

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DEL PERÚ**

FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES DE LA COMUNICACIÓN

El proceso de dirección y producción en la realización del
cortometraje Canción Lejana

Trabajo de investigación para obtener el grado académico de Bachiller
en Ciencias y Artes de la Comunicación con mención en Comunicación
Audiovisual presentado por:

***Adriana Ximena Mogollon De La Piedra
Italo Gerardo Calle Villarreal
Julia Giselle Gonzales Centeno
Gustavo Adrian Pajares Cabello***

Asesora:

Romina Cruz Valencia

Lima, 2023

Informe de Similitud

Yo, Romina Cruz Valencia, docente de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, asesora del trabajo de investigación titulado **El proceso de dirección y producción en la realización del cortometraje Canción Lejana**, de los autores:

Adriana Ximena Mogollon De La Piedra

Italo Gerardo Calle Villarreal

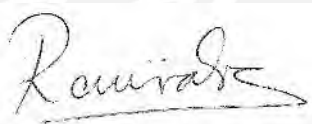
Julia Giselle Gonzales Centeno

Gustavo Adrian Pajares Cabello

dejo constancia de lo siguiente:

- El mencionado documento tiene un índice de puntuación de similitud de 2 %. Así lo consigna el reporte de similitud emitido por el software *Turnitin* el 24/07/2023.
- He revisado con detalle dicho reporte y el trabajo de investigación, y no se advierte indicios de plagio.
- Las citas a otros autores y sus respectivas referencias cumplen con las pautas académicas.

Lugar y fecha: Lima, 24 de julio de 2023.

Apellidos y nombres de la asesora: Cruz Valencia, Romina	
DNI: 40066275	Firma
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3467-5634	

Resumen:

El presente trabajo de investigación busca analizar la manera en que las influencias audiovisuales, la narrativa y las relaciones familiares lograron culminar en la realización del cortometraje Canción Lejana, el cual fue coproducido con la Pontificia Universidad Católica del Perú en el año 2023. Las principales motivaciones del cortometraje son la muestra de la falta de comunicación en relaciones íntimas como las familiares; asimismo, se planteó ahondar en el poder de la imaginación como escape y consuelo de la realidad. Este cortometraje se basa en el proceso de acercamiento de Silvana con su madre. Ella tiene que irse del país para seguir sus sueños pero antes no quiere irse sin tener un acercamiento sincero con su madre, quienes son distantes. El recorrido del personaje se basa en Silvana buscando este momento, pero su madre no comprende su situación y se pone distante. Finalmente, como equipo, consideramos que este proyecto conversa con toda persona que alguna vez se ha sentido como un desconocido en su casa; pero, por otro lado, buscamos crear este espacio de pensamiento para dar a entender que las búsquedas de espacios en común entre familiares es un reto que vale la pena tomar.

Palabras clave: relaciones familiares, madre, fantasía, amor, silencios incómodos.

Abstract:

The present research work looks for to analyze the way in which audiovisual influences, narrative and family relations managed to culminate in the making of the short film *Canción Lejana*, which was co-produced with the Pontifical Catholic University of Peru in 2023. The main motivations of the short film are the lack of communication in intimate relationships such as relatives; likewise, it was proposed to delve into the power of imagination as escape and comfort of reality. This short film is based on Silvana's approach to her mother. She has to leave the country to follow her dreams but first she doesn't want to leave without having a sincere approach to her mother, who is distant. The character's journey is based on Silvana seeking this moment, but her mother does not understand her situation and becomes distant. Finally, as a team, we consider this project to be a conversation with anyone who has ever felt like a stranger at home; but, on the other hand, we seek to create this space of thought to imply that the search of common spaces among relatives is a challenge that is worth taking.

Keywords: Family relations, mother, fantasy, love, awkward silences.

Índice

1. Objetivos del proyecto	1
2. Justificación y relevancia del proyecto	2
3. Investigación	2
3.1. Análisis de estilos y formatos audiovisuales	2
3.2. Influencias y referencias cinematográficas	3
4. Estrategias comunicacionales	7
4.1. Definición de la identidad y mensaje del proyecto	7
4.2. Segmentación del público objetivo	7
4.3. Narrativa y estructura.....	9
4.4. Tono y estilo comunicacional	10
5. Realización audiovisual	11
5.1. Ficha técnica	11
5.2. Storyline del cortometraje.....	11
5.3. Sinopsis del cortometraje.....	13
5.4. Ejecución del guión.....	14
5.4.1. Perfil de personajes	14
5.4.2. Descripción del universo.....	23
5.4.3. Guión.....	23
6. Dirección general	37
6.1. Fotografía.....	37
6.2. Arte	38
6.3. Sonido	39
6.4. Edición	40

Índice	6.5. Dirección de actores.....	40
7.	Producción audiovisual.....	41
7.1.	Organización.....	41
7.2.	Casting y selección de actrices	45
7.3.	Locación.....	48
7.4.	Estrategias de recaudación de fondos	51
7.5.	Desglose de presupuesto	52
7.6.	Cronograma y planificación logística	57
8.	Sostenibilidad.....	57
8.1.	Plan de distribución y exhibición.....	57
8.2.	Consideraciones legales y derechos de autor.....	58
9.	Reflexiones finales.....	59
9.1.	Mensaje transmitido por el proyecto.....	59
9.2.	Logros y desafíos durante el proceso de realización del proyecto...	59
10.	Bibliografía	61

1. Objetivos del proyecto

La historia que se presenta en Canción Lejana se constituye en base a temas que suceden en la actualidad y en el día a día dentro de los núcleos familiares e, incluso, personales. Es decir, lo que sucede y lo que siente cada persona, así como sus relaciones para con los demás, en este caso, integrantes del núcleo familiar.

Así mismo, este relato nace de una visión netamente propia, de los directores, con sus vivencias y experiencias familiares, ya sean propias o cercanas que han inspirado la creación de esta historia de ficción. Por lo tanto, lo que buscamos con Canción Lejana es representar sucesos comunes y naturales que suceden dentro de nuestras propias vidas y familias, y de los cuáles no solemos hablar con nadie, por ejemplo, una relación madre-hija. Buscamos crear personajes reales, con los cuales nuestros espectadores se identifiquen y se sientan cercanos, así como con las situaciones, formas de ser, personalidades y reacciones que tienen cada uno de nuestros personajes y abordando temas relevantes como el dolor, el duelo, la separación, el amor de madre y las ganas de siempre querer seguir aprendiendo.

No obstante, más allá de querer representar algo que creemos es importante de contar, buscamos expresar nuestras propias emociones y experiencias. Canción Lejana termina siendo, finalmente, una creación propia, con pocas influencias de terceros, sino que nace de nuestras propias historias, por lo que esperamos que las personas que vean el cortometraje lo sientan suyo, así como nosotros.

2. Justificación y relevancia del proyecto

La relevancia de crear este cortometraje se centra en que el relato abarca temas que suceden comúnmente en las familias, principalmente, entre padres e hijos, y que se esconden normalmente en el núcleo familiar. Como se menciona anteriormente, Canción Lejana nace desde nuestras propias experiencias. Al pasar por el proceso donde se conversó y se discutió sobre qué temáticas abarcaríamos en el corto, sentimos que era importante ser reales y transparentes para poder transmitir algo verdadero, con lo que el público pueda conectar.

De esta manera, consideramos importante contar esta historia y representarla de una manera fiel a nuestro sentir, ya que tratar estos temas a través de la pantalla que tenemos nos permite lograr nuestros objetivos de visualizar ciertas situaciones o dilemas que son muy comunes pero que solo se tratan entre cuatro paredes o en el espacio familiar, pero que tienen eco en la forma de ser de los involucrados, en su vida profesional y en su futuro.

3. Investigación

3.1. Análisis de Estilos y formatos audiovisuales

Desde los primeros compases de la formación de la historia se tuvo claro que la trama que abordaríamos tendría un claro tono personal. Esta decisión tomada delimitó también el género y formato que se utilizaría para representar la historia. La necesidad que teníamos de volcar nuestras experiencias e inquietudes en un producto audiovisual nos llevó definitivamente a optar por la ficción, ya que nos permite mantener un alto grado de honestidad con la trama y, al mismo tiempo, una respetuosa distancia a las vidas privadas de

los autores. Además, la ficción permite reformular situaciones vividas y darle un giro mucho más llamativo y artístico. Así como se plantearon los acuerdos generales de la historia, también se pactó que queríamos jugar con el aspecto onírico/fantástico de la mente de la protagonista, y ello solo es posible mediante este formato audiovisual.

Por otro lado, otra decisión que se tomó casi por descarte fue el género de la película. Al ser una narrativa en donde las relaciones intrafamiliares son lo más destacado, el género del drama fue el más idóneo para representar los conflictos de los personajes. Si lo que buscábamos era abordar esta oposición latente entre madre e hija, el drama crearía una expectativa clara en el usuario acerca de qué tópicos podrían abordarse, qué situaciones podrían suceder, etc. En suma, se crea una idea clara de predictibilidad que brinda estabilidad y comodidad al espectador (Altman, 2000). Además, a un nivel más técnico, el género plantea una serie de convenciones que también generan un ambiente en particular acorde a la búsqueda de una sensación y sentimiento en particular al espectador (Esteve, 1981). La iluminación, los planos, el ritmo interno y externo de la grabación estarán obligatoriamente mediados por el género, lo cual brinda a los directores una serie de técnicas y herramientas propicias para que la historia se desenvuelva correctamente.

3.2. Influencias y referencias cinematográficas

Al momento de pensar en la historia, acordamos en enfatizar la compleja relación madre-hija y cómo el trabajo artístico sirve como espacio seguro y catártico para desfogar los sentimientos no resueltos que uno puede sentir. Para elaborar mentalmente un esquema de atributos y características de los personajes tuvimos que encontrar referentes que complementen las ideas que ya teníamos. Si bien es cierto que no hemos basado el perfil

narrativo de nuestra historia en solo una película, igual nos guiamos de ciertas obras en particular para darle forma a los conflictos y personalidades de las protagonistas de Canción Lejana. Sobre todo fueron tres películas que nos resultaron muy llamativas para lograr estos objetivos: Lady Bird, I, Tonya y Sonata de Otoño.

"Lady Bird" es una película estadounidense dirigida por Greta Gerwig que fue estrenada en 2017. Lady Bird, interpretada por Saoirse Ronan, es una adolescente perspicaz, soñadora y un poco rebelde, que sueña con escapar de su ciudad natal para vivir una vida emocionante y llena de aventuras en la universidad. Sin embargo, su familia tiene dificultades económicas y su madre, interpretada por Laurie Metcalf, no está de acuerdo con sus planes. Aunque ambas tienen una conexión profunda, también pasan por momentos de tensión y conflictos. Lady Bird lucha por encontrar su lugar en el mundo y busca la aprobación de su madre mientras navega por la transición hacia la adultez.

Esta película nos aporta tremendamente el lado relacional que se puede generar entre estos dos personajes tan disímiles. La madre, bastante áspera y racional, tiene similitud con nuestro

personaje de Alba, la madre de Silvana en Canción Lejana. En ambos casos se tiene a una mujer emocionalmente distante debido a traumas que ha tenido que atravesar y que esta frialdad le impide conectar con una hija que sí le importa y quiere lo mejor para ella. Por el lado de Lady Bird y Silvana no resultan ser muy parecidas, pero sí recogimos la idea de que cada una tenga un espacio particular en donde puedan liberar sus problemas de la casa: en el caso de la primera es su relación con su mejor amiga, mientras que Silvana lo hace a través de la música.

En segundo lugar tenemos a I, Tonya, que tiene un tono más grave, pues aborda la vida penosa de Tonya Harding y, sobre todo, el incidente que involucra a Nancy Kerrigan, la rival de la protagonista en el mundo del patinaje sobre hielo profesional, quien es golpeada en la rodilla por un matón contratado por el ex esposo de Tonya. Esta agresión se lleva a cabo con la esperanza de debilitar las posibilidades de Nancy en los Juegos Olímpicos y asegurar que Tonya tenga una mejor oportunidad de ganar.

Para efectos de nuestro cortometraje, lo más resaltante que buscamos recoger fue cómo Tonya se refugia en su arte del patinaje sobre hielo para sobrellevar su hostil relación con la madre. En menor medida también quisimos recoger las conversaciones tensas que se generan

entre las dos, claro está sin llegar a ese nivel de agresión y dureza que tiene la madre de Tonya.

Finalmente, la última referencia que revisamos para nuestro cortometraje fue Sonata de Otoño, dirigida por Ingmar Bergman y estrenada en 1978. La trama se centra en una pianista famosa llamada Charlotte, interpretada por Ingrid Bergman, quien visita a su hija Eva, interpretada por Liv Ullmann, después de una ausencia de siete años. La relación entre madre e hija es tensa y complicada, y la visita desencadena una serie de confrontaciones y revelaciones dolorosas.

Lo que más quisimos resaltar de esta película para aplicarla en nuestra obra fue cómo se trabajan las sutilezas iniciales para dejar en claro el resentimiento entre madre e hija sin necesidad de recurrir a explosiones emocionales. Después la película de Bergman se vuelve más intensa, y de esta parte quisimos recoger los traumas y resentimientos pasados que emergen en este encuentro de madre-hija. Para Canción Lejana también quisimos plasmar ese universo latente en donde ambas han sufrido una serie de adversidades que han moldeado su forma de ser y su aproximación inicial a la trama de la historia.

4. Definición de la identidad y mensaje del proyecto

4.1. Definición de la identidad y mensaje del proyecto

Canción lejana es un cortometraje creado con el objetivo de demostrar que las dinámicas familiares representadas en la historia, como la fría y distante relación entre Silvana y Alba, son una problemática universal que ocurre en gran parte de los núcleos familiares.

A través del tratamiento de la historia, el proyecto busca representar una maternidad distinta a la común idealización cinematográfica de la madre atenta y amorosa. Esta representación más realista se muestra con el afán de que nuestro público objetivo pueda identificarse y empatizar con las dinámicas mostradas en pantalla. Además, buscamos que los espectadores comprendan que se pueden encontrar formas de expresar lo que sentimos, incluso a través de maneras que escapan de las palabras.

El uso de la música a través del violín es una excusa para simbolizar la importancia de comunicarnos y expresar nuestros sentimientos y emociones en nuestras relaciones familiares, para así lograr sentar conexiones significativas.

4.2. Segmentación del público objetivo

Parte de la producción audiovisual de una obra cinematográfica involucra la segmentación del público objetivo, dado que permite determinar los grupos demográficos a los que se dirige el proyecto. En nuestro caso, la obra audiovisual fue desarrollada como un cortometraje. Es por ello que la segmentación se tuvo que trabajar con mayor investigación y cuidado, pues el

corto tiempo del formato escogido implicaba la necesidad de captar el interés de los espectadores desde el comienzo hasta el final de la narrativa.

Canción lejana es un cortometraje que profundiza en las dinámicas familiares complicadas de una madre y su hija. A partir de la realización del storyline y sinopsis, el equipo de Dirección y Producción determinó que el proyecto audiovisual se dirigía a dos públicos específicos, quienes podrían identificarse con los temas representados en la historia y resonar con estos mismos.

Por un lado, el primer grupo segmentado de público objetivo son los estudiantes universitarios y jóvenes adultos, puesto que se podrían interesar en una narrativa que aborda las emociones de una joven en su realización personal a través de su pasión y la búsqueda del afecto y aceptación por parte de su familia. El equipo encontró que un gran porcentaje de este primer grupo objetivo tiene dificultades en la comunicación con sus padres, por lo cual el tratamiento de la obra le dio énfasis a la relación madre e hija, con el fin de que este grupo se pueda seguir identificado con el personaje de Silvana.

Por otro lado, el segundo público objetivo identificado son las madres de mediana edad. Esto debido a que ellas se encuentran en una constante lucha por mantener una buena relación con sus hijos. Sin embargo, en muchos casos, no saben cómo lograrlo, pues a su edad los hijos jóvenes se encuentran en la búsqueda y forjamiento de sus propios caminos, lo cual ocasiona roces en las dinámicas comunicacionales de ambos grupos. Es así que buscamos que esta segmentación se identifique con el personaje de Alba, quien representa una maternidad distinta pero no falsa, así como también obstáculos para expresar sus emociones y sentimientos.

4.3. Narrativa y estructura

La narrativa de Canción Lejana consiste en narrar una historia a partir de las emociones de los personajes. El efecto de las acciones no son el peso relevante del cortometraje, sino cómo se sienten a partir de esas acciones. Por esa razón, como premisa del cortometraje buscamos que como enfoque narrativo la historia mueva al personaje, que los efectos de la incertidumbre del comportamiento de ambos personajes determinen sus respuestas y diálogos. Esta premisa nos permite comprender el malestar que tienen los personajes con la comunicación, la muestra de afecto y la búsqueda de cariño.

La estructura consiste en una situación inicial que nos posiciona la relación de una hija (Silvana) con una madre (Alba) que no se conocen del todo y por eso se percibe esta sensación de que son como extrañas dentro de una casa. De pronto, la abuela de Alba fallece y esta situación las mueve a buscar una interacción, en especial de Silvana, quien le dice a su madre que se tiene que ir del país para estudiar. Esta situación las pone en incomodidad y ahora Alba es quien se encuentra con las dudas. Mientras tanto, Silvana, por la decisión que ha tomado, pasa por un proceso de mucha incertidumbre, por lo que su mente se vuelve una clase de refugio para mantener sus sueños vivos. Finalmente, la historia nos acerca a la madre e hija en una declaración silenciosa de afecto por la admiración que al último muestra Alba hacia Silvana.

En conclusión, la manera de cómo se cuenta la historia y de la estructura incita a la escucha incómoda de los problemas de los personajes. Nos muestra ese lado “largo”, “tedioso”, “incómodo” de lo que es mantener una conversación cuando sientes que la otra persona con la que estás hablando no sabe qué responder o da respuestas cortas para dejar de conversar. El

aspecto complejo es que esta situación sucede entre una madre y una hija, lo cual muestra una relación, aparte de familiar, una relación cercana incómoda.

4.4. Tono y estilo comunicacional

El tono del cortometraje es dramático porque existe una tensión emocional producto de una carga entre los personajes que es difícil de comunicar. Por otro lado, el conflicto entre los personajes es más interno, la falta de desenvolvimiento en una relación tan íntima como madre e hija es un factor que, desde lo más profundo, les afecta a Alba y, especialmente, a Silvana. Sin embargo, a lo largo del cortometraje vemos como el problema va tomando mayor efecto en Alba, quien al final de la historia se muestra a su hija vulnerable emocionalmente. En cuanto a los diálogos, el efecto dramático en estos se determina por los temas profundos y cargados de emociones que los personajes se dan. Aparte, los entornos son lugares que incitan a mantener una actitud más calma, una apariencia más seria y formal, como sucede en el velorio o en la casa de la abuela (o madre) fallecida.

Por otro lado, el corto tiene una doble presencia, la realidad y la fantasía. Estamos contemplando una historia real entre los problemas de comunicación de Silvana y Alba, esta es la situación real; pero, la fantasía en el cortometraje existe, en formato de imaginación. Silvana imagina su escenario ideal para encontrar calma y tranquilidad en una realidad que no se siente cómoda. Cabe resaltar que, de la mano de la dirección de arte y fotografía, la imaginación de Silvana está en negro, como un vacío, pero distinto a lo que se dice mayormente de “tener la mente en blanco”, porque Silvana sabe lo que quiere, tiene una meta trazada (no tiene la mente en blanco, en otras palabras), pero sí se siente sola y eso la hace

sentirse entre la oscuridad, entre la falta de compañía y es por esa razón que la fantasía de su imaginación le da tranquilidad.

5. Realización audiovisual

La ejecución de este proyecto fue, a pesar del tiempo, larga y trabajosa. Se tuvieron numerosas reuniones y conversaciones para poder llegar a acuerdos y tomar decisiones que, finalmente, nos llevaron a crear Canción Lejana.

5.1. Ficha técnica

Título	Canción Lejana
Año	2023
Género	Drama
Duración	14 min.
Idioma(s)	Español
País	Perú
Elenco	Ivonne Valcárcel Katerina D'onofrio
Dirección general	Adriana Mogollón De La Piedra Italo Calle Villarreal

Producción general	Gustavo Pajares Giselle Gonzáles Centeno
Fotografía	Valeria Melgar Picón Jorge Morán Ramírez Arian Alpiste Sarmiento
Sonido	Skarley Calle Anto
Arte	Andrea Valentín Rivera
Edición	Arian Alpiste Sarmiento
Guión	Italo Calle Adriana Mogollón De La Piedra
Productora	Renderizados

5.2. Storyline del cortometraje

Silvana (23), una estudiante de violín, busca afianzar su vínculo emocional con su madre, Alba, antes de irse a estudiar por varios años a Valencia. El fallecimiento repentino de la abuela y el recibimiento de una beca provocarán una situación compleja para estas madre e hija, que las llevará a acercarse e intentar expresar sus emociones.

5.3. Sinopsis del cortometraje

En el velorio de la abuela, SILVANA (23) una estudiante universitaria, se pone a ver los arreglos florales cerca al ataúd. Al escuchar unos pasos, voltea, sale y se encuentra con ALBA (49), su mamá, quien está fumando sentada en la banca fuera del velorio. Ambas proceden a conversar, casi amablemente, pero con cierta distancia. En un momento, Silvana recibe un correo en su celular donde le comunican que la beca para estudiar una Maestría en Música en la Universidad de Valencia, en España. Silvana se emociona tanto que Alba le pide que baje la voz por respeto al momento. Silvana le cuenta, pero Alba reacciona desinteresada, lo cual decepciona a Silvana. Luego de intercambiar unas palabras, Silvana se retira del lugar, dejando a Alba sola.

Días después, en su habitación, Silvana busca volver a la música. Toma su violín e intenta fluir, como siempre lo ha hecho, pero no logra completar su pieza. Luego de varios intentos fallidos, se frustra y lanza con cólera su arco a la cama.

El intento por acercarse a su madre por parte de Silvana continúa, por lo que, al ir a la casa de la abuela fallecida a hacer limpieza, Silvana encuentra un álbum de fotos antiguo. Encuentra fotografías antiguas, por lo que empieza a hacerle preguntas a su madre. Alba, mientras revisa unos documentos, contesta fiel a su estilo, seca y distante, lo que hace que Silvana también tome una actitud más pasivo-agresiva. Alba, fastidiada, se levanta y se acerca a Silvana. Cierra rápidamente el álbum de fotos y le dice que las familias son complicadas. Silvana sigue viendo algunas antigüedades pertenecientes a la abuela, pero Alba le dice que posiblemente regale o bote esas cosas. Silvana sale molesta. Ya por entrar al auto, Silvana le reprocha a su madre si es que así va a ser cuando ella se vaya a España.

Una furiosa, pero decepcionada Silvana vuelve a intentar tocar el violín. Empieza a tocar una pieza de manera pulcra y fluida, algo que no había podido lograr últimamente. Logra lo que quería, expresarse a través de la música y se siente ella misma otra vez. Alba, al escuchar a su hija tocar, se acerca a la habitación y se emociona. Se queda a escucharla tocar mientras todos los sentimientos que reprimió tanto tiempo salen a flote. Silvana se da cuenta, voltea y mira a su madre. Ambas se quedan observándose entre sí, diciéndose todo lo que siempre quisieron decir, a través de las miradas.

5.4. Ejecución del guión

El proceso de creación del guión de Canción Lejana fue complejo, pues las ideas y emociones que queríamos expresar en este corto fueron difíciles de simplificar en tan solo unos pocos minutos. Sin embargo, creemos que ha sido posible representar estas sensaciones a través de nuestra historia y, claramente, a través de nuestros personajes.

5.4.1. Perfil de personajes

Canción Lejana cuenta con tan solo dos personajes, Alba y Silvana. Una madre y una hija que llevan la historia y presentan una situación que ocurre comúnmente entre padres e hijos. De esta forma, en el proceso de creación de nuestros personajes, optamos por hacer una ficha donde analicemos al personaje para conocerlo más a fondo: su día a día, lo que le gusta, su forma de ser y, lo más importante, su historia, lo que las forma cómo son ahora.

SILVANA

1. FICHA TÉCNICA

- a. Nombre: Silvana Molina
- b. Edad: 23
- c. Nacionalidad: peruana
- d. Ocupación: estudiante de música
- e. Estado civil: soltera
- f. Domicilio: Magdalena/Pueblo Libre/San Miguel (zona tranquila, no es pituca)

2. OBJETIVO DEL PERSONAJE

- a. Principal - Recuperar/Afianzar el vínculo emocional con su madre antes de que se vaya de viaje.

3. OBSTÁCULO (¿Qué me lo impide?)

La lejanía emocional de su madre.

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- a. Imagen vocal:
- b. Imagen física:
- c. Ritmo exterior (físico): delicada y fina al momento de tocar su instrumento y otros objetos. Mucho más dinámica en su andar y trabajar. Mirada mayormente pensativa, pero más amable en ciertos momentos.

5. CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS

Sarcástica, curiosa, perceptiva, introspectiva, ansiosa, se fastidia fácilmente (no llega a ser chispita).

- a. Ritmo interior: ritmo rápido. Analiza constantemente las cosas para tomar acción. También tiene momentos ansiosos que afectan sus labores.

6. CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS

La universidad y otros gastos los solventa su madre. También tiene ahorros propios, pero no son suficientes para gastos grandes, como sus estudios en el extranjero. Vive bajo el sustento económico de la madre.

7. PARTICULARIDADES FÍSICAS Y/O PSICOLÓGICAS

No aguanta nada. La ironía se le sale, y a través de eso bota sentimientos o issues no resueltos dentro de ella.

8. BIOGRAFÍA (desde el texto y la imaginación)

Creció queriendo y admirando a sus padres. A los 12 años su padre se va de la casa y se queda sola con su madre. Era muy cercana a su papá, por lo que su ausencia la dejó sumamente triste. Alba, su madre, se centra mucho en su trabajo, Silvana crece mayormente sola en casa, por lo que desarrolla cierto rencor/distancia por su madre. Hay una frialdad entre ambas que se siente rápido y fácil. Al ser una chica no tan popular en el colegio, se refugia en la música, lo cual le brinda mucha felicidad y calma. A sus 17 años ingresa a la PUCP para estudiar Música. Al haber practicado desde pequeña diversos instrumentos le va muy bien en sus cursos. Sobre todo destaca

en violín, su instrumento dominante. Debido a sus grandes calificaciones, recibe una beca para poder estudiar su posgrado en España.

opciones de lugares:

- Valencia: [Universidad Internacional de Valencia](#)

REFERENCIAS SOBRE EL PERSONAJE

- a. ¿A qué le teme? Miedo a no poder afianzar la relación madre-hija, perder por completo esa conexión que de por sí es débil
- b. ¿Qué no soporta? que le mientan, que la excluyan (info)
- c. ¿Qué le gusta más en la vida? hacer y escuchar música
- d. ¿Cuál es su mayor arrepentimiento? no haberse preocupado antes en acercarse a su madre
- e. ¿Qué sueña y desea constantemente? dedicarse a la música fuera del país
- f. ¿Qué es lo que jamás haría?
- g. ¿Qué va a llegar a ser?
- h. ¿Qué tipo de gente admira?
- i. ¿A quién desprecia? a lxs que menosprecien el arte, a los músicos.
- j. ¿De qué se ríe? bromas, memes
- k. ¿Qué cosa le apena? no haber podido tener una relación cercana con su familia.
- l. ¿Qué lo avergüenza? equivocarse al tocar su instrumento (más aún, en público)
- m. ¿Es capaz de matar? no
- n. ¿Es capaz de amar? sí

- o. ¿Qué le da mayor placer? tocar una pieza completa en su violín
- p. ¿Qué le causa mayor dolor? que la subestimen, que no la tomen en serio como música
- q. ¿Cómo se viste? casual, chill, a menos que tenga presentación y/o ensayo
- r. ¿Cuál es su color favorito? azul
- s. ¿Qué tipo de música escucha? de todo un poco, pero le atrae lo clásico y el jazz (le gusta practicarlo)
- t. ¿Qué tipo de comida le gusta?
- u. ¿Qué tipo de juegos le gusta?
- v. ¿Dónde nació? Lima
- w. ¿Cuándo fue su primera relación sexual?
- x. ¿Cuál fue la primera vez que mintió?
- y. ¿Cuál fue la primera vez que robó?
- z. ¿Cuál fue la primera vez que hizo una buena acción?
- aa. ¿Cuál fue la primera vez que pidió perdón?

9. Opiniones del personaje sobre otros personajes

Sobre ALBA: que su madre es muy fría, insensible y cerrada. Es difícil comunicarse con ella, mantener una conversación e incluso crear una amistad madre-hija. Igual la admira porque la sacó adelante y la sigue sacando adelante sola. Hubo un abandono emocional, pero nunca se desligó como madre.

ALBA

1. FICHA TÉCNICA

- a. Nombre: Alba Sifuentes
- b. Edad: 47
- c. Nacionalidad: peruana
- d. Ocupación: contador público
- e. Estado civil: divorciada
- f. Domicilio: Magdalena/PL/San Miguel

2. OBJETIVO DEL PERSONAJE

Mantener controladas sus emociones, no quebrarse ante sucesos emocionales.

Mantener todo como está, que no cambie... de un momento a otro, el mundo le cambia (la hija que viaja, la mamá se muere, recuerda al papá)...

3. OBSTÁCULO (¿Qué me lo impide?)

El viaje de su hija y sus preguntas punzantes (curiosidad), la muerte de su madre... la información nunca dicha que sale a la luz

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- a. Imagen vocal:
- b. Imagen física:

- c. Rimo exterior (físico): tiene movimientos pequeños que demuestran ansiedad (mueve la pierna, hace tap en la mesa, suele cruzar los brazos, incluso cuando fuma, sostiene una mirada fuerte)

5. CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS

Racional, seria, autoritaria, melancólica, un poco dura

- a. Ritmo interior: suele procesar sus emociones con bastante lentitud, lo cual causa que sea percibida como indiferente, fría y cerrada.

6. CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS

Goza de un buen puesto laboral como contador público, por lo que tiene suficiente dinero para mantener sus necesidades y gustos, además de los de su hija.

7. PARTICULARIDADES FÍSICAS Y/O PSICOLÓGICAS

Suele calmar su ansiedad fumando un cigarrillo, es su refugio. Cuando es criticada por esto siempre trata de justificarlo. Es workaholic.

8. BIOGRAFÍA (desde el texto y la imaginación)

Su madre era profesora y su padre, músico (criollo). Creó un cariño grandísimo con este último, y ello le permitió relacionarse bastante con la música. Lamentablemente su padre falleció cuando ella tenía 14 años debido a una cirrosis hepática. Este suceso le causa un profundo dolor tanto a ella como a su madre; sin embargo, la madre se refugia en el trabajo, por ello Alba se resiente al no brindarle el apoyo que necesitaba en aquel momento. Gracias a los ahorros y la buena administración del dinero de la madre logra culminar su secundaria meritoriamente. Al ser una alumna estudiosa y

persistente, logró ingresar a una universidad nacional de prestigio. Fue bastante aplicada en esta etapa, por lo que destacó en el cuadro de honor de su carrera. Conoció a quien sería posteriormente su esposo en el trabajo. Se casó con él, y cuando tuvo 29 años dio a luz a su única hija, Silvana. Tuvo un matrimonio relativamente bueno, hasta que descubre la infidelidad de su esposo cuando tenía 41 años. Se llegan a divorciar, pero no logra superar aquel dolor. Al ser ahora madre soltera, se aboca de lleno a su trabajo para poder brindarle una buena calidad de vida a Silvana. Pero este énfasis en el trabajo la lleva a alejarse de su hija.

9. REFERENCIAS SOBRE EL PERSONAJE

- a. ¿A qué le teme? al cambio. no poder controlar sus emociones
- b. ¿Qué no soporta? tocar o hablar de temas sensibles o que le recuerden el pasado
- c. ¿Qué le gusta más en la vida? el orden en su vida, la rutina, ordenar y arreglar su casa
- d. ¿Cuál es su mayor arrepentimiento? no haber podido crear un vínculo fuerte con su hija
- e. ¿Qué sueña y desea constantemente? ver a Silvana realizada y feliz, por más que no se lo demuestre
- f. ¿Qué es lo que jamás haría?
- g. ¿Qué va a llegar a ser?
- h. ¿Qué tipo de gente admira?
- i. ¿A quién desprecia? no desprecia ni odia, pero mantiene un resentimiento hacia su mamá

- j. ¿De qué se ríe? no se suele reír fácilmente... a veces de unas vivezas de Silvana
- k. ¿Qué cosa le apena? que su hija se vaya, el quedarse sola
- l. ¿Qué lo avergüenza? el desorden, el no estar presentable
- m. ¿Es capaz de matar? No
- n. ¿Es capaz de amar? sí, y lo hace, solo que no lo sabe expresar
- o. ¿Qué le da mayor placer? un buen libro
- p. ¿Qué le causa mayor dolor? que su hija la pueda llegar a odiar
- q. ¿Cómo se viste? formal/casual para el trabajo, buzo y zapatillas para la casa
- r. ¿Cuál es su color favorito? rojo sangre
- s. ¿Qué tipo de música escucha? prefiere leer, pero puede escuchar valeses peruanos, o cantantes de su época
- t. ¿Qué tipo de comida le gusta?
- u. ¿Qué tipo de juegos le gusta? sudoku, pupiletras
- v. ¿Dónde nació? Lima
- w. ¿Cuándo fue su primera relación sexual?
- x. ¿Cuál fue la primera vez que mintió?
- y. ¿Cuál fue la primera vez que robó?
- z. ¿Cuál fue la primera vez que hizo una buena acción?
- aa. ¿Cuál fue la primera vez que pidió perdón?

10. Opiniones del personaje sobre otros personajes

sobre SILVANA: es su hija. Está orgullosa de ella, la ama, pero no se lo demuestra tan fácilmente. La ve como su pequeña. Sabe que es capaz de muchas cosas, quiere que

llegue lejos, pero su miedo radica en el cambio, que su hija esté lejos y no con ella, su orden diario se modifique.

5.4.2. Descripción del universo

Canción Lejana se sitúa en la Lima actual, en el año 2023. Tanto Alba como Silvana son dos mujeres maduras que viven una vida común y corriente: vida laboral y vida estudiantil.

El espacio donde esta historia se desarrolla es una parte urbana y tranquila de la ciudad. Ambas casas que se ven en el cortometraje se pensaron situadas en distritos como Pueblo Libre o Magdalena, lejos de avenidas principales. Cabe resaltar que elementos como el sonido nos ayuda a situarnos, así como los espacios que vemos a través de las ventanas y en alguna escena realizada en exterior.

5.4.3. Guión

“Canción Lejana”

ESC. X1: INT. IMAGINACIÓN.

En un espacio indeterminado, se ven detalles de SILVANA (23) caminando hacia el centro del espacio. Observamos su vestido, su mano cogiendo el violín, otra mano con el arco. Llega a su posición y coloca el arco como si estuviera a punto de empezar a tocar. Nos quedamos viendo su rostro en un plano cerrado un poco contrapicado.

CORTE A:

ESC. 1. INT. VELATORIO. DIA 1

Vemos a Silvana en el mismo plano. Está parada viendo el cajón de su abuela (pero nosotros no lo vemos), con una expresión un poco triste, pero extrañada. Voltea la mirada hacia un lado, ve unos arreglos de flores y arregla unas tarjetas que están un poco torcidas.

Silvana voltea y ve a su madre ALBA (47). Alba está de pie conversando con familiares que asistieron al velorio. Está seria, pero intentando ser amable. En un momento, Alba se queda sola y aprovecha para salir mientras saca un cigarro de su bolsillo. Silvana la ve irse y decide seguirla.

CORTE A:

ESC. 2. EXT. VELATORIO. DIA 1

Alba está saliendo del velatorio, mientras busca su encendedor. Silvana la alcanza en el banco y se sienta junto a ella. Alba saca un cigarrillo y lo prende con su encendedor. Permanecen en silencio un momento.

SILVANA

¿La abuela fumaba?

ALBA

(BOTANDO EL HUMO)

Ja! no soportaba ni el olor.

SILVANA

¿Sabía que tú fumabas?

ALBA

Nunca fumé en frente suyo.

Silvana asiente y piensa su pregunta antes de hacerla.

SILVANA

¿Me das uno?

Alba la mira extrañada por unos segundos, le da un cigarrillo y la ayuda a prenderlo. Silvana da una pitada muy inexperta. Rompe con el silencio una vez más.

SILVANA

¿No crees que a la abuela le molestaría que estemos fumando en su velorio?

ALBA

No lo sé... (PAUSA)Creo que le daría igual.

Silvana tose debido al cigarro. Alba sonrío. Se mantienen en silencio un momento.

SILVANA

No conozco a casi nadie de aquí

ALBA

(IRÓNICA)

La costumbre familiar es que nos conozcamos en los velorios

SILVANA

No me sorprende.

(PAUSA)

Al menos se nota que la quisieron mucho a la abuela...

ALBA

Son todos una sarta de hipócritas

Silvana sonrío por la forma cómo se expresa Alba.

SILVANA

Por lo poco que me has contado pensé que ya no habría problemas...

ALBA

Si supieras... Para rajarse nomás sirven alguna de tus tías.

Silvana asiente, pero se mantiene seria por el evidente malestar de Alba.

SILVANA

Ni modo...

ALBA

Ni modo... A propósito de esta cuestión, hay un cambio de planes.

SILVANA

¿Cuál?

ALBA

Mañana no podré ir al entierro

SILVANA

(SORPRENDIDA)

¿Qué? ¿Por qué no?

ALBA

Ya son dos días que faltó al trabajo y la empresa se va a la mierda. Tengo que ir.

SILVANA

(INDIGNADA)

Me vas a dejar sola, yo no sé qué hacer

ALBA

Solo sigue a la gente y estate tranquila. No te van a pedir que hables porque saben que no la conocías mucho.

SILVANA

Tú deberías estar ahí... yo estaría si fueras tú.

ALBA

(MIRA A SILVANA)

Basta, Silvana

Ambas quedan en silencio. Alba continúa fumando fríamente y deja de mirar a Silvana. Silvana revisa su celular. Después de unos momentos se queda pasmada viendo la pantalla.

ALBA

(SERIA)

Ah, me olvidaba, pasado mañana no te comprometas a nada en la tarde. Necesito que me acompañes a la casa de la abuela para ordenar las cosas.

Silvana ignora a Alba, sigue cabizbaja viendo su celular. Alba nota el silencio de su hija y voltea a verla.

ALBA

¡Silvana!

Silvana voltea a verla a los ojos. Alba nota que contiene su emoción tratando de aparentar la calma. Alba se interesa por la actitud de su hija.

ALBA

¿Qué pasa?

Silvana intenta elaborar una respuesta, pero no logra decir nada. Esta situación impacienta a Alba.

Silvana mantiene su emoción contenida.

ALBA

¿Qué tienes? Ya no más chistecitos.

SILVANA

(TEMEROSA)

Creo que mejor lo hablamos después

ALBA

Ya no jodas. Dime qué pasa. Me estás asus...

SILVANA

(INTERRUMPIÉNDOLA)

¡Me dieron la beca!

Silvana se da cuenta que su felicidad no es propicia para el contexto, por lo que intenta ocultar su emoción otra vez. Alba queda sorprendida.

ALBA

¿Beca?

SILVANA

¡Sí! (Bajando su emoción)

Valencia, ¿recuerdas? la maestría para el violín.

ALBA

Ah, bueno... pensé que era algo más... fuerte.

Silvana queda dolida por la reacción.

SILVANA

Me voy a ir a vivir al otro lado del mundo, no vas a verme más, ¿no te parece fuerte eso?

ALBA

¿Pero no es eso lo que quieres? Por algo postulaste, ¿no?

SILVANA

Esperaba un poco más de... emoción... esperaba tu apoyo

ALBA

¿Acaso te he dicho que no te voy a apoyar? Además, entiendo que no tendré que gastar mucho.

SILVANA

No es eso, Mamá.

Silvana intenta hablar, pero tiene un nudo en la garganta.

ALBA

Cálmate, que la familia nos está viendo, ¿ok?

Silvana se para y se va rápido de la banca. Alba se recuesta en el asiento, aparentemente calmada.

Apaga lo poco que queda de su cigarro. Ahora que está sola está más ansiosa, se toca la frente en señal de estrés. Saca otro cigarrillo, lo prende y vuelve a fumar.

CORTE A:

ESC. 3. INT. CUARTO SILVANA. DÍA 2

Silvana se encuentra en su cuarto. Coge su violín, le hace unas últimas afinaciones y se dispone a tocar. Inicia tocando los primeros acordes de Meditation of Thais. Silvana empieza a fluir.

INTERCORTE CON:

ESC. X2: INT, IMAGINACIÓN.

En el espacio indeterminado, Silvana toca Meditation of Thais de manera fluida y pulcra.

INTERCORTE CON:

ESC. 3. INT. CUARTO SILVANA. DÍA 2

RETOMA. Silvana se equivoca y volvemos a la realidad. Se mira extrañada. Vuelve a intentarlo, pero se sigue equivocando. No logra concretar la pieza. Se frustra y tira con fuerza el arco a su cama. Vemos a una Silvana cansada, pero con mucho sentimiento que no logra expresar.

CORTE A:

ESC. 4. INT. CASA ABUELA. DIA 3

En la casa de la abuela, vemos decoración y fotos en la sala. Alba y Silvana van llegando (no las vemos, pero las escuchamos: carro, puerta, etc).

Alba abre la puerta de la casa. Silvana la sigue detrás, molesta. Alba camina un par de pasos y analiza rápidamente el lugar, como viendo por dónde empezar.

SILVANA

¿Qué hacemos?

Alba se toma unos segundos y responde con seguridad.

ALBA

Empieza por la cocina. Limpia todo lo que puedas. Yo empezaré por el cuarto.

SILVANA

Okay.

Silvana sigue las instrucciones de Alba, mientras que ella se detiene un segundo, respira hondo y se va a lo suyo.

CORTE A:

ESC. 5. INT. CASA ABUELA (elipsis). TARDE 3

Alba revisa una caja con documentos mientras está sentada en el sillón. Silvana sale de la cocina y coloca una bolsa al costado de un par más que reposan en el suelo de la sala.

SILVANA

(UN POCO CANSADA)

Creo que esto es todo.

ALBA

Espérame que termino de revisar estos papeles.

Silvana camina hacia el sofá y se sienta para esperar. Se percató que al costado suyo, en la mesa, están apilados unos libros. Silvana coge el par que se encuentra encima y los revisa.

SILVANA

(SECA)

¿Sabes si puedo quedarme con estos?

ALBA

No, son de tu tío.

(PAUSA)

SILVANA

No creo que le importe mucho si los ha dejado aquí...

ALBA

Tu tío los leía cuando venía a visitar a la abuela. Déjalos ahí.

Silvana deja los libros molesta por la respuesta de su madre. Cuando vuelve su vista a la mesa nota que el último de ellos no tiene una portada clara, lo que le llama la atención. Lo mira extrañada, lo toma y lo abre. Es un álbum de fotos de sus abuelos. Ve una foto de su abuelo, quien fue parte de un conjunto musical.

SILVANA

(SIN MIRAR A ALBA)

¿Dónde está la guitarra del abuelo?

Alba no logra escuchar. Silvana voltea para dirigirse a Alba.

SILVANA

¡Mamá!

Alba sale de su concentración.

ALBA

¿Qué pasa?

SILVANA

¿Dónde está la guitarra del abuelo?

ALBA

No lo sé.

SILVANA

¿Cómo que no sabes?

ALBA

No lo sé, han pasado muchos años.

Silvana regresa a ver las fotos, fastidiada. Pasa unas páginas y se enfoca en una foto en particular.

SILVANA

¿Hace cuánto que no veníamos a visitarla?

Alba mira a Silvana. Se toma su tiempo para responder.

ALBA

(SIN INTERÉS)

Un par de años, quizá.

SILVANA

(LEVANTANDO EL ÁLBUM)

La última foto que tengo con ella es una de hace 5 años

ALBA

Bueno, no hubo tiempo para venir

Silvana mira indignada a su madre.

SILVANA

No pues, tú nunca tienes tiempo para nada.

Alba levanta la mirada, se mantiene en silencio unos segundos, deja los papeles que tiene en la mano y se pone de pie. Silvana la observa acercarse. Alba camina hasta llegar al lado de Silvana. Alba la mira con frialdad.

ALBA

(FRÍA)

No voy a pelear contigo en la casa de mi madre.

Alba toma el álbum de la mesa. Silvana la mira seria.

ALBA

La familia no es fácil, Silvana. Algún día entenderás.

Alba regresa al sillón. Silvana se queda un poco desconcertada. Alba cambia de tema.

ALBA

Ven. Ayúdame a llevar todo esto.

Silvana queda pensativa. Ordena los libros y los deja a un lado de la mesa, donde estaban.

Luego se pone de pie y sigue a su mamá.

Ambas están por salir, pero Alba interrumpe mientras se toca los bolsillos.

ALBA

Ay, espérame un rato.

Silvana asiente. Alba sale rápido de la sala. Silvana se sienta en el sillón a esperar y observa los objetos de las cajas. Encuentra ropa, accesorios y objetos preciados de la abuela. Observa con detenimiento estas cosas con emoción hasta que la madre vuelve a entrar con su celular en la mano.

ALBA

Listo, vámonos.

SILVANA

¿Qué piensas hacer con todo esto?

Alba levanta una de las cajas y mira las cosas que señala Silvana ligeramente.

ALBA

(DESPREOCUPADA)

No sé. Botar lo viejo, o a lo mejor regalarlo. Yo que sé.

Silvana la mira sorprendida por lo que acaba de oír. Alba sale de la casa y su hija va tras ella.

CORTE A:

ESC. 6. EXT. FACHADA CASA ABUELA. DÍA 3.

Alba y Silvana llevan las cajas al auto. Silvana abre la maleta y las meten rápidamente. Silvana cierra la puerta de la maleta un poco fuerte. Ambas caminan para entrar al auto, pero antes, Silvana se detiene de golpe y reclama.

SILVANA

(CORTANTE)

¿Cuando me vaya también vas a botar mis cosas?

Alba queda perpleja. Silvana se sube al auto molesta. Alba, de pie fuera del auto, se queda viéndola entrar.

CORTE A:

ESC. 7. INT. CUARTO SILVANA. DÍA 3.

Silvana entra a su cuarto, coge su violín y se prepara para tocar. Silvana empieza a tocar Meditation of Thais sin equivocarse.

INTERCORTE CON:

ESC. X3: INT, IMAGINACIÓN.

Silvana toca Meditation of Thais de manera pulcra y fluida. Ya no se equivoca. Lo dice todo a través de la música.

INTERCORTE CON:

ESC. 7. INT. CUARTO SILVANA. DÍA 3.

RETOMA. Silvana termina de tocar. Abre los ojos y nota la presencia de Alba detrás de ella. Silvana voltea y mira a su madre. Alba también la mira fijamente con los ojos llorosos. Ambas se quedan frente a frente. No dicen nada con palabras, se dicen todo con la mirada.

FIN

6. Dirección General

6.1. Fotografía

En el apartado de Fotografía se acordó, junto con los directores de Foto, que se realizarían dos aproximaciones distintas al corto: una más naturalista para las escenas de la vida real de Silvana, y otra para el espacio onírico al que se transporta cuando toca su violín. Esta decisión no solo tenía un carácter diferenciador, sino que también reflejaría los sentimientos de Silvana en niveles distintos.

Para los momentos de realidad se priorizan los planos más abiertos, como planos medios o americanos, ya que la idea es observar la relación que se crea entre Silvana, su madre y el entorno. Durante estas situaciones es sumamente importante estar atentos a la postura y manierismos de los personajes, ya que el ambiente tenso o de contención se encuentra como carga interna dentro de ellas.

Los estadios de Silvana en este ambiente de mayor fantasía e introspección cuando toca violín son los adecuados para plantear una iluminación más colorida y saturada. Al ser el momento de mayor expresión emocional de ella, la idea fue mantener el alto contraste por las emociones complejas y ambivalentes que maneja durante su interpretación.

Otra diferencia sustancial entre estos dos momentos claramente distintos se materializa en el movimiento de la cámara. Casi todos los momentos que se grabaron de la vida de Silvana fueron hechos con una cámara fija, lo cual brindaba cierta tensión y firmeza a la relación madre-hija. En cambio la transición a la imaginación y todo lo que ocurre en ella fue grabado

en cámara en mano o con dolly. Los travellings son propios de estos momentos y plantean la agitación emocional de Silvana, así como aportar un carácter más flexible e intenso a los sentimientos de la protagonista.

6.2. Arte

El diseño de arte estuvo orientado a generar la mayor fidelidad posible de los espacios de realidad que se utilizaron. Para la escena del velorio se buscó lograr este ambiente opaco que caracteriza a los velatorios, además de contar con los arreglos tradicionales que se suelen ofrendar al fallecido. También se quiso replicar la distribución espacial que usualmente ocurre en un velatorio, pues suele haber el salón donde se realiza en sí y fuera de este un pequeño espacio donde existen bancas o que dan salida hacia algún jardín o parque. El vestuario también jugó un rol importante en esta etapa, ya que la manera cómo estaban vestidas las actrices y las figurantes automáticamente plantean una relación con el trágico suceso del fallecimiento de la abuela.

Para la sección del cuarto de Silvana se quiso mostrar una personalidad expresiva pero sobria por parte del personaje. Si bien es cierto que su pasión es completamente artística, el propio instrumento y la música académica que ejecuta confiere al personaje un cierto aura intelectual. Por ello quisimos acondicionar el espacio con partituras, trofeos, fotografías de artistas que admira y de otras fotos más personales con personas queridas, para darle ese toque de calidez propia de Silvana.

Quizá la casa de la abuela fue el momento que requirió de mayor esfuerzo para lograr ambientar de manera adecuada, ya que el espacio de una persona mayor que acaba de fallecer

implica que la casa se encuentre altamente condicionada por los cuidados médicos que se encuentren presentes y por una serie de elementos que evoquen melancolía de un tiempo muy pasado. Afortunadamente, se pudo contar con mucha utilería que pudimos agregar a los estantes y a la mesa de la sala, lo cual sí llegó a transmitirse el hecho de que en ese lugar vivía alguien de la tercera edad.

Para el ambiente onírico, se priorizó la oscuridad del fondo, de tal forma que lo más resaltante fuera la iluminación previamente explicada, el vestido de Silvana, que tenía que asemejarse al de una solista de violín, y al instrumento en sí, ya que este es el medio por el que Silvana puede expresarse.

6.3. Sonido

La propuesta de sonido también fue dividida en las dos etapas de la narración previamente detalladas: la realidad y la imaginación de Silvana. Con respecto al primero, se priorizaron los diálogos, que son el medio predilecto para mostrar el conflicto entre madre e hija. Los ambientales o efectos de sonido tenían que complementar esta aparente quietud tensa que se crea en ciertos instantes donde las dos mujeres están juntas. Por otro lado, durante los momentos de imaginación el sonido es suprimido para crear un ambiente enrarecido, pero sin llegar a transmitir sensación alguna de suspenso.

El aspecto más importante de sonido fue la grabación de foley del violín, el cual estuvo a cargo de dos violinistas. Existieron complicaciones iniciales para poder cuadrar el movimiento manual de Silvana y el sonido del violín, por lo que se tuvo que regrabar el sonido, acoplándose a lo que ya se tenía trabajado en imagen. El instrumento durante la

realidad se escucha mezclado con el ruido ambiental del hogar y de la calle aledaña; sin embargo, durante la transición a lo onírico el violín pasa a un plano sonoro mucho más cercano y claro, además de que se le añadieron efectos para que sonase ligeramente atmosférico.

Durante la mirada final se pierde completamente el sonido, lo cual implica este silencio incómodo al enfrentar un problema delicado que estuvo soslayado por mucho tiempo.

6.4. Edición

La propuesta de edición que se trabajó no tuvo alguna particularidad en cuestión. La única indicación que siempre fue central era la de contraponer las escenas oníricas con las de momentos de tensión en la realidad. Ello implicaba prestarle bastante atención a las transiciones ya que ahí se encuentra el contraste significativo entre imaginación y realidad. Este efecto desde la edición nos permite plasmar el espacio seguro de Silvana, el cual es la imaginación, en contraste con su espacio inseguro que es la realidad. Por otro lado, el aspecto más relevante de la edición consistió en mantener las escenas largas para generar la sensación de incomodidad por no saber qué más decir ante los silencios incómodos.

6.5. Dirección de Actores

La dirección de actores estuvo basada, principalmente, en los postulados de Sanford Meisner (2002) y Judith Weston (2004). Se evitó la dirección por resultados y se priorizaron el uso de verbos de acción y explicitar las circunstancias dadas para la comprensión e interiorización de la escena por parte del actor. Entre el casting y la grabación se tuvieron tres ensayos, los

cuales también sirvieron para reformular ciertos parámetros de los personajes y entenderlos en diálogo junto con las actrices y sus perspectivas.

Los ensayos también fueron importantes para ver el rango de cada actriz y analizar posibilidades de versatilidad que podrían ser incorporadas en sus respectivos personajes. De manera muy general, las indicaciones principales para Katherina Donofrio fueron el mantener una coraza emocional que le impida comunicarse adecuadamente con su hija y tanto dar como recibir el afecto que ella busca. Por el lado de Ivonne Valcárcel, la indicación que siempre se buscó fue la de buscar, inicialmente, el vínculo afectivo con su madre, hasta llegar al límite donde ella también se cuestione la validez de su vínculo. En el caso de ambas, el final del corto debía implicar una apertura a dejarse experimentar los sentimientos reprimidos que las hostigan.

Quizá la mayor complicación al momento de dirigir fue que no se tuvo un ensayo general donde se planteara el blocking, por lo que existieron momentos durante la filmación que tuvieron que utilizarse para desarrollar el desplazamiento y la postura de ambas, lo cual implicó estar con tiempo disminuidos en términos de plan de rodaje.

7. Producción audiovisual

7.1. Organización

El enfoque de la producción fue el siguiente: mantener un equipo unido y en constante comunicación de sus deseos, quejas y peticiones. Por lo tanto, la producción del proyecto estuvo pendiente desde las primeras semanas en juntar a los 9 integrantes en reuniones

semanales para conversar sobre la propuesta de realización y que cada integrante exprese sus gustos y de puntos a favor y puntos a mejorar de las ideas que cada vez iban tomando mayor simpatía y conexión a la visión del equipo.

Organización semanal - Canción Lejana	
20/03 - 26/03	<p>Semana 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se armó un lettuce grupal, página web que ayuda a ver las horas libres que tenemos en común. • Primera reunión el día sábado para dar ideas, se concretaron 3 propuestas.
27/03 - 02/04	<p>Semana 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Segunda reunión el día sábado para conversar sobre las propuestas de la semana pasada. • En la reunión se habló de la recaudación de fondos y se concretó sortear un tatuaje.
03/04 - 09/04	<p>Semana 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se armó un brief para la creación de la cuenta de Instagram de

	Renderizados.
10/04 - 16/04	<p style="text-align: center;">Semana 4</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Se armó el subgrupo del equipo llamado “Redes Renderizados” formado por los dos productores, la directora de arte y la directora de foto. ● Creación de la cuenta de Instagram y publicación de la rifa.
17/04 - 23/04	<p style="text-align: center;">Semana 5</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Se consolidaron los perfiles de personajes y de locaciones por parte de los directores para que producción comience con una búsqueda efectiva de opciones.
24/04 - 30/04	<p style="text-align: center;">Semana 6</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Tercera reunión el día sábado para conversar sobre el rendimiento del equipo. ● 1er sesión de Scouting, se contactó con la persona encargada de los almuerzos para los rodajes

	<ul style="list-style-type: none"> • Se hizo un live en Instagram para mostrar los resultados de la rifa.
01/05 - 07/05	Semana 7
	<ul style="list-style-type: none"> • 2da sesión de Scouting y Casting de actrices
08/05 - 14/05	Semana 8
	<ul style="list-style-type: none"> • Se dieron 2 ensayos con las actrices. • la compra y búsqueda de los productos requeridos por el área de arte. • Se consiguió una profesora de violín para enseñarle a la actriz el movimiento de los dedos para que se vea fidedigno, se dio 1 ensayo.
15/05 - 21/05	Semana 9
	<ul style="list-style-type: none"> • Se dio 1 ensayo con las actrices. • Se dieron 2 ensayos con la profesora de violín.
22/05 - 28/05	Semana 10
	SEMANA DE GRABACIÓN

7.2. Casting y selección de actrices

El proceso del casting empezó desde el pedido del perfil de personajes elaborado por los directores, quienes pidieron los siguientes perfiles que se mostrarán más adelante en imágenes. Por lo tanto, para la búsqueda del reparto completo de actrices, se publicaron dos convocatorias por medio de la red social oficiales de *Renderizados* en la red social Instagram.

La publicación tiene la identidad de la realizadora, al extremo derecho superior se encuentra el logo del equipo. Respecto a la información del flyer se menciona que es un proyecto universitario y que es un trabajo remunerado. Además, se resalta el nombre del personaje, junto con la edad, altura, características psicológicas y emocionales de los personajes. Al lado derecho de las características se colocó una imagen referencial. Finalmente, se menciona la fecha del casting y el siguiente apartado dentro de un cuadro, “Regístrate en el formulario de la descripción”.

La convocatoria en redes sociales del casting tuvo mayor recepción para el perfil de Silvana. Entonces, a partir de esa situación se pactó que la convocatoria en redes sociales serviría para encontrar a Silvana exclusivamente. Respecto al proceso de encontrar a la actriz que

interprete a Alba fue contactar con actrices que cubren con el perfil por medio de sus redes sociales (Instagram). El lunes 01 de mayo se envió el mensaje a las actrices que los directores solicitaron, el mensaje es el siguiente:

¡Hola, (nombre de actriz)!

Soy un estudiante de la PUCP y estoy produciendo un cortometraje sobre: "Silvana, una estudiante de violín, busca afianzar su vínculo emocional con su madre, Alba, antes de irse a estudiar al extranjero. El fallecimiento repentino de la abuela provoca una situación compleja para ambas que las llevará a acercarse y expresar sus emociones ocultas".

Buscamos que interpretes el papel de Alba. Los días de grabación son del lunes 22 de mayo a Jueves 25 de mayo en un horario de 9am a 6pm; por otro lado, tenemos ensayos el lunes 08, domingo 14, lunes 15 y domingo 21. Transporte y alimentos incluidos 😊.

Queremos saber su disposición y honorario por día de grabación y de ensayo.

Conocemos su trayectoria y sería un honor trabajar con usted en nuestro proyecto final de carrera.

Debido a los resultados de nuestra convocatoria, como equipo decidimos formar un “subgrupo” para el casting, el cual consistió en los dos directores, los dos productores y la directora de sonido. Como subgrupo pactamos que el día del casting se pase para el jueves 04 y viernes 05 de mayo. A lo largo de los dos días asistieron 12 actrices, para ambos días el casting empezó a las 2:00 pm y terminó en un estimado de 5:30 pm. Durante el casting se hizo lo siguiente: El director conversaba con la actriz sobre la historia y el personaje. Luego, se le mencionaba que su casting sería grabado por fines académicos. En seguida, se pasaba al

casting el cual consistió en tres pasadas de la escena seleccionada del guión. Finalmente se les agradecía a las actrices y se les notificaba que tendrían una respuesta el viernes 05 de mayo en la tarde (7:00 pm).

Producción le solicitó a los directores que elijan un máximo de tres actrices para el papel de Silvana para que asistan el día sábado 06 de mayo al casting de Alba, ya que se buscó ver la interacción entre las actrices y así obtener una respuesta de los directores. Finalmente, el domingo 07 de mayo se obtuvo el reparto completo con Silvana y Alba seleccionadas. Las actrices son las siguientes:

Ivone Valcarcel (Silvana)	Katerina Donofrio (Alba)
 A portrait of a woman with long, wavy brown hair, wearing a white t-shirt with the word "Enjoy" in blue script and an orange cardigan. She has a neutral expression.	 A portrait of a woman with curly red hair, wearing a grey t-shirt. She is looking slightly to the side with a concerned or thoughtful expression.

7.3. Locación

Para la realización del cortometraje, se necesitaron tres locaciones en interior y una exterior. En cuanto a las de interior, la directora brindó su casa para grabar las escenas de la casa de Alba y el velorio. Por otro lado, una amiga del equipo brindó su casa para las grabaciones de la casa de la abuela. La otra locación en interior se usó un salón de la PUCP, el cual fue el salón 102C, ahí se grabaron las escenas de la fantasía. Respecto a la locación exterior, se usó la calle de la casa de la amiga del equipo para grabar.

En tanto a la organización de las locaciones, se hicieron dos sesiones de Scouting, en la primera ronda de locaciones se pensó en la casa de uno de los productores, una casa de San Borja, la casa de un amigo por San Miguel y las locaciones mencionadas anteriormente. Para el segundo Scouting, nos quedamos con las locaciones mencionadas al principio, solo que esta vez se llevaron elementos de dirección de arte para confirmar si se veía apropiado para la propuesta, lo cual terminó resultando en afirmativo el uso de las locaciones.

- Habitación de Silvana:

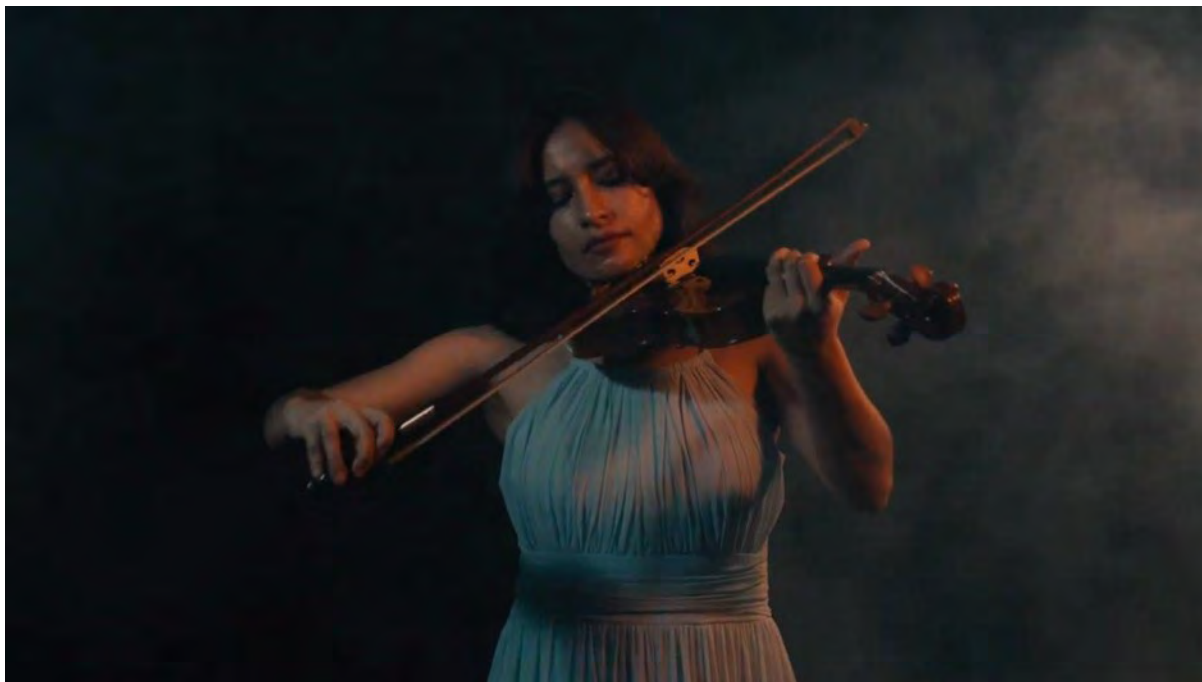
- Casa de la abuela:

- Lugar de la fantasía:

7.4. Estrategias de recaudación de fondos

El equipo de Producción del proyecto decidió organizar una rifa de recaudación de fondos, con el fin de reducir la cuota personal de cada integrante del grupo. Para esto, se organizó un nuevo subgrupo dentro del equipo: Redes Sociales. Esta área fue conformada por Gustavo Pajares, Giselle Gonzales, Valeria Melgar y Mercedes Valentín, siendo liderada por esta última.

A partir de las propuestas de premios presentadas por Producción, se decidió grupalmente otorgar un tatuaje de 5x5 centímetros de Lima Ink Tattoo al ganador(a) del sorteo. Es así que, una vez establecido el premio, el equipo de Redes Sociales inauguró una cuenta de Instagram, dado que es la red social más usada por nuestro público objetivo: jóvenes de 18-25 años.

Para esta rifa, se estableció una meta individual para cada integrante del grupo: 40 rifas por persona. Así mismo, se anunció que los miembros que no completen la meta individual, deberían pagar el total correspondiente a los 40 números otorgados a cada uno.

Esta primera actividad de recaudación fue anunciada el 13 de abril de 2023 y el sorteo se realizó el 29 de abril del mismo año. El total recaudado con la rifa fue el monto de s/. 1456.

7.5. Desglose de presupuesto

El cortometraje “Canción lejana” fue producido con la inversión total de s/. Este monto incluye la ganancia completa de nuestra primera rifa, así como la cuota personal de cada miembro del equipo.

A continuación, se muestra el desglose del presupuesto utilizado.

	Gasto YAPE (Parte 1 rifas)	Gasto
YAPE DE GISELLE	Comida día 1 (70% restante)	-S/.134,00
	Comida día 2	-S/.192,00
	Flores	-S/.280,00
	Taxi flores a casa de Gise	-S/.20,00
	Taxi flores a casa de Adri	-S/.60,00
	Bocaditos	-S/.125,00
	Inca kola + masking tape + vasitos + 5 volts	-S/.27,50
	Agua 20L	-S/.22,50
	Piqueo snacks + papitas	-S/.16,20
	Piqueo snacks + papitas	-S/.8,00
	Taxi abue de Giselle 1	-S/.15,50
	Taxi abue de Giselle 2	-S/.22,00
	Taxi Francceska	-S/.10,00
	Taxi Cinthya 1	-S/.8,00
	Taxi Cinthya 2	-S/.10,50
Copias photoboards + guiones	-S/.8,50	
Pan con pollo Cinthya	-S/.3,50	
		-S/.963,20

Total recaudado YAPE	S/.973,00
Total gastado	-S/.963,20
	S/.9,80

	Gasto PLIN (rifa 2)	Gasto
PLIN DE RENDERIZADOS (MECHE)	Cigarros	-S/.16,60
	Reclinatorio	-S/.50,00
	Comida día 1 (30% inicial)	-S/.57,60
	Alquiler vestido	-S/.40,00
	Comida día 3	-S/.216,00
	Pago Katerina	-S/.100,00
		-S/.480,20
	Total recaudado PLIN	S/.483,10
	Total gastado	-S/.480,20
		S/.2,90

		Gasto
PLIN PADRES DE MERCEDDES	Cuchillas (cutter)	-S/.3,00
	Ligas	-S/.4,90
	Cinta montaje	-S/.18,90
	Imperdible chico	-S/.1,70
	Imperdible mediano	-S/.1,70
	Cinta gaffer	-S/.7,60
	Cinta embalaje	-S/.15,00
	Lapices grafito	-S/.4,99
	mask escolar	-S/.8,40
	Cin. c/Disp.c.	-S/.3,30
	Cinta de embalaje	-S/.1,90
	Papel manteca	-S/.3,40
	Spray metálico	-S/.36,10
	Cinta doble cara	-S/.10,40
	Cinta Montaje	-S/.10,40
	Masking tape	-S/.13,10
	Goma y triz	-S/.6,50
	Transporte	-S/.100,00
	Vestido (adelanto)	-S/.20,00
	Tela gruesa blanca	-S/.20,00

	Tela cortina	-S/.39,00
	Fotos Habitación	-S/.10,00
	Fotos album	-S/.10,00
	Impresiones	-S/.10,00
	Impresiones	-S/.2,50
	aporte de los padres de meche del pago de katerina	-S/.100,00
		-S/.462,79

PAGO ACTRICES		
Aporte de la cuota personal (83,40 c/u)	Pago de Ivonne	-S/.750,00
Aporte de Skar	Pago de Katerina	-S/.1.005,85
	Aporte del trago	-S/.197,70
	Pago de Franceska, aprox	-S/.220,00
Aporte de Skar x 2	Pago taxi aimar	S/. 20

GASTO TOTAL DEL CORTOMETRAJE	-S/.3881.3
---	-------------------

7.6. Cronograma y planificación logística

Las etapas de la planificación logística del cortometraje “Canción lejana” fueron desarrolladas en base al tiempo establecido para el curso Proyecto de Comunicación Audiovisual. En este sentido, las etapas de preproducción, producción y postproducción de la obra comprendieron un total de 16 semanas.

Por un lado, la preproducción fue trabajada a lo largo de las primeras 9 semanas del curso. Luego, la producción o rodaje del cortometraje se realizó en la semana 10, con un total de 3 días de grabación. Finalmente, la postproducción del proyecto fue desplegada desde la semana 11 hasta la semana 16. Es así que el corte final fue presentado el martes 4 de julio de 2023.

8. Sostenibilidad

8.1. Plan de distribución y exhibición

Buscamos acercarnos a un público juvenil. Por esa razón usaremos las redes sociales para exponer nuestro cortometraje, especialmente en Youtube. El contacto en redes sociales nos parece relevante para mantener una cercanía con nuestro público, por esa razón, la actividad en Instagram será constante en formato de rifas y contenido de valor para un público que gusta de consumir cortometrajes de estilo independiente. Por otro lado, como equipo hemos decidido enviar nuestra propuesta a los siguientes festivales para que podamos encontrar mayor difusión en el medio especializado del entorno audiovisual para encontrar más oportunidades de realización de nuevos proyectos. Los festivales son los siguientes:

- Festival Cortos de Vista
- Festival de Cine de Lima
- Lima Alterna Festival Internacional de Cine
- Festival de Cine Al Este
- Festival de cortometrajes Cinemark
- FENACO Festival Internacional de Cortometrajes
- Festival de Cine de Trujillo
- Render
- Festival Outfest Perú

8.2. Consideraciones legales y derechos de autor

Canción lejana es un cortometraje que retrata la relación entre una madre no afectiva y su hija violinista. Como parte de la historia, fue necesario tocar una pieza musical mediante el violín en distintos momentos de la historia.

Ninguno de los miembros del equipo cuenta con conocimientos intermedios o avanzados en el violín. Es por ello que se descartó la posibilidad de componer una pieza musical original. Por otro lado, optamos por escoger una melodía libre de derechos de autor que se encontrara en sintonía con nuestra historia.

La canción escogida para tocar en el violín fue “Meditation of Thais”. Esta pieza fue compuesta por Jules Massenet y se estrenó en el año 1894. Es así que, habiendo pasado más de 100 años desde tal fecha, ya se encuentra libre de derechos de autor en muchos países. Es por esta razón que fue escogida para ser parte de nuestra historia.

9. Reflexiones finales

9.1. Mensaje transmitido por el proyecto

Consideramos que Canción Lejana, con toda la emoción y sentimiento con el que carga, ha logrado transmitir esos sentimientos que están muy presentes en nuestro día a día familiar, pero que no logramos concretar mediante el diálogo. Tanto Alba como Silvana son dos mujeres fuertes, que están buscando salir adelante cada una en lo suyo, trabajando y estudiando lo que le gusta. Ambas se presentan como personas que viven una vida normal, pero dentro de sus cuatro paredes la realidad es diferente, el trato entre ellas es diferente, y no es porque haya odio o resentimiento, sino porque la relación madre e hija se ha venido construyendo así con los años y con las vivencias de cada una, lo que ha ido formando su forma de ser y personalidad.

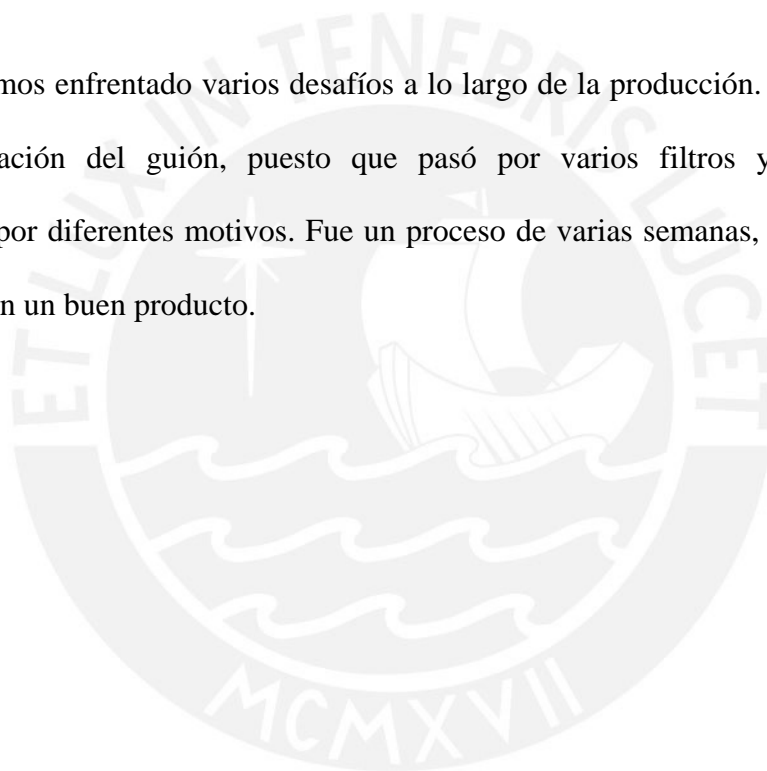
De esta forma, Canción Lejana busca demostrar que estas situaciones no nos pasan solamente a nosotros, pasa en todas las familias, en todos los núcleos. Este corto transmite ese amor maternal, pero no del que idealizamos o estamos acostumbrados a ver, sino uno más real, con el que muchos nos podemos identificar. Al fin y al cabo, la música es solo un pretexto para entender que siempre hay una forma de expresar eso que sentimos y no sabemos cómo comunicarlo, pero que siempre es importante darnos a entender.

9.2. Logros y desafíos durante el proceso de realización del proyecto

Canción Lejana ha sido todo un reto para todas las áreas. Desde la creación del guión hasta la realización y la post producción. Desde el lado de Dirección, consideramos que hemos

logrado sintetizar todo lo que queríamos contar en un producto de solo 14 minutos. Puesto que los diálogos en este corto son pocos, se ha trabajado mucho la expresividad, el lenguaje físico, el no verbal, con las miradas, y por más que haya sido un gran trabajo por parte de las actrices, también creemos que hemos conseguido un gran logro desde la dirección de actores. Así también, pensamos que el trabajo en conjunto con las otras áreas ha sido fructífero, a pesar de haber tenido altos y bajos, como en cualquier equipo, se ha consolidado un buen grupo de trabajo, lo que se ha visto reflejado en Canción Lejana.

No obstante, hemos enfrentado varios desafíos a lo largo de la producción. El más resaltante ha sido la creación del guión, puesto que pasó por varios filtros y por numerosas modificaciones por diferentes motivos. Fue un proceso de varias semanas, pero que terminó convirtiéndose en un buen producto.

10. Bibliografía

Altman, R. (2000). Los géneros cinematográficos.

Esteve, P. (1981). Los géneros cinematográficos. Cuadernos de cine, (1), 55-60.

Meisner, S. (2002). Sobre la actuación. Editorial La Avispa. Madrid.

Weston, J. (2004). La dirección de actores: cómo obtener actuaciones memorables en cine y televisión. Fluir ediciones.

