

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DEL PERÚ**

FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES DE LA COMUNICACIÓN

Proyecto audiovisual “Laguna”

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

Audiovisual presentado por:

Adrian Alejandro Vergaray Pajares

Almendra Eufemia Cruz Vargas

Ary Herrera Egoavil

Adriana Nicold Panta Arias

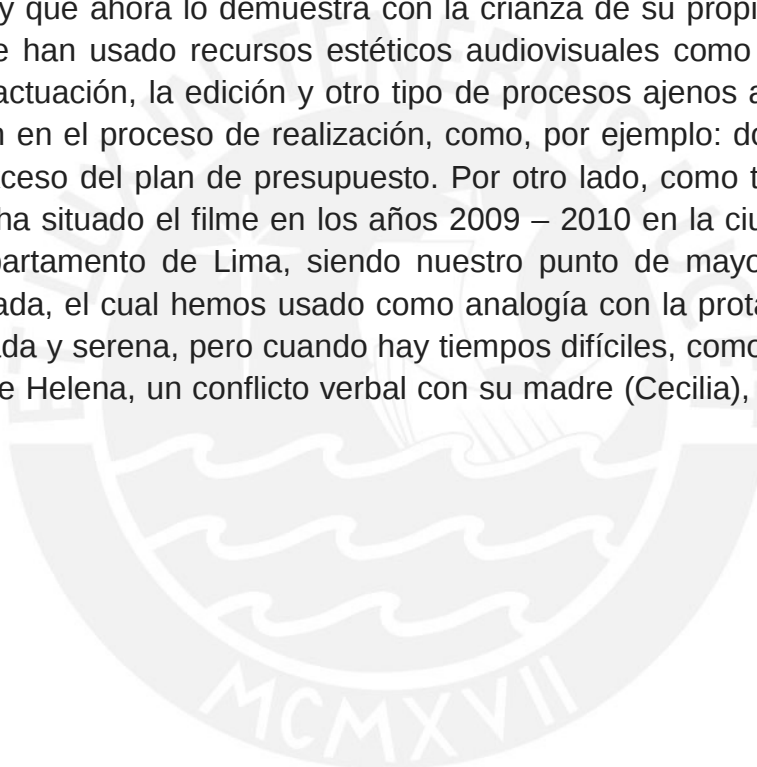
Asesora:

Sofia Alejandra Velazquez Nuñez

Lima, 2022

Resumen:

La presente investigación pretende indagar a fondo cómo la crianza dentro del hogar peruano en zonas rurales puede llegar a afectar a los jóvenes cuando crecen; esta premisa es un reflejo que nace a partir de las experiencias de los participantes del cortometraje “Laguna”. De esta manera, la actuación fue lo primero que cayó como prioridad, así que lo esencial era que las actrices compartan las mismas experiencias que los realizadores de “Laguna” querían plasmar en la historia propuesta. Para ello, se ha decidido personificar esta relación parental de madre e hija en Helena y Cecilia, siendo Helena una joven proveniente de provincia que ahora vive en la ciudad, y Cecilia, una madre provinciana que tuvo una crianza conservadora, y que ahora lo demuestra con la crianza de su propia hija. Para este cortometraje se han usado recursos estéticos audiovisuales como el manejo de la luz natural, la actuación, la edición y otro tipo de procesos ajenos a una realización que sucedieron en el proceso de realización, como, por ejemplo: dos accidentes de tránsito o el exceso del plan de presupuesto. Por otro lado, como tiempo y espacio contextual, se ha situado el filme en los años 2009 – 2010 en la ciudad de Huacho, dentro del departamento de Lima, siendo nuestro punto de mayor importancia la laguna Encantada, el cual hemos usado como analogía con la protagonista Helena, quien es calmada y serena, pero cuando hay tiempos difíciles, como una tempestad, o, en el caso de Helena, un conflicto verbal con su madre (Cecilia), puede salirse de control.

Abstract:

The current investigation aims to inquire deeply how the parental upbringing in remote peruvian places could affect the youth when they turn adults. This assertion has come out from the experiences of the “Laguna” film team members. In this way, the performance was the priority, so the essential thing was that the actresses have shared the same experiences that the filmmakers proposed for the film story. For that reason, we decided to portrayed the mother-daughter relationship with Cecilia and Helena, being Helena a young lady from the peruvian countryside that nowadays lives in the city, and Cecilia, a single mother who has been raised in a sexist and conservative home, and shows it with the upbringing of her daughter. For this short film, the audiovisual aesthetics resources as the natural lights like, performance, edition and other processes oblivious to a filmmaking process as a couple of car accidents and a budget overpayment. On the other hand, as a contextual time and place, the story is situated in the years 2009 – 2010 in Huacho, located in the department of Lima, being Encantada lake our most important point in the place, which we used as an analogy with our main character Helena, who is calm and peaceful, but whenever are difficult times like a storm, or, in case of Helena, a big argument with her mother (Cecilia) can piss her off.

ÍNDICE

1. Objetivos del proyecto:	1
2. Justificación o relevancia del proyecto	1
3. Investigación	1
3.1 Referencias Audiovisuales	2
4. Estrategia comunicacional:	3
5. Realización o ejecución	3
5.1 Sinopsis del proyecto audiovisual	3
5.2 Desarrollo del guión	4
5.2.1 Perfil de personajes	4
5.2.2 Descripción del universo	7
5.3 Dirección general	7
5.4 Producción	8
5.5 Dirección de fotografía	11
5.6 Dirección de arte	13
5.7 Edición	15
5.8 Diseño de sonido	16
5.8.1 Musicalización	16
6. Sostenibilidad	17
6.1 Plan de distribución y difusión	17
7. Reflexiones finales	18
8. Referencias bibliográficas	19

1. Objetivos del proyecto:

- Brindarle al espectador una experiencia e historia con la que puedan sentirse identificados. Así mismo, motivarlos a deconstruir sus relaciones familiares.
- Utilizar experiencias propias y cercanas para construir la historia y sus personajes.
- Aprovechar los recursos naturales de los espacios y aprovechar los tonos naturales para retratar la historia

2. Justificación o relevancia del proyecto

Para nosotros era muy importante trabajar bajo temáticas que nos inspiraran, fue así como, con todo el grupo, coincidimos en crear un proyecto audiovisual con base en nuestras experiencias. Las relaciones familiares y la emigración a la capital o a nuestro propio espacio, eran puntos que compartimos, por ende la historia retrata el proceso que atravesamos los hijos cuando dejamos el hogar.

Salir del primer hogar significa un reto, pero también nos da la oportunidad de pasar un proceso de autoconocimiento. Desde nuestra perspectiva, esta fase es muy importante, pues nos permite empatizar con nuestros progenitores desde un plano menos idealista y más práctico. Entendemos mejor sus decisiones y formas de pensar, sin necesariamente coincidir. De esta forma, dejamos de juzgarlos, entendemos sus decisiones y aprendemos a sanar.

En esta línea, otra de nuestras motivaciones para contar esta historia, es que si bien últimamente se han visto películas que exploran las temáticas relacionadas a la relación con los padres, este sigue siendo un tema que no ha sido muy explorado en nuestro país, aun cuando se siguen viendo casos de familias disfuncionales por temas de crianza, lo cual, en ciertas ocasiones, llega a provocar problemas en la salud mental de nuestra generación.

3. Investigación

Respecto a las temáticas que se desarrollaron en nuestro cortometraje, las que resaltan más fueron las relaciones familiares y la emigración hacia la capital. En este sentido, uno de los conceptos centrales es el de “estilos de crianza”. Darling y Steinberg, citados en Merino y Arndt (2004), lo definen como “una constelación de actitudes hacia los niños, que son comunicadas hacia él, y que, tomadas en conjunto, crean un clima emocional que se expresan las conductas de los padres” (190-191).

Asimismo, también reconocen que existen cinco estilos, pero el que tiene más relevancia en este trabajo es el autoritario ya que, al igual que nuestro personaje de Cecilia, son el tipo de padres que no se muestran muy cariñosos con sus hijos, suelen utilizar la fuerza física y ser muy rígidos en su establecimiento de normas, entre otras características (Merino y Arndt 2004, 193).

En esta misma línea, Cotlear afirma que la emigración se da mayoritariamente por causas económicas y consiste en expandir sus alternativas e ingresos futuros, en la que se comparan los ingresos presentes y los posibles ingresos futuros, que, cabe mencionar, también tienen que ver las oportunidades que el nuevo lugar puede ofrecer (Cotlear, 1983). De esta forma, surge una explicación del porqué la protagonista decidió dejar su lugar de origen para buscar nuevas oportunidades en la ciudad.

Adicionalmente a estos conceptos, para este trabajo nos enfocamos en reflexionar sobre nuestras propias experiencias, hicimos una recopilación de vivencias sobre nuestros casos. En el proceso, elegimos los puntos en común, así como algunos detalles específicos de cada historia personal. Fue muy interesante abordar estas ideas, pues nos dio un panorama más amplio para crear el cortometraje y las percepciones que se pueden desarrollar al ver el producto final.

3.1 Referencias Audiovisuales

En el proceso de creación, se tomaron en cuenta varios referentes audiovisuales, pero los que más resaltaron fueron “Tacones Altos” de Pedro Almodóvar y “Manco Cápac” de Henry Vallejo. A continuación, explicaré brevemente sobre la influencia de estas obras en el proyecto.

En primer lugar, “Tacones Lejanos” es una película que retrata la relación entre una hija y su madre. Ambas se ven después de años y deciden darle una segunda oportunidad a su relación. Sin embargo, hay dificultades durante la historia y ambas tienen una gran pelea que revela sus puntos de vista sobre los conflictos de su relación. En esta línea, el proyecto también comprende la relación de una hija y su madre. Ambas, después de no haberse visto en años, pretenden resolver sus problemas a su manera, sin ver el panorama completo y empatizar la una con la otra. Por ello, en el cortometraje, veremos una gran pelea que revela la intención de ambos personajes y deja al descubierto los conflictos internos de ambas.

En segundo lugar, “Manco Capac” es una obra de Henry Vallejo, un director peruano. La película retrata las complicaciones que debe enfrentar una persona rural al llegar a la ciudad. Esta historia nos enseña a profundidad la realidad de las personas que llegan de provincia y el duro trabajo que deben pasar para lograr

sobrevivir en la ciudad. Esto nos inspiró para poder crear al personaje de Cecilia, entender a profundidad su punto de vista sobre la vida, la relaciones que se pueden crear en torno a este personaje y las personas que ama, en este caso su hija. Así mismo, el lugar era visualmente similar a nuestra propuesta de locaciones y algunos planos llegaron a ser una gran inspiración para la propuesta estética y fotográfica que quería lograr.

Entonces, si bien tuvimos más referentes audiovisuales que nos inspiraron a seguir una estética orgánica y natural, los que más resaltaron nos dieron los puntos claves para la creación de nuestros personajes y su relación, incluso algunas de las escenas que incluía cierta tensión entre ambas.

4. Estrategia comunicacional:

Nuestro público objetivo está concentrado en jóvenes adultos, los cuales puedan sentirse identificados con la crianza “tradicional peruana” de zonas rurales, la emigración a la capital y las relaciones familiares disfuncionales. En esta línea, también hay otra audiencia interesada en conocer sobre zonas alejadas de la capital, por su naturaleza y atractivo turístico.

5. Realización o ejecución

5.1 Sinopsis del proyecto audiovisual

HELENA (19) es una joven que regresa a Huacho, desde Lima, para visitar a su madre CECILIA (38). Cuando se encuentran, Cecilia está alimentando a sus animales y, al ver que Helena, se acerca muy sorprendida a su hija, ambas se dan un abrazo por iniciativa de Helena. El encuentro entre ambas es bastante tenso, debido a que no se ven hace años. Cecilia le sirve caldo de gallina a Helena como desayuno, pero ella dice que no tiene hambre. Cecilia le quita el plato de manera enojada.

Luego del desayuno, ambas van a darle de comer a los conejos. Cecilia saca a uno y le dice a Helena que lo sostenga. Ella lo mira con ternura, pero, segundos después, su madre le recuerda al conejo mascota que tenía de pequeña, a quién se comieron. Helena muestra su incomodidad y vuelve a colocar al conejo en su jaula.

Después de esto, ambas van a cosechar a la chacra. Mientras lo están haciendo, Helena se corta con una hoja. Al regresar a la casa, Cecilia se da cuenta de esto y la minimiza.

En la hora del almuerzo, Helena y Cecilia comen animadas. Cecilia se da cuenta del cambio de actitud de Helena a comparación del desayuno. Cecilia le sirve más comida, pero Helena le niega con la cabeza. Luego, Cecilia le reclama que por qué prefiere esa comida a la sopa que tomaron de desayuno. Helena no sabe qué responder. Ambas siguen comiendo un poco más hasta que Cecilia se molesta y la insulta.

Mientras Helena y Cecilia arreglan el almacén de la casa, Helena le dice a su madre que parece una “cachibachera”. Ella le responde defensivamente diciendo que son recuerdos. Helena comienza a explicarle a Cecilia que siempre le faltó algo mientras estaba con ella. Cecilia la minimiza diciendo que siempre le ha dado todo y que se ha matado trabajando por ella. Helena le agradece por eso, pero le dice que le faltó lo más importante: amor. Cecilia y Helena continúan gritando hasta que Cecilia la insulta y Helena decide irse, mientras su madre sigue hablándole mal.

Helena se dirige hacia la laguna mientras llora desconsoladamente. Se para en la orilla y comienza a mirar hacia el horizonte. Poco después, Cecilia aparece y se sienta a su lado, sin decirle nada. Helena se quita los zapatos, se levanta y entra a la laguna. Se moja los pies y la cara mientras Cecilia observa.

Ambas regresan a la casa y Cecilia recuesta a Helena en su cama y le da agua de manzana. Luego, le pasa el huevo y mira lo que sale dentro de él.

Un rato después, Cecilia ayuda a Helena a alistar sus cosas. Antes de que su hija se vaya la persigna, pero no termina de hacerlo. Antes de irse, Cecilia le regala a Helena el mismo conejo que acarició en la mañana. Ambas se abrazan y Helena finalmente se va.

5.2 Desarrollo del guión

5.2.1 Perfil de personajes

Helena

Edad: 20

Lugar: Huacho

Contexto: Helena es una estudiante de derecho que vive en Lima. Viaja a la casa de su madre después de mucho tiempo. Si bien ella no tiene ánimos de volver a ver a su madre, debe aclarar ciertos temas que la aquejan y responder la pregunta que su

mamá quiere hacerle desde hace tiempo. Helena tendrá que enfrentar sus problemas internos y a su madre en el proceso.

Biografía:

Helena siempre vivió con su madre. La crianza de su madre repercutió mucho en su personalidad, pues es una joven tímida, sensible, con un carácter influenciado y no le gusta confrontar los problemas o pelear. Al igual que su madre, le es difícil hablar de sus sentimientos, pero ya adulta, intenta cambiar esa parte de ella.

Cuando era niña, Helena vivió bajo la rigurosidad y conservadurismo de su madre. La crianza de su madre era de la vieja escuela, por ello solía golpearla cuando se portaba mal o decirle palabras muy hirientes. Cuando creció y se fue a la capital a estudiar, se dio cuenta de que había normalizado muchas situaciones de su infancia y adolescencia, las cuales repercutieron en su salud mental. Ya adulta decide buscar ayuda con una especialista y para comenzar su proceso de sanación decide ver a su madre, y confrontar sus problemas desde la raíz.

Vida anterior:

Helena solía ser una niña muy tímida en el colegio, no tenía amigos. Así que su mamá fue su única amiga en la infancia. Después del colegio ambas iban a la laguna, comían frutas de la chacra de su mamá y miraban el atardecer.

Vida Actual:

Relaciones familiares: Helena no ve a su madre hace mucho tiempo, tienen una relación distante. Su madre está resentida con ella, pues antes eran mejores amigas.

Relaciones amicales: En la universidad lleva una vida tranquila y es muy aplicada.

Personalidad

Filosofía de vida: Ella es una persona que le gusta trabajar un montón, por ello siempre ha llevado una vida muy agitada en Lima. Sin embargo, con la ansiedad y depresión, pierde su fortaleza y ahora solo intenta sobrevivir.

Forma de ser: sensible, tímida y empática

Cecilia

Edad: 38

Lugar: Huacho

Contexto: Cecilia es la madre de Helena. Fue madre soltera muy joven (20 años) y sin educación, o familia que la apoyara, tuvo que luchar para sacar adelante a su hija. Cecilia aprendió a hacer muchas cosas para solventar sus gastos. Vendía comida, cuidaba animales de granja, cultivaba y con el tiempo pudo comprar un terreno. Cecilia siempre fue una persona rígida y exigente con su hija, pues tenía miedo de que en algún momento algo le pasara a ella y su hija se quedara sola. Quería que su hija estuviera lista, por si tuviera que quedarse sola. Era y es una madre sobre exigente con su hija en todo ámbito.

Biografía:

Cecilia es de Ayacucho. Cuando era joven se casó con quien pensó iba a ser el hombre de toda su vida, sin embargo, éste murió antes que naciera su hija. Debido a que su familia no aprobó su matrimonio, ella tuvo que buscar un futuro en otra parte. Cuando llegó a Lima decidió buscar algún lugar que la hiciera sentir como en su hogar natal, así que Huacho fue donde se quedaría hasta la actualidad.

Cecilia nunca terminó el colegio, es una persona muy conservadora y creyente en la religión católica. Es una persona muy apegada a sus raíces y crió a su hija para que también lo fuera.

Vida anterior:

Cecilia nació en una familia muy pobre y sin estudios, sus padres la mandaron al colegio más cercano, pero nunca terminó. En la chacra de su familia ella era una mujer muy trabajadora y amante de la naturaleza.

Vida Actual:

Relaciones familiares: Cecilia vive en una pequeña chacra que pudo comprar con mucho esfuerzo. Su única familia es su hija. Ella ansía que su hija regrese a su lado y forme su familia en Huacho, pues es la dinámica familiar que su familia tenía y ella no pudo vivir.

Relaciones amicales: Tiene pocas amistades en la zona, pues es muy selectiva con las personas con las que se junta.

Personalidad

Filosofía de vida: Ella es una persona que le gusta trabajar un montón, por ello siempre está haciendo cosas en Huacho. Sin embargo, no siempre ha sido fácil

para ella, pues vivir en un lugar sin muchas oportunidades, también fue un reto para ella. Por ello, siempre está agradecida por lo que tiene.

Forma de ser: Fría, terca y optimista

5.2.2 Descripción del universo

Nuestros personajes se desarrollan en una casa de campo en Huacho. Helena es la hija única de Cecilia. Ambas se encuentran después de mucho tiempo. Entre el campo y la laguna, nuestros personajes intentan reconstruir su relación, cada una a su forma. En el camino se enfrentarán por traumas del pasado y formas de ver la vida.

5.3 Dirección general

Al comienzo de la creación de este proyecto, la historia fue un proceso muy natural, pues estaba basada en experiencias del equipo. Al crear el guion tuvimos muchas ideas sobre cómo involucrar varias problemáticas de nuestra generación; sin embargo, el guion era muy extenso y teníamos poco tiempo. De esta forma, decidimos quedarnos con una versión más corta y abarcar menos puntos. Al finalizar el guion, nos recomendaron que nuestra historia podría trabajar con un guion sin diálogos, lo cual me pareció una método interesante y conveniente.

Cuando el guion estuvo listo, comenzamos con el proceso del casting. Sabía que quería actrices que tuvieran cierta cercanía con la historia, por ende, antes de una prueba con las actrices, les hice una pequeña entrevista, en la cual ellas pudieron expresarse sobre su vida familiar y personalidad. De esta forma, elegimos a dos actrices que tenían una personalidad muy parecida a nuestros personajes, inclusive el *back history* era parecido a su vida personal.

Sabía que solo teníamos dos días de grabación, por ende debíamos aprovechar al máximo nuestros pocos recursos. Fue así, que con semanas de anticipación, tuvimos reuniones con las actrices. Por semana, nos reunimos dos veces, de manera virtual, y solo la primera vez de manera presencial. Fueron aproximadamente 6 sesiones.

En la primera parte de las sesiones, entrevisté a las actrices y, a la vez, les comenté las cualidades que tenían en común con sus personajes. En el proceso también investigamos sobre ciertos aspectos que abarcaban sus personajes, como costumbres, la forma de hablar o relacionarse. También experiencias similares que las actrices hayan vivido antes.

En la segunda parte de las sesiones, comenzamos a practicar las escenas, desde las más corporales, hasta las que debían integrar diálogo. En un cuaderno comencé a apuntar frases o palabras claves que resaltaban más durante esas sesiones. En el proceso de esta etapa, les expliqué que yo iba a indicarles hasta qué nivel deben llegar en cada pequeño o gran enfrentamiento. Fue muy interesante trabajar con esa metodología, pues lograba limitarlas y que se desataran emociones de manera más natural. Las actrices, sin querer, se sentían retadas por el otro personaje. De esta forma, se acumulaba la presión, hasta que llegara la gran pelea. Sin embargo, en la práctica, fue desestimada, pues cuando llegó el día del rodaje, debido al tiempo y las limitaciones, las tomas no fueron en orden cronológico.

En la tercera parte de nuestros ensayos, nos empezamos a concentrar en las partes menos desarrolladas, algunas ideas inconclusas o frases que tienen un trasfondo y debían estar más desarrolladas. Asimismo, con la protagonista, tuve una última sesión, en la que trabajamos las escenas corporales con más fuerza, usando la danza contemporánea. Le expliqué la teoría del cuerpo como una fuente de energía, la cual podía moldearse en los movimientos. De esta manera, en la escena de la laguna, ella debía entrar como si la energía dentro de ella estuviera cargada y fuera un peso que no debía soltar, lo cual la mantendría rígida y pesada. Después, ella soltaría toda esta energía en el agua, como si se tratara de un ritual que la sanara de esta carga. Siguiendo esta línea, le explique que habría momentos en los que podía ser ella misma, pues estábamos retratando experiencias que ya había vivido en el pasado. Esto lo decidí, cuando en la primera parte de las sesiones me di cuenta de que tenía un *backstory* muy parecido al de nuestro personaje.

Respecto a la propuesta creativa, la intención fue mantenerse en la línea de lo orgánico y natural. Por ello, las escenas variaban entre el campo y la laguna. De esta forma, en el cortometraje se debía resaltar la belleza de la naturaleza y contrastar con la relación de nuestros personajes. Los colores, la composición, los sonidos e iluminación debían mantenerse en esa línea temática.

5.4 Producción

Tenía cuatro puntos importantes en los que debía dividir el tema de producción: en primer lugar, el casting. Debido al contexto de pandemia, y por nuestra seguridad ante el covid, decidimos hacer el casting de manera virtual. Ary fue quien me ayudó haciendo el visual para publicarlo en diversos grupos, el cual incluía mi correo para que actrices manden sus datos y *reels* para chequearlos previo al casting en sí. Nuestro presupuesto era limitado, por lo mismo que somos un grupo pequeño, así que ese fue uno de los filtros que empleamos para descartar a algunas actrices. Dividimos el casting en dos grupos, actrices que interpretarían a Helena y actrices que interpretarían a Cecilia. Hubo cierta preocupación sobre nuestra decisión de trabajar con actrices que residen en Lima, puesto que estarían interpretando a

personajes que son procedentes del interior del país, sin embargo, no podíamos hacer un casting presencial en Huacho y trabajar con gente local ya que eso hubiera involucrado realizar más viajes y sobrepasar nuestro presupuesto en viáticos. Es por eso que, desde un inicio, planteamos el casting en base a personas que contarán con características y rasgos de personas andinas. Fue así que realizamos el casting virtual, comenzamos con las actrices menores, del rango de edad de 20 a 24 años, fueron un total de cuatro actrices las que participaron, dentro de ellas estaba Silvana, quien terminó siendo elegida para interpretar a Helena. Culminado el proceso, continuamos con las actrices adultas, en el que participaron un total de tres actrices, dentro de las que se encontraba Yessenia, la actriz que elegimos para interpretar a Cecilia.

Un aspecto que podría mejorar la próxima oportunidad, es de respetar bien el horario, ya que si decimos que el rango de horario de casting es de 1:00pm a 3:00pm, deberíamos respetarlo, para evitar posteriores problemas y malentendidos con la actrices, como ocurrió con una de las actrices adultas que llegó tarde al casting y ya nos habíamos retirado del zoom.

En cuanto a la locación, para este punto del ciclo en el que ya habíamos pasado el proceso de selección de actrices y mis compañeros se encargaban de trabajar el guión, ya teníamos claro que el corto se realizaría en Huacho de todas maneras, es por eso que producción debía encargarse de la logística de pasajes, alimentación y hospedaje. La primera vez que viajamos a Huacho para conocer el lugar y familiarizarnos en el espacio, nos trasladamos mediante el bus del terminal “San Martín”; sin embargo, propuse cambiar de empresa de transporte a una más formal (Móvil Bus) para la tranquilidad de las actrices y también la nuestra, ya que llevábamos con nosotros todos los equipos de grabación y nuestras propias pertenencias.

En relación al hospedaje, optamos por uno que se encontraba cerca al terminal. Para evitar sobrepasar el presupuesto, optamos por alquilar dos habitaciones: una habitación de cuatro camas para el grupo y una habitación de dos camas para las actrices. Esto último se les comunicó a ambas previo al viaje a Huacho para que estén enteradas y evitar malentendidos, las dos actrices accedieron.

En cuanto a la alimentación, contamos con el servicio de una de las amigas de la mamá de la directora, quien se encargó de preparar nuestros almuerzos y las comidas que aparecen dentro del cortometraje. Nos cobró 163 soles por desayunos y almuerzos. Por el lado de la cena, nos encargamos de eso nosotros mismos ya que el hospedaje se encontraba un poco lejos del lugar donde grabamos y usualmente cenábamos después de un largo día de grabación.

Inicialmente planteamos un presupuesto de 400 soles por persona lo cual daría un total de 1200 que sería destinado para gastos del proyecto, sin embargo, dado a

todos los inconvenientes que hubieron y los gastos de emergencia que tuvimos, hizo que el presupuesto se elevara considerablemente. En el siguiente cuadro, planteo los gastos generales que hubieron durante nuestra estadía y grabación el Huacho, hay algunos gastos que no fueron incluidos como extras que cada uno gastó para su propio consumo.

Gasto	Costo (S/.)
Actrices (Helena y Cecilia)	750
Pasajes (ida y regreso)	300
Hospedaje	260
Alimento (desayuno, almuerzo y cena)	273
Ordenar la casa	30
Gasolina (ensayos)	60
Arte	162
TOTAL	1835

Puedo rescatar que, a pesar de haber desbordado un poco el presupuesto, el margen no fue tan elevado tampoco, por lo que considero que si logramos aprovechar todo lo que pudimos de este fondo para realizar el proyecto final.

En cuanto al cronograma y plan de rodaje, este fue organizado en base a los dos días y medio que íbamos a estar en Huacho; sin embargo, tuvimos que realizar modificaciones dado los inconvenientes que expliqué anteriormente. Es así que solo nos quedaban dos días de grabación, y uno de estos no empezaba a las 7:00 am como lo habíamos planeado originalmente. A continuación inserto el plan de rodaje resumido que planteamos para ese día, el mismo no incluye cada una de las escenas que grabamos durante la sección de “grabación”.

DÍA 1	
ACCIÓN	HORA
DESPERTAR	07:00 - 07:10
IR AL LUGAR	07:15 - 07:25
DESAYUNO	07:30 - 07:45

ORDENAR ESPACIOS	07:50 - 08:35
PREPARAR LOS EQUIPOS Y GRABAR SONIDOS	08:35 - 08:40
IR POR LAS ACTRICES	08:45 - 08:55
IR POR LAS ACTRICES	09:00 - 09:15
HORA DEL MAQUILLAJE	09:20 - 09:30
HORA DEL VESTUARIO	09:35 - 09:45
MICRARLAS	09:50 - 10:00
GRABACIÓN	10:00 - 14:00
ALMUERZO Y DESCANSO	14:00 - 15:00
GRABACIÓN	15:00 - 18:00
LIMPIAR LOCACIONES	5:50 - 6:00
SALIDA	6:00 - 6:10
DÍA 2	
GUION	HORA
DESPERTAR	6:00 - 6:45
IR AL LUGAR	6:45 - 7:00
DESAYUNO	7:00 - 7:15
HORA DEL VESTUARIO	7:15 - 7:20
PREPARAR LOS EQUIPOS	7:20 - 7:40
GRABACIÓN	07:40 - 13:00
ALMUERZO Y DESCANSO	13:00 - 14:00
GRABACIÓN	14:00 - 17:00
RECOGER EQUIPOS	17:00 - 17:20
LIMPIAR LOCACIONES	17:20 - 17:40
SALIDA	17:40 - 18:00

5.5 Dirección de fotografía

La dirección de fotografía buscó enfocarse en tres puntos que se enlazan entre sí: observar la relación entre Helena y Cecilia, comunicar sus emociones internas a través de la imagen y mostrar la naturaleza del espacio,

Cuando se tomó la decisión de grabar en Huacho, se nos recomendó aprovechar el espacio al máximo, y eso fue lo que tratamos de hacer. Sabíamos que eso también significaba reducir nuestros recursos al máximo. La cámara que empleamos fue una

Canon 80D con un lente de 18 - 135mm, no contábamos con iluminación artificial, por lo que nos valemos netamente de la iluminación natural del sol y el uso de reboteadores.

El cortometraje trata de establecer una relación entre los elementos del espacio y los personajes de Cecilia y Helena.

- Relación entre la Laguna Encantada y Helena: el personaje de Helena busca decirle a su madre que ella ya no vivirá con ella, que continuará con su vida en la ciudad puesto, el motivo de su viaje a Huacho es hacerle saber sus motivos y conectarse por una última vez con el espacio donde ella creció y vivió sus primeros años antes de viajar a Lima a estudiar su carrera universitaria. Sabemos que el proceso de estudiar en la universidad conlleva consigo el proceso de autodescubrimiento de la persona, empiezas a relacionarte con personas nuevas, a conocer nuevas realidades y experimentar con el mundo, sobre todo las personas que tienen que migrar de sus hogares a Lima donde se encuentra todo. Para algunas personas esto puede resultar abrumador y para otras puede significar una nueva oportunidad para mejorar y conocerse a uno mismo, como es el caso de Helena.

Helena es como la Laguna Encantada, es una persona tranquila, callada, con mucho temor hacia su mamá, quien es una persona prepotente; sin embargo, cuando el viento se corre fuerte el agua empieza a agitarse también, empieza a sonar, y esto sucede con nuestro personaje cuando decide encarar a su madre en el almacén. La laguna nos acompaña a lo largo del cortometraje, desde el inicio en el que Helena llega de Lima a Huacho, donde podemos observarla sentada en la parte trasera de la camioneta, justo en el fondo se logra ver a la laguna encantada, lo cual establece una conexión temprana entre Helena y la Laguna. En esta escena abundan los primeros planos y planos busto, donde es posible ver a la laguna de fondo de forma sutil acompañada de la vegetación de la zona, dado que queríamos enfatizar el rostro de nuestro personaje principal para introducirla al espectador.

Esta relación se vuelve a concretar cuando vemos a nuestro personaje huir de la pelea que tuvo con su mamá, yendo deprisa hacia la Laguna, donde el agua se encuentra agitada por el fuerte viento que corre. en esta toma abundan los planos generales, lo que hacen ver a la Laguna enorme y a Helena pequeña. Hicimos esto por dos razones: enfatizar la grandeza de la laguna, dar a saber que la fuerza y motivación que tiene Helena en el interior es más grande de lo que parece, grande como la Laguna encantada.

- Relación entre el hogar/ Huacho y Cecilia: era importante retratar visualmente la relación entre ambos elementos, es por eso que en las tomas de Cecilia

está se encuentra realizando acciones arraigadas a su vida en Hucho, tales como alimentar a sus animales, recogiendo alimento de su chacra, comiendo la comida hecha con productos de su propia chacra. Dentro del encuadre mostramos a Cecilia y a estos elementos que nunca la abandonan.

Empleamos distintos planos y movimientos de cámara para lograr mostrar una relación de poder entre Cecilia y su hija, esto es posible apreciar en las escenas donde ambas se encuentran comiendo, queríamos retratar a Cecilia como una persona fuerte y acaparadora, ella cree que está en poder y en ventaja sobre su hija. Esta relación de poder se va desvaneciendo a lo largo del corto hasta llegar al final, donde Cecilia se observa desaliñada, con el cabello por el rostro y el mismo con una expresión distinta a cómo la vemos al inicio. Cabe resaltar que en estas escenas si hubo salto de eje, como nos lo hicieron saber en el feedback que recibimos de Adrián, y es que el espacio era muy pequeño y la iluminación nos jugaba en contra, por lo que terminamos saltando el eje sin darnos cuenta, definitivamente es algo que tomaré en consideración en mi futuro como audiovisual.

El reto que hubo con este corto fue que, en sí, no cuenta con una guión escrito específico por lo que trabajamos en base a una escaleta, las actrices dialogaban en base a las premisas que se les daba desde dirección. Es así que a veces no era posible controlar los movimientos de las actrices dentro de las tomas, a veces se salían del encuadre o de foco y teníamos que volver a realizar la toma. Esto se evidencia en la escena de la discusión entre madre e hija, donde ambas, por desbordar las emociones, se salieron de la posición donde estaban paradas originalmente, como el espacio era limitado y la cámara estaba fija en un trípode, además que era una escena donde tenían que simplemente dejarlo fluir, no era posible interrumpirlas para cambiar la posición de la cámara ya que sería posible romper la atmósfera y el estado en el que se encontraban las actrices. Esa toma la grabamos dos veces para poder acomodar nuevamente la cámara, pero, a pesar de los cambios, igual terminó ocurriendo lo mismo.

Otro de los objetivos de fotografía era capturar la naturaleza del espacio, eso lo logramos mediante tomas de los animales, en el que se empleó planos generales o amplios en su mayoría; asimismo, realizamos tomas detalle de las plantas y frutas que habían en la zona. Estas tomas fueron ubicadas posteriormente en el espacio que había entre la discusión de los personajes y Helena en la Laguna.

5.6 Dirección de arte

La dirección de arte se puede descomponer en tres partes: la escenografía de la casa en Huacho, Helena y Cecilia.

La escena de la casa de Huacho por sí solo se prestó a representar la vida que llevaba Cecilia en su pasado y su presente, pues, se trata de una casita simple, decorada con cosas simples como un cuadro de Jesucristo, una cuadro de felpudo, un almanaque que regalan en las ferreterías o chifas antes de acabar el año, una cocinita portátil de dos hornillas que se conecta directamente al balón de gas y una mesita con una mantel de cuadros rojos. Además los espacios con los que compartía alrededor de la casa se prestaban a que el espectador se diera cuenta de que se encuentra en el campo, como las paredes de paja y el piso polvoriento. Sin embargo, los detalles que le dan más a la precisión de la locación que se propuso son por las mismas acciones necesarias de las actrices, como los animales como burros, vacas, llamas, conejos y las plantas con las que los alimentan.

Al ser un cortometraje contextualizado en las épocas del 2008 - 2010, en el caso de Helena se optó por un vestuario casual juvenil de la época. La cual consta de unos leggings negros, una blusa de color claro, una polera rosada y una botas de color marrón. Asimismo, los colores elegidos para Helena se han escogido conforme a su personalidad. De esta manera, el color rosa, es el color predominante en la primera aparición de Helena, la cual, según Eva Heller puede reflejar dulzura, delicadeza, escándalo o cursilería; en este caso concreto, se decidió que refleje la delicadeza de su personalidad introvertida con la que ha sido criada (2004). Asimismo, debido a estudios realizados, existen sentimientos y emociones que sólo pueden expresarse mediante el color; de esta manera, cualquier emoción asociada al color rosado es positiva, no hay nadie que pueda decir nada malo de tal (Heller, 2004).

Del mismo modo, el color predominante cambia en Helena al final del cortometraje, cuando usa una polera de color verde claro. En este caso, el verde simboliza la esperanza, el cual frente a un ataque de valentía, la protagonista decide hacer catarsis y enfrenta a su madre en una acalorada discusión, por lo cual se sabe que la relación de ambas no será igual que antes.

En el caso de Cecilia, el grupo se basó en fotografías de las mujeres trabajadoras del campo en huacho y como se vestían en un día común. Así que el atuendo de Cecilia se compone de un buzo de color plomo rata, una blusa mostaza, un sombrero de exploradora, una polera amarilla y una chancas (las cuales usa en la mayor parte del cortometraje).

Eva Heller afirma que el amarillo es el color más contradictorio, ya que puede ser un color “político”, puede ser asociado con el optimismo y celos, pero también con la infancia y la diversión (2004). De esta manera, el amarillo oscuro es el color predominante para Cecilia en la mayor parte del cortometraje. Si bien, se ha querido usar el color oscuro para caracterizar a una persona cerrada, fría y autoritaria, tampoco se ha querido caer en el error de usar colores oscuros para hablar de una especie de villano o tirano de película; así, el uso del sombrero y la sombra que hacía en sus ojos.

5.7 Edición

Se dice que la tarea de un editor es similar a la de un coreógrafo musical al momento de unir piezas y crear un ritmo, ya que la coreografía es el arte de manipular el movimiento (Pearlman, 2009). De esta manera, por medio del corte y selección, teniendo en cuenta el estilo del cortometraje, se decidió hacer una edición de estilo más calmado, con música suave y cambios de plano no tan abruptos.

Así, la edición completa del cortometraje duró 7 días distribuidos en dos semanas, en la que en grupos de dos íbamos un día y así sucesivamente; hasta que llegaron los cortes finales y se decidió que nos debíamos reunir todos para terminarlo.

Había un gran contraste sobre la actuación, ambas actrices tenían estilos muy diferentes, esto nos motivó a recortar ciertas acciones que reforzaban este contraste, sobre todo en la escena de la pelea. Por ende, se hicieron varios recortes para evitar la redundancia en los diálogos.

Por ello, en los primeros cortes, la historia avanzaba muy rápido y había vacíos en la pelea. Nos dimos cuenta de que debíamos dejar más tiempo algunos diálogos y acciones, así la historia se oxigena mejor y el público podría digerir mejor el cortometraje, siguiendo un ritmo más lento. En esta línea, usamos insertos de la naturaleza y algunos *fade* en negro, para poder dar un espacio entre escenas, sobre todo las que tenían más carga dramática.

Continuando con el ritmo de la historia, se buscó crear un ambiente que iba en un constante crecimiento de tensión ya que desde un inicio podemos observar que Cecilia y Helena no tienen la mejor de las relaciones, pero poco a poco, mediante el diálogo y la edición, la tensión entre ambos personajes continuaba creciendo. Por esta misma razón, luego de la pelea el ritmo volvió a bajar considerablemente para poder emular una sensación de calma después de la tormenta.

La edición se llevó a cabo siguiendo un ritmo suave y natural, con tomas de, relativamente, larga duración, tratando de comunicar la tranquilidad, pero al mismo tiempo, cautela de nuestros personajes previo a la discusión que tienen entre ambas. Este ritmo va en crescendo hasta llegar al clímax que es la pelea, donde los cortes son más seguidos, al igual que el cambio de planos y contraplanos, al terminar la pelea, vuelven las tomas largas y los cortes se hacen más espaciados entre sí.

La colorización fue también importante del proceso de edición, para esto nos inspiramos en los colores de la Laguna para dar tonos de color desaturados y fríos al cortometraje. Dentro de la paleta de colores abundan los verdes, azules, amarillos

y tonalidades frías que ayudan a crear una atmósfera adecuada para contar la historia de nuestros personajes.

5.8 Diseño de sonido

Desde un inicio, consideré que el sonido debía ser lo más natural posible, para poder emular las condiciones del campo, el viento, los animales, la laguna, etc. Este fue registrado de diferentes maneras, utilizando un micrófono boom, dos pecheros, dos iPhones y el sonido directo de la cámara.

Asimismo, consideré importante grabar el sonido directo de todos los planos posibles para poder registrar los pequeños detalles como el roce de la ropa, el sonido de las manzanas siendo hervidas, el huevo rompiéndose, entre otros. Todo esto para contribuir a la atmósfera naturalista e intimista de la historia.

En cuestión a los diálogos, especialmente en la escena de la pelea, busqué modular los volúmenes dependiendo de si el personaje estaba o no en el plano, de forma que cuando o Cecilia o Helena no se mostraban en pantalla, se les bajaba el volumen para volverlo a aumentar cuando las volvemos a ver.

Otros de los recursos de sonido que se utilizan durante el corto es el silencio. El mismo está presente durante casi todo el corto debido a la poca presencia de diálogos pero se hace más notorio luego de la gran pelea que tienen Cecilia y Helena, esto para poder dar este contraste entre intensidad y la paz y tranquilidad que ofrece este tipo de espacios. Asimismo, este también se utilizó para reforzar la idea de que estos dos personajes no son capaces de comunicarse muy bien con palabras, sino que se entienden más por medio de acciones y reacciones. Este recurso adquiere su mayor presencia en la escena final ya que luego del último abrazo entre Helena y Cecilia, no escuchamos más que el viento y la camioneta yéndose para luego pasar al plano de ellas abrazándose con solo el viento ligeramente de fondo.

5.8.1 Musicalización

La musicalización del corto también fue un proceso porque en un inicio solamente se iba a escuchar una canción de género chicha en la escena en la que Helena llega a casa de Cecilia pero finalmente decidí dejar que solo se escuche el viento y el sonido del auto.

Es así que continué buscando momentos en los cuáles agregar alguna pieza musical y descubrí que podría funcionar ponerla al final y en los créditos, a modo de cierre para no interrumpir la atmósfera tranquila y sin sonidos extradiegéticos para

reforzar el concepto de la historia. Sin embargo, la canción debía seguir con el código nostálgico y casi triste de la historia, por lo que también decidí que debería tener un tono calmado sin muchos instrumentos o producción.

6. Sostenibilidad

6.1 Plan de distribución y difusión

- FilmoCorto - Festival de Cortometrajes de Lima

Este festival se concentra en cortometrajes con diversos estilos y temáticas. Por ende, nos parece un buen espacio para la difusión de nuestro cortometraje, pues el público de este evento es variado e interesado en productos audiovisuales de corta duración. El presente festival ya finalizó, pero planeamos participar en la siguiente edición. Este evento está bajo la coordinación de la Filmoteca PUCP y el Centro Cultural de la PUCP, por ende nos parece un buen espacio para difundirlo en la comunidad PUCP.

Link:

<https://filmoteca.pucp.edu.pe/novedades/bases-del-concurso-14to-filmocorto-festival-de-cortometrajes-de-lima-2022>

- Festival Lima Alterna

El presente festival incluye un Laboratorio, el cual ofrece orientación para proyectos audiovisuales en la etapa de post- producción. Por ello, consideramos que nuestro cortometraje puede participar, pues quisiéramos enriquecer más la parte de post - producción. En ese sentido, optimizar la coloración y el sonido.

En esta línea, analizamos la posibilidad de, luego de realizar el circuito de festivales, realizar una versión de la historia en forma de largometraje, con la presencia de personas nativas de la zona. De esta forma, poder abordar nuestras temáticas de la manera más honesta y orgánica posible.

Link: <https://limaalternafilmfestival.com/>

- El Festival internacional y nacional del cine independiente (MIAX)

El festival pretende reunir largometrajes y cortometrajes nacionales e internacionales. El evento se dará durante el mes de noviembre y tiene como sede principal la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Es un espacio internacional, el cual consideramos que podría darle una mayor difusión a nuestro proyecto y trabajo.

Consideramos que las competencias requeridas están acorde con nuestro cortometraje y se acomoda a nuestras posibilidades.

Link: <https://miax.mx/>

- El Festival de cine de Ancash

Es la segunda edición de este festival, el cual recibe diversos cortometrajes de ficción y no ficción de todo el país e Iberoamérica. Creemos que nuestro cortometraje puede participar en la Competencia Oficial Nacional, específicamente en cortometrajes de ficción. Este festival nos abre las puertas a una difusión más nacional. Para ello, consideramos recortar unos minutos para que pueda cumplir con todos los requisitos.

Link: <https://linktr.ee/festivaldecinedeancash>

- Festival Render

Es un festival de cine universitario, promueve la exhibición y promoción de productos audiovisuales nacionales específicamente de producciones universitarias y de jóvenes que recién se inician en el mundo del cine. Tienen tres categorías: cine de ficción, cine de no ficción y cine experimental.

Link: <https://festivalrender.com/>

7. Reflexiones finales

El desarrollo de “Laguna” ha sido una experiencia gratificante para cada uno de los integrantes de este proyecto, ya que cada uno ha aportado por lo menos un grano de los conocimientos adquiridos en todo el tiempo que ha durado la educación universitaria. Por otro lado, resaltamos la temática principal del cortometraje, ya que es importante tener en consideración la crianza que se da en casa y como esta puede generar traumas en los niños, los cuales pueden presentar secuelas de la misma cuando ya son adultos.

De esta forma, cada miembro del equipo ha compartido sus propias experiencias con relación a sus crianzas y cómo de alguna manera todos presentan algún tipo de trauma de la infancia; ello también ha sido útil al momento de escoger a las actrices, ya que cada persona que ha pasado por el casting virtual ha compartido sus experiencias de la niñez, metiéndonos en aguas más profundas, el terreno familiar. Así, el cortometraje invita a la reflexión en dos ámbitos, los que se encuentran los roles de padres y los jóvenes que en algún momento tienen que dejar salir las molestias que encierran por mucho tiempo.

8. Referencias bibliográficas

Almodóvar, P. (Director). (1991). *Tacones Altos* [Película]. Canal + & El Deseo Producciones.

Cotlear, D. (1983). Empleo urbano y migraciones internas en Perú.

Heller, E. (2004). Psicología del color.

Merino, C., & Arndt, S. (2004). Análisis factorial confirmatorio de la Escala de Estilos de Crianza de Steinberg: validez preliminar de constructo. *Revista de Psicología de la PUCP*, 22(2), 187-214.

Pearlman, K. (2012). *Cutting rhythms: Shaping the film edit*. Routledge.

Vallejo, H. (Director). (2020). *Manco Cápac*