

UAI **Universidad Abierta
Interamericana**

**Facultad de Ciencias de la Comunicación
Lic. En Producción y Realización Audiovisual**

LOS CREADORES

**Trabajo de Tesis
Julieta Weller**

2016

ÍNDICE.

<u>ÍNDICE.....</u>	<u>0</u>
<u>FICHA TÉCNICA.</u>	<u>4</u>
<u>STORYLINE.....</u>	<u>5</u>
<u>FORMATO.....</u>	<u>5</u>
<u>SINOPSIS.</u>	<u>6</u>
<u>MOTIVACIÓN.</u>	<u>7</u>
<u>PROPUESTA ESTÉTICA.....</u>	<u>9</u>
JAMÁS ESCRITO.....	9
LA COSTURERA.....	14
ROMANCE.....	18
SR. WOOD.....	20
REFLEXIONES.....	22
CUENTACUENTOS.....	24
<u>JAMÁS ESCRITO.....</u>	<u>25</u>
GUION.....	25
PERSONAJES.....	26
CASTING.....	26
LOCACIÓN.....	27
GUIÓN TÉCNICO.....	28
<u>AUTOMÁTICA.....</u>	<u>29</u>
GUION.....	29
PERSONAJE.....	30
CASTING.....	30
LOCACIÓN.....	31
GUIÓN TÉCNICO.....	32
<u>LA COSTURERA.....</u>	<u>33</u>
GUION.....	33
PERSONAJE.....	34
CASTING.....	34
LOCACIÓN.....	34
GUIÓN TÉCNICO.....	35

<u>ROMANCE.</u>	36
GUION.	36
PERSONAJE.	37
CASTING.	37
LOCACIÓN.	38
GUION TÉCNICO.	39
<u>SR. WOOD.</u>	40
GUION.	40
PERSONAJE.	41
CASTING.	41
LOCACIÓN.	42
GUION TÉCNICO.	43
<u>REFLEXIONES.</u>	44
GUION.	44
PERSONAJE.	45
CASTING.	45
LOCACIÓN.	46
GUION TÉCNICO.	47
<u>CUENTACUENTOS.</u>	48
GUION.	48
PERSONAJES.	49
CASTING.	49
LOCACIÓN.	50
GUION TÉCNICO.	51
<u>PRESUPUESTO.</u>	52
PLAN ECONÓMICO.	52
<u>CRONOGRAMA DE TAREAS.</u>	53
<u>ANEXO: INFORME INDIVIDUAL DE ROL.</u>	54
ROL ELEGIDO: DIRECCIÓN.	54
INTRODUCCIÓN.	54
FUNDAMENTACIÓN.	54
METODOLOGÍA DE TRABAJO.	55
SR. WOOD.	58
CONCLUSIÓN.	58
BIBLIOGRAFÍA.	59

FICHA TÉCNICA.

Título: Los creadores

Año: 2014/15

Género: Realismo mágico/drama

Duración: 10 minutos aprox.

Producción: Carolina Medina

Guión y dirección: Julieta Weller

Dirección de fotografía: Mariano Massi Abdalla

Dirección de arte: Amarú De Luca Maye

Elenco: Mirko Buchín, Joaquín García, Sol Duarte, Navier Bordi, Emilia Funes, Florencia Gaetán, Mariano Oviedo, Mercedes Coronel y Claudio Furnari

STORYLINE.

Una escritora ha montado para seis de sus personajes universos en los que éstos se relacionan de manera enfermiza con las creaciones que ellos mismos han de realizar, de igual manera que su autora al darles vida.

FORMATO.

“Los creadores” es una serie de micro relatos de ficción con una duración aproximada de 1 minuto por cortometraje, realizada en soporte digital y destinada a ser exhibida en la web y en festivales tanto en forma de un montaje único como fragmentada en sus siete capítulos.

Esta serie está orientada principalmente a un público de entre 16 y 35 años con conocimientos básicos en alguna rama de las ciencias sociales, como ser la psicología, sociología, etc., y/o en artes, dado que el género y la forma narrativa de estas historias resultarían complejos para niños y poco atractivos para quienes tengan mayor información en estos campos o nulo interés por ellos.

SINOPSIS.

Una escritora, resentida por las falsas expectativas generadas por las historias que ha leído en su niñez, ha decidido narrar las desdichas y trastornos de una serie de personajes de su propia invención exponiendo los momentos más íntimos y privados que comparten con lo que ellos mismos a su vez han creado. En cada capítulo un nuevo personaje es mostrado mediante un fragmento breve y representativo de su vida y sus secretos más personales.

1. Jamás escrito: A un guionista uno de sus personajes le ha dicho que no confía en la gente que duerme pero no recuerda por qué, y ha sonado tan convincente que el hombre aguarda sin pegar un ojo hasta que el personaje diga sus motivos.
2. Automática: Un científico que ha perdido al amor de su vida construye una autómatas que recrea las últimas palabras de la mujer y luego se descompone. Su eterno remordimiento lleva a que la repare una y otra vez, justificando su propia existencia en el intento de recuperarla.
3. La costurera: Una costurera es perseguida y atrapada por la prenda que desea confeccionar.
4. Romance: Una panadera crea el bollo de pan que considera perfecto e inventa una historia de amor con él, la cual alcanza un trágico final cuando éste se endurece y llena de moho.
5. Sr. Wood: Un carpintero solitario ha dejado de armar muebles y ahora sólo se dedica a fabricar las partes de su cuerpo que faltan.
6. Reflexiones: Un vidriero de aspecto desagradable logra armar un espejo en el cual se ve tal como desearía ser.
7. Cuentacuentos: La escritora que creó los personajes de los capítulos anteriores se dirige a ellos para contarles su propia historia.

MOTIVACIÓN.

Dado que “Los creadores” se entiende tanto en conjunto como fragmentada en capítulos, es también de esa manera que se hablará de lo que motivó su realización, empezando por lo general y luego hablando sobre cada cortometraje en particular.

Desde un principio el tema de la serie es movilizado por mis propias experiencias y observaciones hacia mis compañeros sobre la relación entre los autores y sus obras, sobre como una persona le cuenta a un objeto o a algo abstracto cosas que no le contaría explícitamente a otro ser humano y el apego que esto genera hacia dicho objeto u abstracción. Sin embargo, con el avance del proyecto se suman a este primero otros dos motores: el deseo de retratar personajes con un trasfondo complejo y ampliamente desarrollado y el desafío de realizar esto en tan sólo un breve fragmento de su vida cotidiana, lo cual inicialmente fue forzado por el formato elegido y más tarde se convirtió en algo que agregaba complejidad a la narración.

La elección de realizar una serie de cortometrajes se debe a que buscaba desempeñarme en el rol de dirección, que hasta el momento había experimentado una única vez, de forma tal que pudiera poner a prueba los conocimientos adquiridos en el campo y mi capacidad de contar historias de manera breve y concisa y de manejar diferentes niveles de complejidad en los rodajes: con más o menos equipo técnico, mayor o menor despliegue de arte e iluminación, etc. Es también por esto que opté por historias con pocos personajes, ya que de esta manera podría dedicarle el debido tiempo a cada actor y correspondiente personaje y aprender de la experiencia para más adelante en mi carrera poder dirigir grupos más grandes sin mayores complicaciones.

1. Jamás escrito: Originalmente pensado en inglés como “Unwritten nightmares”, este cortometraje surge de un sueño y es puntapié para trabajar bajo la premisa de que los autores damos a nuestras creaciones la habilidad de manipularnos, distorsionar nuestra percepción del tiempo y el espacio y les atribuimos la capacidad de explicar qué sentimos inventando motivos para sus acciones y luego haciéndolos propios. Es por eso que este guionista espera pacientemente a que su personaje le dé una razón para no confiar en quien no duerme que sea tan fuerte como para justificar su propia falta de sueño. He llamado a esto “el discurso de los personajes malvados” debido a la victimización que sugiere del autor.
2. Automática: La unión entre ciencia ficción y drama me ha parecido fascinante desde el inicio de mis estudios, por lo que esta me pareció una oportunidad trabajar sobre esta relación. La trama de este corto está basada en la película Solaris, por la cual siento gran admiración y en la que el protagonista evoca permanentemente a su pareja esforzándose por mantenerla cerca suyo. Creo firmemente que, como este personaje, todos en algún momento deseamos

que algo o alguien de nuestro pasado vuelva y al momento de escribir los guiones de Los Creadores me encontraba en una situación así.

3. La costurera: Esta historia es motivada por tres factores: la búsqueda de una estética con colores fuertes en espacios abiertos, el interés por mostrar en tan poco tiempo el avance de una crisis hasta su final (lo cual en los cortos que le anteceden no se ve) y un afán puntual por rodar en una locación de bosque. Se encuentra tercero en la serie como continuación de la persecución de la obra hacia al autor para causarle sufrimiento, en ésta oportunidad dando cuerpo al universo que existe dentro de la mente de la protagonista en vez de mostrar lo que sucede desde el exterior.
4. Romance: A diferencia del científico, la panadera llena el vacío que la soledad le provoca cocinando desde cero a su amor.

La estética de este cortometraje, así como lo absurdo de su trama, surge de mi rechazo por el romanticismo exagerado y lo ingenuo de las historias de amor generalmente pensadas para niñas y mujeres.

5. Sr. Wood: En un principio este personaje fabricaba con madera a su familia para sentirse completo, pero en el desarrollo de su historia decidí que prefería mostrar un hombre que busca sentirse completo en sí mismo y no gracias a su compañía. Este es el personaje más digno de toda la serie, que aunque haya dejado de lado cosas de su pasado y tenga cicatrices decide ser él mismo lo más importante de su vida. Considero al señor Wood una evolución favorable del científico que añora lo que ha perdido y de la panadera que sueña con el amor y compañía perfectos y por esto pertenecen a la misma serie.
6. Reflexiones: Continuando con lo planteado por Sr. Wood, reflexiones trata la identidad pero desde la imagen: el vidriero está completo pero no es como se ve su cuerpo y por esto trata de modificarlo para verse como se siente. Un personaje que se esconde trabajando solo y de noche pero que se obliga a verse en montones de espejos mientras construye una imagen de sí mismo que le resulte agradable me parece que debe formar parte de este grupo y es un desafío importante en cuanto a la dirección de actores y de los equipos de fotografía, arte y maquillaje.
7. Cuentacuentos: Desde lo personal considero a este el corto que supone el mayor esfuerzo puesto que, si bien es el más simple técnicamente, es el más personal de todos y el que más trabajo actoral requiere. Siendo yo misma la creadora de todos los personajes de la serie, es el momento de crear un personaje para mi rol que me resulte convincente y acorde a los demás y que de cuerpo y un cierre a la serie como tal.

PROPUESTA ESTÉTICA.

Los siete cortometrajes exteriorizan los procesos internos de sus personajes a la hora de construir algo y es eso lo que refleja su estética, mostrándose cada uno completamente diferente del anterior pero manteniendo como línea general lo surrealista.

Si bien los elementos de arte y las paletas de colores a utilizar tienen un papel fundamental en la recreación de los distintos universos, también la iluminación y el diseño de sonido contribuyen dando la sensación de espacio dentro o fuera de las mentes de los personajes y tienen ambos un importante uso narrativo.

Jamás escrito.

El protagonista de este cortometraje se encuentra influenciado por el personaje que escribe al punto de perder conciencia sobre el mundo real, por lo que se muestra la falta de barreras entre el mundo interno del personaje y el exterior. Esto permite que ambos compartan el espacio pero el guionista, de carne y hueso, envejezca mientras su creación se mantiene inmune al paso del tiempo.

Para dar la sensación de paso del tiempo, desde el área de arte, se ambientará la locación como si el momento en que quedaron varados los personajes fuera alrededor de los años 80, utilizando elementos y vestuarios de una estética propia de la época en tonos tierra y verdes apagados que hagan parecer gastados a los mismos. Además se utilizarán escombros y telarañas para enfatizar la idea de que nadie ha entrado al lugar.

Desde la fotografía se trabajará emulando luz natural producto de una rotura en el techo, recreada desde por el equipo de arte, y de una ventana. Como refuerzo a la mezcla entre el imaginario del protagonista y el mundo real, se añadirá una lámpara encendida a pesar de los años transcurridos en la historia sobre el escritorio del escritor.

El sonido para este cortometraje también hará referencia a la alienación que sufre el protagonista, por lo que los ruidos serán distantes y graves y toda la historia será atravesada por el sonido vibrante del ventilador.

Referencias visuales:

(The Number 23 – 2007)

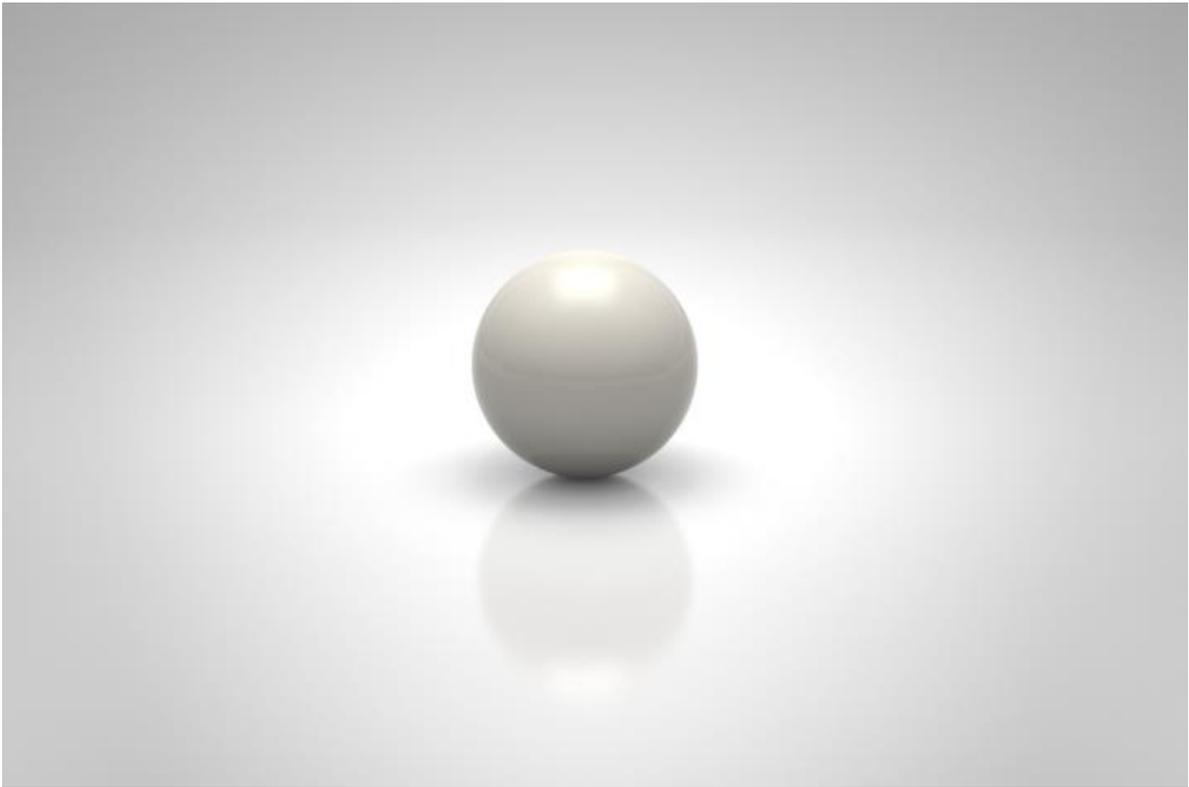
Automática.

Esta historia se desarrolla en un espacio completamente blanco en el cual no pueden distinguirse claramente pisos ni paredes o la distancia a los mismos, representando la pérdida de noción temporal y espacial que experimenta el protagonista. Reforzando esto, la habitación cuenta únicamente con los elementos mínimos que necesita para realizar su repetitiva labor, también poco coloridos.

La iluminación de tonalidad verde azulada imita la luz fluorescente para dar una sensación de malestar y enfatizar los rasgos y cansancio del personaje.

Referencias visuales:

Personajes.

Científico: Es un hombre de alrededor de 35 años de cabello muy corto. Tiene grandes bolsas en los ojos que se acentúan con el tono de la luz. Su vestimenta se pierde con el fondo.

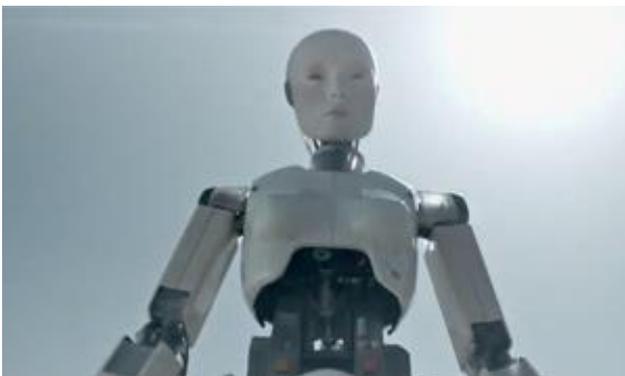
Referencia:

(Repo men - 2010)

Autómata: Se tomará únicamente la parte del torso, cabeza y brazos, quedando el resto del cuerpo de la actriz tapado por la mesada de trabajo del científico.

Buscando ocultar las imperfecciones de la piel de la actriz y generar la ilusión de relieves producto de la unión de las partes. La vestimenta sería de un tono claro similar a la piel de la actriz y en el vientre llevaría la apertura en sobre la que trabaja el científico.

(Autómata – 2014)

La costurera.

Para este cortometraje se pretende lograr una atmosfera de pesadilla y fantasía que reflejen la desesperación de la protagonista al no poder escapar de su trabajo y es por eso que se representará esta persecución imaginaria en un espacio boscoso y vasto.

Se utilizará además cambios de ritmo en los movimientos del personaje y la tela, tanto en sus acciones como con el uso de cámaras lentas, emulando la ejecución de una coreografía.

Los colores predominantes serán el verde de la locación y el rojo intenso, aunque translúcido, de la tela, opacando la vestimenta sencilla y poco llamativa del personaje.

En cuanto a la iluminación se aprovechará la luz natural para generar marcados contraluces y las luces principales serán suaves provocando que el personaje no se destaque de los fondos si no por la profundidad de campo y los mencionados contraluces. Para la escena en la que el personaje aparece muerto se buscará acentuar su palidez y el rocío que ha caído sobre el cuerpo con una iluminación principalmente lateral que simule el amanecer.

El sonido será reemplazado por música compuesta para este cortometraje, la cual emulará los sonidos propios de la máquina de coser y el ambiente y acompañará los cambios de ritmo en la narración.

Referencias visuales:

(Twin Peaks – 1990/1)

Personajes:

Costurera: Es una mujer joven, que no llega a los 30 años de edad. Su rostro denota cansancio y su palidez la escasa exposición al sol. Tiene ojos claros que contrastan con el color de la tela que cose.

Su vestimenta es holgada y de colores casi tan pálidos y desgastados como ella. Lleva el cabello suelto, largo y lacio. Tiene las uñas sucias en todo momento.

Romance.

Este cortometraje se desarrolla íntegramente en una cocina de panadería pequeña, con una ventana de la cual se filtra la única luz cálida del ambiente y se mezcla con la luz fluorescente del interior y nos mantiene informados sobre el tiempo que ha transcurrido.

Los colores a utilizar son tonos pasteles claros, especialmente verdes y rosados, tanto en el decorado como en el vestuario y maquillaje de la protagonista.

El ventilador constantemente prendido genera un ambiente cerrado y opresivo con su sonido (similar al que aparece previamente en “Jamás escrito”) y con las nubes de harina que levanta, lo cual se ve opacado solamente durante el almuerzo.

En cuanto a la iluminación, además de la utilización de las mencionadas temperaturas color de las fuentes de luz, se trabajará con extrema prolijidad y priorizando la armonía de la imagen. No habrá marcadas sombras y el personaje principal estará siempre iluminado y separado del fondo.

Referencias visuales:

(Videoclip “Cups” de Anna Kendrick)

(Grand Hotel Budapest – 2014)

Personaje:

Panadera: Una mujer joven (+-23) de contextura levemente robusta.

Lleva una vestimenta de estilo *vintage* con los colores pasteles mencionados en la propuesta general. Se trabajará sobre un maquillaje suave que se volverá más intenso para el segundo día. También se tendrá en cuenta la transpiración que motiva la presencia del ventilador.

Referencias visuales:

Sr. Wood.

Esta historia transcurre en la carpintería del protagonista, de aspecto tan rústico como el suyo propio.

La iluminación será escasa y constará de una luz de base para el fondo y una luz lateral como principal de una temperatura más cálida que la de base, esto permitirá revelar de a poco al personaje y con él lo que le ha ocurrido en el rostro y la pierna.

La escenografía será dispuesta por la locación y se agregarán partes de maniqués y prótesis para dejar sentado que el personaje se dedica a fabricar este tipo de productos. Los colores predominantes serán los tonos marrones y ocres propios de la madera. Para la escena final se pondrán muebles también de madera con un televisor pequeño.

Las prótesis realizadas por el carpintero, si bien son rústicas como su material, presentan diseños peculiares.

Personaje:

Carpintero: Es un hombre de aspecto tosco y hombros anchos, con rasgos marcados que lleva en su rostro una máscara que cubre la mitad de su rostro y un parche tapando el ojo del mismo lado que la máscara y que ha perdido una de sus piernas.

Referencias visuales:

(Sin City – 1992)

Reflexiones.

El vidriero es un personaje feo y retraído, por lo que trabaja de noche mientras no hay gente en las calles ni posibles clientes y en penumbras para evitar ver su reflejo en los múltiples espejos de su local. Para lograr esto la iluminación principal provendrá de un ventanal y emulará la luz de la calle en la noche, siendo las reflexiones de esta misma luz las que permitan ver el rostro del personaje.

Dado que el personaje se refleja diferente en los espejos del local y en el que está armando, se buscará utilizar planos que muestren esta diferencia.

Referencias visuales:

Personaje:

Un hombre de rasgos grandes y marcados, en un principio despeinado y desprolijo y hacia el final del corto más relajado, bien peinado y vestido de gala únicamente hasta donde su espejo logra reflejar.

Referencias visuales:

Cuentacuentos.

Dado que este cortometraje es un monólogo de la escritora de las historias vistas anteriormente y se desarrolla íntegramente en los restos de su oficina, la variación de planos así como la iluminación será escasa e incluirá imágenes que en la versión extendida de “Los creadores” unirán en el montaje a los distintos cortometrajes.

Los tonos utilizados serán oscuros, entre negros, grises y verdes oscuros del musgo en la pared.

Personaje:

Una mujer joven pero desgastada, de profundas ojeras tan negras como su vestuario, con el cabello despeinado.

Referencia visual:

JAMÁS ESCRITO.

Guion.

1 INT. NOCHE - BIBLIOTECA - ESCRITOR - PERSONAJE

Un hombre está sentado entre telarañas frente a un escritorio con una máquina de escribir sobre él. El título de su obra es "The sleepers" y la indicación de la primer escena y un diálogo escritos.

Parece que el hombre no se ha movido de su posición en años y ha envejecido así. Tiene la mirada perdida y oscila en su lugar muy levemente, casi cabeceando.

ESCRITOR (OFF)

(Con voz ronca)

Quiero dormir. Necesito dormir, pero ese personaje dijo que no confía en la gente que duerme. No se acuerda de por qué, pero estaba tan convencido de lo que decía que decidí no volver a dormir hasta que lo recuerde.

Detrás del escritor, su personaje (de unos veintitantos años, con barba desprolija y campera de cuero) fuma un cigarrillo y juega con una pequeña pelota, despreocupado, recostado en un sillón cubierto de telarañas, como el resto de la habitación. El personaje tiene, al igual que el escritor, unas marcadas ojeras.

Personajes.

Guionista.

Se trata de un hombre de edad avanzada (82 años) que ha dejado toda su vida en suspenso hasta tanto su personaje le responda y espera encontrar en esta respuesta algo que justifique sus horas de insomnio postrado en su silla de escritorio.

Personaje.

Es un joven rebelde, de unos veintitantos años, que padece de insomnio. En su historia, se encuentra aún en la escuela secundaria y su familia le ha echado de su casa, por lo que prefiere una eternidad de descanso y burla a su creador a volver a su espacio y tiempo para enfrentar lo que estos le deparan.

Casting.

Mirko Buchín (Guionista)

Joaquín García (Personaje)

Locación.

Guión técnico.

#1. JAMÁS ESCRITO					
ESC	PLANO	VALOR DE PLANO	PERSONAJES	DESCRIPCIÓN	AUDIO
1	1	PRIMER PLANO ESCRITOR	ESCRITOR	ZOOM LENTO HACIA ATRÁS	
	2	DETALLE ROTURA TECHO	-	CINTAS ATADAS. VENT ENGRANADO	
	3	DETALLE VENTILADOR	-	POLVO TYNDAL	VOZ EN OFF ESCRITOR: Quiero dormir. Necesito dormir, pero ese personaje dijo que no confía en la gente que duerme. No se acuerda de por qué, pero estaba tan convencido de lo que decía que decidí no volver a dormir hasta que lo recuerde.
	4	DETALLE LIBROS	-		
	5	DETALLE GOTERA DESDE ESCRITORIO	ESCRITOR	MOV. DEL ESCRITORIO AL PISO/PIES DEL ESCRITOR	
	6	DETALLE TELARAÑA	-	HUMEDAD EN PARED	
	7	DETALLE MANO	ESCRITOR	PASA ARAÑA POR DELANTE/CRUJIDO MANOS	
	8	DETALLE MANO	PERSONAJE	JUEGA CON PELOTITA	
	9	DETALLE TELARAÑAS HOMBRO	ESCRITOR	MOV. DE CUELLO A HOMBRO	
	10	DETALLE BOCA ESCRITOR	ESCRITOR	CABECEO	
	11	DETALLE MÁQUINA DE ESCRIBIR	-	"THE SLEEPERS"	
	12	ENTERO ESCRITOR	ESC/PER	MOV. HASTA VER PJE	
	13	DETALLE BOCA PERSONAJE	PERSONAJE	MEDIA SONRISA	
	14	MEDIO PERSONAJE	PERSONAJE	JUEGA CON PELOTITA	

AUTOMÁTICA

Guion.

INT. LABORATORIO - CIENTÍFICO - AUTÓMATA

En una habitación blanca, amplia y vacía, un hombre de guardapolvos blanco trabaja con pinzas y cinta aisladora.

Junto a él y la mesa de trabajo hay una mesa auxiliar más pequeña con herramientas y una fotografía en la cual se encuentran abrazados y sonrientes el hombre y una mujer de edad similar. La fotografía es el único elemento con colores brillantes en el lugar. En ella ambos llevan anillos de casados. Es evidente que quien tomó la imagen es el propio científico, se trata de un autorretrato.

El objeto en el cual trabaja el científico es de aspecto muy similar al torso y rostro de la mujer de la foto.

El hombre finalmente termina y enciende su creación. Ésta levanta la cabeza y lo mira simulando cariño y tristeza con los ojos. Levanta un brazo y acaricia la mejilla de su creador.

AUTÓMATA

Mi amor, cuando termines, ¿me prometés que vamos juntos a elegir las flores?

La autómata sonríe. Los ojos del científico se llenan de lágrimas mientras asiente con la cabeza.

Salen chispas del robot y se apaga. Llorando tendido sobre obra el hombre comienza a arreglarla nuevamente.

Personaje.

Científico.

Al poco tiempo de casarse, este hombre (30) perdió a su esposa en un accidente que sufrió en una oportunidad en la que él no pudo acompañarla por cuestiones laborales y es este el motivo por el cual el remordimiento no lo deja salir adelante y quiere a cualquier precio volver a tener al amor de su vida.

Casting.

Navier Bordi (Científico)

Sol Jazmín Duarte (Autómata)

Locación.

Centro Cultural Fontanarrosa.

Guion técnico.

#2. AUTOMÁTICA										
E	LOC	INT/EXT	DÍA/NOCHE	Nº PLANO	VALOR DE PLANO	MOVIMIENTOS	PERSONAJES	DESCRIPCIÓN	AUDIO	NOTAS
1	LAB	INT	-	1	GENERAL	TRAVELLING LENTO DE COSTADO	CIENTÍFICO AUTÓMATA	PLANO DE SITUACIÓN		Desde ventiliz.
				2	PRIMER PLANO/ MEDIO PECHO	TRAVELLING LENTO DE COSTADO	CIENTÍFICO	ESTÁ CONCENTRADO EN LA REPARACIÓN	PINZAS	
				3	PRIMER PLANO/ MEDIO PECHO	TRAVELLING LENTO DE COSTADO (CONTRAPLANO DEL ANTERIOR)	AUTÓMATA	TIENE LA MIRADA PERDIDA (Está apagada)	PINZAS	
				4	DETALLE FOTO		AMBOS	SE REFLEJA EN EL PORTARRETRATOS EL CIENTÍFICO TRABAJANDO	PINZAS	
				5	DETALLE ARREGLO	TRAVELLING LENTO	AMBOS	SE DESCUBRE LO QUE ESTÁ ARREGLANDO. LO TERMINA.	PINZAS	Se ven más las pinzas que los circuitos, pero se comprende que es un robot.
				6	DETALLE A 1º PLANO	TILT/TRAVELLING VERTICAL	AUTÓMATA	DESDE LA BASE HASTA UN 1º PLANO	PINZAS	
				7	DETALLE A 1º PLANO	TILT/TRAVELLING VERTICAL	CIENTÍFICO	DESDE LA CINTURA HASTA 1º PLANO.	RUIDO ENCENDIDO AUTÓMATA	
				8	PRIMER PLANO C/REF CIENTÍFICO	-	AMBOS	ACARICIA LA MEJILLA DEL CIENTIFICO, DICE SU DIÁLOGO Y SE AVERÍA	CHISPAS. APAGADO	Se intercalan en montaje.
				9	PRIMER PLANO C/REF AUTÓMATA	-	AMBOS	CONTRAPLANO DEL 8. SE VE LA CARICIA Y EL LLANTO DEL CIENTÍFICO. VUELVE A TRABAJAR		
				10	CONJUNTO A GRAL.	TRAVELLING LENTO HACIA ATRÁS	AMBOS	EL CIENTÍFICO ARREGLA LA AUTÓMATA	PINZAS	Puede hacerse junto con el 9 o el 8.

LA COSTURERA.

Guion.

1 INT. DÍA - BOSQUE - COSTURERA

Una mujer joven, con vestimenta humilde, cose una tela roja translúcida aprovechando la luz que se cuela entre las ramas de los árboles. Se la ve agotada y transpirada, como si llevara horas cociendo.

2 EXT. DÍA - BOSQUE - COSTURERA

La mujer de la escena anterior corre desesperada y por momentos camina cansada, preocupada como si la persiguieran.

La tela que cocía aparece en varios de los lugares por los que la mujer corre.

3 EXT. AMANECER - BOSQUE - COSTURERA

La mujer fue ahorcada con las telas que cocía y envuelta con ellas. Tiene un nudo de tela alrededor del cuello y la cubre el rocío de la mañana. No puede distinguirse si se ha ahorcado ella misma o si alguien más lo hizo.

Personaje.

Costurera.

Es una mujer (25) que trabaja en una fábrica textil y sufre una gran presión por su situación laboral, hasta que ésta termina por abstraerla de la realidad de forma que su cuerpo sigue cociendo en la fábrica pero no así su mente.

Casting.

Emilia Funes (Costurera)

Locación.

Bosque de los Constituyentes.

Guion técnico.

#3. LA COSTURERA									
ESC	LOCACIÓN	INT/EXT	DÍA/NOCHE	Nº PLANO	VALOR DE PLANO	MOVIMIENTOS	PERSONAJES	DESCRIPCIÓN	AUDIO
1	BOSQUE	EXT	DÍA	1	PRIMER PLANO	-	COSTURERA	COSIENDO	
				2	GENERAL	-	COSTURERA	DESDE LEJOS, SE VE LA ESCENA COMPLETA	
					DETALLE TELA	TILT/FIJO		TEXTURA DE LA TELA	
				4	DETALLE COSTURA	-	COSTURERA	LA AGUJADE LA MÁQUINA MIENTRAS COSE	MÁQUINA
				5	DETALLE FRENTE	-	COSTURERA	TRANSPIRACIÓN, SE SECA CON UNA MANO	
2	BOSQUE	EXT	DÍA	1	PRIMER PLANO	SEGUIMIENTO	COSTURERA	PERSECUCIÓN	
				2	DETALLE MANO		COSTURERA	PASA POR UN ÁRBOL, APOYA LA MANO Y SIGUE	
				3	DETALLE PIES	FIJO/SEGUIMIENTO	COSTURERA	CORRIDA (Pies en punta)	
				4	ENTERO REFLEJO	FIJO/SEGUIMIENTO	COSTURERA	MIRA ASUSTADA, CAMINA Y SE REFLEJA EN UN ESPEJO DE AGUA.	
				5	ENTERO			TELA COLGADA DE UN ÁRBOL	
				6	ENTERO		COSTURERA	DESCANSANDO ESCONDIDA	
				7	ENTERO	FIJO/SEGUIMIENTO	COSTURERA	SE METE ENTRE ÁRBOLES. DA VUELTAS, GIROS.	
				8	MEDIO	FIJO/SEGUIMIENTO	COSTURERA		
				9	DETALLE TELA	FIJO/SEGUIMIENTO		LA TELA SE ARRASTRA POR EL SUELO	
				10	ENTERO	FIJO/SEGUIMIENTO		LA TELA SE MUEVE ENTRE LOS ÁRBOLES	
3	BOSQUE	EXT	AMANECER	1	DETALLE PIES A PRIMER PLANO	PANEO	COSTURERA	SE MUESTRA EL CUERPO ENTERO DE LA COSTURERA AHORCADA	

Romance.

Guion.

INT. AMANECER - COCINA - PANADERA

Una mujer de contextura robusta con delantal y redecilla de cocina, transpirada y manchada de harina, amasa pan con empeño. Un ventilador de pie metálico hace volar la harina de la mesada y el pelo de la panadera aliviando el calor pero a la vez estorbando.

Al terminar y meter el pan en el horno espera frente a él tomando agua. El ventilador esta acomodado para refrescar a la panadera. Ella se muestra impaciente mientras el tiempo pasa y el sol inunda la habitación.

Saca la bandeja del horno y con cuidado la apoya en la mesada, mira un bollo y se puede ver el amor en los ojos de la panadera. Lo aparta del resto y lo mira de reojo y sonriente mientras termina sus actividades.

INT. MEDIODÍA - COCINA - PANADERA

Prepara una mesa pequeña a un costado para dos personas y sienta al bollo sobre almohadones frete a ella. Coquetean.

Antes de irse al terminar su turno la panadera se despide y deja al bollo tapado con un repasador sobre la mesada.

INT. AMANECER - COCINA - PANADERA

Todavía esta oscuro y la panadera llega a la panadería con un piloto de lluvia mojado. Enciende la luz apurada y se acerca a donde había dejado el bollo. Se asusta al ver que hay una gotera sobre él y saca el repasador. Se pone muy triste al ver que durante la noche se llenó de moho debido a la humedad. Con lágrimas en los ojos lo tira y comienza sus labores diarias mucho menos animada que la mañana anterior.

El sonido del ventilador y la harina que levanta ensordecen y nublan la escena.

Personaje.

Panadera.

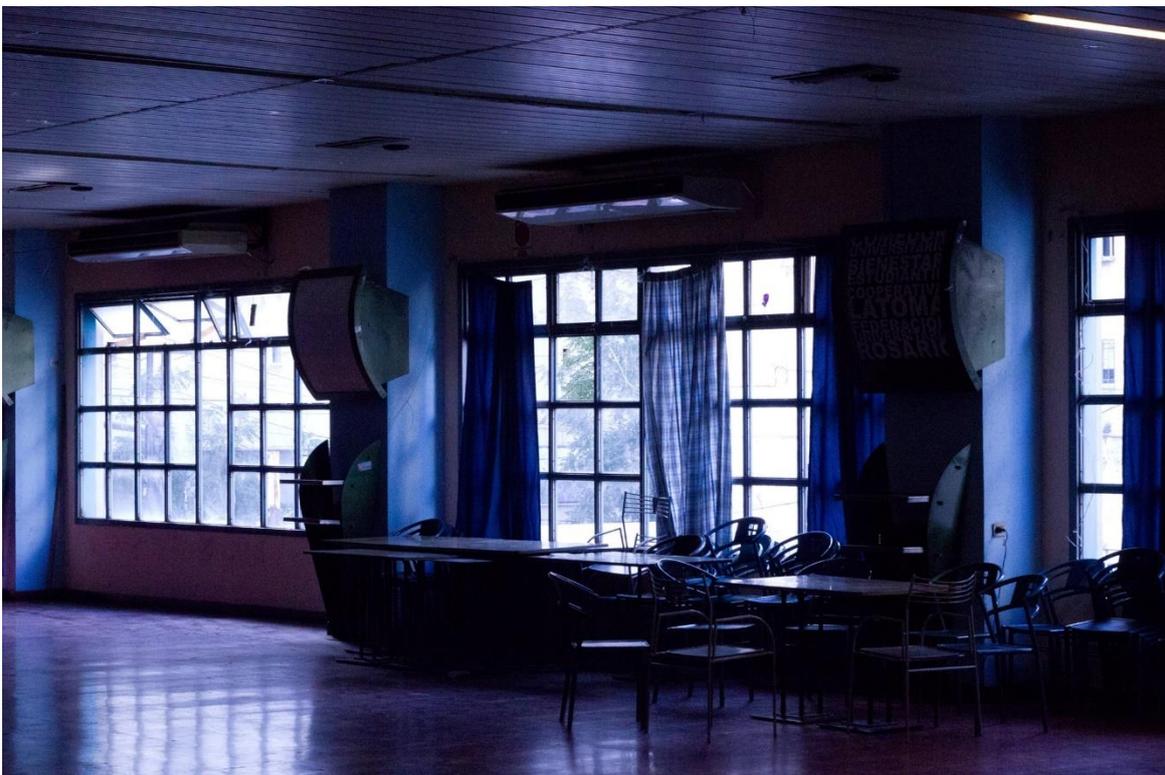
Una panadera (23) que creció solitaria mirando películas románticas mientras cuidaba a su abuela y es una amante de la pastelería. Desde pequeña espera a su gran amor con tantas ansias que deja de importarle de qué está hecho su objeto de deseo.

Casting.

Florencia Gaetán (Panadera)

Locación.

Cocina del comedor universitario en el centro cultural La Toma.

Guion técnico.

#4. ROMANCE								
ESC	LOCACIÓN	INT/EXT	DÍA/NOCHE	Nº PLANO	VALOR DE PLANO	MOVIMIENTOS	PERSONAJES	DESCRIPCIÓN
1	COCINA	INT	AMANECER	1	DETALLE MESA		PANADERA	TIRA MASA SOBRE LA MESA Y AMASA
				2	PRIMER PLANO		PANADERA	AMASA, SE VE TRANSPIRACIÓN
				3	DETALLE FRENTE		PANADERA	SE SECA LA TRANSPIRACIÓN CON EL BRAZO
				4	DETALLE BANDEJA		PANADERA	PREPARA LOS BOLLOS PARA EL HORNO
				5	DETALLE HORNO		PANADERA	EN EL VIDRIO DEL HORNO SE REFLEJA LA PANADERA MIRANDO PARA ADENTRO IMPACIENTE
			6	DETALLE BANDEJA	MAÑANA	PANEO DE SEGUIMIENTO	PANADERA	SACA LA BANDEJA DEL HORNO Y LA PONE EN LA MESADA
			7	GENERAL			PANADERA	SACA LOS BOLLOS DE LA PANERA, MIRA UNO EN PATICULAR Y LO PONE APARTE SONRIENDO.
			8	PRIMER PLANO			PANADERA	LA PANADERA DECORA MUFFINS Y MIRA AL BOLLO DE REOJO ENAMORADA.
			9	ENTERO C/REF BOLLO			PANADERA	
			10	ENTERO C/REF PANADERA			BOLLO	
2	COCINA	INT	MEDIO DÍA	1	ENTERO MESA		PANADERA	DESPLIEGA UN MANTEL SOBRE LA MESA
				2	ENTERO		PANADERA	PONE EL BOLLO SOBRE LA MESA YA ARREGLADA PARA COMER
				3	MEDIO C/REF BOLLO		PANADERA	"TOMAN VINO". ELLA HACE GESTOS Y RISITAS DE COQUETEO. LE LIMPIA LA BOCA CON UNA SERVILLETA.
				4	MEDIO C/REF PANADERA		BOLLO	
				5	CONJUNTO		PANADERA	CUBRE AL BOLLO CON UN REPASADOR, LE DA UN BESO Y SE VA
				6	ENTERO BOLLO		PANADERA	SE ESTÁ YENDO, SE DA VUELTA A MIRAR AL BOLLO UN SEGUNDO Y SALE
				7	ENTERO C/REF BOLLO		PANADERA	SE ENCIENDE LA LUZ Y APARECE LA PANADERA, SE SACA EL PILOTO Y LO DEJA SOBRE UNA SILLA, VA HASTA EL BOLLO SONRIENTE, LO DESCUBRE Y SE HORRORIZA. LAGRIMEA.
3	COCINA	INT	AMANECER	1	ENTERO PANADERA	PANEO DE SEGUIMIENTO	PANADERA	
				2	PRIMER PLANO		PANADERA	
				3	DETALLE BOLLO			SE VE QUE TIENE MOHO.

Sr. Wood.

Guion.

ESC 1 - INT - TALLER - CARPINTERO

En un taller de carpintería en el que las piezas creadas más recientemente son similares a maniquíes y prótesis corporales, mientras que las mesas, sillas y demás objetos fabricados allí parecen llevar mucho tiempo sin ser movidos de su sitio, un hombre de aspecto muy rústico está terminando una pieza.

El hombre lleva una máscara de madera que cubre la parte maxilar de un lado de la cara y parte de la boca, la cual es sostenida principalmente por un parche que cubre su ojo y unas cintas atadas por detrás de su cabeza.

Pone una pierna de madera con apariencia de gastada junto con otras varias en estado similar. Al caminar se escucha que él camina utilizando una similar a la que desechó.

ESC 2. INT. NOCHE - TALLER - CARPINTERO

El hombre mira una pequeña televisión en un rincón del taller mientras toma cerveza de una botella y tiene las piernas apoyadas en un banco, una de carne y hueso y la que acaba de terminar de hacer.

Personaje.

Sr. Wood.

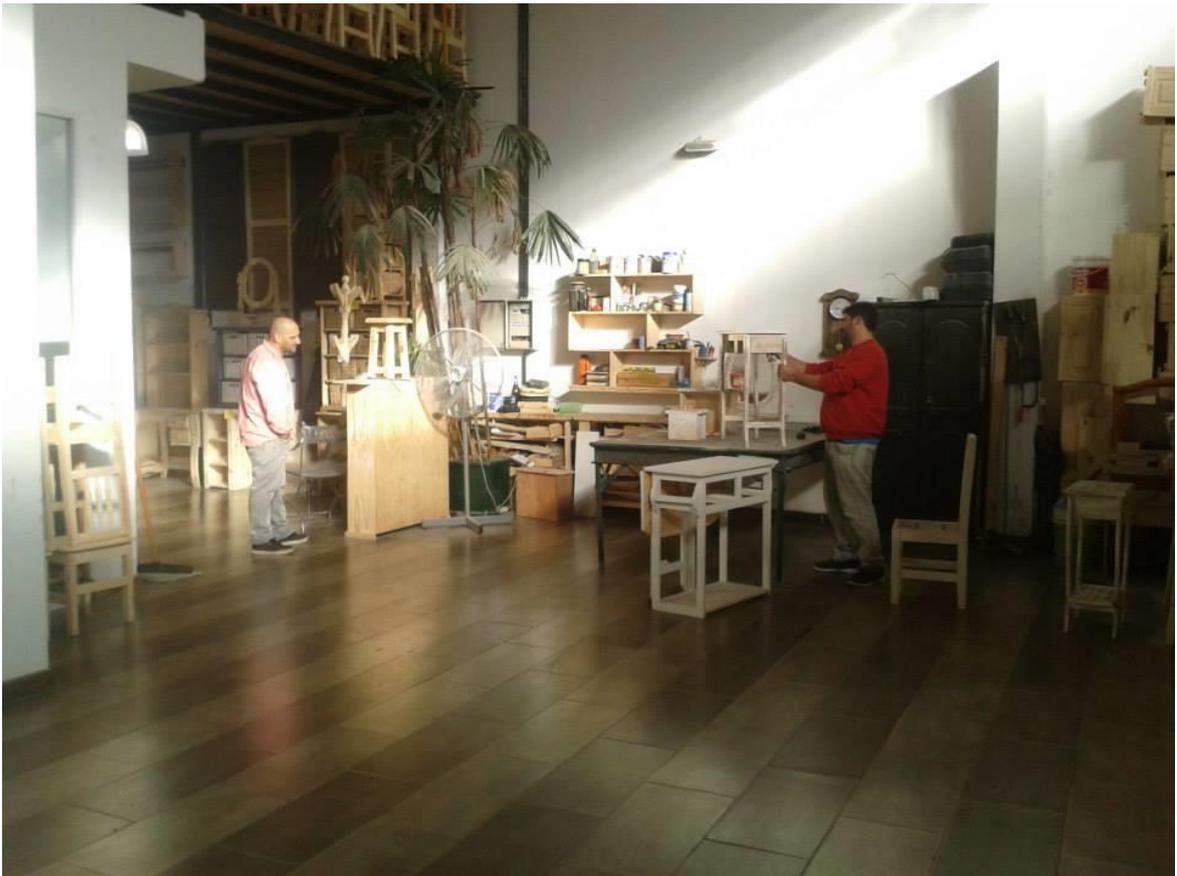
Es un carpintero que ha sufrido incidentes por los cuales debe usar prótesis en su cara y pierna y ha decidido fabricarlas él mismo, retirándose de la carpintería tradicional y convirtiéndose en un ser solitario.

Casting.

Claudio Furnari (Carpintero)

Locación.

Guion técnico.

#5. MR WOOD										
ESC	LOCACIÓN	INT/EXT	DÍA/NOCHE	PLANO	VALOR PLANO	MOVIMIENTOS	PERSONAJES	DESCRIPCIÓN	AUDIO	NOTAS
1	CARPINTERÍA	INT	DÍA	1	DETALLE PRODUCTOS VIEJOS			PIEZAS DE MADERA ACUMULADAS		
				2	DETALLE PRÓTESIS Y MANIQUIES					
				3	DETALLE MESA DE TRABAJO		CARPINTERO	HERRAMIENTAS. AL FONDO ESTÁ EL CARPINTERO LIJANDO		
				4	DETALLE MANOS LIJANDO - PRIMER PLANO	TILT LENTO	CARPINTERO	TERMINANDO LA PIERNA. SE REVELA MÁSCARA		
				5	PRIMER PLANO		CARPINTERO			
				6	ENTERO PILA DE PIERNAS VIEJAS		CARPINTERO	TIRA LA PIERNA GASTADA		
				7	MEDIO ESPALDA: CONTRA PLANO ANTERIOR		CARPINTERO	SE ALEJA CAMINANDO	PIERNA DE MADERA	
2	CARPINTERÍA	INT	NOCHE	1	GENERAL		CARPINTERO	SENTADO MIRANDO TELEVISIÓN Y TOMANDO CERVEZA		
				2	DETALLE DE PIERNA A PRIMER PLANO	PANEO	CARPINTERO			
				3	PRIMER PLANO		CARPINTERO			

Reflexiones.

Guion.

ESC 1 - INT. NOCHE - VIDRIERÍA - VIDRIERO

En el taller de una vidriería con muchos espejos, algunos creados a partir de pequeños pedazos unidos, un hombre está armando uno de estos últimos. Es muy cuidadoso con los ángulos que elige para colocar las piezas, ya que de esa manera afina y oculta ciertos rasgos de su rostro.

Tiene vendas en una mano y pueden verse en distintas partes de su cuerpo algunos cortes y marcas propias de su oficio. Es un hombre de aspecto tosco, encorvado, con una enorme verruga en la nariz.

Al terminar su obra se viste elegante de la cintura hacia arriba y termina de arreglarse frente a ese espejo, sólo para admirarse a sí mismo como él desea.

Personaje.

Vidriero.

Un hombre de aproximadamente 30 años que está muy disconforme con su aspecto físico y se siente avergonzado del mismo.

Casting.

Mariano Oviedo (Vidriero)

Locación.

Guion técnico.

#6. REFLEXIONES									
ESC	LOCACIÓN	INT/EXT	DÍA/NOCHE	PLANO	VALOR PLANO	MOVIMIENTOS	PERSONAJES	DESCRIPCIÓN	NOTAS
1	VIDRIERÍA	INT	NOCHE	1	MEDIO PERFIL		VIDRIERO	TRABAJA EN EL ESPEJO	REFLEJO
				2	MEDIO DE ESPALDAS		VIDRIERO		
				3	DETALLE VIDRIO		VIDRIERO	SU BRAZO TAPA SU CARA	REFLEJO
				4	PRIMER PLANO A 45º		VIDRIERO		
				5	ENTERO A 45º		VIDRIERO	SE VA DE LA HABITACIÓN	REFLEJO
				6	DETALLE HERRAMIENTAS				
				7	DETALLE MARCO				
				8	DETALLE PIES		VIDRIERO	ENTRA Y VUELVE AL PUNTO DE TRABAJO	VESTUARIO 2
				9	ENTERO DE ESPALDAS		VIDRIERO		
				10	CONJUNTO C/ESPEJO		VIDRIERO		MAQUILLAJE 1
				11	REFLEJO C/REF VIDRIERO		VIDRIERO	SE VE REFLEJADO SIN DEFECTOS	MAQUILLAJE 2

Cuentacuentos.

Guion.

ESC. 1 - INT. NOCHE - ESCRITORIO - NARRADORA

Sentada en suelo contra una pared enmohecida, despeinada y con aspecto de no haber dormido en los últimos días, se encuentra la narradora de los cortometrajes previos de la serie, la persona que creó esas historias.

Por momentos se dirige al espectador y por momentos a sus personajes.

NARRADORA

Cuando era chica se me había dado por querer escribir, y una vuelta encontré un cuento corto que me pareció genial.

Era, en primera persona, la historia de alguien a quien habían encerrado para que escribiera algo y cuando pasó todo esto me sentí así, como si yo me hubiera encerrado a mi misma para obligarme a escribir lo que nunca escribí, entonces fui a buscar ese cuento y cuando lo encontré era

una mierda. No era nada de lo que me acordaba, solo la parte de que estaba encerrado en la habitación. Era un cuento de autoayuda para niños que creen que leen cosas de adultos y eso me enojó con el autor, con el cuento y conmigo, y empecé a escribir historias que no te hicieran sentir mejor, que hicieran sentir la parte más miserable y enferma de la vida humana...historias donde ese autor moría, donde lo obligaba a golpearse solo por toda la eternidad y

un millón de historias más que comenzaban con "me encerraron en un cuarto pequeño". Cuando todo esto empezó tenía rechazo por mis personajes, los sentía ajenos y patéticos, después les tuve miedo, no me dejaban dormir, me acechaban, era como si golpearan mi cerebro desde adentro reclamando por su dignidad... Y ahora ya no siento nada, de a ratos quiero su perdón por haber expuesto sus bajezas pero eso se va y no queda nada más que el cuarto pequeño...

La narradora queda mirando la habitación fija y sonríe muy levemente.

Personajes.

Narradora.

Una escritora que desde su infancia anhelaba iniciar su carrera literaria, inspirada por lo que había leído a temprana edad, pero al crecer y ver otras realidades se enfrenta con sus influencias y comienza a escribir historias trágicas y absurdas donde los protagonistas sufren.

Casting.

Mercedes Coronel (Narradora)

Locación.

Guion técnico.

#7. CUENTACUENTOS										
ESC	LOCACIÓN	INT/EXT	DÍA/NOCHE	PLANO	VALOR PLANO	MOVIMIENTOS	PERSONAJES	DESCRIPCIÓN	AUDIO	NOTAS
1	OFICINA	INT	NOCHE	1	ENTERO		NARRADORA			
				2	MEDIO		NARRADORA	DIALOGA Y FUMA	MONÓLOGO	
				3	DETALLE BOCA		NARRADORA			
				4	DETALLE CIGARRILLO		NARRADORA			
				5	DETALLE PIES		NARRADORA			
				6	DETALLE PELO		NARRADORA			
				7	DETALLE HUMO		NARRADORA			
				8	DETALLE MIRADA		NARRADORA		AMBIENTE	

PRESUPUESTO.

Nº RUBRO	DENOMINACION DEL RUBRO	COSTO PRESUPUESTADO
1	LIBRO - ARGUMENTO - GUION	\$ 7.000,00
2	DIRECCION	\$ 6.500,00
3	PRODUCCION	\$ 6.000,00
4	EQUIPO TECNICO	\$ 28.487,45
5	ELENCO	\$ 25.956,00
6	CARGAS SOCIALES	\$ 8.109,47
7	VESTUARIO	\$ 1.800,00
8	MAQUILLAJE	\$ 1.750,00
9	UTILERIA	\$ 2.000,00
10	ESCENOGRAFIA	\$ 3.000,00
11	LOCACIONES	\$ 3.500,00
12	MATERIAL DE ARCHIVO	
13	MUSICA	\$ 48.975,00
14	MATERIAL VIRGEN	\$ 1.000,00
15	PROCESO DE LABORATORIO	
16	EDICION	\$ 7.000,00
17	PROCESO DE SONIDO	
18	EQUIPO DE CAMARA Y LUCES	\$ 8.890,00
19	EFECTOS ESPECIALES	
20	MOVILIDAD	\$ 4.200,00
21	FUERZA MOTRIZ	
22	COMIDAS Y ALOJAMIENTO	\$ 3.500,00
23	ADMINISTRACION	\$ 3.000,00
24	SEGUROS	\$ 7.000,00
25	SEGURIDAD	\$ 2.000,00
	TOTAL	\$ 179.667,92

*Dado el marco académico en el cual se desarrolla este proyecto, los técnicos y actores involucrados aportan sus salarios a la producción.

Plan económico.

CUENTA	DENOMINACION	PESOS
1	CAJA	\$ 8.013,66
3	APORTES TERCEROS EN EFECTIVO	
4	APORTES TERCEROS EN ESPECIE	\$ 19.926,34
5	APORTES TERCEROS EN CONTRATO DE OBRA	\$ 82.052,92
6	OTROS APORTES	\$ 69.675,00
	TOTAL	\$ 179.667,92

CRONOGRAMA DE TAREAS

- Escritura, desarrollo y rodaje de capítulo piloto: julio/agosto 2014
- Escritura capítulos 2 a 7 y desarrollo de proyecto: septiembre/diciembre 2014
- Desarrollo de propuestas: enero/febrero 2015
- Llamado a casting y scouting de locaciones: marzo 2015
- Rodaje Automática: abril 2015
- Rodaje La costurera, Romance, Cuentacuentos: mayo 2015
- Rodaje Reflexiones: junio 2015
- Inicio post producción: julio 2015
- Rodaje Sr. Wood: agosto 2015*
- Post producción Sr. Wood y arreglos de color caps. Anteriores: agosto/septiembre 2015
- Arreglos de sonido: septiembre 2015
- Copia final: noviembre 2015

*Por cuestiones externas a esta producción, se ha decidido omitir el mencionado rodaje y por tanto su post producción y aparición en la serie.

ANEXO: INFORME INDIVIDUAL DE ROL

Rol elegido: Dirección.

INTRODUCCIÓN.

Un director no puede seguir instrucciones escritas en un manual, no cuenta con un listado de todas las posibles situaciones con las que se encontrará ni mucho menos con las soluciones correctas para ellas. A pesar de existir escritos sobre el rol y sobre cómo se recomienda llevarlo a cabo, cada rodaje es único. Podemos, por ejemplo, contar con exactamente el mismo equipo técnico y los mismos actores en dos rodajes o jornadas diferentes, pero al variar la locación o algún factor externo como la temperatura o la falta de algún elemento los ánimos cambian y se deben tomar medidas distintas para lograr el mejor desempeño del grupo en cada caso. Gran parte del resultado final de la obra depende de las decisiones tomadas durante el rodaje y estas a su vez de qué tan preparados estamos para tomarlas.

Partiendo de esto, me hago eco del trabajo de tesis de Carolina Medina, productora de “Los Creadores”, en el cual se citan las siguientes palabras de Bebe Kamin:

“Cada miembro del equipo es un ser humano que contiene toda la complejidad que ello implica y es deber del productor mantener una relación clara, comprensiva, firme y segura, con los integrantes, o la mayoría de ellos, que resulten en el buen desarrollo y logro final del objetivo propuesto: filmar una película.”¹

FUNDAMENTACIÓN.

Si bien no se trata del rol que motivó mi interés en la carrera, la figura del director siempre me causó particular interés porque, al igual que un actor, el director tiene que mostrarse siempre natural y generar las sensaciones correctas entre quienes lo observan para conseguir su colaboración aunque generalmente sin ayuda de una puesta en escena, y es por esto que lo considero un enorme desafío. Tener a un equipo, por pequeño que sea, trabajando para dar vida a tus ideas representa una gran responsabilidad y requiere la habilidad y entereza de resolver problemas imprevistos y mantener la calma. Más allá del éxito de la obra, el compromiso que se asume es con quienes apoyan el proyecto y con el proyecto mismo; es por esas personas e ideas que creo se debe buscar el mejor resultado posible.

Como menciono en la motivación expuesta en la carpeta del proyecto, “Los Creadores” es apenas mi segunda experiencia en el rol de directora, por lo que habiendo quedado en la primera insatisfecha con el resultado y con la respuesta de parte del equipo esta fue la oportunidad de prepararme más y

¹ Kamin, Bebe. *Introducción a la Producción Cinematográfica*. Buenos Aires; Centro de Investigación Cinematográfica, 2001. Pág. 68.

volver a enfrentar aquello en lo que había fallado. Cada una de las siete historias de la serie supone mayor dificultad en algún aspecto que en los demás (ya sea en lo técnico como en La Costurera, en lo actoral como en La Narradora o en la puesta en escena como en Romance), lo que convierte al conjunto en un despliegue de las destrezas de cada área y me pone a prueba como su coordinadora.

“El camino hacia la terminación de una película está orillado de dificultades interminables: desde la producción del primer esbozo hasta el acabado de las copias. Y no sólo estamos hablando de las complicadísimas técnicas de realización de una película, sino también de que la realización de una idea cinematográfica depende de tal cantidad de personas que éstas tienen que verse atraídas por un proceso creativo.

Si un director, al trabajar con los actores, no consigue imponer la idea que tiene de los personajes, toda su idea se tambalea. Si el director de fotografía no ha entendido bien su función, la película –aunque formalmente se haya filmado a la perfección- se aparta del eje de la idea inicial y pierde su unidad.”²

“Supongo que la principal lección sobre cinematografía que he aprendido es que consiste en una tensión constante entre saber exactamente lo que quieres y ser capaz de cambiarlo en función de las circunstancias o sacar partido de algo más interesante. Así que todo el problema radica en ser capaz de saber lo que es fundamental, lo que no puedes, ni debes, cambiar bajo ningún concepto y saber dónde puedes ser más flexible.” Martin Scorsese.³

METODOLOGÍA DE TRABAJO.

Se trazó en conjunto con la producción una línea general respecto de cómo se iba a trabajar con las distintas áreas y cómo iba a ser el manejo de tiempos de rodaje, dado que mi residencia cambió a otra provincia durante el proceso.

Se planteó en primera instancia la realización de un capítulo piloto, “Jamás Escrito”, a la par de la escritura de los guiones de las otras seis historias con tres objetivos muy marcados: lograr que aprobaran el proyecto como trabajo de tesis, dado que es el primero que presenta las características de serie de microrrelatos, hacer un primer acercamiento entre los miembros del equipo y poder tener material de prueba como motivación y objeto de análisis para mejorar los aspectos que pudieran haber fallado de cara al resto del rodaje. A partir de aciertos y errores de esta experiencia, los aspectos que se tuvieron en cuenta para el resto de los cortometrajes se dividen en los ejes **idea general, relaciones y calidad del producto final.**

² Tarkovski, Andrei. “Esculpir en el tiempo” 10ª edición. Madrid. EDICIONES RIALP S. A. 2012. Pág. 150.

³ Tirard, Laurent. “Lecciones de cine” 1ª ed. 5ª reimpresión. Buenos Aires. Paidós. 2010. Pág. 76.

A modo de marco teórico, transcribo junto a los comentarios sobre las metodologías utilizadas extractos de “Lecciones de cine” de Laurent Tirard y “Esculpir en el tiempo” de Andrei Tarkovski, los cuales fueron tomados como referencia durante las distintas etapas del proyecto.

Idea general.

“Los Creadores” sigue dos líneas paralelas en su trama: por un lado está la línea interna dentro de cada cortometraje que debe ser coherente sólo con el universo de sus personajes y por otro lado una línea en común como serie en la cual los seis primeros capítulos corresponden a narraciones creadas por la protagonista del último capítulo. Para mantener esto visible sin agregar complejidad a la realización ni perder la posibilidad de exhibir los cortos por separado, se trabajó cada universo apartado de los demás, sosteniendo que si las acciones y espacios de los personajes son un reflejo de sus personalidades y trasfondos entonces siempre mantendrían coherencia y, precisamente por su personalidad y trasfondo, sería la narradora quien marque la línea general de la serie.

“Sólo si se conserva la frescura y la vida de la idea madre del director se podrá esperar un éxito.”⁴

“De la manera que trabajo, intento determinar tan pronto como sea posible el tema de la película, qué idea central se expresa a través del argumento. Una vez que ya lo sé, una vez que he imaginado un principio unificador, cualquier decisión que tome durante el rodaje se verá influida por ese principio y, por lo tanto, responderá a una cierta lógica.

[...] El público no debe ser consciente de ello, lo ideal es que lo comprenda de una forma abstracta. Pero lo importante es que todos los aspectos de la película sean coherentes, porque están motivados por ese tema.” Sydney Pollack⁵

Relaciones.

Trato este eje desde un punto de vista muy personal, considero que la relación entre el equipo como tal y de cada una de sus partes con el director es muy importante. Un ídolo debe ser tal por convencer a sus seguidores de sus ideas sino porque sus seguidores ven que alguien con quien comparten una ideología ha llegado a ser un referente de la misma, y creo que lo mismo pasa con los proyectos audiovisuales: el equipo técnico y los actores no siempre están esperando a ser convencidos sino que se adhieren a proyectos ideados por otros pero que promueven algo en lo que ellos ya creían y si fuera de otra forma su desempeño no sería el óptimo.

⁴ Tarkovski, Andrei. “Esculpir en el tiempo” 10ª edición. Madrid. EDICIONES RIALP S. A. 2012. Pág. 151.

⁵ Tirard, Laurent. “Lecciones de cine” 1ª ed. 5ª reimpresión. Buenos Aires. Paidós. 2010. Pág. 33.

“La comunicación es un factor vital para que un plató de cine funcione sin problemas. La comunicación debe establecerse con anterioridad a la filmación, porque en el plató casi será demasiado tarde.” Bernardo Bertolucci.⁶

El director y el productor, y si es una tercer persona también el guionista, son los primeros que deben ponerse de acuerdo y plantear su forma de trabajo porque son los que van a defender la idea desde la concepción hasta el estreno. Sobre todo en una producción de pequeña escala, tienen que lograr una confianza que les permita mantener al proyecto por encima de cualquier nombre propio. Al encontrarme lejos, fue Carolina quien tuvo que exponer la idea la mayor cantidad de veces y esto no hubiera sido posible si no hubiéramos tenido afinidad desde el primer momento.

La relación entre el director y el director de fotografía, el sonidista, el director de arte y el montajista tiene que ser de un intercambio fluido y constante desde la preproducción. Considero que la participación e interacción de los jefes de área en el proceso creativo, siempre y cuando se respeten las jerarquías y no haya intentos de imposición, puede ser muy positiva para el resultado final. Por esto, todos conocieron los guiones y empezaron a trabajar simultáneamente y se realizaron reuniones en conjunto y por separado con cada uno de ellos.

En cuanto a los actores, si bien no tienen conexión con los aspectos técnicos ni un jefe de área, se trató de que empezaran a trabajar en sus personajes lo más pronto posible, en la mayoría de los casos comunicándonos por medio de internet o teléfono para identificar el trasfondo de cada historia y lograr que en el rodaje se movieran con la misma lógica que lo harían los personajes y evitar sumar limitaciones a las propias del espacio.

“Personalmente, me tienen que gustar los actores con los que estoy trabajando y trato de darles toda la libertad posible para que las escenas cobren vida. Por descontado ‘libertad’ es un término relativo en un plató de cine, porque hay muchas constricciones. De manera que, en realidad, tienes que dar a los actores la impresión de que son libres dentro de los esquemas de una escena; y, en ocasiones, pueden ser unos esquemas muy limitados. Pero creo que el actor necesita sentirse libre para llegar a algo interesante. [...] Me imagino que, a partir de mis películas, puede decirse que, la mayoría de las veces, los planos son muy precisos. Pero siempre trato de planificarlo con el director de fotografía para que, finalmente, los actores tengan sitio para moverse.” Martin Scorsese.⁷

Se puso mucho énfasis en que todos estuvieran a gusto y mantener un clima distendido aunque respetando las restricciones horarias, esto último en varias jornadas no logró llevarse a cabo.

⁶ Tirard, Laurent. “Lecciones de cine” 1ª ed. 5ª reimpresión. Buenos Aires. Paidós. 2010. Pág. 67.

⁷ Tirard, Laurent. “Lecciones de cine” 1ª ed. 5ª reimpresión. Buenos Aires. Paidós. 2010. Pág. 80-81.

SR. WOOD.

Debido a problemas imprevistos en la locación original, se decidió postergar el rodaje de “Sr. Wood” y se puso en consideración modificar su guión. Finalmente y después hacer las consultas pertinentes se decidió omitir este cortometraje para eventualmente trabajar su guión por separado de la serie extendiendo su duración, por lo tanto esta historia no formará parte del trabajo de tesis. Forma parte de la carpeta de proyecto dado que al momento de presentarla todavía estaba en duda su rodaje.

CONCLUSIÓN.

Como decía al principio de este informe, los resultados de creación de un producto audiovisual no son sólo acorde a su éxito con el público sino también del compromiso asumido con el equipo de trabajo, y habiendo finalizado casi todas las etapas del proyecto adhiero a estos dos factores cómo afecta la respuesta de los compañeros de trabajo al director.

La reacción de los espectadores está aún por verse, el compromiso con los técnicos, más allá de ciertas falencias producto de la inexperiencia, se ha cumplido y el tercer factor es sin dudas el mayor aprendizaje de esta fase de mi carrera. El apoyo de los que participaron en estos cortometrajes, conseguido principalmente por su curiosidad por la propuesta, impacto tanto en mi desempeño en los momentos de preproducción y rodaje como en esfuerzo puesto por mejorar jornada a jornada y en la decisión de volver a experimentar en la dirección. Es por estos tres puntos que en una revisión sobre el proceso de este trabajo considero que el balance es positivo y destaco la necesidad de estudiar, además de los errores cometidos, como la falta de firmeza a la hora de controlar los límites de horario entre otras cosas, los métodos de motivación posibles para mantener los ánimos y el interés a lo largo de un rodaje de mayor extensión al realizado para futuras experiencias y en vista de la producción de “Sr. Wood”.

BIBLIOGRAFÍA.

TIRARD, Laurent. “Lecciones de cine” 1ª ed. 5ª reimpresión. Buenos Aires. Paidós. 2010.

TARKOVSKI, Andrei. “*Esculpir en el tiempo*” 10ª edición. Madrid. EDICIONES RIALP S. A. 2012.

KAMIN, Bebe. *Introducción a la Producción Cinematográfica*. Buenos Aires; Centro de Investigación Cinematográfica, 2001.