

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DEL PERÚ**

FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES DE LA COMUNICACIÓN

El proceso creativo y de realización del cortometraje “Tercer Acto” desde la perspectiva técnica: fotografía, arte, sonido y montaje

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

***Renato Raul Collazos Llanos
Francisco Alejandro Deza Castillo
Daniell Alejandro Veramendi Rivera***

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

Harumi Alexia Rodriguez Rojas

Asesor:

Joel Calero Gamarra

Lima, 2022

Informe de Similitud

Yo, Joel Calero Gamarra, docente de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, asesor del trabajo de investigación titulado **El proceso creativo y de realización del cortometraje “Tercer acto” desde la perspectiva técnica: fotografía, arte, sonido y montaje** de las y los autores:

Renato Raul Collazos Llanos

Francisco Alejandro Deza Castillo

Daniell Alejandro Veramendi Rivera

Harumi Alexia Rodriguez Rojas

dejo constancia de lo siguiente:

- El mencionado documento tiene un índice de puntuación de similitud de 3 %. Así lo consigna el reporte de similitud emitido por el software *Turnitin* el 16/12/2022.
- 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, 16 de diciembre de 2022

Calero Gamarra, Joel	
DNI: 10136156	Firma
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6689-3479	

Resumen

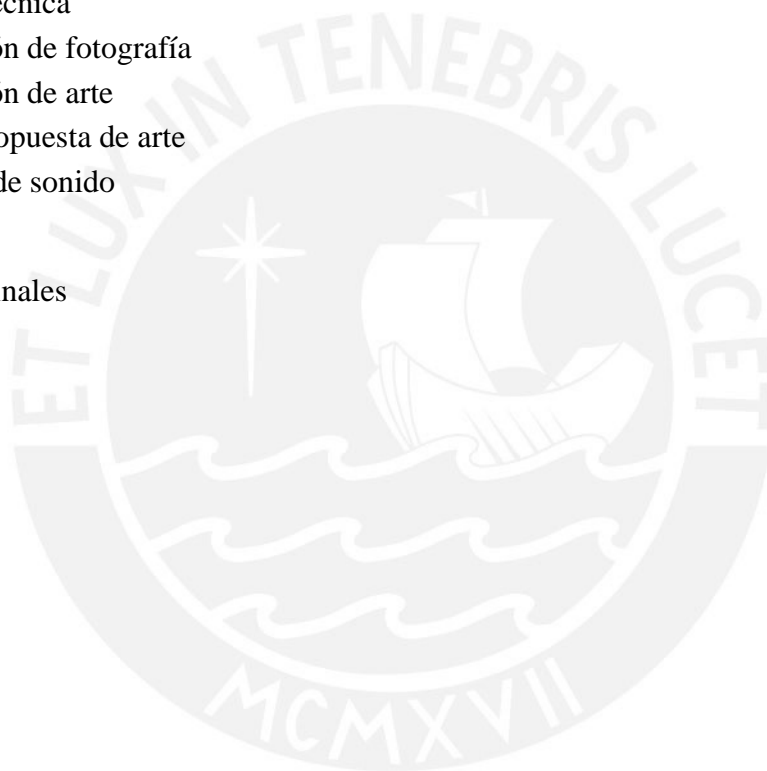
El presente trabajo busca detallar el proceso creativo y de realización del cortometraje “Tercer Acto”. Esta historia tiene como objetivo mover emocionalmente al espectador ya que toca temas relacionados a la satisfacción laboral, realización personal y los miedos que existen alrededor de escoger una carrera artística. Es así que se cuenta la historia de Isabella, quien está preocupada porque su hija tiene como prioridad su carrera artística y no la universitaria. Sin embargo, a partir de un encuentro con una amiga de su pasado, ésta logra reflexionar y acepta los anhelos de su hija por ser actriz. De esta manera, Isabella se reconcilia con su yo del pasado, debido a que cuando era estudiante aspiraba a ser pintora. Con este relato se pretende que el desarrollo del personaje principal pueda alcanzar la empatía del espectador al verse reflejado al encontrar similitudes con su propia historia o tan solo con el hecho de entender las frustraciones del personaje. En este sentido, este trabajo describe el proceso y las etapas de realización desde el área técnica de Dirección de fotografía, Dirección de arte, Diseño de sonido y Edición.

Abstract

This paper seeks to detail the creative process and production of the short film “Tercer Acto”. This story aims to touch the viewer emotionally as it touches on issues related to job satisfaction, personal fulfillment and the fears that exist around choosing an artistic career. This is how the story of Isabella is told, who is worried because her daughter’s priority is the artistic career and not the academic. Nevertheless, after an encounter with an old friend, she starts to consider and accept her daughter’s wishes of being an actress. In this way, Isabella reconciles with her past self, because she remembered that when she was a student she aspired to be a painter. With this story, it is intended that the development of the main character can achieve the empathy of the viewer by seeing themselves reflected by finding similarities with their own story or just understanding the character’s frustrations. In this sense, this paper describes the process and the stages of realization from the technical area of Photography, Art Direction, Sound Design and Edition.

Índice

1. Objetivos del proyecto	1
2. Justificación y relevancia	1
3. Investigación	2
3.1. Temas, conceptos, estilos, formatos	2
3.2. Referencias audiovisuales	2
4. Estrategia comunicacional	5
5. Realización técnica	6
5.1. Dirección de fotografía	6
5.2. Dirección de arte	18
5.2.1. Propuesta de arte	19
5.3. Diseño de sonido	25
5.4. Edición	27
6. Reflexiones finales	32
8. Referencias	34

1. Objetivos del proyecto

El objetivo principal de este proyecto es crear una experiencia emocional en el espectador en la que sienta empatía por la protagonista, quien ha dejado atrás su sueño de ser pintora a cambio de tener estabilidad económica para poder brindarle un futuro mejor a su hija.

Con este relato, se espera que la empatía se dé a partir de la identificación del espectador con la relación madre e hija que se presenta en pantalla, puesto que, el elegir una carrera estable por encima de una carrera artística para lograr estabilidad económica es una situación recurrente en nuestra sociedad.

2. Justificación y relevancia

Como estudiantes de comunicación audiovisual buscamos crear historias que nos hagan reflexionar al encontrar semejanzas con nuestras propias vivencias. Este cortometraje pone en la mesa un tema al que no se le toma importancia a pesar de ser común en la sociedad actual al momento de escoger una carrera universitaria, en el que se le da prioridad al ámbito laboral y económico.

Por esta razón, el mensaje que queremos transmitir con esta historia es no repetir patrones que se convierten en obstáculos, no solo para nuestra realización personal, sino también en todo lo que nos rodea.

Debido a que el proyecto audiovisual es un cortometraje, el reto que se encontró desde el área técnica de fotografía, arte, sonido y montaje fue crear un ambiente emocional que nos permita desarrollar al personaje y presentar sus miedos e inconformidad respecto a la carrera artística que pretende seguir su hija.

3. Investigación

3.1. Temas, conceptos, estilos, formatos

El tema central del cortometraje es la satisfacción laboral que gira alrededor de los miedos de la protagonista, Isabella. Desde el inicio, se observa a una mamá preocupada por el futuro de su hija puesto que, desde su punto de vista, ésta le toma mayor importancia a su carrera artística que a la universitaria.

Sin embargo, a partir de un encuentro fortuito con Roxana, una amiga de la universidad, Isabella comienza a reflexionar sobre su pasado y reconoce su error al repetir el mismo patrón que sus padres al no apoyarla con su sueño de ser pintora. Por este motivo, la protagonista, le pide perdón a su hija y a sí misma, por dejar de lado sus verdaderas aspiraciones que son lo que realmente le importaban. De este modo, la protagonista logra reconciliarse con su yo-artista del pasado.

La reconciliación de este personaje se da en el acto de pedir perdón. Eugénio Lopes, a partir de la propuesta de Dietrich von Hildebrand, menciona que “la persona que pide perdón no solo reconoce humildemente que ha hecho mal a otra, sino que, también, se arrepiente de este mal” (2021, p. 458).

En este cortometraje se pretende evidenciar la contrariedad de las personalidades a partir de la paleta de colores, luces y puesta en escena. Esta oposición se presenta desde los colores fríos, para la protagonista, y cálidos, para los personajes secundarios, que son los que prevalecerán a lo largo del cortometraje.

3.2. Referencias audiovisuales

1. El rayo verde

Título original: Le rayon vert

Año: 1986

Dirección: Éric Rohmer

Guion: Éric Rohmer y Marie Rivière

Delphine es una joven que se acaba de quedar sin planes para las vacaciones de verano, debido a que su amiga la canceló en el último minuto. Sin embargo, a pesar de quedarse sola está dispuesta a viajar. En este viaje logra conocer a una turista y personas que le darán un giro a su vida.

Esta película nos sirvió no solo en la creación del guion, sino también, en el área de arte con el uso que se hace de los colores complementarios como es el rojo y el verde. Puesto que la protagonista, quien está representada por el color rojo, termina encontrando satisfacción en su vida a raíz del rayo verde del atardecer.

2. Club de madres

Título original: 그린 마더스 클럽 (Green Mothers' Club)

Año: 2022

Dirección: Ra Ha-na

Guion: Shin Yi-won

Cinco madres que se conocieron en una escuela primaria realizan sus vidas y conviven entre ellas mientras atraviesan complejos de su pasado.

Uno de los capítulos de esta serie, en específico durante una conversación en una cafetería, fue de utilidad para tener ideas en cuanto al ritmo manejado durante la edición, al tratarse también de un encuentro y un intercambio de ideas entre dos mujeres adultas.

3. Lady Bird

Título original: Lady Bird

Año: 2017

Dirección: Greta Gerwig

Guión: Greta Gerwig

Una joven llamada Lady Bird afronta el último año de preparatoria y desea ir a la universidad y descubrir que quiere hacer con su vida. En el camino, tiene que afrontar discusiones con su madre por sus personalidades distintas.

Esta película sirvió de inspiración para la el sonido de la primera escena del cortometraje, ya que se muestra una discusión entre una madre y su hija.

4. Drive My Car

Título original: ドライブ・マイ・カー Doraibu mai kā

Año: 2021

Director: Ryūsuke Hamaguchi

Guion: Ryūsuke Hamaguchi, Takamasa Oe

Un actor viudo de avanzada edad, con ayuda de su mecánico y conductor, entabla una fuerte relación con una mujer joven, pese a las diferencias entre ambos.

Esta película sirvió, especialmente, para generar una propuesta artística de imagen, sonido y ritmo externo de duración de la toma durante la escena del auto.

5. Todo sobre mi madre

Título original: Todo sobre mi madre

Año: 1999

Director: Pedro Almodóvar

Guión: Pedro Almodóvar

Frente a la muerte de su hijo, una madre decide regresar a Barcelona para buscar al padre, con el cual se había distanciado. En el camino, forma nuevas relaciones y retoma otras con viejas amistades.

Esta película sirvió de inspiración para el aspecto sonoro durante las escenas en el hall del teatro y en el camerino.

4. Estrategia comunicacional

Este cortometraje está enfocado en contar una historia a través de la cual gira un tema que concierne a la población adulta pues toca temas como la vocación o el camino de vida que uno decide tomar, así como la reflexión respecto a las decisiones tomadas durante la vida. Como público objetivo tenemos, por un lado, a la población adulta de entre 25-40 años

5. Realización técnica

5.1. Dirección de fotografía

La propuesta de fotografía e iluminación gira en torno a la conceptualización de estos elementos de manera que apoyen a la narrativa, buscando generar sensaciones y transmitir ideas de acuerdo a lo propuesto en el guion.

Isabella, como protagonista, contrasta en muchos aspectos en sus interacciones interpersonales a lo largo del corto. Esta película cuenta con una exploración interna de Isabella y se le acompaña a lo largo de un importante cambio emocional que posiblemente marcará su futuro en relación a su hija. Este es entonces la motivación para el planteamiento de cámara e iluminación, los cuales buscan reflejar en todo momento su estado de ánimo, la relación que tiene con los demás personajes y su transformación en torno a la narrativa.

Se planteó utilizar el contraste para delimitar diferencias entre diversos elementos con respecto a Isabella. Los contrastes que se planteó manejar fueron de iluminación, de temperatura de color y de profundidad de campo. En todas las escenas se buscaría dar por lo menos uno de los contrastes mencionados.

Por otro lado, se consideró utilizar constantemente una profundidad de campo baja aprovechando a su vez los objetivos que estarían a nuestra disposición, los cuales se caracterizan por ser luminosos. El rango de apertura de diafragma varió y no superó en ningún momento entre el $f/1.4$ hasta el $f/4$. Además de sus motivos estéticos y estilísticos, una profundidad de campo mayor permite otorgar con mayor énfasis el foco de atención del espectador, lo cual es relevante debido a que este cortometraje se presenta desde el punto de

vista personal de la protagonista, lo cual permite utilizar el foco de manera selectiva en donde se ubica la atención de Isabella en el momento o situación dada.

Isabella

A medida que avance el corto habrá una progresión en la iluminación de Isabella, especialmente de su rostro, yendo desde un contraste más alto con sombras más pronunciadas hasta un contraste casi nulo, con una iluminación pareja de su rostro hacia el final, de manera que se busca representar con la iluminación y el contraste su evolución como personaje en lo que respecta a sus sentimientos y visión hacia Valeria, su hija. Este contraste se pronunciará o disminuirá dependiendo de los momentos dramáticos. Esto hará referencia a los cambios en la psique de la protagonista, mostrando a través de la iluminación cómo se siente en ese momento. Al final del corto es el único momento donde se mostrará el rostro iluminado de manera uniforme.

ESC1.

El propósito de la iluminación de esta escena es marcar una diferencia entre los personajes de Isabella y Valeria. Para ello, se tendrá una distinción en la temperatura de color en torno a las zonas de la casa donde se encuentran los personajes, de manera que se juega con la sensorialidad de la actitud de cada personaje en esta escena. Valeria, quien está emocionada por su obra, será iluminada por tonos cálidos, mientras que Isabella con tonos fríos, demostrando una actitud más distante hacia su hija y haciendo un paralelo con la frialdad de su misma actitud.

Para lograr este contraste en la temperatura de color se aprovechó el scouting a la locación para determinar los espacios a utilizar en el departamento donde se grabaría. En un principio

se pensaba utilizar la sala comedor; sin embargo, al inspeccionar el espacio, se determinó que era provechoso ubicar la cámara en la cocina con un tiro de cámara de manera que se pudiera observar desde la puerta hacia la sala. Así, se dispuso también que toda la escena podría transcurrir en un solo plano continuo de este encuadre en donde se observara la acción entre las actrices en su totalidad.

Se planteó utilizar un lente 12mm de manera que se marque una distancia mayor entre las actrices debido a la deformación del espacio que tienen los lentes angulares a diferencia de los teleobjetivos o los comúnmente conocidos “normales” de 35-50mm. Se tuvo en cuenta que, a mientras más distancia focal, más se “aplana” la imagen, generando una sensación de mayor cercanía entre objetos de diferentes términos en relación a la cámara. De esta manera, si se utiliza un lente de 12mm, los elementos en el encuadre se percibirán más alejados entre sí. Este alejamiento era lo que se quiso producir entre ambas actrices ya que esta escena se da desde el punto de vista de Isabella, quien, si bien habla con su hija, le está prestando más atención a su trabajo.

Por otro lado, se optó por utilizar una baja profundidad de campo posicionando al diafragma en una abertura de $f/4$ y enfocado totalmente en Isabella, desenfocando ligeramente el segundo ambiente de la sala, lugar donde se posicionaría Valeria. Esto lleva, literalmente, a tener el foco de atención puesto en Isabella, remarcando el lugar donde ella está concentrada, dejando de lado a Valeria por momentos. Otro razón que motivó el valor de diafragma fue desenfocar los puntos de luz presentes en el encuadre de manera que producen un efecto de orbe de luz. lo cual se planteó como una constante dentro del cortometraje.

último, se planteó que la luz natural proveniente de la ventana podía brindarle a Valeria un ligero backlight.

A la hora de la puesta en escena se tuvo que colocar varias banderas para evitar que la luz de los Aputure se cole a espacios que no correspondían y para controlar el contraste de color, ya que en algunas tomas la luz cálida bañaba ligeramente a Isabella, lo cual no se buscaba. Otro detalle fue que la cocina se oscureció, apagando la luz del ambiente para generar que la pared se vea más oscura, y se iluminó únicamente con los Aputure.

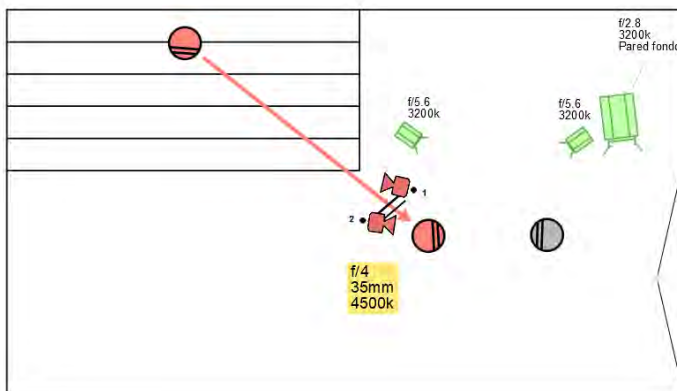
ESC2.

El objetivo en esta escena era reflejar la situación de desigualdad en la relación de poder entre Isabella y el Portero. En la narrativa, el Portero evita que Isabella ingrese al teatro para ver actuar a su hija, situación que se buscó apoyar desde el punto de vista de la iluminación en encuadre, buscando generar dos cosas: contraste alto en la escena y disparidad de poder de los personajes dentro del encuadre.

La disponibilidad de horarios que se le dio al equipo para rodar esta escena en preproducción no concordaba con el momento del día que debía de ser según el guion. Una escena interior noche debía rodarse de día, por lo cual la iluminación se plantó de manera que simule ser un pasadizo dentro del teatro de noche. Se planteó una temperatura cálida simulando luces de tungsteno que podrían encontrarse en un teatro. Para lograr el contraste se buscó oscurecer el espacio del fondo e iluminar a los personajes, de manera que existiría un primer nivel de contraste. El segundo nivel de contraste se daría en la iluminación entre los personajes, a quienes se buscaría dar sombras duras que cubran 1/3 de sus rostros.

Por otro lado, se buscó dar a la escena una profundidad de campo baja para acentuar el punto de vista de Isabella y el foco de atención en la discusión con el Portero. El diafragma se posicionaría en un f.4 para lograr este objetivo. Para lograr el ambiente cálido que se buscaba generar, se utilizaría un balance de blancos de 4500k sumado a que las luces Aputure 300 estarían convertidas a 3200k por medio de gelatinas CTO. Como puede observarse en el diseño de planta, se utilizarían dos luces Aputure posicionadas con la técnica del cross key lighting de manera que cada luz ilumina tanto al rostro de un personaje y la espalda del contrario. Además, se pensaba utilizar un Fresnell de 1kw para iluminar el fondo pasando unas escaleras de manera que no se encuentra subexpuesto. Para que la dispersión de luz no afecte a los personajes se posicionaría una bandera a la derecha del Fresnell.

Se aprovechó el scouting para determinar los espacios a utilizar: se necesitaba, para esta escena, el pasadizo previo a la entrada del teatro. Se planteaba tener 2 planos para esta

escena: un two shot de Isabella acercándose al Portero y un plano de Isabella con referencia del portero donde la espalda de este último ocuparía $\frac{2}{3}$ del encuadre. El encuadre inicial

se realizaré con objetivos de 35mm ya que esta distancia focal permite un campo visual moderado y no aleja demasiado a los personajes entre sí. En este plano se tendría a Isabella acercarse al Portero y permitiría observar su recorrido hacia él todo en un two shot mediante un paneo de la cámara, buscando transmitir su apuro. El segundo encuadre tendría a Isabella

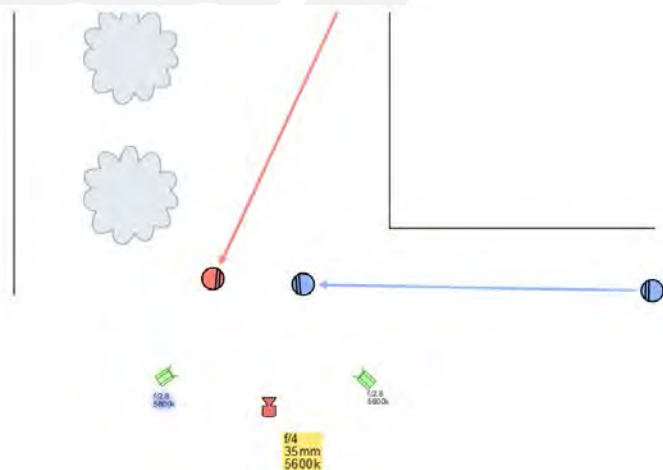
en un lado del encuadre mientras la espalda del Portero ocupa la mayoría de este, haciendo alusión visual a lo aplastada que se siente ella.

El día de rodaje se tuvo la mala fortuna de que salió bastante sol en una escena donde se debía falsear un interior noche. Por lo tanto, se dispusieron todas las banderas para tapar reflejos que se filtraban desde unas grandes ventanas. Después, se ajustó la intensidad de los Aputure en relación a la cámara para que parezca de un teatro de noche.

ESC3.

El propósito de esta escena era generar dos momentos: Isabella fumando un cigarro después de su intercambio con el Portero y el encuentro entre Isabella y Roxana. Esta escena requería el uso de exteriores de noche, por lo cual se decidió grabar dentro de la universidad en donde se tendría un ambiente más controlado a diferencia de si se hubiese rodado en una calle real. Es de esta manera que el encuadre debía ser realista y estar compuesto de manera que se falseaba una calle limeña de clase media-alta.

La escena se planteó en dos encuadres, uno para cada momento; sin embargo, después se decidió combinar estos dos encuadres y que la acción que sucede en ambos pase ahora en una sola toma larga. Un primer momento buscaría componer de manera que Isabella se vea pequeña, haciendo alusión a su sentir después de haber sido

derrotada por el Portero y no poder ingresar al teatro a ver a su hija actuar. El diafragma se posicionaría en un f.4 de manera que este deje pasar luz a diferencia de uno más cerrado, y el

balance de blancos estaría posicionado en 5600k en cámara, de manera que se igualaba a la luz que proporcionaba la locación, la cual era fría.

Para el segundo momento, Isabella se va acercando poco a poco a la cámara, y el plano se vuelve poco a poco más cerrado, y es el momento del ingreso de Roxana, para lo cual se buscó tener a ambos personajes en un plano americano, dejando la cámara fija en todo momento, realizando correcciones mínimas de re encuadre con el cabezal del trípode. Para este plano se utilizaría el método cross key lighting de manera que con dos Aputure 300 tendríamos la ventaja de poder iluminar a ambas actrices. La luz que da a Roxana estaría en 5600k, y la que da a Isabella estaría en 3200k, ambos colores que se aprecian en el fondo y son justificables. Para Roxana se resolvió que se le apunte un rebotador para iluminar mejor su rostro.

ESC4.

Luego de su conversación, hay una elipsis que lleva a Isabella y a Roxana al bar. Esta escena tenía como propósito mostrar las diferencias entre estas dos amigas que se han encontrado después de no verse por más de veinte años. La locación estaría iluminada en clave baja la totalidad de la escena, marcando contrastes de iluminación entre el fondo, los puntos de luz, y las actrices. La temperatura de color se planteó enteramente como cálida, yendo desde el 3200k hasta el 1800k para las fuentes de luz. Esta calidez de las luces buscaría dar un ambiente acogedor mientras dialoga con la iluminación natural de la locación, permitiendo utilizar los puntos de luz del bar como practicals y no habría disparidad entre sus temperaturas. Es en esta escena que Isabella logra cambiar de parecer en la narrativa y es la escena con más planos, por lo cual sería muy importante lograr una armonía visual que se

a lo que se añade un plano americano a modo de inserto donde se explora la subjetividad de Isabella mientras la vemos a través de un espejo.

Para los encuadres del tipo plano/contraplano que tendrían las actrices (los mencionados plano medio, busto y primer plano), se planteó una iluminación cross key lighting mas un backlight para la actriz dominante en el determinado encuadre. Todas las fuentes de luz para las actrices eran Aputure 300 con CTOs con un factor de conversión a 3200k. La cámara, al estar en 5600k en balance de blancos, reproduciría los tonos cálidos deseados. Para iluminar el fondo se utilizaría un Kino Flo 4 bank el cual a su vez emite una luz cálida de calidad suave. Para Roxana, quien debía tener una iluminación más uniforme, se utilizaría un tecnopor a modo de rebotador para iluminar su rostro. Por último, se planificaba utilizar el fill negativo por si el encuadre lo requiriera para oscurecer a Isabella y darle más contraste solamente a su rostro.

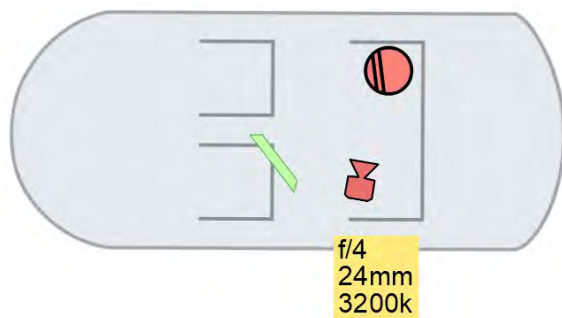
Por otro lado, se tenía el two shot, el cual se planificó con una composición de perfil de ambas actrices. Para evitar que se termine con una toma plana, se elevaría el contraste con el fondo para generar más profundidad. Para este

plano se utilizarían dos Aputure 300 convertidas a 3200k del lado contrario de la cámara, y un Kinoflo 4 bank para el fondo. Por último, para la toma a través del espejo se planteó utilizar únicamente un Aputure 300 convertido a 3200k que ilumine a Isabella y complementar esto con las fuentes de luz que se podían encontrar en el bar.

ESC5.

Esta escena constaría de una sola toma larga de Isabella reflexionando en el taxi sobre la relación con su hija, Valeria, a quien está a punto de ver. Para lograr esta toma se planificó utilizar cámara en mano que apunte a Isabella en el asiento trasero mientras se ve, con la ventana abierta, la calle que va pasando. Para iluminar se utilizarían

dos paneles LED pequeños y un rebotador; sin embargo, el día del rodaje se descartaron los paneles LED. Teniendo en cuenta que los faros nocturnos de Lima son amarillos, se planteó utilizar el

balance de blancos en cámara de 3200k. Además, se buscaría tener una profundidad de campo reducida, de manera que las luces de la calle se vieran desenfocadas generando un efecto bokeh alrededor de Isabella, quien a su vez sería lo único enfocado en la toma. Además, para apoyar con la estabilización, se improvisó con el equipo un estabilizador con una soguilla que estaba amarrada al techo del auto y que colgaba una perpendicular hacia abajo, sosteniendo la cámara.

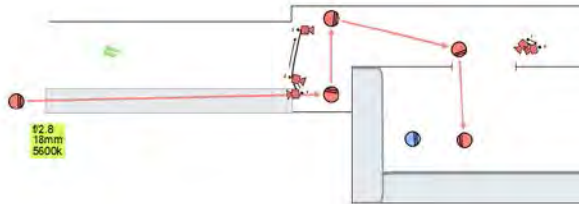
ESC6.

Esta escena se planteó en dos planos: en el primero se observa a Isabella ingresando al teatro cuando la función ha finalizado y tiene una interacción con un personaje extra. El segundo plano sería un seguimiento a Isabella mientras busca e ingresa al camerino donde está Valeria.

Para el primer plano se planteó una cámara fija que encuadre hacia el interior del teatro. El objetivo de este plano sería iluminar el espacio como si de un teatro se tratase. Para ello se posicionaría una fuente de luz convertida a 7000k por medio de la colocación de un CTB ½ al Aputure 300. Esta luz estaría apuntando a Isabella como si proviniera del escenario y le daría un backlight. El resto de la toma estaría iluminada por las luces del mismo teatro, las cuales eran cálidas con un 3200k aproximadamente. El balance de blancos estaría dispuesto en 5600k y el diafragma en 2.8, de manera que se podía tener en foco la interacción entre Isabella y el personaje extra.

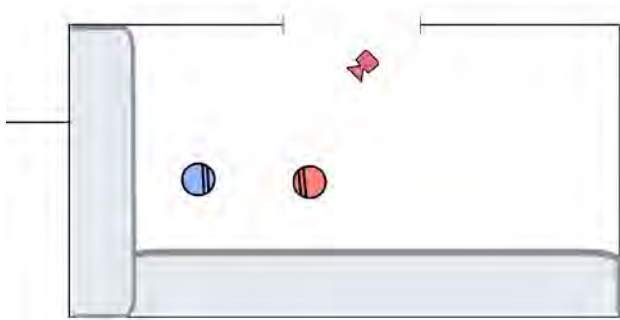
La segunda toma sería el seguimiento a Isabella, donde se posicionaría una única fuente de luz sobre la escalera. Esta luz estaría convertida a 3200k para generar un ambiente cálido. Las luces de la estancia eran de similar temperatura. Para esta toma se utilizaría la cámara en mano y se realizaría el seguimiento a Isabella desde que subía unas escaleras hasta que llegaba al camerino.

ESC7.

La escena final se desarrollaría en un camerino, el cual tenía la particularidad de cambiar el color de sus focos de luz que recorrían los espejos. Se apagaron las luces frías y se quedaron las cálidas, de unos 3200k aproximadamente, lo cual permitió que no se utilizaran fuentes de luz adicionales. Esta escena es la única en el cortometraje que se encuentra iluminada en

clave alta, con toda la escena iluminada ligeramente sobreexpuesta y en bajo contraste. El

diafragma se posicionó en f.2.8 para obtener una profundidad de campo baja y que las luces de los espejos tengan un ligero desenfoque. Al seguir utilizando cámara en mano, se utilizó un objetivo de 24mm de manera que se evitaba

demasiado movimiento de la imagen y el encuadre quedaba justo para evitar que saliesen elementos no deseados en el reflejo de los espejos.

5.2. Dirección de arte

En el cortometraje “Tercer Acto” se pretende crear un concepto estético en el que el espectador pueda relacionarse con las emociones de Isabella, para que así se comprenda la inconformidad que la protagonista tiene con su vida a pesar de tener estabilidad económica.

Para representar este concepto, primero, por medio de la paleta de colores de los personajes se busca representar a cada uno de ellos. Por un lado, los colores cálidos personalizan el lado artístico y el de una vivencia plena de los personajes secundarios que actúan como realmente desean. A diferencia de Isabella, personalizada con colores fríos debido a que termina actuando según las circunstancias.

En segundo lugar, está la escenografía en la que por medio de la ambientación y utilería se busca crear un entorno en el que los personajes se combinen con el espacio y el espectador sienta la comodidad de estos al estar en un espacio que los represente.

5.2.1. Propuesta de arte

La propuesta de arte para “Tercer Acto” es mostrar el contraste de espacios en los que suelen estar los personajes secundarios a comparación de la protagonista, Isabella. Se pretende que este contraste esté presente en la paleta de colores que caracterice a cada espacio. Se debe tener en cuenta que las escenografías han sido recreadas en locaciones ya existentes, por lo que se busca lograr contraste con los elementos puestos en escena.

El primer lugar que aparece en el cortometraje es la casa de Isabella, para ser más precisos la cocina. Este espacio se caracteriza por los colores fríos que bañan principalmente las paredes. Asimismo, los elementos que acompañan a la ambientación son de cristal que nos muestra el prestigio y el poder de adquisición de la protagonista, quien es la dueña del espacio. En este espacio también se encuentran un par de hortensias azules, las cuales nos indican sobre la soltería de la protagonista. Por otro lado, este espacio no solo tiene tonos fríos, puesto que en las sillas tiene un toque de color amarillo, el cual representa a Valeria, hija de la protagonista. Esta diferenciación de colores estará presente en la utilería, debido a que el jugo que toma Valeria sigue siendo de tono cálido mientras que la bebida y computadora utilizada por la

protagonista son tonos fríos. Del mismo modo, en cuanto a la utilería, la taza que sostiene Isabella tiene un patrón de rombos, lo cual nos muestra la personalidad circunstancial de la protagonista, mientras que el vaso de Valeria tiene figuras circulares que nos muestran su calidez y adaptabilidad según el escenario que se le presente. De igual manera, siguiendo con el concepto de lo circular, Valeria hace uso de un individual circular de soguilla con colores cálidos.

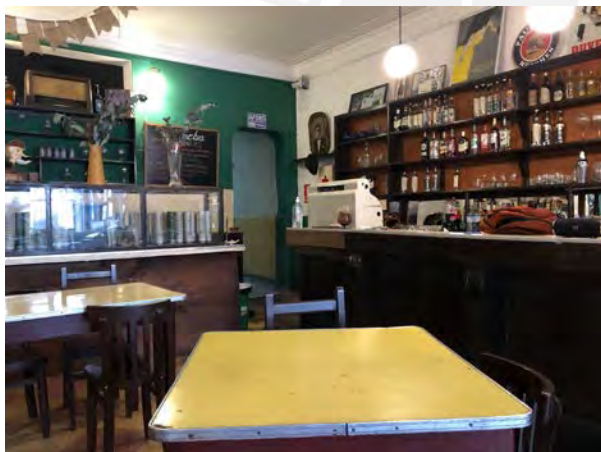

El siguiente escenario es el teatro, este espacio aparece en dos momentos del cortometraje. En el primer momento nos muestra a Isabella queriendo ingresar sin éxito a la obra protagonizada por su hija. El protagonismo de esta escenografía la tiene la puerta negra con letras rojas que nos informan que nos encontramos en el teatro. En el segundo momento,

Isabella se adentra en este espacio y llega al camerino, lugar donde se encuentra su hija. Este espacio está rodeado de espejos y luces cálidas. Para la ambientación se hace uso del maquillaje como diversas paletas de sombras, vestuarios y ganchos de ropa, así como también, imágenes referenciales del maquillaje que lleva Valeria y fotos sobre los lugares en la que este personaje ha estado. Asimismo, como parte de la ambientación se encuentra un arreglo floral que se suele dar a los actores el día del estreno de una obra. En cuanto a utilería, el personaje tiene en su mano un desmaquillante y pads desmaquillantes con los que se va removiendo el maquillaje antes de que su mamá ingrese al camerino.

El último espacio en el cortometraje es el bar en el que Isabella tiene una conversación importante con Roxana, su amiga de la universidad. Para ambientar el espacio se hace uso de

centros de mesa, los cuales están compuestos por eucalipto, velas y recipientes de cristal. El eucalipto está presente debido a su significado etimológico, el cual nos indica que algo está *perfectamente oculto*, así como lo está el amor oculto que tiene Isabella por la pintura. Sin embargo, este amor termina apareciendo debido a la conversación entre ambos personajes, el cual ha sido estimulado por las velas, las cuales permiten a la protagonista abrirse y tener un momento íntimo con su amiga de años. Asimismo, como utilería se encuentra el vino, el cual también es parte de la estimulación que tiene Isabella para poder conversar sobre sus verdaderos intereses y del cómo terminó apartándose de la pintura.

El personaje de Isabella es una señora de 44 años, tez clara y cabello negro siempre atado con una cola alta. El objeto sensación destinado para este personaje es la alcachofa, debido a que en lo sagrado representa “lo que es el sufrimiento, la pasión, con sus espinas punzantes que finalmente dan paso al corazón, representando la salvación y la resurrección” que es lo que sucede con Isabella, puesto que en el cortometraje vemos a un personaje inconforme (sufrimiento interno) que termina aceptando quién es y la vocación de su hija tras una conversación con su pasado (salvación). Este elemento tiene una textura áspera que se puede ver representada en la personalidad arisca y esquiva de Isabella.

En la primera escena la protagonista se encuentra recién levantada en la cocina terminando un informe del trabajo, en esta escena se hace uso de polvos sueltos para matizar el rostro del personaje y así evitar el brillo. Por esta misma razón, Isabella se encuentra sin accesorios y su vestimenta es un buzo plomo y una chompa celeste bebé, estos son indicadores de que el personaje se encuentra en un ambiente cómodo y habitual.

El segundo vestuario será un pantalón de vestir, una blusa con colores representativos de su objeto sensación, un saco morado y unos zapatos de punta redonda con taco. Como accesorios tiene un par de aretes de perlas, un anillo con pequeñas piedras azules y amarillas,

un reloj de vestir y un bolso negro de cuero. En cuanto al maquillaje Isabella tendrá un maquillaje natural con sombras claras para no atraer la atención y con un gloss sutil en los labios, mientras que el cabello estará sujetado con una cola alta la cual se irá despeinando sutilmente debido al ajetreo de la noche.

El siguiente personaje es Valeria, una joven de 19 años, morena, de cabello negro siempre suelto. El objeto sensación destinado a este personaje son las nenúfares debido a su simbolismo con el *renacimiento* y el *crecimiento*. En cuanto al personaje, este simbolismo se caracteriza por lo que le otorga a su madre, un renacer en su forma de ver la vida y no repetir el mismo ciclo que tuvo con sus padres.

En la primera escena el vestuario de este personaje es un pantalón y una blusa amarilla, los cuales son los colores más representativos de su paleta de colores, como accesorio tiene una vincha de la misma tonalidad. Asimismo, en la escena Valeria termina colocándose un saco azul que le pertenece a su madre, con lo que se trata de indicar que la madre tiene un lado artístico que Valeria se lleva con ella. El maquillaje de este personaje son polvos sueltos para matizar el brillo del rostro, mientras que el cabello es liso pero va recogido por una vincha.

En la segunda escena el vestuario de Valeria es un polo y pantalón negro, vestuario representativo del teatro. En cuanto a maquillaje, el personaje lleva sombras amarillas que resaltan con su tono de piel e iluminador en pómulos y nariz, el peinado es cabello liso y suelto.

El otro personaje es Roxana, una señora de 44 años, tez clara, de cabello negro recogido por una cola alta. El objeto sensación de este personaje es el atardecer puesto que “hace reflexionar a las personas sobre sus vivencias y hacia dónde quieren ir, trae cambios en la forma de ver la vida”. Se escogió el atardecer porque es la función que cumple este personaje para con la protagonista, debido a que la invita (indirectamente) a reflexionar sobre su manera de ver la vida y tener una mayor comprensión hacia los sueños de su hija.

El vestuario de este personaje es una blusa holgada con detalles de flores, un pantalón de jean azul, casaca de felpa roja y zapatillas blancas, el accesorio que la acompaña es una tote bag con un diseño personalizado con los colores del atardecer. Asimismo, el maquillaje es natural con sombras claras y el cabello recogido con una cola alta.

5.3. Diseño de sonido

Para el aspecto sonoro del cortometraje se busca la generación de ambientes sonoros que refuercen las emociones y sensaciones presentes en la escena. A su vez, se busca dar más peso a las voces de los personajes. Esto con el objetivo de resaltar sus diálogos, ya que son lo que da peso a la historia y hacen que avance la trama.

En cuanto a los escenarios se proponen escenarios en exteriores como en interiores. Sin embargo, en ambos se tiene como prioridad el reducir el ruido externo y priorizar lo que dicen los personajes.

Escena 1:

Es una escena en un comedor, en la que se ve a ambos personajes, Isabella y Valeria, madre e hija, preocupadas por distintas situaciones. Valeria está apurada porque tiene que llegar a su ensayo y no encuentra su saco, mientras que Isabella está terminando un documento de su trabajo. Se da una discusión entre ambas. Finalmente, Valeria agarra el saco de su madre y se va.

Para esta escena se busca imitar el ambiente de una cocina familiar. A su vez, se busca reforzar la discusión entre madre e hija aumentando el nivel de las voces de ambas.

Escena 2:

Isabella llega apurada a la obra de su hija. Llega tarde y se encuentra con un personal de seguridad que le impide la entrada. Ella insiste en entrar porque su hija es la protagonista, pero el guardia se niega a dejarla pasar.

En este caso se busca dar peso e intensidad a la situación de Isabella. Para esto se clarifican las voces tanto de Isabella como del personal de seguridad cuando discuten.

Escena 3:

Isabella camina por la calle y se encuentra con su antigua amiga Roxana. Isabella duda en reconocerla, pero finalmente se da cuenta que sí es ella. Roxana le ofrece ir a un bar al que iban antes para ponerse al día. Roxana primero se niega, pero luego acepta.

En esta escena se busca generar un ambiente de estrés que acompaña la desazón de Isabella por no llegar a la obra, acompañado de ruidos característicos de la calle. Y cuando aparece Roxana, esos ruidos se disminuyen para escuchar la conversación entre ambas.

Escena 4:

Empieza con las dos amigas bebiendo y riendo en el bar. Comienzan a contar cosas sobre su vida y sobre sus hijas. Sobresale el tema de la vocación y como se da una disyuntiva entre la pasión y las ganancias económicas.

En esta escena se busca dar prioridad a la conversación, dando prioridad a sus voces sobre otros sonidos. En ese sentido, se busca generar un ambiente sonoro acorde al bar que vaya acorde a la conversación. Para ello se coloca una música ambiental que refuerza el ambiente en el que se encuentran. En un momento determinado, se reverbera el audio de una toma en específico, para señalar que en ese momento Isabella comienza a reflexionar sobre lo que le contó Roxana.

Escena 5:

Isabella se encuentra en un taxi con dirección al teatro en el que se presenta su hija. Se busca generar un ambiente introspectivo disminuyendo los sonidos que se pueden escuchar afuera del auto. Para ello se usa nuevamente el efecto de reverberación, lo cual asocia esta escena con la anterior y genera una asociación entre este efecto y la reflexión en la mente de Isabella.

Escena 6:

Isabella entra al teatro. Se encuentra con una chica que le indica dónde están los camerinos mientras el público termina de abandonar el recinto. Para esta escena, se le va generar un ambiente referente del teatro cuando finaliza la obra, insertando sonidos de los asientos levantándose y dando énfasis a la indicación de la chica.

Escena 7:

Isabella sube unas escaleras con destino al camerino. Cuando encuentra a su hija, solo atina a pedirle perdón. Ambas se abrazan. Se busca generar un sentimiento de arrepentimiento. Para ello se busca intensificar los diálogos, sobre todo al último diálogo: “Perdóname”, que ocurre mientras Isabella abraza a su hija mientras se mira a ella misma en el espejo, simbolizando un perdón hacia la hija y, al mismo tiempo, un perdón hacia ella misma.

5.4. Edición

Para el cortometraje en general se ha planteado un montaje narrativo rítmico, de tipo sintético durante las primeras escenas y el final, y más analítico durante la conversación, al predominar los encuadres cerrados y en momentos cortos, Esto va de acuerdo a las acciones y el peso del diálogo del personaje, así como del tiempo que esté hablando ocasionalmente y, además, de

la reacción del personaje ante lo que comunica quien le habla. Este es el punto central que permitirá realizar cortes, movimientos y transiciones. Por otro lado, todo el cortometraje posee un montaje lineal sucesivo, sin utilización de flashbacks o flashforwards; además de ser unitario en cuanto a la muestra de una acción única por escena (sin intercalar con eventos paralelos). Además, no se contempló emplear transiciones con fade, efectos o enlaces para los cambios de escena.

Si bien algunas escenas contaron con un plano único, la edición también fue decisiva para las transiciones a la escena siguiente, sobre todo de forma sonora. Además, la escena de la conversación requirió el uso de casi todas las tomas realizadas, esto debido a la complejidad sonora del ambiente en el que se grabó y a cuestiones de continuidad.

Primera escena:

Esta depende únicamente de un plano general, el ritmo se maneja según las acciones o la duración de la conversación. La escena es secuencial y continua. Un J-cut de las actividades de la sala (Isabella trabajando, Valeria corriendo) se aplica durante la aparición de los créditos (brevemente) antes de mostrar el plano. Se comienza a escuchar parte de la caminata de Isabella hasta pasar a la siguiente escena por medio de un J-cut para denotar el cambio de ambiente (ella caminando por la entrada del teatro).

Segunda escena:

Se muestra el plano conjunto de manera de que exista un two shot, aunque el plano mostrará desde que Isabella camina hacia la entrada. Mientras se conversa con el boleterero, se aplicará otro raccord de mirada y posición hasta que Isabella salga del teatro, pero solamente una vez más. El ritmo para esta escena se da de acuerdo a la intensidad del diálogo (ritmo interno), pues Isabella aparece más tiempo en pantalla durante sus súplicas.

Tercera escena:

Se cambia a un plano donde se ve la calle y llega Isabella caminando. También se utiliza un único plano, como en la primera escena. Se aplicó un recorte tanto al inicio como al final de la escena, por cuestiones estéticas y de duración. Hay un ligero fade sonoro al final de la escena, mientras Isabella y Roxana salen de cuadro, que indica su alejamiento.

Cuarta escena:

El primer plano es uno conjunto, presentando una contextualización del lugar en el que se encuentran (el bar Superba). Durante la conversación se aplicará el raccord de mirada, manteniendo continuidad en los lados de cada persona. Intercalo entre planos medios apuntando a Isabella y Roxana y un plano general de la mesa. En esta escena el montaje es entrelazado variando los planos, y resaltaré en esta un montaje rítmico interno según la intensidad y duración de cada diálogo: al principio, son tomas más cortas resaltando la fluidez de la conversación; sin embargo, a medida que el diálogo avance y las frases sean más cortas y largas, bajará el ritmo y, por momentos, nos centramos en la receptora del mensaje más que en la emisora. El plano será más cerrado en esos momentos, generando un punto de atención de lo general a lo particular. Durante los momentos más amenos de la conversación, se vuelve frecuentemente al plano conjunto, sin embargo, mientras avanza y sobre todo en la parte crucial, cuando Isabella tiene dudas sobre su afición a la pintura, la edición se centra más en los planos cerrados de ella y de Roxana.

Inicialmente, se contempló utilizar el plano general con mayor frecuencia, sin embargo, para centrarnos en nuestro punto de atención (las dos personajes), se decidió usarlo durante un largo período al inicio, y solo una vez más durante la conversación. Algunos planos y partes del diálogo original se cambiaron o recortaron para evitar desviar el tema central del cortometraje y para darle mayor intensidad. Para ello, se decidió reencuadrar digitalmente

algunos planos haciéndolos más cerrados, sobre todo de Isabella, y a partir de la parte más reflexiva de la conversación. El acercamiento se hizo mediante un zoom digital y, posteriormente, mediante la inserción de un plano más cerrado que se contempló en el storyboard. Un cambio crucial que se decidió en post fue cortar la parte final de la conversación, y dejarlo en la reflexión que Isabella recibe por parte de Roxana, mostrando su cara pensativa. Mediante un fundido y un J-Cut, se va escuchando el auto y la calle antes de pasar a la siguiente escena.

Más adelante, se recortaron más fragmentos de la conversación que, centrándonos en el tema central, pensamos que eran irrelevantes, como han sido algunas repreguntas o el inicio de la conversación, con la mención de la boda. Asimismo, se realizó un reencuadre en varios planos, enfocándonos en la atención de Isabella y/o Roxana según sea el caso. Y, por otro lado, se decidió cortar algunos cuadros de manera que la respuesta de una interrogante sea más rápida. Finalmente, tras varias revisiones, se decidió cortar un fragmento de la última parte de la conversación, para concentrarnos en la atención de Isabella sobre el recuerdo de su

pasión por la pintura que creía haber olvidado, sin retomar a un punto que se trató anteriormente (el abandono de esta afición).

Quinta escena:

De forma similar a la primera escena, se trata de un único plano, con una duración no mayor a un minuto. A pesar de que se planteó el uso de una música de fondo, al final se descartó la idea. En cambio, al final de este clip hay un enlace sonoro con la siguiente escena, escuchándose a la gente saliendo de la sala y a la guía del teatro despidiendo al público..

Sexta escena:

Antes de que Isabella entre al teatro, se muestra a una trabajadora del recinto dando unos presentes a los asistentes de la función. Segundos después entra Isabella a escena, preguntando a la trabajadora por el camerino. Tras su salida, se da un corte a un plano secuencia mientras sube la escalera. El corte se da antes de que Isabella aparezca desde la oscuridad y finaliza cuando ingresa lentamente al camerino a encontrarse con su hija.

Séptima escena:

La escena finaliza con el abrazo entre Isabella y Valeria, manteniendo este durante unos segundos en pantalla. Para reforzar la mirada personal de Isabella, mientras se mira en el espejo, se realizó un zoom digital y se aplicó un estabilizador de imagen. Luego de unos segundos en pantalla, se da un pase a negro donde se escucha una segunda vez la frase “Perdóname”; y, acto seguido, se colocarán los créditos con una música de fondo.

6. Reflexiones finales

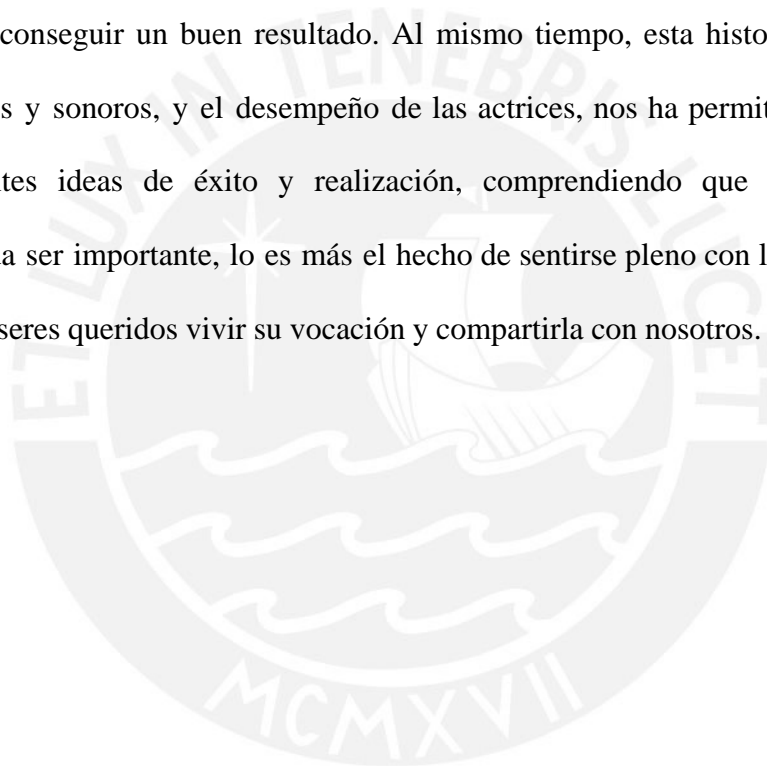
El cortometraje aborda como tema central un dilema que muchas personas atraviesan en algún momento de su vida: la pregunta de si su vocación anhelada resultará en el éxito, y también en su definición de este último término. Las dudas sobre el concepto del éxito y la plenitud, sea por cuestión personal o presión del entorno familiar o social, pueden generar un giro completamente distinto y transmitirnos una idea diferente del éxito, que al final se ve reflejada en las expectativas que una persona tiene sobre sus hijos, esperando a que sigan un camino similar al que siguieron ellos.

Nuestra historia presenta un caso de estos, mostrando un contraste de ideas sobre la satisfacción profesional y laboral. A veces, una persona puede enfocarse en una sola perspectiva de éxito, que usualmente suele ser la económica, y esta es válida. Sin embargo, el éxito puede ser también la felicidad de realizar un sueño apasionado, o de obtener reconocimiento, o de ver a sus descendientes cumplir sus sueños, a veces tratándose de algunos que, por diversas razones, sus padres no pudieron cumplir. En esta historia, se pudo ver a Isabella, una publicista aparentemente satisfecha con su trabajo, pero sumamente ocupada y concentrada en su carrera, perdiéndose por ello no solo su antigua pasión por la pintura, sino también apartándose del interés de su hija por el teatro. Es el reencuentro con Roxana, una antigua amiga y compañera artística, con la que adquiere otra visión, y finalmente Isabella logra reconciliarse con su hija y con ella misma.

La experiencia técnica ha contribuido notablemente en transmitir el sentido y el mensaje del cortometraje. Comenzando con la propuesta artística, que genera una diferencia marcada entre los personajes y sus conceptos, junto con un planteamiento de encuadre, iluminación y color que permite generar una identidad en los personajes. El sonido, por su parte, ha generado un ambiente propicio para cada momento, sea de tensión, reflexión o amenidad,

aportando en gran parte a la transmisión de emociones. Finalmente, se destaca la edición como un valor importante para captar la atención del espectador según el ritmo, el centro de atención y los momentos significativos seleccionados para narrar la historia.

Más allá de la experiencia de producción, que atravesó momentos difíciles pero también divertidos y reflexivos, creemos que la realización de este cortometraje nos ha permitido aprender las diversas actividades y responsabilidades que adquiere cada miembro del equipo como realizador. Hemos destacado la proactividad, la solidaridad, la puntualidad y el entusiasmo por conseguir un buen resultado. Al mismo tiempo, esta historia, junto con sus aspectos visuales y sonoros, y el desempeño de las actrices, nos ha permitido conectar más con las diferentes ideas de éxito y realización, comprendiendo que aunque el factor económico pueda ser importante, lo es más el hecho de sentirse pleno con lo que uno hace, y dejar a nuestros seres queridos vivir su vocación y compartirla con nosotros.

7. Referencias

BORDWELL, D. & THOMPSON, K. (1995). *El arte cinematográfico*. Paidós Comunicación 68 Cine, Barcelona.

LOPES, E. (2021). El Perdón en El Pensamiento De Dietrich Von Hildebrand. *Cauriensia: Revista Anual de Ciencias Eclesiásticas*, 16, 455–473.

MURCH, W. (2001). *En un abrir y cerrar de ojos*. Editorial Silman-James Press, Los Ángeles.

