

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Escuela Politécnica Superior de Gandia

Ideación y dirección de un cortometraje: La gota que colma
el vaso.

Trabajo Fin de Grado

Grado en Comunicación Audiovisual

AUTOR/A: Bronchal Fuster, Anna

Tutor/a: Pavia Cogollos, José

CURSO ACADÉMICO: 2022/2023

Resumen:

[ES] El presente trabajo consiste en el análisis y la puesta en práctica del rol de dirección en la realización de una pieza audiovisual. En este caso se tomará como referencia el cortometraje *La gota que colma el vaso*, un guion original de ficción de aproximadamente 20 minutos que cuestiona al espectador los límites de la justicia. En este trabajo se estudiarán tanto las fases que existen como todos los aspectos que debe de tener en cuenta un director al realizar un cortometraje, así como los procesos y estrategias que debe supervisar, desde la fase de preproducción hasta la fase de postproducción. Todo este estudio estará fundamentado en la creación de un cortometraje optimizando los escasos recursos que cuenta una producción de bajo presupuesto.

Se tendrá en cuenta tanto el estilo como la manera de dirigir de distintos directores de cine como base para crear un estilo y unas estrategias propias para poder llevarlo a la pantalla, con la finalidad de llegar a distribuirlo por festivales.

Palabras clave: Cortometraje; dirección de cine; bajo presupuesto; ficción; justicia;

Abstract:

[EN] This paper consists of the analysis and implementation of the role of director in the production of an audiovisual piece. In this case, the short film *La gota que colma el vaso* will be taken as a reference, an original fictional script of approximately 20 minutes that questions the viewer about the limits of justice. This paper will study both the phases that exist and all the aspects that a director must take into account when making a short film, as well as the processes and strategies that he must supervise, from the pre-production phase to the post-production phase. All this study will be based on the creation of a short film optimizing the scarce resources that a low budget production has.

Both the style and the way of directing of different film directors will be taken into account as a basis for creating their own style and strategies to be able to take it to the screen, with the aim of getting it distributed by festivals.

Keywords: Short film; film direction; low budget; fiction; justice;

Índice:

1. Introducción.....	3
1.1. Objetivos y metodología.....	4
2. El proceso de ideación y guionización.....	5
2.1. Idea principal: Estructura y mensaje.....	5
2.2. Guionización: Documentación y correcciones de guion.....	6
2.3. Referentes cinematográficos.....	8
2.3.1. Rodrigo Sorogoyen.....	8
2.3.2. Sidney Lumet.....	9
2.3.3. Martin Scorsese.....	10
2.4. Guion definitivo.....	12
2.4.1. La propuesta estética.....	12
3. El trabajo de dirección en la pre-producción.....	23
3.1. El departamento de producción.....	24
3.1.1. Organización.....	24
3.1.2. Financiación.....	24
3.1.2.1. Crowdfunding.....	25
3.1.2.2. Colaboraciones.....	26
3.1.2.3. Merchandising y mercadillos.....	27
3.1.3. Localizaciones.....	28
3.2. El departamento de redes sociales.....	28
3.2.1. Teasers.....	28
3.2.1.1. Teaser 1: “¿Qué pesa más la justicia o la verdad?”.....	29
3.2.1.2. Teaser 2: “¿La gota que colma el vaso es la que incita al cambio?”.....	29
3.2.1.3. Teaser 3: “¿Quemas tus principios o dejas que te quemen?”.....	30
3.2.1.4. Teaser 4: “El informativo”.....	30
3.3. El departamento de fotografía.....	31
3.4. El departamento de arte.....	33
4. La dirección de actores.....	35
4.1. Casting.....	35
4.2. Ensayos.....	37
4.3. Rodaje.....	38
5. Conclusiones.....	40
6. Bibliografía:.....	42
7. Filmografía:.....	44

1. Introducción

En la actualidad, vivimos en una sociedad en constante cambio, dónde hemos experimentado transformaciones significativas que han influido en nuestra forma de consumir contenidos. A día de hoy, disponemos de una mayor diversidad de formatos y tenemos acceso a una amplia gama de herramientas que nos permiten ser más activos en la creación y consumo de material audiovisual. Ahora, la creación y distribución de contenidos ya no están limitadas a unos pocos, sino que se ha vuelto accesible a prácticamente cualquier persona con una conexión a internet y las herramientas adecuadas. La capacidad de difusión masiva que ofrece hoy en día el entorno actual es un elemento clave y significativo a la hora de que una obra audiovisual pueda causar un impacto en la sociedad.

Sin ir más lejos, una de las reivindicaciones de los Goya 2023 fue la de: “*Ponte la chapa: El corto es cine*”, que busca promover una mayor inclusión de los cortometrajes en la industria del cine, otorgándoles un estatus similar al de los largometrajes. La acción busca obtener el respaldo de la industria para establecer un organismo que se encargue de coordinar los asuntos del sector, permitiéndonos competir en igualdad de condiciones con otros países cercanos. Además, buscamos lograr una inversión anual del uno por ciento de las televisiones y plataformas para adquirir los derechos de cortometrajes.

Para lograr esto se necesita darles una mayor visibilidad y promover su exhibición en salas y horas que resulten más accesibles al público. Esta campaña defiende que, a pesar del talento y éxito internacional de los cineastas españoles con sus cortometrajes, este género está sujeto a una promoción y financiación considerablemente inferior en comparación con los largometrajes. Las asociaciones han expresado en un comunicado que es crucial destacar la importancia de este género y desmitificar la idea de que se trata de cine de menor relevancia. (Cueto, 2023).

Al fin y al cabo, los cortometrajes, a diferencia de los largometrajes, tienen una narrativa completamente distinta, ya que deben transmitir una serie de sensaciones y contar una historia en un tiempo limitado. Además, es una de las vías para que los nuevos talentos emergentes con escasos recursos puedan experimentar distintos estilos y técnicas.

El cine, como medio artístico y expresivo, tiene la capacidad de retratar la realidad y evocar emociones, lo que lo convierte en una poderosa herramienta para plantear preguntas y generar reflexiones en el espectador. Si bien no todas las obras audiovisuales tienen un propósito reivindicativo o reflexivo, es indudable que el objetivo principal de cualquier pieza, ya sea cortometraje, largometraje, documental o video arte, supone el transmitir un mensaje de manera coherente. Para lograr este propósito, es esencial que todas las herramientas audiovisuales se cohesionen y que todos los miembros del equipo compartan una visión uniforme. De esta forma, se podrá alcanzar un resultado final que refleje la intención original de la obra.

En este trabajo analizaremos el papel del director en la realización de un cortometraje. La persona que desempeña este rol realiza diversas funciones cruciales para asegurar que su visión artística, derivada del guion, se materialice a través de los diferentes departamentos. Esto solo puede lograrse si es capaz de comunicar de manera clara su mirada. A partir del guion, debe interpretar la esencia y comprender los objetivos de la historia. Luego es su responsabilidad transmitir sus ideas al equipo técnico y artístico para que se desarrolle de acuerdo a su visión original. Esto no solo implica guiar al equipo sino también conseguir motivarlos para que se comprometan con el proyecto.

En este caso, se han puesto en práctica estas funciones a través de la realización del cortometraje de ficción: *La Gota que Colma el Vaso*. Una pieza de bajo presupuesto y de unos 20 minutos de duración. Este cortometraje ha sido realizado en la Comunidad Valenciana por un grupo de estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia y algunas

personas externas que están involucradas en el mundo audiovisual. Nace de un proyecto de una asignatura de la UPV, en el que un grupo de alumnos nos preguntamos cuál era el sentido de la justicia. A partir de ahí, esta idea se ha ido desarrollando hasta llegar a materializarse en un guion que explora el conflicto interno de Emilio, un abogado de origen gitano que defiende en un juicio a un hombre que ha alterado los productos de una farmacéutica. Este juicio es el detonante de una crisis personal que le llevará a cuestionarse la justicia y su papel en ella.

Una de las particularidades de este cortometraje es que fue codirigido en colaboración con Aitana Costa García, una alumna de la Universidad. Esta co-dirección resalta la importancia del trabajo en equipo y la unión de distintas perspectivas para llevar a cabo la concepción general del guion.

Con este trabajo se pretende ahondar en la manera y las estrategias llevadas a cabo para poder adaptar a la pantalla una historia tan compleja y ambiciosa. Además, como resultado de esto, se pretende crear una pieza que pueda competir con otros proyectos de mayor presupuesto. en distintos festivales nacionales e internacionales de cortometrajes

1.1. Objetivos y metodología

El objetivo de este trabajo consiste en analizar a través de un caso práctico cómo funciona la ideación de un cortometraje. Además, se pretende experimentar cada uno de los procesos creativos que existen en la fase de pre-producción. Para ello, vamos a seguir los objetivos específicos que se describen a continuación:

- Se estudiarán las distintas herramientas audiovisuales que son necesarias para que el espectador entienda tanto el mensaje como las emociones que queremos transmitir.
- Se analizará la manera de transmitir una idea y un concepto artístico de manera uniforme para que todos los departamentos comprendan y plasmen la visión que hemos concebido a partir del guion.
- Se establecerá una estrategia para que todos los departamentos trabajen de una manera organizada y con una motivación.

A partir de estos objetivos se pretende demostrar cómo una dirección organizada y eficaz, junto con el respaldo de un equipo comprometido son las piezas claves para crear un cortometraje de la mayor calidad posible, aun cuando se cuenta con un presupuesto muy reducido.

2. El proceso de ideación y guionización

2.1. Idea principal: Estructura y mensaje

Sidney Lumet (2000) explica en su libro que el primer paso que tiene en cuenta en el momento en el que decide que va a realizar la película es preguntarse: “¿de qué trata la película?”. Sin embargo, con esta pregunta no busca replantearse cuál es la sinopsis o la trama, aunque pueda coincidir, sino: “¿emocionalmente, qué está buscando contar?”

Esta idea fue clave para *La gota que colma el vaso*. El cortometraje partía de una idea desarrollada por un grupo de seis alumnos en la asignatura de Proceso Cinematográfico, en la que se planteó el siguiente *logline*: “Un abogado arrepentido por cómo ha enfocado su trabajo y su vida se replantea su función dentro del sistema jurídico.”

A partir de esa premisa, y siguiendo los consejos de Lumet, desde el departamento de dirección se empezaron a pensar las sensaciones que se buscaban transmitir. Además, según Syd Field (1996):

“Escribir un guion es un proceso que se realiza paso a paso. Primero se busca el tema; luego se estructura la idea, luego se elaboran las biografías de los personajes, luego se realizan las investigaciones necesarias [...]” (p.17).

Así que con estas indicaciones elaboramos un documento para el guionista en el que le dimos las siguientes especificaciones sobre el guion.

Partiendo de la idea del abogado arrepentido el tema que se planteó desarrollar fue el siguiente: “Emilio, un abogado gitano, se encuentra al borde del suicidio debido a la profunda crisis moral que enfrenta al replantearse su trayectoria en la abogacía tras su último caso. Durante años, se ha dedicado a defender a mafiosos corruptos, entre ellos: políticos deshonestos, empresarios sin escrúpulos, dueños de bancos y farmacéuticas. Ahora, Emilio se enfrenta a la realidad del daño causado por sus clientes mientras se debate entre el remordimiento y la posibilidad de buscar la redención.”

Pensamos en darle una mayor profundidad al personaje de Emilio haciendo que este fuera de etnia gitana. Queríamos normalizar el que una obra audiovisual presentara un actor gitano, cuyo único papel no fuera el hecho de ser gitano. Esto significaba adoptar un mayor esfuerzo en el área de documentación, puesto que no se quería caer en ningún cliché que simplificará al personaje.

Las sensaciones que se querían reflejar eran las siguientes:

- La corrupción.
- La justicia y la injusticia.
- “La verdadera mafia” son los empresarios.
- La esencia del pueblo gitano.
- La discriminación hacia los gitanos.
- La depresión.
- El conflicto de la ética y la doble moral.

La primera estructura narrativa propuesta para el cortometraje es la siguiente:

- El cortometraje comienza con un plano secuencia que sigue a Emilio hasta el interior del juzgado. Durante el trayecto, mantiene una conversación con la fiscalía y la acusación.
- Durante un descanso, Emilio visita el baño, momento en el que se resalta su malestar, así como su descontento consigo mismo.
- En el transcurso del juicio podemos ver que se trata de un caso grave, además Emilio, a veces, se encuentra con la mirada perdida. Empieza a estar harto de ser la cabeza de turco de un beneficiario más grande.

- Emilio llega a su casa, donde se encuentra en un estado lamentable. Se sirve un vaso de whisky, se dirige a buscar el veneno y lo vierte en su interior. Sentado en su escritorio, ignora varias llamadas telefónicas entrantes, se pone el tocadiscos. Está a punto de beber, poniendo así fin a su vida.
- Emilio, recibe una tercera llamada, finalmente, decide contestar. El interlocutor le pregunta sobre el resultado del juicio y Emilio accede a recibirlo en su casa.
- El mafioso llega a la casa, en esta escena se desarrolla una conversación intensa entre ambos, ya que Emilio ha estado defendiendo al mafioso desde el comienzo de su carrera.
- Emilio sirve una copa al mafioso y ambos beben. A medida que continúa la conversación, uno de los dos vasos cae al suelo, lo que resulta en la muerte de uno de los personajes. Sin embargo, el espectador en ningún momento es consciente de quién de los dos muere.

2.2. Guionización: Documentación y correcciones de guion

Después de presentarle al guionista, David Copoví Bosch, la estructura y la temática anteriormente relatada se esperó a que tuviera una primera propuesta. A partir de ahí, se llevaron a cabo distintas lecturas de guion conjuntas, añadiendo modificaciones que ayudarían a llegar al guion definitivo.

El proceso de documentación desempeñó un papel fundamental en la corrección del guion. Se llevó a cabo una investigación exhaustiva sobre los temas centrales de nuestra historia.

En primer lugar, era esencial comprender el funcionamiento del sistema de justicia español, especialmente en lo que respecta a los juicios penales, un tema que estaba más allá de nuestros conocimientos previos. Para abordar esta cuestión, sometimos el primer borrador del guion a la revisión de un juez, que corrigió a nivel legislativo cualquier aspecto que no se ajustara fielmente a la realidad. Por ejemplo, se analizó si el orden de las intervenciones era el correcto, ya que en la primera versión se presentó la acusación, luego el fiscal y nuevamente la acusación, lo cual fue modificado en la siguiente versión. Además, se consideraron expresiones mal formuladas, como, por ejemplo, cuando el juez dice: "No llegue a conclusiones por su propio pie". Esta frase se reformuló de la siguiente manera: "Deje las conclusiones para el informe final letrado", y se realizó la sustitución correspondiente¹.

Asimismo, resultaba de suma importancia abordar el tratamiento del guion en relación con la etnia gitana, dado que el guionista había incluido dos escenas con la familia del protagonista con el objetivo de contextualizar a Emilio remarcando la importancia de su procedencia. Nuestra intención era comprender los valores defendidos por su cultura y evitar caer en estereotipos simplistas. Para lograrlo, se trabajó con la siguiente documentación, que ayudó a interiorizar los valores defendidos por la etnia gitana:

- El respeto a la gente mayor.
- El respeto a la naturaleza.
- El respeto a la familia.
- La honradez.
- Vivir cada día como si fuera un regalo.
- La no sumisión al dinero. (Instituto de Cultura Gitana, 2020, min. 1- 5)

Muchos de estos aspectos fueron reflejados en el tratamiento visual del guion. Se buscó mostrar un contraste entre el ambiente familiar frente al entorno laboral de Emilio.

¹ Las distintas versiones de guion, con los cambios pertinentes, se incluyen en el anexo.

Durante estas reuniones en las que se estaba perfilando el guion final, también se llevó a cabo un desglose de los personajes con sus intenciones, lo cual nos ayudó a comprender mejor cómo contar la historia, entendiendo sus motivaciones. En *La gota que colma el vaso*, era necesario crear un buen personaje que pudiera ser identificado por el público.

Para poder crear un personaje es necesario establecer primero un *contexto* para ese personaje; de ese modo, más adelante podremos colorear y matizar las diferentes características y peculiaridades. ¿Cuál es el secreto de un buen personaje? Cuatro elementos: *la necesidad dramática, el punto de vista, el cambio y la actitud*. (Field, 1996, pág.51)

Aplicando estos conceptos, se buscó definir de manera más exhaustiva a Emilio y Gonzalo, los dos protagonistas de nuestro guion.

- *La necesidad dramática*: hace referencia a aquello por lo que el personaje lucha, lo que está tratando de lograr, lo que desea alcanzar al final de la historia.
En el caso de Emilio, podemos decir que su necesidad dramática es enfrentarse a Gonzalo y liberarse del ciclo destructivo en el que se encuentra, aunque, inicialmente, nuestro protagonista no sea plenamente consciente de ello. Por otro lado, la necesidad dramática de Gonzalo es ganar el juicio y obtener el máximo beneficio posible de él.
En este sentido, afirma Field (1996): “El conocer la necesidad dramática de su personaje le ayuda a «situar» sus elementos constituyentes” (p.52)
- *El punto de vista*: habla de la percepción del mundo por parte del personaje y los valores que lo motivan a realizar ciertas acciones. En el caso de Emilio, su visión de la vida está influenciada por la depresión, habiendo perdido los valores que le fueron inculcados y llegando a un estado de despersonalización. Sin embargo, cuando se trata de su trabajo, actúa de manera profesional, aunque haya abandonado su aspiración inicial de buscar la justicia y ahora acepte cualquier caso debido a la manipulación ejercida por Gonzalo sobre él. Por otro lado, Gonzalo valora sobre todo su propio beneficio, sin importarle pasar por encima de sus compañeros, amigos y familia para lograr sus objetivos. Para él, el valor más importante es el dinero y conseguir sus metas sin importar los medios utilizados.
Como bien apunta Field (1996): “Todo buen personaje es la dramatización de un punto de vista sólido y bien definido. Un personaje así es activo, «actúa» a partir de su punto de vista y no se limita a reaccionar.”(p.53).
- *El cambio*: es el proceso en el que el personaje experimenta una evolución a medida que avanza la historia. En el caso de Emilio, podemos observar dicho cambio cuando toma conciencia de las repercusiones de su trabajo en los demás y de estar constantemente defendiendo a personas de dudosa moral. También se aprecia un cambio en el momento en que contesta la llamada de Gonzalo y se replantea quién merece morir, cuestionando qué sería realmente justo. Asimismo, cuando Emilio coloca los expedientes de los casos sobre la mesa, ve cómo toma el control de su vida y sus palabras reflejan una seguridad que no se había mostrado anteriormente en el cortometraje.
En contraste, en el caso de Gonzalo, no se observa ningún indicio de cambio, ya que su papel como antagonista no está concebido para que experimente una transformación.
- *La actitud*: se refiere a la forma en que el personaje afronta las situaciones en su vida. Puede ser una actitud alegre, triste, positiva, negativa, etc.

En este caso, la personalidad de Emilio se caracteriza por una baja autoestima, no se siente considerado gitano de verdad por ser abogado, ni abogado de verdad por ser gitano. Ha crecido enfrentando el desprecio hacia su persona debido a su interés por los estudios, lo que le ha llevado a ser reservado, solitario, negativo y depresivo.. Estas circunstancias le han empujado a actuar en contra de sus propios valores. Gonzalo, en cambio, es una persona segura de sí misma, frívola y calculadora, desprende superioridad moral y considera a Emilio como uno más de las personas, a las que tiene bajo su control y de las que puede abusar.

2.3. Referentes cinematográficos

“[...] eso es el estilo: el modo en que cuentas una historia concreta. Tras la primera decisión crítica («¿De qué trata la historia?») viene la segunda decisión más importante: «Ahora que sé de qué se trata, ¿cómo la cuento?».” (Lumet, 2000, p.59)

Basándonos en el libro *Así se hacen las películas* de Sidney Lumet, director de cine estadounidense, el estilo de un cineasta no debería ser definido como algo propio del director, sino como algo intrínseco a la película. Es decir, el estilo es la forma de contar algo, y esa forma viene dada por el mensaje que se quiere transmitir a través de la película.

Es por ello que el estilo incluye a todos los departamentos y miembros del equipo como responsables de que cada decisión creativa y técnica esté alineada con la historia que se está contando. “La forma depende de la meta” (Lumet, 1999, p.60) y si ya sabes el mensaje de tu historia, el siguiente paso es plantearse cómo unir todos los elementos para apoyar el relato.

El cine es un trabajo colectivo, por esta razón, una película no se realizará de la misma manera, incluso si cuenta con el mismo director, si las demás piezas de su engranaje se modifican. Es decir, el estilo de una película cambiará por completo en función de las elecciones realizadas en diferentes áreas, como la dirección de fotografía, la dirección de arte y el sonido, así como en base a la temática, el género y las personas con las que se trabaja. (Lumet, 2000)

También cabe destacar que desde los inicios del cine es innegable como cualquier director de la industria ha sido influenciado, en mayor o menor medida, por sus predecesores. Son los referentes cinematográficos los que sirven, muchas veces, como punto de partida para entender tu propia obra y saber en qué dirección llevarla. Estos son una pieza clave en el desarrollo del estilo propio de un director

En el caso de *La gota que colma el vaso*, hemos tomado como referentes a los siguientes tres cineastas: Rodrigo Sorogoyen, Martin Scorsese y Sidney Lumet. A continuación, analizaré la importancia que ha tenido cada uno de ellos a la hora de construir el relato y como se pueden ver elementos significativos de cada uno de ellos.

2.3.1. Rodrigo Sorogoyen

Rodrigo Sorogoyen es un director y guionista que ha ganado el reconocimiento de la industria cinematográfica española en los últimos años. Según las definen los críticos de cine, sus películas se caracterizan por ser provocadoras y emocionalmente intensas. Aunque mucha de su filmografía ha sido clave a la hora de desarrollar audiovisualmente *La gota que colma el vaso*, la película que más ha servido como referencia es *El reino* (2018), un thriller político que denuncia la corrupción en España de los últimos años. Es una película capaz de transmitir unas sensaciones de manera muy clara, como son la lucha por el poder y la corrupción española. Analizarla sirvió de gran ayuda a la hora de entender qué se quería contar y transmitir en el cortometraje, y cómo se pretendía llegar hasta ahí.

El reto más difícil que se propone la película, que el espectador empatice con un villano al que desde el principio muestra como un tipo despreciable, queda plenamente conseguido al presentar al protagonista como un delincuente, sí, pero también como un cabeza de turco, un engranaje más de un sistema corrupto perfectamente engrasado al que exigen el martirio (Medina, 2018, párr.6).

El reino presenta un estilo distintivo en su diseño de personajes, en el que los espectadores pueden identificar a ciertos individuos del ámbito político español de los últimos años. Este desarrollo de personajes complejos, verosímiles y corruptos ha servido de inspiración en *La gota que colma el vaso*. Desde el principio, se ha buscado profundizar en el trasfondo de Emilio y Gonzalo, los protagonistas de la historia. Conocer las raíces de Emilio resulta fundamental para comprender su comportamiento, al igual que representar a Gonzalo como un típico político mafioso español, lo cual permite entender la influencia manipuladora que ejerce sobre Emilio y cómo esto lo lleva a perder su moral. Establecer y delimitar estos dos personajes ha sido una pieza clave en la concepción de la historia que se desea contar.

Otra de las características de *El reino* es la manera en la que Sorogoyen genera tensión durante toda la película. Esto lo consigue a través de una banda sonora electrónica y un montaje frenético que ayudan a intensificar el dramatismo. Al unir estas dos herramientas audiovisuales es capaz de enganchar al espectador y mantenerlo alerta durante toda la historia.

En *La gota que colma el vaso* hemos querido utilizar una banda sonora que también acompañe a la narrativa de la historia. Es por ello que está previsto utilizar una banda sonora que siga a Emilio en los momentos de mayor ajeteo (como es su entrada en el juzgado). Se ha compuesto una fusión de música electrónica con música flamenca, para no olvidar las raíces del protagonista y generar el ritmo necesario.

También ha servido como inspiración el estilo fotográfico de la película de Sorogoyen, porque es capaz de conseguir evocar las sensaciones que requiere el momento dramático. De ellas, cabe destacar la cámara en mano y los planos secuencia, ambas técnicas consiguen evocar una sensación de inmersión en la película, haciendo al espectador olvidar que está viendo una ficción. Esto ayuda a intensificar la actuación de los actores, dándole así más importancia al diálogo.

Figura 1. Comparativa entre un fotograma de *El Reino* (2018) y un fotograma de *La gota que colma el vaso* (2023).

2.3.2. Sidney Lumet

El trabajo de Sidney Lumet también sirvió como parte del proceso de investigación de nuestra obra. Este director es el responsable de películas y thrillers judiciales como son: *Doce hombres sin piedad* (1957) o *Veredicto final* (1982). Gracias a estos largometrajes el

trabajo de imaginería, a nivel fotográfico y artístico, sobre cómo representar el género judicial se ha hecho más sencillo.

Pero, sobre todo, Lumet ha servido como referente en el departamento de dirección, puesto que se ha seguido su proceso creativo descrito en el libro *Así se hacen las películas* (2000). Se ha tomado como referencia su manera de abordar un guion, o cómo llevar a cabo un ensayo con un actor, entre otras cuestiones que se deben tener en cuenta en el proceso de realización del cortometraje. Esto será explicado en mayor detalle en los capítulos en los que se profundice en estos temas.

La película que más nos ha servido como inspiración fue la de *Veredicto final* (1982) La historia sigue a Frank Galvin (Paul Newman), un abogado alcohólico que se enfrenta a un caso de negligencia médica en un hospital católico de Boston. Aunque, inicialmente, se le ofrece un acuerdo extrajudicial, Galvin decide luchar por la verdad, demostrando la culpabilidad de los médicos involucrados. El largometraje explora temas de redención, justicia y lucha personal. A medida que se involucra más en el caso, descubre la corrupción y la incompetencia en el sistema legal y médico.

Uno de los fundamentos en los que Sidney Lumet se apoya al elaborar sus guiones es el principio de “*show, don't tell me*” (mostrar, no decir). En su libro, Lumet se refiere a esto como la teoría de las “explicaciones patito de goma”. Su intención es transmitir que en muchas ocasiones es más efectivo mostrar una situación sin tener que recurrir a un guion redundante y obvio. Esta premisa implica comunicar visualmente los elementos esenciales de la historia, en lugar de explicarlos claramente a través del diálogo o la narración. Es decir, muchas veces resulta más efectivo que el propio personaje actúe de una manera concreta a la hora de entender su psique y su comportamiento. (Lumet, 2000).

Esta teoría sirvió de gran ayuda en *La gota que colma el vaso*, ya que se ha tratado de reflejar los demonios internos de Emilio. A través de los recursos cinematográficos se ha procurado enseñar su relación distante con la familia y cómo esto le lleva a dejarse coaccionar por alguien como Gonzalo. En ningún momento del cortometraje se hace una alusión directa a esto, sin embargo, en el discurso final de Gonzalo se puede ver cómo utiliza su poder sobre Emilio, recordándole constantemente el hecho de que está solo en el mundo.

Figura 2. Comparativa entre un fotograma de *Veredicto final* (1982) y un fotograma de *La gota que colma el vaso* (2023).

2.3.3. Martin Scorsese

Martin Scorsese es considerado por la crítica como uno de los directores más aclamados y que ha tenido una mayor relevancia en el cine contemporáneo (Martínez, 2019). Su filmografía está repleta de personajes de moral cuestionable.

“El personaje Scorsesiano es en este caso un antihéroe traumatizado por el pasado, obsesionado por el éxito y el reconocimiento social. Si bien no todos muestran una inclinación religiosa concreta, la idea de la redención, la piedad y el temor les ronda.” (Gil Ruiz & Taborda-Hernández, 2019, pág.670)

Es por ello que ha resultado como un referente imprescindible para *La gota que colma el vaso*. Desde antes de contar con el guion, teníamos claro que queríamos retratar a un personaje que se debatiera entre el bien y el mal, al que el espectador pudiera comprender. Para ello, se ha tomado como referencia el estilo del cineasta y su forma de matizar y ahondar en los personajes. También ha servido como referencia su puesta en escena, así como su uso de las diferentes técnicas audiovisuales.

Básicamente, Scorsese es experto en saber cómo utilizar la cámara en función de la narrativa de la historia, según Tomás Naranjo (2020):

Para Martin Scorsese, la cámara siempre debe trabajar en función del personaje como una extensión de la continua lucha con sus demonios internos. De aquí la importancia de sumergir a la audiencia en el entorno cultural y social del personaje. [...] Martin es un maestro a la hora de utilizar movimientos de cámara que acompañan y amplifican las emociones de los personajes. Desde acercar la cámara al sujeto a través del uso del *fast dolly zoom*, para adentrarnos al estado psicológico del personaje; a alejar la cámara para transmitir una sensación de aislamiento o desolación del sujeto con respecto a su entorno. La velocidad de los movimientos de cámara pareciera estar controlada por los propios personajes; movimientos lentos para encarnar los miedos del personaje o para agudizar su curiosidad sobre un tema, y movimientos rápidos como alegoría al vertiginoso estilo de vida de los personajes. (párr.10)

Considerar la narrativa de la historia y reflejarla de la manera más efectiva ha sido una de las consideraciones primordiales en el cortometraje. Se puede ver un ejemplo de esto en la escena en la que Emilio está al borde del suicidio, para representarla de la manera más natural e inmersiva posible se propuso el uso de la *snorricam*. Este es un estabilizador capaz de centrar siempre la cara del protagonista en el encuadre, permitiendo experimentar la sensación de desequilibrio junto con él. Vemos un ejemplo de esto en la película de *Malas calles* (1973), en la escena en la que Charlie (Harvey Keitel) está completamente borracho. Al utilizar este recurso, la sensación que produce en el espectador es la de vivir la borrachera a la vez que el protagonista.

Figura 3. Comparativa entre un fotograma de *Malas calles* (1973) y un fotograma de *La gota que colma el vaso* (2023).

2.4. Guion definitivo

Una vez se tuvo la versión definitiva del guion, se procedió a analizar cada una de las escenas y frases. Para esta tarea, se sigue la metodología recomendada en el libro *Así se hacen las películas* de Lumet (2000).

Una vez de acuerdo en la pregunta clave para todo el mundo (¿De qué trata la película?) podemos continuar con los detalles. Primero un examen de cada escena, de modo secuencial como es lógico. ¿Contribuye esta escena al tema global? ¿Cómo? ¿Contribuye a la trama central? ¿A definir al personaje? [...] De un desglose por escenas pasamos a un examen frase a frase. ¿Es necesaria esa línea del diálogo? ¿Es reveladora? ¿Está diciendo lo que sea de la mejor manera posible? [...] Como director es muy importante que entiendas todas y cada una de las frases. (p.40-41)

Es fundamental que el director comprenda el significado de cada escena y frase del guion. Este conocimiento resulta de gran ayuda en las reuniones con los diferentes departamentos, ya que permite explicar el punto de vista y la forma en que se debe contar la historia. También facilita la elaboración de propuestas estéticas y la toma de decisiones creativas a nivel global, facilitando a su vez el flujo de trabajo. Para ello, se debe leer una y otra vez el texto, hasta que sientas que cada una de las frases que se ha elegido, es la adecuada.

En el caso de *La gota que colma el vaso*, se tuvo en cuenta este objetivo. Durante las reuniones con el guionista, se dedicó tiempo a analizar minuciosamente cada frase, asegurándose de que tuviera la fuerza necesaria y que fuera coherente con los valores del personaje. Por ejemplo, para el último monólogo de Gonzalo, se buscó una frase impactante que resaltaría todo el peso de la conversación. Después de barajar distintas opciones, se llegó a la frase final: "Ya te has quedado solo, ahora decides si prefieres estar muerto".

Una vez se tuvo un conocimiento completo del guion, se procedió a desarrollar la propuesta estética.

2.4.1. La propuesta estética

Según Pablo Acosta (2018) el proceso creativo de una pieza audiovisual requiere de la elaboración de una propuesta visual. Esta propuesta presenta las cualidades estéticas y las herramientas técnicas que se utilizarán para construir la poética de la obra. Debe guardar una relación orgánica con las características del universo de la obra y con la intención de aquello que se pretende comunicar. En el caso de un cortometraje de ficción, la propuesta estética debe exponer cómo se abordarán los elementos audiovisuales a través de la puesta en escena. La manera de conseguir esto es a través de la relación entre las distintas herramientas audiovisuales, como son la fotografía, el diseño de producción, el sonido, la música, el montaje, el color, los grafismos, la actuación de los actores...

Es decir, para elaborar una propuesta estética se debe tener en cuenta todos los departamentos que forman un cortometraje. Esta es una de las tareas que tiene que realizar el departamento de dirección. Sirve para asegurarse de que las propuestas elaboradas por cada área del cortometraje cumplan la visión del director.

Según indica Martin Scorsese en una entrevista, las distintas herramientas y técnicas audiovisuales configuran un lenguaje cinematográfico. Hay que aprender cómo funciona este lenguaje para poder expresar las ideas y sensaciones que se desea y crear un punto de vista emocional y psicológico en la audiencia. (Edutopia, 2012).

Tomando en consideración ambos aspectos, para *La gota que colma el vaso* se creó la siguiente propuesta estética y visual, que más tarde sería expuesta y compartida con los distintos miembros del grupo. Uno de los valores que se ha querido fomentar desde el departamento de dirección ha sido el principio de "ir todos a una". Para nosotros era importante que todas y cada una de las personas que formaban parte del equipo tuvieran la misma idea preconcebida. "[...] el mejor cumplido que podemos hacer entre nosotros, los miembros del equipo, es: «Buen trabajo. Todos estamos haciendo la misma película.» (Lumet, 1999, p.66).

En concreto, en el caso del cortometraje que nos incumbe, se realizó una propuesta estética por escenas, en las que se incluyeron comentarios a nivel sonoro, artístico, fotográfico, así como de su montaje. También se indicó cuáles eran las sensaciones que se querían transmitir, así como el estado psicológico de cada uno de los personajes. Se planteó de la siguiente manera:

- Escena 1. Casa de campo (familia de Emilio):

Sinopsis: En esta escena, Emilio se encuentra solo y aislado en la casa de campo de su familia, mientras fuma un cigarro. Su madre, Anaís, se acerca y entabla una breve conversación con él.

Sensaciones: El objetivo es reflejar el agobio y la soledad que experimenta Emilio, así como su sensación de no encajar en ese entorno familiar. A su vez, la familia muestra alegría, positividad y vitalidad, lo que crea un contraste y una distancia evidente entre Emilio y los demás.

Personajes:

- Emilio: En esta escena, Emilio se muestra distante e inquieto, transmitiendo una mirada vacía y oscura. Aunque muestra cierta emoción al interactuar con su madre, sigue siendo cortante en su actitud.
- Anaís: Es una mujer decidida y de carácter fuerte, con un aspecto envejecido por el trabajo. Su personalidad se refleja tanto en su vestimenta como en su forma de hablar. Muestra cariño hacia su hijo, pero también ha tenido que aceptar su partida del barrio.
- Familia: Se trata de una familia alegre y con personalidad propia.

Departamento de fotografía:

- Se empleará poca profundidad de campo para resaltar el contraste entre Emilio y su familia.
- Se utilizará una iluminación suave, natural y realista.
- Los movimientos de cámara serán suaves.
- Se realizarán planos detalle de elementos del campo.
- Emilio estará apoyado en una pared de la casa, en una zona sombreada con colores neutros. Por otro lado, su familia estará en una zona verde iluminada, con colores más saturados.

colores cálidos, poca profundidad de campo -> planos generales familia + detalles. Presentación contexto EMILIO

Jugar con planos con muy poca profundidad de campo e incluso desenfocados por completo cuando EMILIO (35) con MOCHO para representar incertidumbre y el momento de cercanía entre espectador - protagonista > ambos perdidos.

Figura 4. Propuesta fotográfica de la primera escena de *La gota que colma el vaso*. Creado por Irene García Orenge (2023).

Departamento de arte:

- Emilio vestirá colores tristes que contrastan con el colorido del vestuario de su familia.
- El entorno donde se encuentra Emilio se caracterizará por un muro gris, mientras que su familia estará reunida en un entorno con colores vivos y presencia de flores.
- Se dará importancia al campo, a los espacios verdes ya la naturaleza en general.
- La elección de la ubicación y el vestuario reflejará el nivel económico de la familia.

+ Familia

ESC. FAMILIA

- Mujeres con camisetas de estampados
- Niños o jóvenes pueden ir con alguna chaqueta de chandal y camiseta debajo
- Pantalones Vaqueros
- Niñas con camisetas estampadas infantiles, dibujos
- Hombres con camisas de manga corta o largas arremangadas
- Usar accesorios dorados

Figura 5. Propuesta de vestuario para la primera escena de *La gota que colma el vaso*. Creado por Ruth Galarza (2023).

Figura 6. Propuesta de localización para la primera escena de *La gota que colma el vaso*. Creado por Aitana Costa (2023).

Departamento de sonido:

- Se jugará con él para enfatizar la sensación de soledad, situando el ajeteo de la familia en un segundo plano en determinados momentos, cuando nos adentramos en la mente de Emilio.
- Se dará importancia a los sonidos de la naturaleza, como el viento, los árboles y los pájaros, para crear un ambiente natural.
- Se destacará la melodía del tono de llamada del teléfono y cuando Emilio llama a Gonzalo.

Departamento de montaje:

- La escena tendrá un ritmo lento.
- Se empleará la técnica del *match cut* cuando suene el teléfono.

Departamento de producción:

- Se debe conseguir entre 12 y 14 personas como figurantes, además es crucial que abarquen todas las edades para lograr una representación completa.

Escena 2. Exterior juzgado:

Sinopsis: En esta escena, Emilio se encuentra hablando por teléfono con Gonzalo, pero su atención se desvía cuando nota la presencia de un grupo de personas, estos resultan ser la acusación y la fiscalía del juicio en el que está trabajando. Emilio se queda a mantener una breve conversación con ellos.

Sensaciones: El objetivo es transmitir una atmósfera más frenética, capturando el ajeteo de la calle en comparación con la escena anterior en el campo. Se busca mostrar cómo funciona el mundo judicial y la dinámica de relación entre los abogados.

Personajes:

- Emilio: se encuentra en una situación diferente a la de la escena anterior, aquí se siente completamente confiado. Es un abogado hábil y lo sabe. Transmite confianza y seguridad en sí mismo. Está frustrado por las numerosas llamadas telefónicas que recibe y no logra comprender la desconfianza de Gonzalo en él. A medida que avanza la conversación, el propio Emilio comienza a cuestionar su defensa.
- Acusación: es una mujer muy competente y astuta que es muy consciente del panorama dominado por hombres en el que opera. Se niega a ser manipulada por nadie, es por ello que muestra un fuerte sentido de autonomía. Habiéndose cansado de tratar con personas adineradas, esta no es la primera vez que se opone a Emilio mientras defiende a uno de los chivos expiatorios de Gonzalo. Está harta y decidida. También está completamente en contra de los hechos ocurridos, solidariza profundamente con las víctimas, y su forma de buscar justicia es dando lo mejor de sí en el juicio. Mantiene una conducta más políticamente correcta cuando habla e interactúa, en contraste con el fiscal.
- Fiscal: es irónico y astuto, bien versado en las complejidades del sistema legal. Manipula hábilmente las palabras para persuadir tanto al juez como a los miembros del jurado. Exhibe tendencias racistas y elitistas.

Departamento de fotografía:

- En esta escena, se utiliza un plano secuencia que comienza mostrando a Emilio de frente, mientras diversos transeúntes pasan frente a la cámara en la calle. Cuando Emilio pasa junto a la cámara, esta realiza un giro lateral mientras él contesta el teléfono, siguiéndolo con su movimiento en una composición en escorzo.
- Es importante resaltar a través de la cámara las acciones que tienen un simbolismo. Por ejemplo, cuando el guardia de seguridad mira de mala manera a Emilio, o cuando éste pasa junto a las goteras.
- La conversación entre la acusación, Emilio y el fiscal se filmará mediante un plano secuencia circular, lo que implica que los personajes interactúan sin interrupciones aparentes. Cabe mencionar que se pueden considerar alternativas para falsificar el plano secuencia si la iluminación de un espacio cerrado a uno exterior fuera distinta.
- Por último, se destaca la importancia del teléfono cuando suena por segunda vez, subrayando su relevancia en la trama.

Departamento de arte:

- Se remarca la relevancia del edificio elegido para representar el juicio, dándole especial importancia a que cuente con una entrada emblemática.
- Tanto el vestuario de Emilio como el del grupo de abogados será más formal y profesional, reflejando el entorno judicial.

Figura 7. Propuesta de localización para la segunda escena de *La gota que colma el vaso*. Creado por Aitana Costa (2023).

Departamento de montaje:

- Se buscará transmitir el dinamismo de la vida de un abogado mediante diálogos. El plano secuencia servirá de ayuda para resaltar la importancia de las conversaciones y los mensajes transmitidos.
- Se utilizará, de nuevo, el sonido del teléfono para cortar abruptamente la conversación.

Departamento de sonido:

- Como hemos comentado previamente, se le dará especial peso dramático al tono de llamada del teléfono de Emilio, ya que es uno de los elementos importantes dentro de la obra. El objetivo es que este sonido quede grabado en la mente del espectador, añadiendo un elemento distintivo a la escena.

Departamento de producción:

- Se debe coordinar la logística para filmar en una ubicación de la calle que proporcione el ambiente urbano adecuado y refleje el bullicio y las características de la escena.
- Se tratará de conseguir extras

Escena 3. Baño:

Sinopsis: En esta escena, Emilio entra al baño de los juzgados tras la conversación de la escena anterior. Aquí vuelve a recibir una llamada de Gonzalo y mantiene una discusión bastante tensa con él.

Sensaciones: En la tercera escena, se generan sensaciones de arrepentimiento, inestabilidad, culpa y ansiedad. Emilio experimenta un sentimiento de soledad y descontento consigo mismo, llegando incluso a no reconocerse al mirarse al espejo. En ese momento, se plantea la pregunta: "¿Quién soy?".

Personajes:

- Emilio: en esta escena, comienza a perder la cordura y se ve abrumado por la situación. Empieza a darse cuenta de la naturaleza despiadada de Gonzalo y no comprende por qué ha aceptado otros casos anteriores. Es el primer momento en el que el protagonista toma consciencia de la situación en la que se encuentra. No se siente preparado para el juicio que se avecina y la llamada de Gonzalo solo empeora su estado mental

Departamento de fotografía:

- Se utilizará una perspectiva angular para reflejar el comienzo de la locura y el arrepentimiento de Emilio. Él será el foco principal en el encuadre.
- Se jugará con la iluminación para transmitir su locura, creando un ambiente tétrico y menos luminoso que la escena anterior. Se utilizarán sombras y puntos de luz estratégicos.
- Se dará importancia al espejo, que será amplio y mostrará la dualidad del personaje. La elección del encuadre se elegirá a través de transmitir la idea de que Emilio no se reconoce a sí mismo cuando ve su reflejo.

Departamento de arte:

- Las puertas o el suelo del baño tendrán un aspecto característico, con tonos verdes o amarillos tóxicos, reflejando el deterioro del lugar.
- Se prestará atención a los detalles del baño, como unos urinarios bien cuidados, para aportar realismo y crear una atmósfera adecuada.

Figura 8. Propuesta de localización para la tercera escena de *La gota que colma el vaso*. Creado por Aitana Costa (2023).

Departamento de montaje:

- Se mantendrá la continuidad con el sonido del teléfono para remarcar la conexión entre escenas

Departamento de sonido:

- Se producirán sonidos de las cañerías y de un baño con problemas de descarga, reflejando de manera subjetiva, el atasco del sistema.
- Habrá un grifo goteando agua al entrar, se reforzará la presencia del agua utilizando el sonido de las gotas.
- Se resaltará el silencio cuando Emilio corte la llamada con Gonzalo.

Escena 4: Juzgado:

Sinopsis: Esta escena es en la que se mantiene el juicio contra Israel por haber malversado las remesas de pastillas de la farmacéutica "Pezca".

Sensaciones: Es un juicio que ha conmocionado a la opinión pública. Es un día importante. La gente del público se encuentra afligida por la situación. Los trabajadores del sistema judicial se toman el caso en serio. Mientras tanto, Emilio experimenta una profunda pena y arrepentimiento a lo largo de todo el juicio, pues se está dando cuenta de la verdadera naturaleza de Gonzalo.

Personajes:

- Acusación: Le da duro a Gonzalo sin mencionarlo directamente. Su enfoque empático se centra en las víctimas y busca hacer justicia por encima de todo. Es la voz de la verdad en el juicio.
- Fiscal: Se muestra con una actitud irónica y pretende avergonzar al acusado frente a los demás. Es prepotente y siempre cree tener la razón.
- Israel (el acusado): A simple vista, se puede percibir cómo es Israel, su estilo de vida y con quién se relaciona. Es un estereotipo de persona con pocos estudios y una vida desestructurada. Se involucró en este lío por dinero. Su filosofía es "Mejor estar en prisión que en la calle" y vive bajo las reglas de su barrio.
- Emilio: En este punto, Emilio está desconectado de la realidad. El tiempo que pasó solo en el baño le ha afectado negativamente y ya no sabe realmente a quién está defendiendo. Siente una profunda tristeza y culpa. A pesar de todo, es una persona de buen corazón y sabe que, si no gana el caso, estará perjudicando a Israel, la otra cabeza de turco de Gonzalo. También se juega su propia vida en este proceso. Los nombres de las personas que han muerto por envenenamiento resuenan constantemente en su cabeza.
- Juez: Un hombre serio que tiene claras sus convicciones. Hace su trabajo de manera imparcial y representa la voz de la ley en el juicio.

Departamento de fotografía:

- Se busca mostrar la magnitud de la sala y la importancia del caso en cuestión.
- La iluminación será direccional, destacando la entrada de luz a través de las ventanas. Se utilizará la iluminación para marcar sombras más y menos duras que ayuden a reflejar el "bien y el mal".
- Se utilizarán ángulos de picados y contrapicados para resaltar la importancia de cada uno de los personajes involucrados.
- Se realizará un *track-in* en Emilio cuando se mencionen los nombres de las personas fallecidas para reflejar cómo le afecta esto a él.

Departamento de arte:

- Se destaca la seriedad en el vestuario de los personajes, reflejando la solemnidad del juicio.
- La sala del juicio tendrá un toque distintivo y personal, destacando su elegancia.
- Se utilizarán fotografías de malformaciones como parte del material presentado en el juicio.

Figura 9. Propuesta de localización para la cuarta escena de *La gota que colma el vaso*. Creado por Aitana Costa (2023).

Departamento de montaje:

- Se buscará un ritmo fluido a lo largo del juicio.
- Se realizarán encadenados con flashforwards de Emilio machacando pastillas en su casa (la escena siguiente), enlazando con la voz en off del juicio que se está llevando a cabo.

Departamento de sonido:

- Se prestará atención al sonido ambiente de la sala del juzgado, ajustándose según la amplitud del espacio.
- Se jugará con los niveles de sonido para reflejar en ciertos momentos, la desconexión emocional de Emilio.

Escena 5: Casa de Emilio

Sinopsis: En esta escena, Emilio se encuentra solo, en un punto tan oscuro que contempla suicidarse. Se sirve una copa de whisky y vierte un frasco de pastillas envenenadas en ella, decidido a acabar con su vida. Conecta el tocadiscos, se pone su canción preferida y baila por toda la casa en un momento de desesperación máxima. Sin embargo, después de recibir tres llamadas telefónicas, decide contestar una de ellas, que resulta ser de Gonzalo. Este le pide ir a su casa y, al final, Emilio acepta. Cuando llega, ambos tienen una intensa conversación llena de reproches. Al final de la conversación, ambos beben de las copas que hay sobre la mesa. El espectador sabe que una de las dos copas está envenenada, pero ignora cuál. Se escucha caer una de las copas, pero no se revela cuál es. La escena termina con un final abierto.

Sensaciones: Se busca transmitir miedo, inseguridad, ansiedad, desesperación, nerviosismo y locura del personaje. También se busca crear tensión en la escena. La conversación es crucial y se da gran importancia a los diálogos para entender quién es el verdadero culpable. Se pretende hacer pensar al espectador y plantearle la pregunta: ¿quién debería morir?

Personajes:

- Emilio: en este momento, Emilio se encuentra en el punto más bajo de su vida, al borde del suicidio. Su aspecto está extremadamente deteriorado, reflejando su estado emocional.
- Gonzalo: es una persona despreciable y carece de todo respeto por la vida humana. Su prioridad absoluta es él mismo, colocándose por encima de cualquier otro interés. Necesita mantener un control total sobre todas las situaciones. Aunque cuenta con un séquito de personas que trabajan para él, su único objetivo es el dinero. Es el arquetipo de "político corrupto" por excelencia, mostrándose desagradable, racista y posiblemente homófobo. A pesar de sus características negativas, Gonzalo posee una inteligencia y astucia que le han permitido alcanzar la posición en la que se encuentra. No ha tenido reparo en pisotear a compañeros, amigos y familiares para lograr sus objetivos. Está dispuesto a hacer lo que sea necesario para mantenerse en la cima.

Departamento de fotografía:

- Se creará un ambiente sombrío, con poca iluminación y luces frías que reflejen la turbiedad del momento.
- Se resaltará la importancia del bote de pastillas y del vaso.
- Es importante reflejar la distancia entre ambos personajes.
- Para iluminar a Emilio se utilizará una luz más cálida, y para Gonzalo una más fría.
- Se jugará con picados y contrapicados para reflejar quién está en una posición de superioridad en cada momento de la discusión.

Departamento de arte:

- El despacho y la habitación de Emilio estarán desordenados, reflejando el caos en su mente, saturada de pensamientos.
- Emilio lucirá demacrado, con los botones desabrochados de las mangas del blazer, mostrando su desaliño y desesperación.
- El bote de pastillas llevará el logo de la empresa "Pezca", la misma empresa que se menciona en el juicio, así el espectador establecerá una conexión visual.
- Los tonos verdes se utilizarán para transmitir la toxicidad del asunto.
- Las venecianas se utilizarán para crear un ambiente dramático a través de la iluminación.

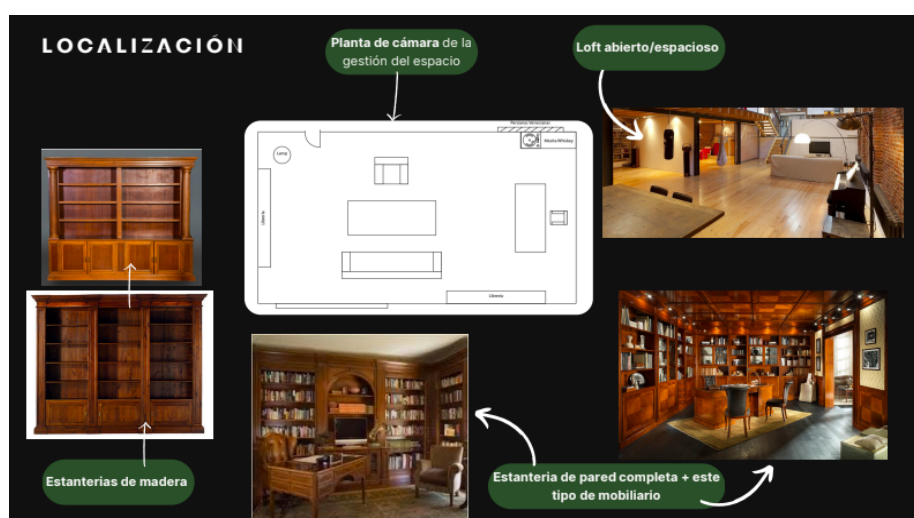

Figura 10. Propuesta de localización para la quinta escena de *La gota que colma el vaso*. Creado por Aitana Costa (2023).

Departamento de montaje:

- Se emplearán jump cuts (cortes abruptos) en el montaje para evocar el estado emocional alterado de Emilio.
- El montaje será no lineal, contribuyendo así a transmitir la sensación de caos.

Departamento de sonido:

- Importancia al sonido del vaso cayendo.
- La música que suena en el tocadiscos también es clave para entender el estado anímico de Emilio.

3. El trabajo de dirección en la pre-producción

"Ser un buen director, en mi opinión, implica rodearse del mejor equipo posible."(Canal RTVE, 2023, min. 1:47-1:) Esta afirmación del cineasta Rodrigo Sorogoyen, pronunciada tras ganar el premio a Mejor Dirección en la gala de los Goya 2023, sirvió como inspiración para el equipo de dirección de nuestro proyecto, *La gota que colma el vaso*. Desde el principio, una de nuestras primeras tareas como equipo de dirección fue seleccionar cuidadosamente a nuestro equipo técnico y artístico en función de la historia que queríamos contar.

Nos motivaba la oportunidad de aprovechar nuestro último año de Universidad para involucrar a personas que admirábamos. Siguiendo el principio de construir sobre buenos cimientos, buscamos formar un equipo talentoso y comprometido.

Nuestro objetivo era trabajar con gente que pudiera captar nuestra visión, además de aportar nuevas ideas basadas en esta idea inicial. Para lograrlo, era fundamental que, tanto la historia como su mensaje estuviera bien desarrollado y fuera transmitido de la manera más clara posible, para que todos comprendieran las sensaciones que deseábamos plasmar en la pantalla. De esta forma, esperábamos que el resultado final se aproximara a nuestra visión inicial del cortometraje.

La clave para lograrlo residía en la coordinación y supervisión de todos los departamentos, garantizando que trabajaran en sincronía. Un ejemplo de este enfoque puede verse en la figura 11, donde se presenta una tabla que detalla las tareas de dirección. Esto implicaba establecer tanto tiempos como un flujo de trabajo adecuado.

Listado de tareas- DIRECCIÓN

Sensaciones y temas a tratar	Finalizada	Estrategia de dirección de actores	Finalizada	Revisión LUT	Finalizada
Primera propuesta creativa en base a la idea	Finalizada	Revisión desglose de vestuario	Finalizada	Maxiplan de rodaje	En proceso
Propuesta diseño y psicología de los personajes	Finalizada	Revisión desglose de maquiupelu	Finalizada	Orden de rodaje	Finalizada
Cierre equipo preproducción	Finalizada	Localizar	Finalizada	Volcado de material	Finalizada
Revisión de tratamiento	Finalizada	Realización casting	Finalizada	POSPO	Sin empezar
Plan de comunicación entre departamentos	Finalizada	Revisión guion técnico	Finalizada	Visionado brutos (dirección)	Sin empezar
Definir un título	Finalizada	Revisión cabecera y créditos	Finalizada	Supervisión montaje	Sin empezar
Calendarios	Finalizada	Cierre localizaciones	Finalizada	Supervisión sonido	Sin empezar
Diseño de elementos clave	Finalizada	Revisión desglose de arte, atrezzo y escenarios	Finalizada	Supervisión etalonaje	Sin empezar
Primera reunión general	Finalizada	Estudio de las localizaciones propuestas	Finalizada	Supervisión efectos especiales	Sin empezar
Crear grupo whatsapp + enviar resumen primera reunión	Finalizada	Visionado casting	Finalizada	Supervisión créditos	Sin empezar
Revisión y corrección guión literario	Finalizada	Baile de los personajes	Finalizada	Desglose de localizaciones finales	Sin empezar
Primera aproximación moodboard arte	Finalizada	Revisión storyboard	Finalizada	Revisión estrategia de distribución	Sin empezar
Primera aproximación concepto visual	Finalizada	Cierre equipo rodaje	Finalizada	Distribución	Sin empezar
Primera aproximación sonido	Finalizada	Revisión "guion técnico" sonido	Finalizada		
Supervisión y cierre estrategia de RSSS	Finalizada	Cierre de reparto	Finalizada		
Revisión estrategia de financiación	Finalizada	Revisión banda sonora	En proceso		
Supervisión imagen corporativa	Finalizada	Cierre storyboard	Finalizada		
Estilo visual y justificación en base al guión	Finalizada	Revisión propuesta etalonaje	Finalizada		
TEASER 1 -Creación	Finalizada	Revisión propuesta montaje	Finalizada		
Supervisión redes sociales	Finalizada	Ensayos actores	Finalizada		
Desglose de guión inicial	En proceso	Plan de rodaje	Finalizada		

Figura 11. Listado de tareas del departamento de dirección de *La gota que colma el vaso*. Creación propia (2023).

En conclusión, la comunicación fluida, las reuniones semanales así como la supervisión de las tareas fueron elementos clave a la hora de realizar el cortometraje. A continuación, hablaremos de las decisiones más importantes que se tomaron en cada departamento y fueron revisadas por parte del equipo de dirección.

3.1. El departamento de producción

Según María J. Ortiz (2018):

[...] se aplica el término *producción* a todas las actividades no creativas que intervienen en la elaboración de una obra audiovisual, como la búsqueda de financiación, la obtención de permisos, las localizaciones y el plan de trabajo, entre otras; es decir, la gestión. (p.5-6)

Es decir, es el encargado de que todo el proceso de producción de una película o proyecto audiovisual se lleve a cabo de manera eficiente y organizada. Su principal responsabilidad es coordinar todos los aspectos logísticos, administrativos y financieros, desde la planificación inicial hasta el rodaje y la postproducción.

En el caso del cortometraje *La gota que colma el vaso*, el departamento de producción asumió una responsabilidad muy grande debido a la ambiciosa idea que se quería llevar a cabo. Se enfrentaron a desafíos importantes, como la obtención de cinco localizaciones diferentes, algunas de ellas complicadas de conseguir debido a los permisos requeridos. Además, se necesitaban un gran número de extras y actores, y desplazar a un equipo de más de treinta personas. Todo esto debía lograrse con un presupuesto limitado. Para superar estos desafíos y llevar a cabo el proyecto, se implementaron diversas estrategias en colaboración con el departamento de dirección.

3.1.1. Organización

Como se mencionó anteriormente, la organización era un requisito fundamental para el equipo, asegurando que cada miembro supiera qué hacer en cada momento. El departamento de producción desempeñó un papel importante al redactar un documento desglosando todas y cada una de las tareas necesarias para llevar a cabo el cortometraje, asegurándose de que todos los miembros del equipo lo hubieran leído y fueran conscientes de sus responsabilidades.

Además, para plasmar la visión del director, era necesario establecer una jerarquía en el orden de las tareas, ya que algunas dependían del cumplimiento de otras.

Para lograr estos objetivos, el departamento de producción y la ayudante de dirección desarrollaron un cronograma² que refleja los tiempos y plazos establecidos. Este cronograma se convirtió en una herramienta clave para la planificación y el seguimiento del progreso del proyecto. Ambos documentos fueron revisados por el departamento de dirección.

3.1.2. Financiación

Otro aspecto esencial, y posiblemente el más crítico, para lograr la realización del cortometraje fue el aspecto financiero. Era necesario obtener los recursos económicos necesarios para llevar a cabo el proyecto.

Este aspecto presenta retos significativos y a menudo genera conflictos entre los departamentos de dirección y producción, especialmente en el caso de un cortometraje con un presupuesto reducido.

El director tiene una visión específica de cómo quiere que sea su proyecto cinematográfico pero debido a las limitaciones del presupuesto no siempre es posible llevarla a cabo. Por lo tanto, la financiación se convirtió en un componente crucial desde el inicio, y se implementaron diversas estrategias para obtener los fondos necesarios.

² Se incluye una copia del cronograma en el anexo.

3.1.2.1. Crowdfunding

Tras considerar diversas opciones de financiación, se decidió abrir una cuenta en la plataforma de crowdfunding Goteo.org. Mediante la difusión de nuestro proyecto en redes sociales y la colaboración de nuestro círculo de familiares y amigos, se logró reunir una cantidad de fondos significativa.

A través de la plataforma, explicamos nuestra visión y los objetivos del cortometraje, lo que despertó el interés en personas que deseaban respaldar nuestra iniciativa.

Además, se ofrecieron unas recompensas, detalladas en la figura 13, como forma de agradecimiento y con el propósito de incentivar el apoyo del proyecto.

Figura 12. Captura de pantalla del crowdfunding de *La gota que colma el vaso* en la página web Goteo.org. Creación propia (2023).

PACK	RECOMPENSAS	IMPORTE
JUSTICIA	Visionado online del cortometraje + agradecimientos en los créditos	5€
ACUSACIÓN	<i>Pack JUSTICIA</i> + visionado online del <i>making of</i>	10€
DEFENSA	<i>Pack ACUSACIÓN</i> + posibilidad de ser extra en LGCV + cartel A4	25€
AUDIENCIA	<i>Pack ACUSACIÓN</i> + pegatinas + mechero + cartel A3	50€
FISCALÍA	<i>Pack AUDIENCIA</i> + cartel A3 firmado por los protagonistas y las directoras + dos pases al estreno	75€
JUICIO	<i>Pack FISCALÍA</i> + invitación a conocer el rodaje desde dentro [PARA EMPRESAS] Aparición de tu marca en los créditos	100€
TRIBUNAL SUPREMO	<i>Sé productor ejecutivo de LGCV</i> [PARA EMPRESAS] - Aparición como productor ejecutivo/asociado en el póster - Aparición como productor ejecutivo/asociado en los créditos - Posibilidad de acuerdo, patrocinio, y/o product placement	300€

Figura 13. Listado de recompensas del crowdfunding de *La gota que colma el vaso*. Creado por Adriana Ortola (2023).

3.1.2.2. Colaboraciones

Otra de las estrategias que se siguieron fue la de buscar a colaboradores e inversores. Al ser un proyecto producido por alumnos, no teníamos una empresa sólida que nos apoyara por detrás, sin embargo, para vender nuestra idea y darle fuerza creamos un folleto informativo, mostrado en la figura 13, y fuimos por distintos comercios de Gandía a vender nuestra idea y ver si les interesaba colaborar con nuestro proyecto a cambio de poner su logo en nuestro cortometraje. Con este proceso se consiguieron 400 €.

Figura 14. Mock-up del tríptico de *La gota que colma el vaso* para difundir por comercios. Creación propia (2023).

3.1.2.3. Merchandising y mercadillos

Por último, se implementó una estrategia adicional de financiación que consistió en la creación y venta de merchandising exclusivo a través de diferentes canales, incluyendo las redes sociales y mercados locales. Para ello, se diseñaron productos con motivos relacionados al cortometraje, tales como encendedores, que fueron adquiridos en cantidad por el equipo de producción. Asimismo, se llevó a cabo una rifa que también generó ventas significativas. Además, se hicieron diseños para *tote bags* y libretas, las cuales aún se están comercializando.

Como parte de esta estrategia, se decidió participar en el mercadillo del Visoren Fest, donde se logró recaudar un total de 142€ en ventas de merchandising. Esta actividad adicional permitió aumentar los fondos destinados a la realización del cortometraje.

Figura 15. Mock-up de la libreta diseñada para *La gota que colma el vaso*. Creado por Pablo Martínez (2023)

Figura 16. Mock-up del mechero diseñado para *La gota que colma el vaso*. Creado por Adrián Juárez (2023)

Figura 17. Mock-up de la *tote-bag* diseñada para *La gota que colma el vaso*. Creado por Pablo Martínez (2023)

Figura 18. Puesto de *La gota que colma el vaso* en el Visoren Fest. Creación propia(2023)

3.1.3. Localizaciones

Una vez se definió claramente la visión estética de los espacios, tal como se menciona en el apartado "La propuesta estética", el departamento de producción se embarcó en la búsqueda de las localizaciones adecuadas. Cada miembro del equipo artístico visitó los lugares y evaluó si cumplían con los criterios necesarios.

Durante esta fase, se llevaron a cabo visitas a diversos ayuntamientos, salas de juzgados, baños, así como a posibles residencias de Emilio y de su familia. Cada localización fue analizada meticulosamente para asegurar que cumplía con los requisitos estéticos y narrativos establecidos para el cortometraje.

3.2. El departamento de redes sociales

El departamento de redes sociales recibió directrices claras para crear un plan de comunicación en Instagram, Twitter y Facebook, enfocándose principalmente en Instagram. Se propusieron diversas plataformas para alcanzar un público más amplio, manteniendo un diseño coherente con el cortometraje y transmitiendo un mensaje serio y formal, pero que tuviera un impacto en la audiencia. El departamento de diseño se encargó de esta tarea. Se buscó llegar a un gran número de personas con el fin de difundir tanto el cartel de casting como la campaña de crowdfunding de forma masiva.

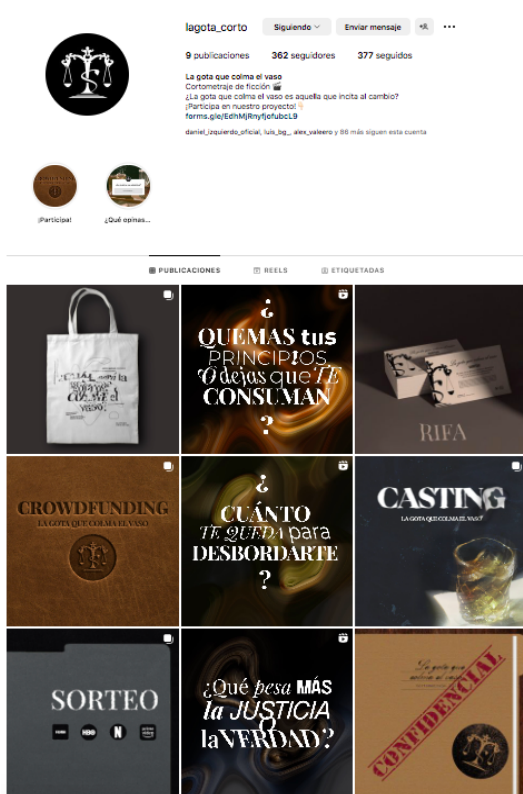

Figura 19. Captura de pantalla del Instagram de *La gota que colma el vaso*.

Figura 20. Captura de pantalla del Twitter de *La gota que colma el vaso*.

3.2.1. Teasers

Con el fin de darle la seriedad deseada a las redes sociales, se propuso la creación de cuatro teasers³ que capturarán la esencia del cortometraje. Estos teasers se diseñaron en forma de preguntas relacionadas con el sistema judicial, presentadas a través de la voz en

³ En el anexo se adjuntará una copia de los cuatro teasers.

off de la figura de la justicia. Se decidió empezar desde un concepto más abstracto hasta llegar a un concepto más concreto. También se buscó reflejar elementos clave de la fotografía, el arte y el sonido presentes en el cortometraje. Además, contamos con la participación de Nuria Mediavilla, reconocida actriz de doblaje en películas como *El señor de los anillos* (2001), *Shrek* (2001) y *Kill Bill 2* (2004), entre otras.

3.2.1.1. Teaser 1: “¿Qué pesa más la justicia o la verdad?”

El primer teaser se creó utilizando técnicas digitales en 3D. La idea principal fue la de representar una balanza, con agua que se mueve de lado a lado. Este movimiento simboliza la objetividad de la justicia.

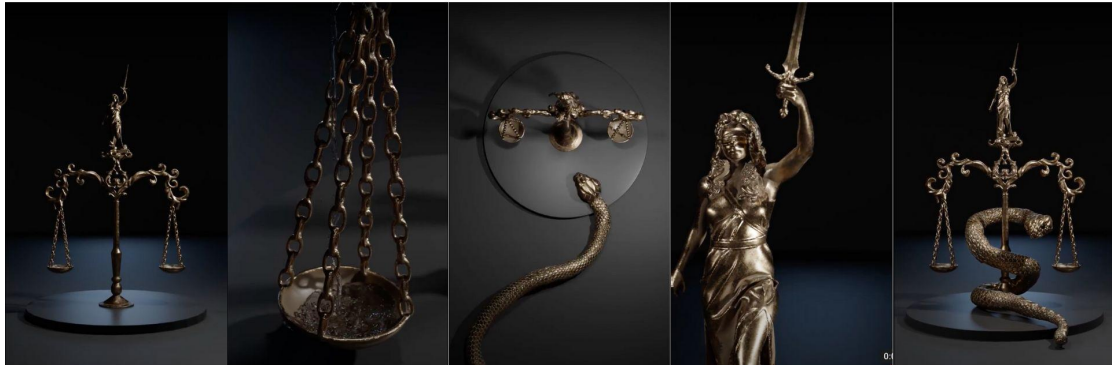

Figura 21. Frames del primer teaser de *La gota que colma el vaso*. Creación propia (2023).

3.2.1.2. Teaser 2: “¿La gota que colma el vaso es la que incita al cambio?”

El segundo teaser muestra un escritorio iluminado con una luz tenue proveniente del exterior a través de ventanas venecianas. Sobre el escritorio, no para de caer agua, representando la idea de que está desbordado.

Figura 22. Frames del segundo teaser de *La gota que colma el vaso*. Creación propia (2023).

3.2.1.3. Teaser 3: “¿Quemas tus principios o dejas que te quemen?”

En el tercer teaser, se representa una hoguera a la que se arrojan papeles, fajos de billetes y otros documentos. Esta imagen simboliza el caos, la corrupción y la ocultación de pruebas.

Figura 23. Frames del tercer teaser de *La gota que colma el vaso*. Creación propia (2023).

3.2.1.4. Teaser 4: “El informativo”

El cuarto teaser, es el más relevante para el cortometraje, ya que la presentadora introduce la noticia de las pastillas malversada, introduciendo al espectador en el universo del cortometraje. Para filmar este teaser, un equipo de ocho personas se desplazó a las instalaciones de Àpunt.

Figura 24. Frames del cuarto teaser y del making off de *La gota que colma el vaso*. Creación propia (2023).

3.3. El departamento de fotografía

Según Carlos Lorite (2018), el departamento de fotografía se divide en dos áreas principales: iluminación y cámara. El director de fotografía asume la responsabilidad de supervisar ambas áreas, pero trabaja en estrecha colaboración con el Gaffer. Este último también debe poseer conocimientos de fotografía para dirigir al equipo de eléctricos y garantizar que la iluminación se coloque adecuadamente en los lugares requeridos.

En el contexto de nuestro cortometraje, se estableció un flujo de trabajo que consistía en realizar múltiples reuniones con todo el equipo de fotografía para revisar el guion técnico⁴ propuesto por la directora de fotografía, Irene García Orenga. Irene consideró las directrices proporcionadas por el departamento de dirección para reflejar las sensaciones deseadas. Además se coordinó para que se trabajará teniendo en cuenta las decisiones del departamento artístico. Se consideró importante que se identificaran los elementos visuales clave de nuestra historia y el atrezzo creado, para asegurar su correcta representación en pantalla. El departamento de dirección supervisó tanto los documentos propuestos como la comunicación entre ambos departamentos para garantizar una ejecución adecuada.

En nuestro cortometraje, se hizo uso de distintos soportes de cámara especiales para respaldar la narrativa y aportar fuerza visual a la historia. Uno de ellos fue la snorricam, empleada en el plano de Emilio bailando por el salón, tal como se muestra en la figura 25. Se utilizó una steadicam para capturar algunos de los planos en movimiento, como se ilustra en la figura 26. Sin embargo, se utilizó una ducha para aquellos planos que precisaran de un movimiento más inestable y quisieran mostrar más desequilibrio, se puede ver un ejemplo de esto en la figura 27

Seleccionar cuidadosamente la distancia focal de las lentes también se consideró importante en nuestro enfoque cinematográfico. Optamos por utilizar un paquete de ópticas SAMYANG XEEN, como se aprecia en la figura 28, que contaba con un 16mm, 24mm, 35mm, 50mm, 85mm y 135mm, con una apertura que oscilaba entre f/1.5 y f/3.1. Además, se empleó una lente especial, la lente IOWA, un macro objetivo capaz de capturar detalles desde distancias muy cortas (figura 29). Esta lente fue utilizada en nuestro caso para crear planos desde el interior de un bote de pastillas, aportando un enfoque único y distintivo.

A todo esto, hay que añadir el hecho de que se utilizaron dos cámaras distintas, tanto una SONY FS7, como una SONY ALPHA 7 iii. Esta decisión estuvo motivada por el hecho de que para rodar las tomas grabadas con la lente IOWA no se quería perder su distancia focal, así que utilizamos la ALPHA 7iii que es una cámara *fullframe*.

Figura 25. Fotografía del rodaje de *La gota que colma el vaso*, en ella se aprecia el uso de la snorricam. Creado por Eva Agudo (2023).

⁴ En el anexo se encuentra una copia del guion técnico.

Figura 26. Foto fija del rodaje de *La gota que colma el vaso*, en ella se aprecia el uso de la steadicam. Creado por Eva Agudo (2023).

Figura 27. Foto fija del rodaje de *La gota que colma el vaso*, en ella se aprecia el uso de la ducha. Creado por Eva Agudo (2023).

Figura 28. Pack de ópticas utilizadas en *La gota que colma el vaso*. Creación propia (2023).

Figura 29. Foto fija del rodaje de *La gota que colma el vaso*, en ella se aprecia el uso de lente IOWA. Creado por Eva Agudo (2023).

3.4. El departamento de arte

La dirección de arte se encarga de materializar visualmente el proyecto artístico de una película, abarcando aspectos como la escenografía, el diseño de vestuario y, en general, todos los elementos visibles en la pantalla. Es responsable de dar forma y crear la estética que se aprecia físicamente en la película. (Lázaro et. al, 1998)

En el caso de *La gota que colma el vaso* el departamento de arte tuvo que afrontar un reto muy complicado, ya que la decoración de la casa de Emilio que se eligió no cuadraba con cómo se había concebido la casa de Emilio. Es por ello que a través del alquiler de atrezzo y la compra de muebles de wallapop se remodeló por completo toda la sala, resultando en lo que se puede ver en la figura 30

Figura 30. Comparativa del escenario del despacho de Emilio de *La gota que colma el vaso*, en ella se aprecia el uso de lente IOWA. Creado por Eva Agudo (2023).

En el escenario del cortometraje, se dio especial importancia a la creación de un atrezzo que estuviera en sintonía con la vida de Emilio. Se diseñaron varios elementos con este propósito. Por ejemplo, un diploma que mostraba que Emilio tenía el título de abogacía (figura 31); etiquetas personalizadas para los frascos de pastillas con el nombre de "Pezca"(figura 32); tarjetas de visita con el eslogan y logo de Emilio (figura 33). Estos detalles ayudaron a crear un ambiente realista y coherente en el escenario.

Figura 31. Diploma de Emilio, realizado como atrezzo de *La gota que colma el vaso*. Creado por Adriana Ortolá (2023).

Figura 32. Pastillas de la farmacéutica “Pezca” realizado como atrezzo de *La gota que colma el vaso*. Creado por Adriana Ortolá (2023).

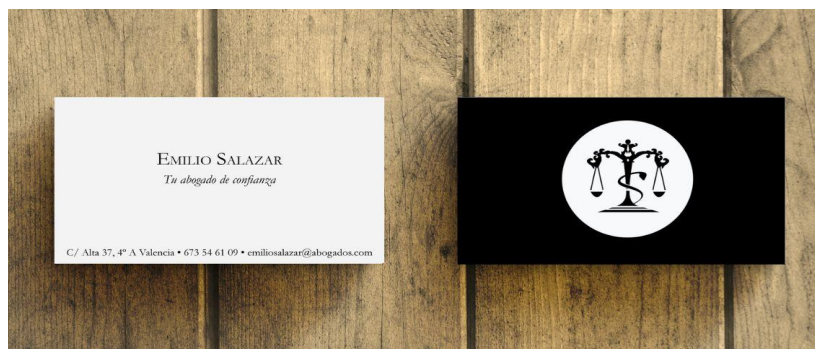

Figura 33. Tarjetas de visita de Emilio, realizado como atrezzo de *La gota que colma el vaso*. Creado por Adriana Ortolá (2023).

4. La dirección de actores

4.1. Casting

Realizar una buena difusión del casting era muy importante, ya que habían varios personajes que tenían diálogos de edades muy diversas. Además, uno de los retos que se tenía que afrontar era que gran parte de la figuración así como el actor principal eran de etnia. Se optó por seleccionar actores que pertenecieran a la comunidad gitana y no una persona “que hiciera de gitano”. Tomar esta decisión podría influenciar en la dificultad del casting, sin embargo, se buscaba respetar la identidad cultural y étnica de los personajes y evitar cualquier apropiación o representación inexacta.

Debido a estos factores se implementaron diversas estrategias para promocionar el casting. De primeras, se llevaron a cabo pegadas de carteles, como el que se muestra en la figura 34, en numerosos barrios gitanos de toda Valencia. También se estableció contacto con una empresa de casting online para ampliar aún más la difusión del casting.

CASTING

LA GOTA QUE COLMA EL VASO
Rodaje en la Comunidad Valenciana. finales de mayo y principios de junio

PROTAGONISTAS Remunerado + Dietas y desplazamientos	FIGURACIÓN No remunerado + Dietas y desplazamientos
EMILIO 1 Hombre gitano 30-45 años	1 Hombre gitano + 55 años
GONZALO 1 Hombre 45-65 años	1 Mujer gitana + 50 años
	2 Niños gitanos 8-15 años
	5 Hombres 30-60 años
	1 Mujer 30-60 años

FECHAS
Sábado 22/04 y miércoles 26/04
C/ Puerto Rico 42, bajo (Valencia)
Lunes 24/04
C/ Literato Azorín 39, bajo (Valencia)
Martes 25/04
Gandia

@lagota_corto
603 11 82 41
lagotaquocolma.corto@gmail.com
¡inscríbete aquí!

Figura 34. Cartel de casting de *La gota que colma el vaso*. Creado por Pablo Martínez (2023).

Gracias a esta estrategia recibimos, tanto de manera presencial como por correo, más de cincuenta solicitudes para participar en el proceso de casting. La siguiente tarea consistió en seleccionar, de entre todos los candidatos, quién iba a interpretar cada papel.

Para ello se decidió basarse en un resumen del libro de Judith Weston: *Dirigir actores: Cómo crear actuaciones memorables para cine y televisión*. Al realizar un casting, un director debe fijarse en la habilidad del actor, evaluando su talento; la adecuación al papel, asegurándose de que el actor conecte con la experiencia vital del personaje (aunque no haya vivido las mismas vivencias); la capacidad para trabajar juntos, buscando a un actor que sepa escuchar y aceptar la dirección que le das; las relaciones en el reparto, buscando química y conexión entre los actores, más que solo seleccionar individualmente; y la flexibilidad, eligiendo actores con capacidad de escuchar, ser flexibles, adaptarse a ajustes y tomar decisiones creativas. (Santiagosss 2014)

Teniendo en cuenta estos consejos, y tras revisar los castings se seleccionó al siguiente reparto.

Como protagonistas se eligió a Ricardo López y John Montoya.

GONZALO

EMILIO

Figura 35. Ricardo López y John Montoya, respectivamente. Protagonistas de *La gota que colma el vaso*. Creación propia (2023).

Para el elenco del juzgado se consideró a Daniel Izquierdo, como Israel; Miguel Ángel García como fiscal, Cristina Reolid como acusación y Antonio Barroso como juez.

Figura 36. Daniel Izquierdo, Miguel Ángel García, Cristina Reolid y Antonio Barroso, elenco del juzgado de *La gota que colma el vaso*. Creación propia (2023)

Más tarde se incorporaron al proyecto los padres de John Montoya, para representar a los padres de Emilio en la pantalla.

Figura 37. Padres de John Montoya, dan vida a Moncho y Anaís en *La gota que colma el vaso*. Creación propia (2023)

4.2. Ensayos

Los ensayos empezaron las dos semanas previas al rodaje. En *La gota que colma el vaso* seguimos la estrategia planteada por Sidney Lumet (2000):

Lo normal es que los dos o tres primeros días nos sentemos alrededor de una mesa, y hablemos del guión. Lo primero que dejamos establecido es, por supuesto, el tema. Luego nos metemos en cada personaje, cada escena, cada frase. Es un proceso parecido al que seguí antes con el guionista. (p.70).

El primer día de ensayos quedamos con John, lo conocimos y hablamos del tema junto al guionista. Primero escuchamos su interpretación tanto de la historia como del personaje antes de darle la nuestra. Este proceso resultó muy interesante, ya que al hacernos preguntas, logramos dotar de mayor profundidad al personaje de Emilio. Además, esto ayudó enormemente a John a interiorizar al personaje y comprender sus procesos mentales. También buscamos que conectara con la experiencia vital de Emilio, para ello tuvimos que conocer bien a John. Finalmente, explicamos la intención de cada escena y cada frase.

Como comenta Judith Weston en *Dirigir actores: Cómo crear actuaciones memorables para cine y televisión*, los ensayos tienen cuatro objetivos:

1. Asegurarse de que los actores escuchan y trabajan de manera honesta, creando una conexión auténtica con el material.
2. Investigar el texto, explorar preguntas, problemas y significados de diálogos, y resolver la estructura de cada escena.

3. Planificar la vida física de la escena mediante el *blocking*, es decir, explicar cómo se mueven y se relacionan los personaje con el decorado y el atrezzo de acción teniendo en cuenta la composición fotográfica
4. Establecer una relación positiva entre actor y director, fomentando la comunicación y probando ideas mientras se superan dificultades. (Texto resumido e interpretado por Santiagossss, 2014).

Estos consejos estuvieron muy presentes a la hora de ensayar en conjunto con Ricardo (Gonzalo) y John (Emilio). Ambos, además de conectar entre ellos, se implicaron en el proyecto desde el principio. Como hicimos con John, el primer paso que seguimos fue el hacer una lectura de guión en la que se exploraron las motivaciones de los personajes. Más tarde, se incorporaron distintos ejercicios de improvisación para interiorizar el guion. Se optó por utilizar el método del parafraseo, es decir, que los actores interpreten el diálogo con sus propias palabras. También improvisamos el espacio de casa de Emilio y planificamos la puesta en escena con el “baile de los personajes”, es decir, se coreografiaron los distintos movimientos y la parte de conversación que debería de ir en esa parte.

Se tuvo en cuenta en los ensayos el hecho de estar tranquilo y concentrado por ello se realizaron distintos ejercicios de relajación al principio de cada sesión, se muestra un ejemplo de esto en la figura 38. Nos resultaba importante que las indicaciones que se le dieran a los personajes fueran claras, positivas y sinceras, incentivando la confianza de los actores.

Figura 38. Foto fija del rodaje de *La gota que colma el vaso* realizando un ejercicio de relajación con John Montoya (Emilio). Creado por Aleix Alcaide (2023).

4.3. Rodaje

Guillermo Arriaga (2011) dice: “Como director, yo me di cuenta que cada actor necesita un método distinto para ser dirigido” (Cátedra Ingmar Bergman UNAM, min 0:46-0:50)

El rodaje se llevó a cabo siguiendo distintos métodos de dirección actuaral, tratando de encontrar el que funcionaba mejor. En el caso de John (Emilio), la que le funcionaba era el enfoque del sistema Stanislavski, este se basa en la idea de que el actor debe conectar emocionalmente con el personaje que interpreta comprendiendo la psicología del personaje. (Escobar, 2023).

Un ejemplo de esto ocurrió el último día de rodaje, John tenía que enfrentarse a la escena más difícil de toda la historia. En esta secuencia, debía realizar un baile mientras el tocadiscos sonaba y sostenía el vaso de whisky con veneno, mostrando que su personaje estaba a punto de suicidarse. La complejidad surgía de que, en esta escena, el actor debía reflejar que estaba a punto de suicidarse, sin embargo, en medio de su interpretación, debía cambiar de opinión y decidir invitar a Gonzalo a su casa.

Además a esto se le sumaba el hecho de que toda esta escena se graba con la snorricam, por lo que Emilio debía “operar” la cámara.

Para poder transmitir en la pantalla la representación del personaje que queríamos se decidió incorporar en el plan de rodaje como la última toma grabada. Al ser un rodaje nocturno esto significaba que se rodaría sobre las cuatro de la mañana. Esta medida ayudó a reflejar el grado de cansancio que se buscaba en el personaje.

Con la idea de favorecer la intimidad y la concentración de John en este momento tan delicado, se pidió a todos los presentes que salieran de la casa, dejándolo solo en el espacio. Esta decisión contribuyó a que el actor pudiera sumergirse completamente en su personaje y emociones. Además, se puso una canción que evocaba tristeza, ayudando a John a conectar con el momento y permitiendo que las emociones de su personaje afloraran de manera auténtica. Como resultado final se obtuvo una escena muy real, en la que el actor conectó plenamente con el momento dramático.

Con Ricardo (Gonzalo), por el contrario, se llevó a cabo el método de dirección por resultado. Esta consiste en dar a los actores unas directrices claras, breves y realizables, enfocándose en el resultado deseado en lugar de detallar cómo llegar a él. (Santiagosss, 2014). Al ser una persona más mayor y tener líneas de diálogo tan densas esta técnica le funcionaba mejor. La dirección por resultado: “es objetiva y específica en vez de ser subjetiva y general.” (Santiagosss, 2014, Capítulo 1- dirección por resultado y arreglos rápidos, párr.25). Es por ello que, durante el rodaje, en ciertos momentos en los que el actor se sintió atascado se optó por darle indicaciones claras. Es decir en vez de decirle que sea “más arrogante” se le dijo que su personaje “desprecia”. Esta indicación, al utilizar un verbo de acción ayuda a que el personaje no se confunda con las líneas.

Figura 39. Foto fija de Ricardo López (Gonzalo) y John Montoya (Emilio) en una escena del rodaje de *La gota que colma el vaso*. Creado por Eva Agudo (2023).

5. Conclusiones

En base a la experiencia obtenida con la dirección del cortometraje de *La gota que colma el vaso* podría concluir que el principal objetivo de la persona que desempeña este rol consiste en la elección de una idea que le apasione. Para dirigir un cortometraje se necesita invertir un tiempo y un esfuerzo en explorar una idea. A todo esto, hay que sumarle las complicaciones que puedan surgir por el camino. Además es el responsable de transmitir la motivación al equipo para sacar el proyecto adelante.

En nuestro caso surgieron distintas dificultades que fueron apareciendo como: encontrar una casa para una persona adinerada; decorarla acorde a lo planeado; ajustar la fecha de rodaje con los actores y el equipo, o tener que realizar todo el rodaje con material de alquiler ya que la Universidad no podía garantizarnos su petición. A todo esto, se le sumó que el rodaje de la casa de Emilio era nocturno, factor que iba a influir en el cansancio del equipo. Afrontar estos retos fue más sencillo gracias a la ilusión e implicación que se tuvo desde el principio por que el proyecto se llevara a cabo.

La siguiente lección que debes asumir como director es que resulta de suma importancia aprender a ser flexible. Trabajar en un cortometraje de bajo presupuesto significa aceptar que la visión inicial del cortometraje seguramente vaya a requerir ser objeto de diversas adaptaciones. Es por ello que en muchos casos el papel del director consistirá en ajustar expectativas y buscar soluciones creativas ante las limitaciones económicas.

Para ir incorporando estos cambios, que en muchas ocasiones ocurren de manera imprevista, es imprescindible la comunicación fluida con el equipo. Entre las aptitudes que debe tener el director de un cortometraje, destaca la habilidad de escuchar atentamente a todos sus miembros, permitiendo que aporten su opinión. Este enfoque colaborativo ayuda a que estos se impliquen y comprometan con el proyecto. Asimismo, el reconocimiento del trabajo realizado o el refuerzo positivo, son herramientas poderosas para mantener la moral del equipo alta. Incluso en situaciones de máxima tensión, que ocasionalmente ocurren, la paciencia debe ser una actitud constante a lo largo de todo el proyecto. Transmitir positividad a la vez que ser honesto con el estado de la producción, fortalece la confianza en el proyecto.

Otro factor importante que debe tomar en consideración el director mientras se realiza el rodaje es lo que dice David Mamet en su conclusión del libro *Cómo dirigir cine*:

Sólo se cuenta con las tomas. No hay más. Solo se cuenta con la elección que se haga de las tomas.[...] Si se toma la decisión correcta en las cosas pequeñas, [...] se estará en la vía correcta para alcanzar las cosas grandes. (Mamet, 1975/1976, p.76)

Durante el rodaje fue muy importante tomar decisiones a contracorriente, se debía evaluar si la toma era correcta y coherente con las demás. Para ello, es fundamental tener, en todo momento, un conocimiento profundo del guion e imaginar cómo sería nuestra visión de la historia en la pantalla. Como explica el cineasta Martin Scorsese en una entrevista, el trabajo de un director no consiste en saber técnicamente cómo plasmar tu visión, para eso está tu equipo, sino en saber comunicarlo de la manera más descriptiva posible lo que quieres. (Canal Titi Ramos Aliaga, 2018). Si el trabajo de preproducción está bien realizado, se han repasado los elementos claves con el equipo técnico y se ha ensayado lo suficiente con los actores, el resultado será considerablemente mejor.

En resumen, dirigir *La gota que colma el vaso* me ha aportado una valiosa experiencia personal orientada a mi futuro. A través de este proyecto audiovisual, he aprendido la importancia de transmitir la ilusión, la pasión y las ganas del buen hacer. La dirección cinematográfica se nutre del esfuerzo conjunto de todos, y tener la suerte de realizar este proyecto codo con codo con gente que me inspira es la mayor oportunidad de aprendizaje.

6. Bibliografía:

- Acosta Larroca, P. (2018). La propuesta estética en el cine. Teoría y praxis. Recuperado el 18 de Junio de, <https://www.studocu.com/es/document/diplomatic-school-of-spain/math/catedra-blanc-o-acosta-larroca-pablo-propuesta-estetica/38663996>
- Cátedra Ingmar Bergman UNAM. (2011, 22 septiembre). *Guillermo Arriaga - La dirección de actores* [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=QmH5uEvK28k>
- Cueto, C. (2023, 11 febrero). La alfombra roja de los Goya en Sevilla, reivindicativa y en apoyo a la industria del cortometraje. *Diario de Sevilla*. Recuperado el 1 de Junio de 2023 de, https://www.diariodesevilla.es/cine/Goya-Sevilla-reivindicativa-industria-cortometraje-video_0_1765324377.html
- Edutopia. (2012, 15 junio). *Martin Scorsese on the importance of visual literacy* [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=I90ZluYvHic>
- Escobar, A. (2023). El método Stanislavski: una guía completa. *ESAEM*. <https://www.esaem.com/noticias/el-metodo-stanislavski-una-guia-completa/#:~:text=E%20M%C3%A9todo%20Stanislavski%20se%20basa.contexto%20realista%20para%20la%20interpretaci%C3%B3n.>
- Field, S. (1996). *El manual del guionista : ejercicios e instrucciones para escribir un buen guión paso a paso* (3a, 4a, 5a, 6a ed.). Plot Ediciones.
- Gil Ruiz, F. J., & Taborda-Hernández, E. T. (2018). La construcción del personaje como identidad de autor en el cine de Martin Scorsese. c, 670. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6666035>
- Instituto de Cultura Gitana. (2020, 3 diciembre). *Cultura gitana, cultura universal* [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=D7wPc7-ubcA>
- Lorite, C. (2022, 15 febrero). *Departamento de Fotografía | Que es y para que sirve* | Carlos Lorite®. <https://www.carloslorite.com/blog/2018/04/17/departamento-de-fotografia/>
- Lumet, S. (2000). *Así se hacen las películas* (2a ed.). Ediciones Rialp.
- Martínez, M. (2019, 25 diciembre). Descubre la estética cinematográfica de Martin Scorsese. *Architectural Digest*. <https://www.admagazine.com/cultura/descubre-la-estetica-cinematografica-de-martin-scorsese-20191225-6305-articulos>
- Medina, M. (2018, 30 septiembre). 'El Reino': La España corrupta y horterera. *elconfidencial.com*.

https://www.elconfidencial.com/cultura/cine/2018-09-28/el-reino-rodrigo-sorogoyen-ba-rra-lennie-isabel-pena-antonio-de-la-torre_1621241/

Naranjo Cluet, T. (2020, 9 enero). *EL ESTILO CINEMATOGRAFICO DE MARTIN SCORSESE* - KBN Next Media. KBN Next Media.

<https://kbnmedia.com/estilo-cinematografico-martin-scorsese/#:~:text=Para%20Martín%20Scorsese%2C%20la%20c%3%A1mara.cultural%20y%20social%20del%20personaje>

RTVE. (2023, 12 febrero). *RODRIGO SOROGOYEN, ganador del Goya a Mejor Dirección | Premios Goya 2023* [Vídeo]. YouTube.

<https://www.youtube.com/watch?v=NU6Q9uitYoA>

Santiagosss. (2014, 20 julio). *20. Cómo dirigir actores – desarrollando una técnica para la dirección de actores.*

<http://lamimesis.blogspot.com/2014/07/20-como-dirigir-actores-desarrollando.html#:~:text=La%20direcci%C3%B3n%20orientada%20al%20resultado,pareciendo%20o%20sonando%20su%20interpretaci%C3%B3n>.

Titi Ramos Aliaga. (2018, 23 enero). *Tres entrevistas a Quentin Tarantino* [Vídeo]. YouTube.

<https://www.youtube.com/watch?v=D26V5XIJHoc>

7. Filmografía:

Brown, D. Zanuck, R.D. (Prod.), y Lumet, S. (Dir.). (1982). *Veredicto final*. [Tipo: DVD]. 20th Century Fox.

Fonda, H. Rose, R. (Prod.), y Lumet, S. (Dir.). (1957). *Doce hombres sin piedad*. [Tipo: DVD]. Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Orion-Nova Productions.

Gamero, M. Herrero, G. Lejarza, M. (Prod.), y Sorogoyen, R. (Dir.). (2018). *El reino*. [Tipo: DVD]. Atresmedia Cine.

Scorsese, M. Taplin, J. T. (Prod.), y Scorsese, M. (Dir.). (1973). *Malas calles*. [Tipo: DVD]. Taplin–Perry–Scorsese Productions.

**ANEXO I. Relación del trabajo
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030**

Anexo al Trabajo de Fin de Grado y Trabajo de Fin de Máster
Relación del trabajo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030

Grado de relación del trabajo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Objetivos de Desarrollo Sostenibles	Alto	Medio	Bajo	No procede
ODS 1. Fin de la pobreza				X
ODS 2. Hambre cero				X
ODS 3. Salud y bienestar		X		
ODS 4. Educación de calidad				X
ODS 5. Igualdad de género				X
ODS 6. Agua limpia y saneamiento				X
ODS 7. Energía asequible y no contaminante				X
ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico			X	
ODS 9. Industria, innovación e infraestructuras				X
ODS 10. Reducción de las desigualdades	X			
ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles				X
ODS 12. Producción y consumo responsables				X
ODS 13. Acción por el clima				X
ODS 14. Vida submarina				X
ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres				X
ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas	X			
ODS 17. Alianzas para lograr objetivos				X

Descripción de la alineación del TFG/TFM con los ODS con un grado de relación más alto

El cortometraje de *La gota que colma el vaso* cumple con los siguientes objetivos de desarrollo sostenible:

ODS 3: Salud y bienestar: Por último, el cortometraje explora el conflicto interno de Emilio, este personaje está pasando por una fuerte depresión y al borde del suicidio. A la hora de representar este problema de salud mental quisimos hacerlo de la forma más correcta y fiel a la realidad posible.

ODS 10: Reducción de las desigualdades: El cortometraje sigue de cerca la historia de Emilio, un abogado de etnia gitana. La elección de este personaje fue porque queríamos tratar de representar a un personaje gitano sin prejuicios, y denunciar una realidad, y es que más de la mitad del pueblo Gitano no llega a cursar estudios secundarios. “• La población gitana con estudios secundarios o terciarios completados es de un 17,4%,” (Ministerio de Derechos sociales y agenda 2030, sf.)

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas: El cortometraje trata sobre un caso legal y la reflexión final que se quiere transmitir es sobre si el sistema judicial es realmente justo. Además también existe una fuerte crítica hacía la corrupción durante toda la historia presente en el personaje de Gonzalo, un político mafioso.