuales y narrativos de la película.

(Linklater, 2013)

(Larraín, 2021)

(Jenkins, 2016)

Ilustración 10 -Propuesta Fotográfica 6-7

LOS COLORES

Los colores se mantendrán entre una paleta de naranjas rojizos y marrones complementado por uno que otro verde. Sin embargo, dependerán mucho de la hora del día. Cada escena será una transición de paleta, no drástica, pero evidente porque cada escena representa una atmósfera distinta, tanto dramática como visualmente. El final nocturno se complementará con una paleta mucho más azulada, contrastando con un atardecer mucho más naranja y unas primeras escenas mucho más cálidas y brillantes. El teatro tendrá su propia aura en temas de color, una paleta mucha más de rojos y marrones que resaltan el encuentro de este romance caduco.

Ilustración 11- Propuesta Fotográfica 7-7

Lista de Planos

Escena	Plano	Int/Ext	Valor de Plano	Ángulo	Objetivo	Movimiento de Cámara	Sonido	Sujeto	Descripción
PU'5	A	Ext.	General		Normal	Estática	Ambiente		Campus, Laguna
	B	Ext.	General		Tele	Estática	Ambiente		Obelisco
	C	Ext.	General		Angular	Estático	Ambiente		Teatro
	D	Ext.	General		Angular	Panorámica	Ambiente		Hall
1	A	Ext.	Plano medio cerrado	Lateral-tres cuartos	Tele	Pluma hacia arriba - Dolly travelling	Ambiente	José	José entra a cuadro y camina mientras lo seguimos.
	B	Ext.	Plano medio cerrado	Primer Plano	Tele	Estático	Diálogo de José	José	José camina mientras habla por teléfono
	C	Ext.	Plano medio cerrado	Nuca	Angular	Tilt	Diálogo José	José	José observa el hall y entra.
2	A	INT	Plano general	Frontal	Angular	Paneo	Ambiente	José	José entra la Hall y va hasta el counter y toma rumbo a la oficina. Se detiene y regresa a ver a la puerta.
	B	INT	Plano medio	Frontal	Normal	Estático	Ambiente	José	José Lee el aviso
	C	INT	Detalle	Frontal picado	Normal	Estático	Ambiente	José	El aviso
	D	INT	Plano general	Lateral - Frontal	Normal	Estática - Paneo escenario - José	Ambiente	José	José va siguiendo la voz y entra al teatro.
	E	INT	Plano Estático	Lateral	Normal	Estático	Ambiente	José	José ve el afiche
3	A	INT	General	Tres cuartos	Angular	Estático. Dolly Panorámico	Monólogo luna	Luna	Luna da su Monólogo, José entra al teatro y a cuadro
	B	INT	Medio	Frontal	Tele	Estático	Monólogo luna	José	José se sienta
	C	INT	General	Nuca	Angular	Estático	Monólogo luna	José - Luna	Luna da su monólogo. El director se levanta y habla con luna
4	A	INT	Medio cerrado	Frontal	Tele	Estático	Monólogo luna	José	José reacciona al monólogo de Luna
	B	INT	Medio abierto	Frontal	Tele	Estático - Seguimiento	Monólogo luna	Luna	Luna da su monólogo.
	C	INT	Primer Plano	Lateral	Tele	Estático	Monólogo luna	José	José reacciona al monólogo de Luna
	D	INT	Medio cerrado	Tres cuartos	Tele	Estático	Ambiente	Luna	Luna Sonríe
	E	INT	Medio cerrado	Tres cuartos	Tele	Estático	Ambiente	José	José Sonríe.
5	A	INT	Plano Medio	Frontal	Normal	Estático	Ambiente	José	José Espera en la oficina, recibe los papeles y se marcha.
	B	INT	Primer Plano	Frontal	Tele	Estático	Diálogo Encargado	José	El encargado le llama la atención a José
6	A	INT	General - Plano medio	Mixto	Normal	Dolly seguimiento	Ambiente	José	José Entra al teatro
	C	INT	Primer Plano	Frontal	Normal	Estático	"Luna"	Luna	Luna Lo mira
	D	INT	Primer Plano	Frontal	Normal	Estático	Ambiente	José	José la mira
7	A	INT	Plano medio cerrado	Frontal	Tele	Dolly Travelling frontal Paneo	Diálogo	José y Luna	Ambos caminan por el hall mientras hablan.
	B	INT	Two-shot	Frontal	Normal	Estático	Diálogo	José y Luna	Ambos se detienen, se miran y terminan continúan diálogo.
	C	INT	Medio	Lateral	Normal	Estático	Diálogo	José y Luna	Ellos hablan
	D	INT	Medio	Lateral	Normal	Estático	Diálogo	José y Luna	Ellos hablan
	E	INT	Plano general	Lateral	Normal	Estático - Paneo	Diálogo	José y Luna	Ellos hablan
8	A	Ext.	Two-shot	General	Angular	Estático	Diálogo	José y Luna	Sentados contemplan el atardecer. (V.O)
	A	Ext.	Plano medio	Lateral	Normal	Estático	Diálogo	José y Luna	El parado y ella entra en cuadro
9	B	Ext.	Plano medio	Frontal - Contraplano	Normal	Estático	Diálogo	José y Luna	Ellos hablan
	C	Ext.	Plano medio cerrado	Lateral	Tele	Estático	Diálogo	José y Luna	Ellos hablan
	D	Ext.	Primer plano	Tres cuartos	Tele	Estático	Diálogo	Luna	Ellos hablan
	A	Ext.	Plano Medio abierto	Lateral	Normal	Dolly travelling Lateral	Ambiente	José	José recorre hasta la salida de la universidad la universidad.
10	B	Ext.	Detalle		Tele	Estática	Vibración	Celular	José mira la llamada entrante.

Ilustración 12 - Lista de Planos

Finalmente, y como una preparación más logística para el rodaje, se realizó un lista de planos. Esta se realizó en base a las propuestas previas y a la visión del director con respecto a la cámara como un aporte narrativo en cada momento de historia. En este documento se incluyó la escena, el tipo de planos y sus respectivos ángulos, el lente a usar, el movimiento de cámara y una breve descripción de lo que sucedería en acción y sería lo que cubre la cámara. Esto, a su vez, es un apoyo para la realización de un plan de rodaje donde se determine que planos se rodarán en qué momento para cubrir en cámara la totalidad del cortometraje de una manera eficiente.

3. EL RODAJE

Ilustración 13- Claqueta de Rodaje

El rodaje, repleto de estrés y ansiedad, fue un momento de coalición y creación. Todas las cabezas creativas de los diferentes departamentos se juntan para, por fin, materializar lo que se había venido trabajando. Todo en set fue armónico, el flujo de trabajo se dio con mucha naturalidad y, más allá de cualquier imprevisto de rodaje, no existió ningún contratiempo que agrave la logística.

Estar en set es estar en el lugar más puro de creación y eso se va sintiendo con toda la presión que ejerce el ambiente. Todos tienen una función única de la cual el rodaje depende. Un rodaje tiene que pensarse como un trabajo en equipo con las piezas contadas, un gran mueble de muchos soportes pero que si uno falla todo se desestabiliza. Así fue la dinámica de rodaje, los dos primeros días fueron los más agotadores, al tercer día el equipo se fue reduciendo más funciones tenían que ser ocupada por menos personas. Nada que no haya sido solucionable entre todo el equipo.

Ilustración 14 - El Equipo de Sonido listo para rodar

Ilustración 15 - El Director y la Directora de Fotografía cuadrando un plano

El encabezar una labor tan grande como la de la creación es sin dudas un reto a tomar y a superar. La experiencia de ser director es estar pensando constantemente en todo lo que constituye la historia. Cómo se está viendo la película, se está contando como se supone debería ser; ser director es responder las dudas propias y las de todos los miembros del equipo. Ser director es saberlo todo, o al menos pretenderlo.

Ilustración 16 - La actriz preparando su escena

Ilustración 17- El director dando indicaciones a la actriz

4. CONCLUSIONES

La producción audiovisual es un camino de muchos retos, todas sus etapas representan la constancia de un grupo de trabajo y consolidar un proyecto es un logro colectivo muy importante. Cada etapa de este proyecto representó un obstáculo tanto en lo personal como en lo colectivo, la resolución de problemas y el manejo de las sensaciones que esto produce son habilidades que se van forjando a lo largo de todo el proceso. Es un camino largo pero que vale la pena.

Desde la preproducción el proyecto fue más retador de lo esperado, el guion se llevó la mayoría del tiempo del desarrollo con una demanda de trabajo muy importante. Todo esto, a la par de ir preparando logística y conceptualmente lo que el cortometraje sería. Para el momento del rodaje todo estuvo a punto, a pesar de esto un buen grupo no se sentía preparado. Después de todo el rodaje es el mal más necesario en el cine y como tal fluyó, se resolvió y el material que resultó de todo eso es lo que se presenta a continuación. La postproducción ya surgió como una consecuencia natural de todo el proceso, igual de demandante, pero más apresurada, fue el barniz que culminó todo este proyecto.

Un proceso lleno de complicaciones, pero gratificante al final del día. Eso es hacer cine. A pesar de que el tiempo pudo ser mejor distribuido a lo largo de todas las etapas, se cumplió con todo y el proyecto hoy está finalizado. El resultado final es una muestra de todo lo sucedido, desde las motivaciones hasta las frustraciones, pero sobre todo, el esfuerzo. Evidentemente, el proceso pudo ser más dinámico enfocado a un concepto más trabajado que

luzca en el producto final, no obstante el resultado más valioso de todo este proceso es la experiencia que marca en cada uno de los que formaron parte de este equipo.

REFERENCIAS

- Anderson, W. (Director). (2014). *El gran hotel Budapest* [Film]. Fox Serachlight Pictures, Indian Paintbrush, Studio Babelsberg, American Empirical Pictures, TSG Entertainment.
- Carax, L. (Director). (2021). *Annette* [Film]. CG Cinéma.
- Chazelle, D. (Director). (2016). *La la land* [Film]. Summit Entertainment, Black Label Media, TIK Films, Impostor Pictures, Gilbert Films, Marc Platt Productions.
- Coppola, F. (Director). (1983). *The Outsiders* [Film]. Zoetrope Studios, AMLF.
- Jenkins, B. (Director). (2021). *Moonlight* [Film]. A24. PASTEL, Plan B Entertainment.
- Jonze, S. (Director). (2013). *Her* [Film]. Annapurna pictures, Stage 6 Films.
- Larraín, P. (Director). (2021). *Spencer* [Film]. Shoebox Films, Komplizen Film, FilmNation Entertainment.
- Linklater, R. (Director). (2013). *Before midnight* [Film]. Faliero House Productions, Venture Forth, Castle Rock Entertainment, Detour Filmproduction.
- Vaughn, M. (Director). (2010). *Kick-Ass* [Film]. Plan B Entertainment, Marv Films, Plan B Entertainment, DMG Entertainment.

ANEXO A: CASTING PAREJAS

<https://youtu.be/WH3XgzD-36I>

ANEXO B: CASTING FINAL

<https://youtu.be/IP2hxxWJhvo>

<https://youtu.be/XdFqx6t5u9Y>

ANEXO C: PROYECTO FINAL

<https://youtu.be/K9Bf79BxrW8>