

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Escuela Politécnica Superior de Gandia

Creación y dirección de un cortometraje experimental:
Cruel y dulce Julia.

Trabajo Fin de Grado

Grado en Comunicación Audiovisual

AUTOR/A: Estevan Barrionuevo, Carla

Tutor/a: Pavia Cogollos, José

CURSO ACADÉMICO: 2022/2023

Resumen:

Para este trabajo voy a desarrollar el proceso de creación del cortometraje experimental *Cruel y dulce Julia*. Comenzando por las referencias investigadas de la filmografía de los setenta y del director cinematográfico David Lynch, que han ayudado tanto en el concepto visual como en la narratividad de la historia. Además, estas referencias se pretenden aplicar en el cortometraje, el cual transcurre en la actualidad, consiguiendo así un resultado atemporal.

En la segunda parte práctica documentaré la evolución de este cortometraje, desde la idea hasta la escritura de guion y el proceso de dirección para el desarrollo de la historia y el producto audiovisual final.

Palabras clave: Dirección | Experimental | Cortometraje | Ficción | Comunicación

Abstract:

For this final degree project, I will develop the process of creating a short film, *Cruel y dulce Julia*. Starting with the researched references of the filmography of the seventies and the film director David Lynch, which have helped both in the visual concept and in the narrative of the story. In addition, these references are intended to be applied in the short film, which takes place today, thus achieving a timeless result.

In the second practical part I will document the evolution of this short film, from the idea to the scriptwriting and directing process to the development of the story and the final audiovisual product.

Keywords: Filmmaking | Experimental | Short Film | Fiction | Communication

Resum:

Per a aquest treball desenvoluparé el procés de creació del curtmetratge experimental *Cruel y dulce Julia*. Començant per les referències investigades de la filmografia dels setanta i del director cinematogràfic David Lynch, que han ajudat tant en el concepte visual com en la narrativitat de la història. A més, aquestes referències es pretenen aplicar en el curtmetratge, el qual transcorre en l'actualitat, aconseguint així un resultat atemporal.

En la segona part pràctica documentaré l'evolució d'aquest curtmetratge, des de la idea fins a l'escriptura de guió i el procés de direcció per al desenvolupament de la història i el producte audiovisual final.

Paraules clau: Direcció | Experimental | Curtmetratge | Ficcó | Comunicació

Índice:

1. Introducción	3
1.1 Objetivos y metodología	4
2. Referentes cinematográficos	5
2.1 Los años 70	5
2.2 Brian De Palma	6
2.2.1 Carrie	6
2.2.2 Doble cuerpo	6
2.3 David Lynch	7
2.4 Suspiria:.....	9
3. Creación del guion	9
3.1 La idea original	9
3.2 Creación de los personajes.....	10
3.3 Estructura y adaptación del guion.....	11
3.4 Orden de los acontecimientos y estética	12
4. Elementos simbólicos	19
5. La dirección durante el proceso de preproducción	20
5.1 cronograma	20
5.2 Financiación	21
5.3 Localizaciones	22
6. Dirección de fotografía	22
7. Dirección de arte:	24
8. Dirección de actores	26
8.1 Casting	26
8.3 Ensayos:.....	27
9. Vision y papel del director	27
10. Conclusiones:	29
11. Bibliografía:	30
12. Filmografía:	31

1. Introducción

En la actualidad, la sociedad está en constante cambio, y con ella la forma de hacer cine. Aunque es innegable que ha habido momentos en los que su influencia quizá fuera mayor de lo que puede ser ahora. Sin embargo, en nuestros días, existe una mayor accesibilidad, ya que experimentamos una masificación de imágenes, contamos con un fácil acceso de las herramientas para la producción audiovisual y nos encontramos ante una multitud de pantallas más allá del propio cine.

Este, calificado como séptimo arte es un instrumento perfecto para transmitir mensajes o dejar una huella de como avanza el mundo a lo largo de la historia, ha sido espectador de gran parte de los momentos históricos decisivos. El cine, es capaz de abordar cualquier realidad, tema, perspectiva, cultura o emoción.

Gracias a este medio es posible aunar muchas ramas del arte, a modo de simbiosis. Y a su vez, tiene la capacidad de narrar, crear emociones y plantear numerosas reflexiones. Considerando el cine desde esta perspectiva, como una vía para contar cualquier relato, no solo los largometrajes tienen cabida en este arte. En concreto, el cortometraje ha sido un producto desprestigiado por mucho tiempo; no obstante, en la actualidad está siendo cada vez más reconocido y valorado. Podemos acercarnos a las palabras, del director de cine, Méndiz en una de sus entrevistas (2017):

“El cortometraje es una escuela total. Pasas por todas las fases de un largometraje, pero con la ventaja de que son menos días de rodaje y es más asequible desde el punto de vista económico. Sin embargo, no es un trocito de largometraje, es algo distinto que tiene su propia narrativa”.

En nuestro caso el cortometraje era entonces un recurso perfecto para transmitir el relato, mensaje y emociones que deseábamos, junto a una mayor accesibilidad económica.

Este trabajo tiene como objetivo mostrar el proceso de creación de un cortometraje desde la visión del director. Se abordará el proceso completo de la preproducción y producción, desde la ideación hasta el rodaje y algunos de sus resultados.

En primer lugar, se analizarán las referencias escogidas para este proyecto, dado que estas obtienen una relevancia fundamental a la hora de definir aspectos como la estética y el tono de la narrativa. En nuestro caso, hemos optado por películas y directores que brindan gran importancia tanto a la imagen como al guion.

Posteriormente, se explorará con detalle el proceso de ideación, la comunicación con los diferentes departamentos y las diferentes etapas durante la preproducción y producción. El propósito es reflejar la importancia del papel del director en la toma de decisiones narrativas, creativas y técnicas. A su vez, se buscará establecer una organización y motivación adecuada dentro del equipo, tratando de lograr un equilibrio que permita construir un proyecto que sea coherente y afín al guion.

En nuestro caso el proyecto *Cruel y dulce Julia*, estuvo formado por los alumnos del grado de Comunicación Audiovisual. Este cortometraje nace de una necesidad, Lucas Tamarit y yo, Carla Estevan, deseábamos contar una historia impactante a nivel visual y narrativo. Comenzamos así a desarrollar personajes que nos parecían interesantes y a conversar sobre los diferentes problemas de la sociedad actual, llegamos así a un tema crudo,

que por desgracia está muy presente: el abuso infantil. Desde el principio quisimos evitar transmitir un mensaje de solución o ayuda ante este problema, este proyecto es puramente ficcional.

El cortometraje, fue escrito y codirigido por Lucas Tamarit y yo, Carla Estevan. Asimismo, llevamos también la dirección de fotografía. La raíz de esta codirección se debe a que desde el primer momento ambos teníamos clara la idea exacta que queríamos en cuanto al cortometraje, tanto en la parte creativa como técnica. Además, esto ha significado un proceso de aprendizaje en equipo y la importancia del saber escuchar y apoyarse mutuamente, profesional y personalmente.

La finalidad de este cortometraje es conseguir un producto de calidad y que esté a la altura para poder llegar a distribuirlo a distintos festivales, y dar reconocimiento a todo un equipo que ha trabajado de manera constante y ambiciosa.

1.1 Objetivos y metodología

El objetivo general de esta investigación es analizar el proceso de creación del guion y dirección para la posible elaboración del cortometraje *Cruel y dulce Julia*. Para ello, se desarrollarán los siguientes objetivos específicos:

- Llevar acabo un análisis de algunos referentes cinematográficos para aplicarlos al proceso del cortometraje.
- Desarrollar el proceso de la creación de la idea hasta la escritura del guion.
- Analizar la evolución de la dirección dentro del cortometraje.

De acuerdo con estos objetivos se busca mostrar la importancia de una buena comunicación entre la dirección y el equipo durante todo el proceso del cortometraje, gracias a la organización y la implicación el resultado será de gran calidad, teniendo en cuenta las dificultades de conseguir las herramientas y el presupuesto necesarios.

2. Referentes cinematográficos

2.1 Los años 70

En el documental, *A Decade Under The Influence*, Schrader y Altman (2003) describen la aparición, motivo e influencias de nuevos grandes directores a finales de los sesenta. Y en concreto, se muestra como la industria entró en declive en el año 1967, debido a que las grandes producciones estaban acabando con los propios estudios. Ya que, como nos explica a finales de los sesenta en los estudios se relevó el turno de importantes decisiones a los directores, dado que sabían perfectamente lo que quería ver el público. Gracias a esto, pudieron hacer muchas películas arriesgadas y tratar ciertos temas polémicos que antes no hubieran podido. Un buen ejemplo sería *Bob and Carol (1969)*, *Paul Mazursky*.

Platt (2003) afirma: “La gente que iba al cine buscaba algo con más significado que las ostentosas películas de los 60. Querían ver películas duras y diferentes, no lo mismo de siempre como hoy en día, que no se cansan de repetir el mismo patrón.”

Necesitaban sorpresas, que las películas desafiaran. *Harold y Maude (1971)*, *Hal Ashby*, fue una de esas películas que impactaron tanto, ya que trataba la muerte desde un tono cómico, una comedia negra que nadie esperaba.

Pollack (2003) a su vez describe:

“Lo que disfrutabas viendo una película dependía de la distancia a la que estaba de tu propia vida. Veías a Ingrid Bergman caminando por una pista cubierta de niebla, mientras Bogart le decía adiós y sabías que eso no te iba a pasar a ti. Eso empezó a cambiar con las revoluciones de los 60, la gente quería algo reconocible que los perteneciese”

El cine se veía como un atajo, una forma de mejorar la sociedad contemporánea. Esta época supuso una ruptura de reglas.

En un reciente artículo (González, 2017), describe como las luchas por los derechos sociales, la oposición a la guerra de Vietnam, las protestas por las libertades sexuales, la contracultura, el descontento con el gobierno, movimiento feminista, entre otros, provocaron que la gente se identificara en películas como las de esos años, eran un reflejo de la sociedad, se convirtieron en parte de estos movimientos. En *Bonnie and Clyde (1968)*, *Arthur Penn*, observamos la existencia de la violencia y la libertad del sexo juvenil.

Como hemos comentado, en el documental mencionado anteriormente, *A Decade Under the Influence*, Friedkin (2003) afirma la influencia del cine europeo de los años 60 para un director americano en los años 70. Scorsese (2003) nos cuenta sus influencias de la nueva ola francesa, italiana o el cine ruso, por ejemplo, directores como: Fellini o Bertolucci. En *Cruel y dulce Julia*, también queríamos reflejar las influencias de algunos directores y filmes de esta etapa de los setenta, la ruptura de reglas y la experimentación.

2.2 Brian De Palma

Uno de los directores que inspiraron de esta época fue Brian De Palma, que deja ver las influencias en sus primeros filmes de Jean-Luc Godard. Hasta que descubre a Alfred Hitchcock y se vuelve imprescindible en su cine, por ejemplo, en *Hermanas* (1972) o *El fantasma del paraíso* (1974).

Cantero (2001) escribe que “De Palma es, por encima de todo, un director visual, un director que antepone la imagen a la palabra” (p.55).

2.2.1 Carrie

Cantero (2001) establece también que Brian De Palma refleja en sus películas, ideas psicológicas muy extrañas. De hecho, analiza *Carrie* (1976), en la cual nada parece normal; ninguna situación o personajes se desarrollan de maneras corrientes.

Para nuestro cortometraje quisimos acercarnos a esto y darle una gran importancia a lo visual y a esas extrañas ideas psicológicas. Ninguna de nuestras protagonistas, Julia y Victoria, actúan con normalidad. Al igual que el personaje de Carrie, en *Cruel y dulce*, también albergan capacidades sobrenaturales.

Figura 1. Comparativa de dos fotogramas: Carrie de *Carrie* (1976) de Brian De Palma junto a Julia de *Cruel y dulce Julia*. Ambos personajes débiles y con capacidades psíquicas. Foto fija realizada durante el rodaje por LLuna Vicente.

Siguiendo con los personajes, destacamos que Carrie no tiene ningún lugar seguro al que acudir, la escena en la que experimenta su primera menstruación, el mundo exterior la rechaza, incluso su madre hace que cumpla penitencia por ello. De igual manera, Julia cumple este rasgo, carece de personas y lugares seguros a los que aferrarse. Ambas, comparten esa sensación de soledad.

2.2.2 Doble cuerpo

En *Doble cuerpo* (1984), observamos que mantiene esa mirada de Brian De Palma, en la que la idea visual predomina. Cantero (2001) afirma que “*Doble cuerpo*, podría superar perfectamente la prueba de eliminar la banda sonora, que es magnífica, y dejar sólo las imágenes: la historia seguiría siendo comprensible” (p.226).

En *Cruel y dulce Julia*, se tuvo muy en cuenta la parte visual, en el climax podemos observar una serie de amargos flashbacks en los que se deja ver la cruda infancia de Julia y su sufrimiento.

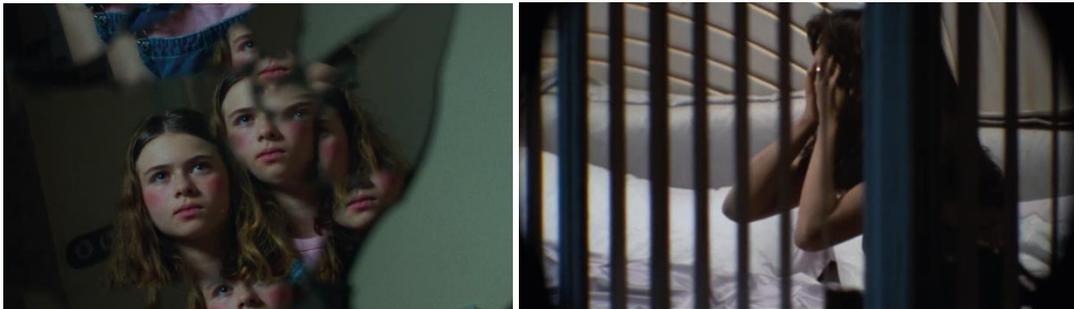

Figura 2. Comparativa *Cruel y dulce Julia* con *Doble Cuerpo* (1984) de Brian de Palma.

En cuanto a la figura 2, en ambas escenas se muestra una situación que se apoya principalmente por la imagen, aquello que vemos, carece de diálogo, pero se observa fácilmente el dolor de las dos personajes, Julia de *Cruel y dulce Julia* y Gloria de *Doble cuerpo* (1984).

En el libro *Juego del cine*, Murat y Grisola (2006), nos explican de forma muy concisa el estilo de Brian de Palma y David Lynch: “Carecen de fe en la normalidad, pero tienen un gran interés por los *monstruos* y una complaciente inclinación hacia lo inquietante y lo sórdido” (p.341).

2.3 David Lynch

David Lynch, indudablemente, forma ya parte de la historia del cine. Jousse (2010) describe la gran influencia de los años 50, el rock and roll, el diseño, un ambiente optimista que dejará huella en sus filmes, *Terciopelo azul* (1986) o *Mulholland Drive* (2001) serían dos buenos ejemplos.

Cabeza borradora (1977) nos habla de ese mundo extraño y oscuro que David Lynch construye en sus películas. Jousse (2010) escribe que “*Cabeza borradora* es un filme inmerso en una atmósfera de angustia sorda y creciente, un filme dominado por los estados anímicos, las sensaciones, toda una fama de hechos orgánicos que afectan al cuerpo y la mente” (p.16).

En específico, podemos nombrar una escena incómoda en la que una especie de pollo, que al parecer es artificial, es cortado por uno de los personajes, Henry, pero este animal, sigue moviéndose a pesar de estar desangrándose.

Estos elementos singulares acompañan a la mayoría de sus películas, podemos mencionar la famosa oreja cortada en *Terciopelo azul* (1986).

En el caso de *Cruel y dulce Julia*, nuestra protagonista, Julia, en el climax del cortometraje, consigue expulsar el trauma a través de vomitar su corazón, que continúa latiendo a pesar de ser un órgano sin cuerpo en el que sostenerse. Siendo esta una manera

simbólica de representarlo, a través de un elemento extraño. Como David Lynch muestra en sus películas, tuvimos en cuenta esa habilidad de mezclar lo físico con lo mental.

Figura 3. Comparativa *Cruel y dulce Julia* con *Terciopelo azul* (1986) de David Lynch. Elementos extraños.

Terciopelo azul (1986) primeramente, nos da la sensación de ser un lugar apacible, lleno de belleza y relajado, pero todo parece ser un envoltorio que oculta desagradables sucesos. Jousse (2010) escribe que “La seducción y el terror se mezclan aquí de un modo insólito hasta una especie de éxtasis” (p.35).

Esta película posee una gran influencia de Hitchcock, sobre todo podemos ver referenciada, *La ventana indiscreta* (1954), en la que la obsesión por vigilar cautelosamente a otra persona tratando de no ser descubierto está presente en ambos filmes.

Este voyeurismo está presente de igual manera en *Cruel y dulce Julia*, Julia espía a Victoria desde la distancia continuamente, y lo que parece una especie de fantasía con referencias clásicas estéticas que coinciden con Hitchcock, como puede ser ese museo en el que vemos a Madeleine observando detenidamente los cuadros en *Vértigo* (1958), se mezcla con escenarios propios de David Lynch llenos de extrañeza y terror, por ejemplo: *Twin Peaks: El fuego camina conmigo* (1992). De esta manera, este proyecto logra tener un universo propio y atemporal con marcadas referencias a los setenta y levemente a los 50.

Figura 4. Comparativa *Cruel y Dulce Julia* con *Vértigo* (1958) de Alfred Hitchcock y *Twin Peaks: Fuego camina conmigo* (1992) de David Lynch. Influencias Hitchcock y David Lynch.

2.4 Suspiria:

Suspiria (1977), Dario Argento. Destaca principalmente por mezclar terror, con un diseño de arte inmenso, dotado de unos espacios eclécticos, en los que vemos pinturas surrealistas y perturbadoras, todo ello mezclado entre colores brillantes, destaca mayormente el rojo. Es arrolladora la manera en la que combina estos elementos y crea un ambiente delirante y sobrenatural. Haciendo de un espacio bello y estético un lugar terrorífico. Pero no solo la apariencia consigue esta sensación, la música es uno de los aspectos más importantes de la película, desde el principio crea una sensación de claustrofobia que aumenta con el paso de la película, convirtiéndose en uno de los elementos narrativos primordiales del filme.

Suspiria (1977) fue muy aclamada por el público, Dario Argento ha logrado crear una atmosfera propia con una fotografía, arte y escenarios únicos que albergan una historia sangrienta y llena de crueldad. Convirtiéndose así en uno de los giallos más famosos de nuestra historia.

En *Cruel y dulce Julia*, nuestro proyecto, pretendíamos reflejar esta manera que tuvo Dario Argento para crear el universo onírico de *Suspiria*, sus colores azules, rojos y verdes están bruscamente presentes durante toda la película. En nuestro caso, no queríamos referenciarlos en los colores, más bien queríamos crear ese concepto de unos espacios bellos y extravagantes que guardan algo oscuro. Desde una perspectiva fantasiosa y mística, creando algo surrealista y experimental.

Podemos nombrar una de las primeras escenas de la película, el momento en que una de las alumnas de la academia es apuñalada en el corazón y este sigue palpitando, o las pesadillas de la protagonista en la que las larvas caen desde el techo. Situaciones y elementos inquietantes fuera de la normalidad, se repiten constantemente, llevando a la protagonista por un camino de la incertidumbre y la aflicción.

En el cortometraje a su vez, también optamos por usar este juego de recuerdos llevados a las pesadillas.

Por otra parte, para la dirección de fotografía: la cámara en mano, los jump cuts o encuadres. Esta película ha sido decisiva y de gran influencia para elegir muchas de las escenas y planos del cortometraje.

3. Creación del guion

3.1 La idea original¹

La idea se origina ante el deseo de narrar una historia impactante y que tuviera un trasfondo social. Junto a mi compañero Lucas Tamarit, comenzamos a redactar una larga lista de temas relacionados con nuestras referencias y con cuestiones sociales contemporáneas. Tuvimos numerosas reuniones haciendo lluvia de ideas, siempre tratando de tener un enfoque social. Surgió así una idea experimental que aúna el problema social del abuso y la violencia de género, junto a una atmósfera setentera, en la que incluso se abarcarían elementos o conceptos actuales, creando un proyecto atemporal y con un universo propio.

¹ Guion literario incorporado en el anexo.

Tuvimos largas conversaciones y tiempo de documentación. Observamos que dentro de muchas unidades familiares la pedofilia es desgraciadamente recurrente. Además de, muchos otros casos que son externos a las familias. Destacamos en concreto dos artículos: “El 60% de los abusos sexuales a menores se dan en familia” (Ortuño, 2022). De la misma manera, Pinedo (2021) nos revela la gran cantidad de casos de abusos a menores en núcleos familiares, ya que los agresores aprovechan el vínculo construido con los niños.

Desde el principio, tuvimos claro que este no iba a ser un corto que tratara de ayudar, ya que como he comentado antes es un proyecto experimental y que parte de un problema social.

Encontrar la estética y el tono que queríamos darle no fue fácil. Ambos encontrábamos gran inspiración y gusto por la estética retro y clásica, de modo que nos decantamos, finalmente, por el cine de los setenta, algunas pinceladas de los cincuenta y David Lynch. De este último, surgen los extraños simbolismos que aparecen durante el cortometraje.

La idea del cortometraje podría describirse como una representación alegórica de la exteriorización del trauma a través de la fantasía, es decir, extraños sucesos, parecidos a una pesadilla, por los que pasa la protagonista, Julia. Todo esto es consecuencia de una maldición que una enigmática y misteriosa mujer, Victoria, le ha transmitido. Partiendo de esta idea, se desarrolló la siguiente sinopsis: “Julia es una joven que vive sumergida en distracciones y malas decisiones. Una noche, tras ser testigo de un asesinato conoce a Victoria, una mujer enigmática que capta su atención y hace crecer en ella un deseo que desconocía. Desde entonces, Julia no ha vuelto a ser la misma. La obsesión y el odio han crecido dentro de ella y traen consigo recuerdos de su infancia que creía haber olvidado.”

3.2 Creación de los personajes

En una guía sobre escribir cine Gotham Writers’ Workshop (2014) aportan distintas claves cómo: “Los perfiles tienen la ventaja de permitirte comprender mejor a los personajes desde el principio” (p.103).

De esta manera, Gotham Writers’ Workshop (2014) proponen características esenciales, entre ellas las más destacadas: Rasgos externos, orígenes y personalidad. A su vez, indican que no siempre es necesario elaborar estos perfiles, ya que también se pueden desarrollar a los personajes mientras se escribe el guion, de manera intuitiva, para que actúen priorizando la historia. Aunque algunas de estas características no aparezcan en el cortometraje, nos sirvieron de ayuda para guiarnos a la hora de elegir sus acciones.

En nuestro caso, decidimos construir estos perfiles, debíamos prescindir de ciertas cualidades secundarias y centrarnos en los hechos y rasgos personales principales de cada personaje, a causa de la corta duración de un cortometraje. Teníamos que hacer entender las intenciones de los personajes con claridad.

- Julia: 1ª Protagonista.

Aspecto físico: Alrededor de 22 años, delgada, expresión dulce y apagada. Viste prendas que se relacionan con la influencia del punk inglés, como puede ser Vivienne Westwood, mezclando distintas texturas y colores.

Aspecto psicológico: Es contradictoria en sus decisiones, se deja llevar por las malas compañías, suele ser influenciable y no es consciente de sus actos. Todo esto provoca una gran inestabilidad en ella, no identifica con claridad las emociones, por lo que vive anestesiada frente a ellas. Se vuelve dependiente de las personas rápidamente, desconoce las relaciones sanas.

Orígenes: Sufrió una cruda y amarga infancia debido a la inestabilidad familiar y a los abusos por parte de su padrastro. El rechazo que recibió Julia por parte de su familia ante este horrible suceso ha hecho que construya su vida sobre un suelo de papel que se rompe constantemente. Actualmente, trabaja en un bar y suele consumir pastillas que la ayuden a relajarla.

- Victoria: 2ªProtagonista

Aspecto físico: Alrededor de 25 años, delgada, expresión imponente y desafiante. Viste con prendas más clásicas influenciadas por los años cincuenta.

Aspecto psicológico: Rígida en sus decisiones, es muy independiente y adora la soledad. Esconde secretos que solo ella conoce. Tendrá una implicación romántica con Julia. En el caso de Victoria, el misterio permanece hasta para el equipo de guion, Lucas Tamarit y yo, decidimos tratarla como un personaje “desconocido”, ya que, nos ayudaba a crear esa incógnita e incertidumbre en ella. De ella mostramos esta faceta mística e inquietante, en la que deja ver que es una bruja.

Orígenes: Guarda también un pasado oscuro y desconocido que la convierte en una mujer misteriosa y llena de incertidumbre a los ojos del espectador.

- Padrastro: Personaje secundario

Aspecto físico: Alrededor de 50 años, corpulento, expresión cansada y consumida.

Aspecto psicológico: Padrastro de Julia.

Orígenes: Pareja de la madre de Julia. Es el responsable del abuso hacía Julia.

3.3 Estructura y adaptación del guion

Aunque un cortometraje requiera aunar únicamente los diálogos esenciales para su comprensión y que se adecue a una duración corta, no hay que quitarles importancia o prescindir demasiado de ellos. Como bien nos explican Gotham Writers' Workshop (2014) en

su libro: “No siempre funcionan los elementos visuales. A veces hacen falta los diálogos explicativos. En estos casos tienes que pensar bien en que situaciones van a aparecer: se trata de escribir únicamente los imprescindibles, introduciéndolos en los momentos justos.” (p. 216).

Este cortometraje comenzó siendo un guion de dieciséis páginas, con mucho diálogo. Era todo un reto mostrar con total transparencia a los personajes y la historia. Por ello, optamos por dar un gran peso narrativo a las imágenes, además de estético. Sin embargo, nos aseguramos de no quitar relevancia a los diálogos, creamos una cohesión adecuada entre ambos.

Para acortarlo, decidimos adaptar el primer guion y convertir gran parte de la historia en un monólogo, el cual expondría lo imprescindible del relato. Además, decidimos jugar con una batería de flashbacks en la parte final para fortalecer la comprensión de la trama. En esta guía *Gotham Writers' Workshop* (2014) inciden en que los flashbacks deben ser algo a evitar, que sólo deben usarse cuando sea esencial y que sirvan para dar un enfoque interesante a la historia. Para *Cruel y dulce Julia* consideramos necesario recurrir a ellos, los aprovechamos para darle una perspectiva de fantasía y profundizar en el lado experimental. Pero, sobre todo, estos flashbacks permitían mostrar una parte crucial de la historia y de nuestra protagonista, Julia. Finalmente, se redujo así a un guion de doce páginas.

Para organizarlo correctamente dividimos el cortometraje en una estructura clásica:

Detonante: Julia está siendo acosada por un chico y es salvada por Victoria.

Primer punto de giro: Julia y Victoria tienen un breve romance.

Segundo punto de giro: Descubrimos que Julia sufrió abusos en su infancia. Además de que, Victoria le traspasó unas capacidades sobrenaturales que la transforman en una especie de bruja.

Clímax: Julia a través de estas capacidades psíquicas, acaba con la vida de su padrastro, el hombre que abusó de ella en su infancia.

3.4 Orden de los acontecimientos y estética

Debido a la complejidad narrativa y estética del cortometraje, consideramos fundamental realizar una estructura para dividir los acontecimientos y generar un orden y equilibrio. Para esto seguimos de forma metódica el libro mencionado anteriormente *Escribir cine* de *Gotham Writers' Workshop* (2014):

“Haz una lista de los acontecimientos correspondientes a la trama principal de la película. (Ya nos ocuparemos un poco más adelante de las subtramas. Puedes ser muy conciso o dar algún detalle: tú decides. En cualquier caso, no busques la perfección, porque es muy probable que vayas añadiendo o eliminando escenas o cambiando el orden a medida que escribas. La lista te dará, sin embargo, una idea general de cómo se desarrolla la trama.” (p.188).

En nuestro caso intentamos desarrollar lo máximo posible cada acontecimiento, con acciones específicas que darían lugar a un cambio o conflicto. Además, tuvimos la necesidad de describir la parte estética debido a su complejidad e importancia a nivel narrativo:

Acontecimiento 1:

Vemos por primera vez a una de nuestras protagonistas, Julia, mostramos una chica con la mirada perdida, sumergida en las distracciones de un ambiente desfasado, en una fiesta.

Estética:

- Decorado: Ambiente oscuro y sórdido, para reflejar el estado anímico de Julia. Apenas hay elementos, solo se hará uso de una ventana y los figurantes formarán parte de ese ambiente desordenado bailando detrás de ella.
- Fotografía: Los encuadres serán cerrados, la profundidad de campo media, la iluminación será oscura y haremos uso de transiciones a través de la luz y los movimientos de la actriz. Ella tendrá la máxima importancia en esta escena, ya que será la presentación del personaje.

Resultados:

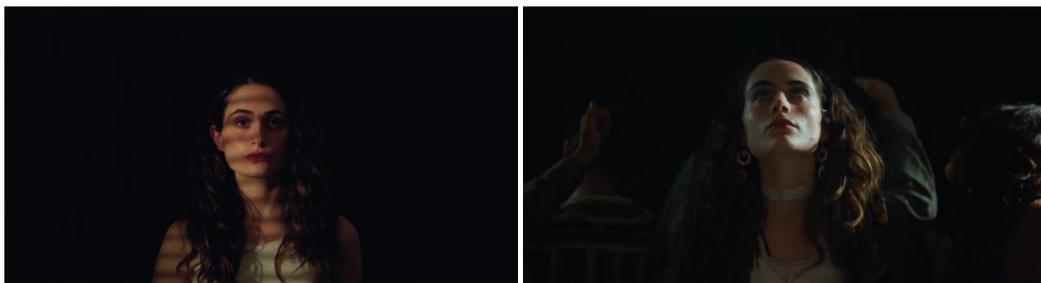

Figura 5. Fotogramas del cortometraje: *Cruel y dulce Julia*. Acontecimiento 1.

Acontecimiento 2:

Sucede un evento que provoca el encuentro entre Julia y Victoria: Julia está en peligro debido a que un hombre quiere abusar de ella. En medio de una carretera vacía, un lugar apartado de la ciudad aparece Victoria.

Estética:

- Decorado: Será una carretera vacía, deberá de ser un lugar apartado en la que aparezca únicamente un coche. Tendrá que dar sensación de soledad.
- Fotografía: La iluminación será azulada para enfatizar la noche, luces rojas reforzarán los faros del coche. Habrá zooms y primeros planos para dar

importancia a las expresiones. Al ocurrir la acción en el interior de un coche, la libertad de encuadre estará limitada. Gracias a la oscuridad de la noche se aportará una inquietante atmósfera.

Resultados:

Figura 6. Fotogramas del cortometraje: *Cruel y dulce Julia*. Acontecimiento 2.

Acontecimiento 3:

Descubrimos que Victoria posee unas capacidades extrañas. Victoria roza la cara del hombre que ha intentado dañar a Julia, la cabeza de este estalla en pedazos. Desvelando así que es una especie de bruja.

Estética:

Repite la línea del acontecimiento dos tanto en decorado como en fotografía. Habrá un énfasis de los rojos en el rostro de Victoria y se deberá tener en cuenta la importancia de los planos fijos para los efectos especiales, ya que para la posible realización de ellos era crucial mantener estable el plano.

Resultado:

Figura 7. Fotogramas del cortometraje: *Cruel y dulce Julia*. Acontecimiento 3.

Acontecimiento 4:

El tercer suceso desencadena un breve romance, entre ambas. Julia se siente protegida a su lado. Desde ese encuentro con Victoria, recuerdos que Julia creía haber olvidado vuelven de una manera extraña, se retuercen dolorosamente dentro de su cuerpo. Oscuros deseos se apoderan de ella.

Estética 1:

- **Decorado:** El romance surgirá en la casa de Victoria, las influencias serán más clásicas, el decorado deberá ser lujoso, opulento, barroco con detalles dorados y espacioso. Para reflejar su misteriosa y mística identidad, pondremos elementos extraños, cuadros tétricos, animales disecados, etc. Todo ello para que consiga mezclar lo estético y bello de la casa con un aire crudo.

- **Fotografía:** Para aprovechar este espacio, deberemos utilizar angulares, generales, panorámicas y una gran profundidad de campo para mostrar a Julia y todos los elementos que la rodean. Con el objetivo de deformar los objetos mencionados anteriormente utilizaremos el angular a una corta distancia para crear planos aberrantes y aporte una sensación de irrealidad. Haremos uso también de los zooms, ayudando así a la narrativa en el misterio y la tensión. La luz será extradiegética y diegética cálida para apoyar la carga dramática.

Resultado:

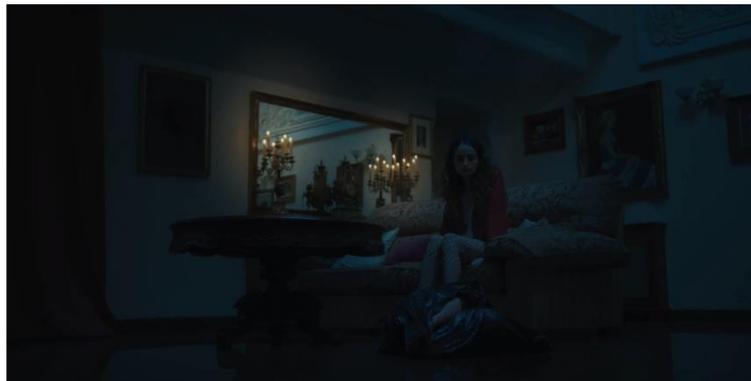

Figura 8. Fotogramas del cortometraje: *Cruel y dulce Julia*. Acontecimiento 4.

Acontecimiento 5:

Los oscuros deseos no son hechos aislados a Victoria, ya que suceden desde la noche en la que se encontraron por primera vez. Además, descubrimos que los deseos de Julia están relacionados con la venganza, en específico hacia una figura masculina de su infancia que le dañó.

Estética:

- Decorado: Los escenarios serán llevados a un concepto más ficticio, representando así el subconsciente, pesadillas y los oscuros deseos de los que Julia habla. Creando una atmósfera llevada a la fantasía, jugando con mayor libertad con los escenarios y su distribución.
- Fotografía: Para estas escenas la dirección de fotografía será más experimental, los planos picados, angulares y la cámara en mano estarán muy presentes. Las luces blancas y rojas serán de gran importancia para enfatizar la sensación de algo irreal y el espacio teatral. A su vez, los colores estarán más saturados.

Resultados:

Figura 9. Fotogramas del cortometraje: *Cruel y dulce Julia*. Acontecimiento 5.

Acontecimiento 6:

Como consecuencia a la incertidumbre que se despierta en Julia, por todo lo que le está sucediendo, la obsesión se apodera de Julia y decide espiar a Victoria, descubriendo su fatídica naturaleza. Llega incluso a observar cómo Victoria se deshace de un cadáver dejándolo caer sobre el río. Ambas tienen algo en común, la misma sed de venganza.

Estética

- Decorado: Serán diferentes espacios de exterior, que tengan las influencias clásicas relacionadas con el personaje de Victoria, y que aporten una estética elegante y armónica. Por ejemplo: un museo, jardines, etc.
- Fotografía: Optaremos por planos con gran profundidad de campo, zooms, trataremos de no hacer muchos primeros planos, ya que queremos resaltar la acción de los personajes. Sólo se harán encuadres cortos si a nivel narrativo lo exige, para ver la expresión de las protagonistas. La luz será natural, se utilizarán difusores y reflectores.

Resultados:

Figura 10. Fotogramas del cortometraje: *Cruel y dulce Julia*. Acontecimiento 6.

Acontecimiento 7:

Victoria descubre que Julia la ha estado siguiendo, por lo que la sorprende en su casa. Estalla aquí un conflicto decisivo: Julia revela su amor hacia Victoria, en cambio, Victoria se arrepiente de haberla salvado aquella noche y de haberle traspasado ciertas capacidades inquietantes.

Estética:

- Decorado: La casa de Julia será mucho más sencilla que la de Victoria, con tendencias de los setenta en los muebles y objetos, los colores serán rosados y verdes, representando así la personalidad dulce de Julia con el rosa, y con el verde ese lado más apagado.
- Fotografía: Haremos un guiño a Hitchcock en casa de Julia, pondremos una luz verde que nazca desde las esquinas del espacio, en este caso, el salón. Al ser interior reforzaremos al igual que en los demás interiores la luz cálida, diegética y extradiegética. En cuanto a la composición trataremos de usar planos angulares con el fin de desconcertar al espectador, planos medios y primeros planos, ya que en esta escena son de gran importancia las expresiones de ambas protagonistas. Además, de usar contrapicados que aporten superioridad a la presencia de Victoria y aberrantes para el sufrimiento de Julia. El contraste del color subirá levemente.

Resultados:

Figura 11. Fotogramas del cortometraje: *Cruel y dulce Julia*. Acontecimiento 7.

Acontecimiento 8:

Se desvela el propósito de esas extrañas capacidades que ahora Julia lleva con ella, resolver y expulsar el trauma de su pasado. Para desvelar al espectador cuál es ese trauma decidimos que, a través de unos flashbacks, dejamos ver que Julia sufrió abusos en su infancia y que los dolorosos recuerdos de los que hablaba, habitaban en ella más que nunca.

Estética:

- **Decorado:** Los flashbacks estarán compuestos por elementos variados y espacios ficticios. Al ser recuerdos que provienen de la mente se alterarán al unir el terror con ellos, mezclándose así la realidad con las pesadillas de su pasado.
- **Fotografía:** En este caso, todo tendrá que ser muy dinámico, planos cortos y aberrantes que refuercen la sensación de permanecer en el subconsciente, jump cuts que acentúen esa agitación asfixiante, cámara en mano para la inestabilidad y ese estilo retro setentero que se mantiene a lo largo del proyecto.

Resultados:

Figura 12. Fotogramas del cortometraje: *Cruel y dulce Julia*. Acontecimiento 8.

Acontecimiento 9:

Era crucial entender cuál iba a ser el desencadenante final de estos poderes. Julia llega a un exceso de sufrimiento físico y mental. Adentrándose así, en una oscura habitación. Un hombre descansa en ella, es su padrastro, el hombre que abusó de Julia. A través de la telequinesis lo asesina. Julia queda tirada de manera apática sobre el suelo, sin rastro de Victoria, y mostrando una imagen desoladora, que destapa su angustioso dolor, reflejando así su fatídico pasado y las consecuencias de su sufrimiento.

Estética:

- **Decorado:** La casa del padrastro deberá reflejar la suciedad, lo sórdido y la parte más oscura del cortometraje, ya que es la parte más delicada en cuanto a

la historia. La apariencia deberá concordar con un motel antiguo y descuidado, muebles apagados y con colores marrones. La tendencia será años 70.

- Fotografía: Al ser una parte oscura de la historia, en la que predomina una sensación amarga. Colocaremos luces diegéticas y extradiegéticas tenues, debe de ser un espacio oscuro y asfixiante. Jugaremos con los flashes para representar una tormenta apoyando a la atmósfera dramática. Habrá movimientos y zooms bruscos para aumentar la tensión y dar fuerza al clímax. Los planos aberrantes que deformarán las expresiones de los personajes también serán de gran importancia para destacar la angustia y el terror.

Resultados:

Figura 13. Fotogramas del cortometraje: *Cruel y dulce Julia*. Acontecimiento 9.

4. Elementos simbólicos

El simbolismo en un cortometraje puede ser una gran herramienta para desafiar a la realidad y mirar desde la subjetividad, ayudando a representar emociones o conceptos abstractos. En este cortometraje era crucial para enfatizar el surrealismo y la fantasía que queríamos reflejar. De este modo, elaboramos elementos para que ayudasen principalmente a expresar el doloroso pasado de Julia.

- Corazón: Es la representación del trauma de Julia, el dolor exteriorizado. Lo ha expulsado horrorizada de su cuerpo.
- Flores: Es lo primero que vemos en el cortometraje, es una representación de la feminidad y el romance entre Victoria y Julia.
- Huevos: Es la representación del abuso, unos huevos que caen y llenan el suelo de sangre. Es la impureza y la angustia.
- Zapatos niña: Estos zapatos aparecen limpios sobre el suelo, pero pronto se manchan de gotas de sangre que no cesan. Simbolizan la pérdida de inocencia, el robo de la infancia.
- Espejo roto: En este espejo vemos la imagen de una niña triste, siguiendo con la línea de la infancia rota e interrumpida.

Figura 13. Fotogramas del cortometraje: *Cruel y dulce Julia*. Elementos simbólicos, representan el pasado de Julia.

5. La dirección durante el proceso de preproducción

Una vez terminado el proceso de escritura, había que hacer entender al equipo las diferenciadas partes de este cortometraje. Ya que, tanto a nivel: visual, narrativo o sonoro se tenía que producir la misma evolución para generar coherencia en la historia, es decir, que todo siga la misma línea tanto en la historia como en la estética.

Lucas Tamarit y yo, además del guion, decidimos llevar la codirección del cortometraje y la codirección de fotografía juntos, ya que teníamos muy claras las ideas que queríamos transmitir. El equipo estaba formado por alumnos del grado de Comunicación Audiovisual de la UPV con los que Lucas y yo decidimos contactar pensando en las inquietudes de cada uno. Por supuesto, también estábamos abiertos a nuevas personas que se quisieran incorporar en el equipo con ganas de participar en el proyecto. Todos ellos entendieron las ideas y características del cortometraje, comenzando así también a trabajar con la misma ilusión que nosotros.

5.1 cronograma

Tras la reunión de dirección con cada departamento para que todos tuviéramos una visión clara. El cronograma fue una herramienta clave para el desarrollo de las tareas de cada departamento, de esta manera todos tendríamos un tiempo equilibrado y cohesionado en unas fechas específicas. La organización fue mucho más sencilla gracias a esto.

Aunque el cronograma sea de gran ayuda, el equipo de dirección debe de permanecer atento de cada departamento para que el orden no se pierda, ayudarles lo máximo posible. Es muy importante que todos mantengan un equilibrio y permanezcan atentos por cualquier problema que pueda surgir. Hay plazos que se tuvieron que ampliar, como es el guion técnico, ya que al no tener algunas de las localizaciones definidas era muy complicado cerrar las propuestas en las fechas establecidas.

En ocasiones, eran necesarios los cambios a lo largo del proceso de preproducción, estábamos concienciados de que algunas situaciones externas podían exigir modificaciones en el proyecto, como puede ser la disponibilidad del equipo o el límite del presupuesto, por el que hubo que cambiar varias localizaciones para reducir el consumo de gasolina. El

departamento de arte, también se vio afectado por esta razón, de modo que tuvieron que prescindir de algunos elementos de decoración, muebles etc.

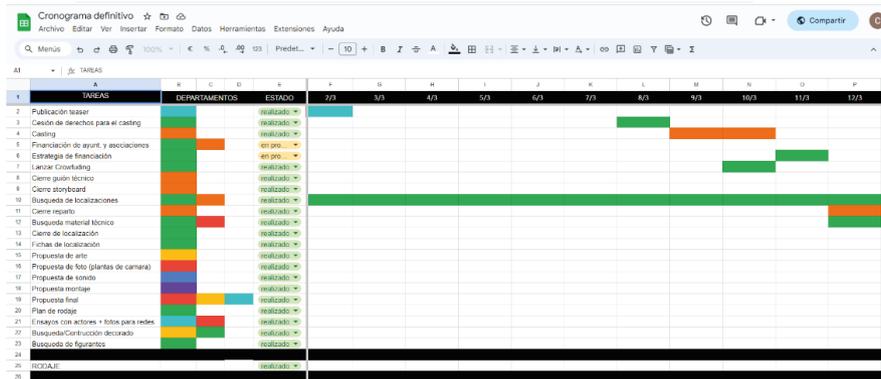

Figura 14. Captura cronograma. Realizado por departamento de producción.

5.2 Financiación

Primeramente, como indicaba el cronograma, se comenzó con un desglose que realizaba el director de cada departamento para saber las necesidades de cada uno. De esta manera, podríamos saber cuál es el presupuesto para llegar a todo lo que se precise. Se creó un crowdfunding y se hicieron diferentes eventos como conciertos con grupos de Valencia y Gandía. A su vez, aprovechando la estética del cortometraje en el equipo de dirección realizamos ilustraciones que servirían para *merchandising* como: tote bags y camisetas que se vendieron de manera favorable.

Las colaboraciones fueron también de gran ayuda, ya que distintos comercios locales decidieron aportar dinero al proyecto a cambio de un video corporativo o unas fotos comerciales para sus comercios.

Gracias a estas estrategias y procesos se consiguió recaudar un total de: 1100 €. Desde este momento se distribuyó una cantidad a cada departamento, teniendo así una aproximación real de lo que se podía lograr como resultado final.

Figura 15. Publicaciones de Instagram, *Cruel y dulce Julia*. Crowdfunding y recompensas.

² El cronograma se encuentra incluido en el anexo.

5.3 Localizaciones

Fue un proceso muy costoso, ya que tanto los elementos como los espacios debían seguir las referencias analizadas, creando un universo propio. En el proceso de guion se detalló exactamente la atmosfera de cada lugar. Debíamos cuidar mucho los detalles de los lugares y que cohesionaran con la personalidad de los personajes. En el caso de Victoria, como hemos mencionado en el apartado de creación de los personajes, los elementos que la rodeaban tenían que ser elegantes y clásicos. En cambio, Julia contrastaría con elementos más dulces y setenteros. En el caso del padrastro se buscaron espacios fríos, sucios y desordenados. En resumen, eran espacios y elementos con estilos muy diferentes en un mismo cortometraje.

Finalmente, fueron en total catorce localizaciones, por lo que fue todo un reto para el departamento de producción y dirección organizar los tiempos, viajes, presupuesto y días de rodaje. Tardamos varios meses en encontrar todas las localizaciones, pero tras un proceso de *scouting* conseguimos que todos los espacios estuvieran cerca entre ellos: Valencia, Gandía, Xeraco y Macastre, de esta manera el equipo podía tener una fácil accesibilidad. Teniendo en cuenta también, que fuera legal grabar en cada zona. Logramos doce localizaciones sin ningún coste económico, gracias a la gente cercana. Únicamente dos escenarios supusieron invertir parte del presupuesto que habíamos conseguido a través del crowdfunding.

Para cada localización el equipo de producción debía de tener en cuenta la obtención de permisos y en caso de necesitarlo la firma de contratos de alquiler.

Una vez todo asegurado, durante la filmación en algunos momentos era muy complicado seguir los tiempos a la perfección, ya que llegar al resultado que teníamos en mente requería de mucho tiempo y esfuerzo. Esto es debido a que en algunas localizaciones las dificultades eran múltiples, dependiendo de la decoración y la iluminación podía variar mucho la duración del proceso. En los exteriores todo se agilizaba, no era necesario realizar demasiados ajustes. Pero los interiores tenían que estar preparándose mínimo una hora antes del rodaje, cada detalle era crucial.

6. Dirección de fotografía

A través de la dirección de fotografía se buscará seguir la ambivalencia de la historia. El estilo visual clásico de los 50 y el retro de los 70 se mezclan constantemente a lo largo del cortometraje, provocando así que de forma natural se construya un universo propio lleno de misticismo. Lucas Tamarit y yo fuimos los encargados de codirigirla.

Profundidad de campo:

Se priorizará la alta profundidad de campo, de esta manera podremos mostrar el espacio y darle una gran importancia. Además, de dar libertad y poder jugar con la

³composición de los personajes. De este modo, podremos representar también escenas más clásicas de nuestros referentes.

Se bajará la profundidad de campo en escenas que requieran de una mayor atención en los rasgos y emociones de los personajes o para destacar algún detalle en concreto.

Luz:

Esta será dependiente de los espacios, el momento y el mensaje de la escena. En el caso de las escenas de exterior estarán definidas por la luz natural del día, recurriendo a difusores o reflectores en el caso de que fuera necesario. A menos que las escenas fueran nocturnas, en estas se utilizarán luces extradiegéticas azules provenientes de los focos. Solo encontramos una escena en la que se usaría luces diegéticas en el exterior, las cuales fueron los faros rojos de un coche, que ayudaba a aportar realismo y misterio.

En las escenas de interior el tono cálido predomina. Se usaría tanto iluminación diegética como extradiegética. A pesar de que la calidez predomine, hay escenas que se salen de esta regla como pueden ser los flashbacks, recuerdos o pensamientos de Julia, ya que es necesario distinguirlos de la realidad.

Encontramos también escenas en las que se mezclará la realidad con la fantasía y se hará un guiño a Hitchcock en *Vértigo (1958)*, usando esa luz verde tan reconocida.

Contrastes:

De la misma forma, se optará por contrastes y sombras muy leves. Pero en el caso de que la escena quiera huir de la realidad, como las pesadillas o los flashbacks, se aumentarán las sombras y los contrastes, recordándonos así al expresionismo alemán, que se caracterizaba principalmente por su capacidad de deformar la realidad.

Cámara y lentes:

La cámara Blackmagic Pocket 4K será la cámara empleada para el proyecto. En cuanto a los objetivos, emplearemos el Sigma (18mm- 35mm), este se usará para la mayoría de los planos, ya que nos dará la alta profundidad de campo buscada y seguirá el estilo clásico deseado. En el caso de desear una mayor carga dramática y darles una mayor importancia a los personajes, se hará uso de un Helios (58mm), que dejará un fondo menos nítido y una clara visión en el rostro del personaje. En cuanto al Tokina (11mm-16mm), se usará para crear angulares que saquen de la realidad o apoyen al misticismo de la historia.

Composición y movimientos:

Jugaremos a abrir bastante los planos, dejando ver gran parte del espacio para transmitir la soledad de Julia. Los personajes se colorarán a la derecha aprovechando la regla del peso visual, destacando así la presencia de estos. Se creará una atmósfera clásica usando en su mayoría planos fijos y movimientos leves panorámicos o travellings, este estilo se mezclará con movimientos retro influenciados por el cine de los 70, destacamos los zooms,

³ El guion técnico está incorporado en los anexos.

basándonos en películas como *Suspiria* (1977), de Dario Argento, o los jump cuts de *Carrie* (1976), de Brian de Palma. Que aportarán tensión deseada.

Utilizaremos elementos que hagan la composición más interesante y aporten puntos distintos de vista, como pueden ser los espejos. Destacamos también los planos aberrantes que serán de gran ayuda para transmitir las emociones de angustia e incertidumbre de Julia.

7. Dirección de arte:

De la misma manera que en la dirección de fotografía el objetivo era crear ese universo ambiguo y vanguardista, siguiendo la narratividad de la historia. La dirección de arte fue llevada por Emily Mcavinue.

Figura 16. Diseños y moodboards de los espacios del cortometraje *Cruel y dulce Julia*. Realizados por Emily Mcavinue.

Espacios:

Los espacios dependerán de su función narrativa o del personaje, es decir, la casa de Julia será con colores pastel, destaca por su estilo moderno y retro con rasgos de los 60-70. Predominarán los colores verdes y rosas, el verde hará alusión a la parte oscura y triste de Julia, en cambio el rosa muestra la parte dulce de su personalidad. En el imaginario colectivo el rosa se puede relacionar fácilmente con la niñez, en este caso Julia no es capaz de escapar de su infancia, ya que fue truncada por los horribles abusos que sufrió.

Figura 17. Fotograma cortometraje *Cruel y dulce Julia*. Espacio Julia.

La casa de Victoria debía contrastar notablemente con la anterior. Por lo que será un espacio opulento, elegante, con rasgos barrocos y ordenados. Reflejando las tendencias clásicas de Victoria. Observamos elementos raros como un zorro disecado o cuadros un tanto macabros, representando la fatídica naturaleza de Victoria.

Figura 18. Fotograma cortometraje *Cruel y dulce Julia*. Espacio Victoria.

En el caso del padrastro, la casa estará basada en un motel de los 60-70. Será sórdido, oscuro y asfixiante. Deberá de representar el dolor y la angustia. Los colores serán grisáceos y amarronados, siempre siguiendo los tonos fríos.

Figura 19. Fotograma cortometraje *Cruel y dulce Julia*. Espacio padrastro.

Los exteriores serán variados, observaremos sitios elegantes como un museo o la imagen de un gran puente. Priorizaremos que estén aislados de la ciudad, de esta manera no se reconocerá una ciudad en concreto, reforzando el concepto de universo propio e incertidumbre.

A su vez, haremos uso de elementos que remarcarán el estilo clásico, como por ejemplo un coche retro.

Figura 20. Fotograma cortometraje *Cruel y dulce Julia*. Exterior, elementos retro.

Los espacios de los pensamientos o flashbacks de Julia serán espacios surrealistas en su mayoría. Podemos identificar como hemos hablado en las referencias, espacios influenciados de David Lynch, *Twin Peaks: El fuego camina conmigo (1992)*, ya que reproduce la subjetividad de Julia y el onirismo de la historia. Encontramos también espacios vacíos con uno o dos elementos que se usan de manera simbólica, unos zapatos de niña manchados de sangre, una niña frente a un espejo roto o Victoria vestida por perlas subida en un escenario. Todo ello proveniente únicamente de la mente de Julia, sus idealizaciones o recuerdos truncados.

Figura 21. Fotogramas cortometraje *Cruel y dulce Julia*. Espacios irreales, provenientes del subconsciente de Julia.

8. Dirección de actores

8.1 Casting

Es posible que este proceso sea uno de los más largos, ya que encontrar a los actores o actrices con las características exactas puede ser un largo y complejo camino. De modo que, hay que estar alerta en todo momento y tener la mente abierta, porque es muy posible que durante este proceso salgan nuevas ideas, a lo largo de esta fase cada actor o actriz interpreta y entiende el guion de una forma distinta. En consecuencia, una nueva propuesta puede hacer al equipo de dirección replantearse o imaginarse nuevas aportaciones para los personajes.

Tras acabar el guion, sabíamos perfectamente como tenían que ser los personajes, sobre todo, nuestras dos protagonistas, Julia y Victoria. De modo que convocamos varias reuniones con los departamentos de producción y diseño para poder preparar el casting. El equipo de producción determinó cuatro días de pruebas, dos en Valencia y los otros dos

restantes en Gandía. Además, si no podían asistir presencialmente a la prueba podían optar por mandar un videocasting con las separatas que enviábamos. Para dar a conocer el proyecto y su respectivo casting, se subió un cartel a varias redes sociales con toda la información necesaria para acceder a las pruebas.

Finalmente, nuestro punto más importante era la autorrevelación, saber comunicar los sentimientos desde la pantalla. “El talento de actuar consiste en que el actor comunica al público, de modo instantáneo, sus pensamientos y sentimientos” (Lumet, 2000 pg.67). Finalmente, tras un mes de casting y varias pruebas repetidas escogimos a nuestras dos protagonistas, las cuales tenían ese poder de transmitir: Lluvia Vergara como Victoria y Claudia Boluda como Julia.

8.3 Ensayos:

Dirigir a los actores puede llegar a ser una de las tareas más complicadas, ya que como directores teníamos una idea preconcebida y muy arraigada en la cabeza de lo que queríamos ver en la pantalla. En algunas ocasiones, es complicado llegar a hacer entender a los actores exactamente la intención o emoción que quieres reflejar, dependiendo de la escena a veces esta puede resultar muy compleja a la hora de entenderla e interpretarla.

En nuestro caso, decidimos contar con la participación y ayuda de Carlos Pintado, con el fin de apoyarnos en este proceso para dirigir a los actores, ya que ni Lucas, ni yo, teníamos experiencia dirigiendo a los actores.

Por supuesto, en todo momento escuchamos las propuestas de Claudia y Lluvia, dejamos libertad para que entendiesen y se conectaran con los personajes.

“A continuación, ruedo la escena y pruebo varios tonos. Oriento la escena en una dirección distinta en cada toma. A veces, pido a los actores que repitan la escena más rápido o más lentamente. Otras veces, la rehago con un tono más cómico o más dramático” (Almodóvar, pg.100, citado por Laurent 2003).

Exactamente, esto hicimos en los ensayos con las actrices, repetimos cada escena una gran cantidad de veces probando distintos tonos, para ver como se reflejaban en la historia y como de cómodas se sentían con cada uno de ellos. Para ayudarlas se les daban pequeñas indicaciones o claves que pudieran guiarlas para conocer más a su personaje y el objetivo de cada escena. Acabó siendo un ejercicio lleno de conversaciones en las cuales se llegaron a entender y formar personajes reales, complejos y llenos de carácter.

9. Vision y papel del director

“La primera vez que veo al guionista nunca le mando nada, aunque piense que hay mucho por hacer. En cambio, le hago las mismas preguntas que me he hecho yo: ¿De qué trata la historia? ¿Que viste? ¿Cuál era tu intención? En el caso ideal, si lo hacemos bien, ¿qué esperas que el público sienta, piense, experimente? ¿En qué estado de ánimo quieres que abandone la sala?” (Lumet, 2000 pg.39).

Esas mismas preguntas nos hicimos como directores para transmitir una idea clara al equipo y se materialice de la forma deseada. “Y desde luego el modo de contar la historia debería relacionarse de alguna manera con la propia historia” (Lumet, 2000 pg.59). Esta es una de las cuestiones más importantes, ya que la forma de contar es el propio estilo según Lumet en su libro: *Así se hacen las películas*. Esta cuestión afecta a todos los miembros del equipo, de manera que, si algún departamento se aleja del estilo, la cohesión se verá afectada.

Por ello, tratamos de crear una organización en el equipo que cumplieran las intenciones deseadas. Por supuesto, la coordinación es una de las tareas asociadas al director. La clave para conseguir este orden entre los distintos departamentos es la motivación, el equipo debe sentirse conectado con la idea. “Gracias al equipo, porque habéis estado conmigo desde que hacía cortos” Esta frase es de Arantxa Echevarría en los premios Goya 2019. Nos muestra la importancia de un equipo valorado y escuchado. De modo que durante este proceso se priorizó animar y unir al equipo, a pesar de que las decisiones narrativas y creativas las tome el director, los departamentos no pueden sentirse ajenos a ello, deben estar involucrados en cada paso.

Asimismo, cada miembro tiene que ver al director motivado. Como dice Guillermo del Toro en su entrevista (Youtube, FICM, 2017): “Siempre me acerco a la película como si fuera la última película, o la única que voy a hacer”. Nos muestra aquí la voracidad que posee al crear y dirigir una película, la herramienta para dirigir es la ilusión, la insaciabilidad de querer trabajar en el proyecto. Sólo así se conseguirá mover todos los engranajes que construyen una producción audiovisual.

Figura 22. Rodaje día 1. Equipo y dirección. Foto fija realizada por Lluna Vicente.

4

⁴ Teaser de *Cruel y dulce Julia*, añadido en el anexo.

10. Conclusiones:

Llegados a este punto, crear y dirigir un cortometraje no ha sido nada sencillo. La escritura de guion requirió casi un año para adquirir un resultado definitivo; a este proceso se le añadieron seis meses de preproducción y rodaje.

La dirección es un proceso de escucha, motivación y constancia. Las reuniones siempre deben ser frecuentes, es necesario no bajar la guardia ante cualquier cambio u obstáculo.

El proceso de dirección, desde mi punto de vista, comienza mucho antes de la idea; llega desde el momento en el que empiezas a influenciarte de los distintos autores cinematográficos. Es importante nutrirse de las diferentes épocas y géneros, nos daremos cuenta así del lenguaje del cine. A su vez, llenarse de películas puede ser una gran ventaja para encontrar parte de la voz propia en la dirección, es decir, qué recuerdos guardas de cada cinta que ves y por qué. “Piensa en tres imágenes cinematográficas que te hayan impresionado mucho y escribe un párrafo sobre cada una. Descríbelas tal como las recuerdas y explica por qué te han causado tal efecto” (Gotham Writers’ Workshop, 2014, p.15).

Algunas de las características que creo importantes en la dirección han sido:

Ser un buen director no es solo tener creatividad, también es saber elegir el momento y el ritmo adecuado. Es aprender a que este es un proceso lento y de trabajo en equipo.

Otra de las características que definen a un buen director es que siempre hay que estar preparado para los famosos “plan b”, es lógico que no todo salga como se espera. Siempre surge algún problema de mayor o menos gravedad, ya sea meses o días antes del rodaje, o incluso el mismo día. Sobre todo, hay que mantener la calma y proponer diferentes soluciones. Es normal la sensación de estrés ante estas situaciones, pero es importante mantenerse estable y animar al equipo.

A lo largo de este proyecto se muestra lo complicado que puede llegar a ser un cortometraje experimental. Narrar a través de simbolismos puede desviar la información y llegar de manera incorrecta al público. Por ello, había que cuidar cada detalle para que la idea fuera estable. Asimismo, al ser un cortometraje en el que se hace uso de los flashbacks, era de gran importancia colocarlos en el momento correcto y conocer qué queríamos contar en cada escena.

Concluimos que aprender a ser director es saber conversar, comunicar y entender, ya sea a los actores, a los diferentes departamentos o a uno mismo. *Cruel y dulce Julia* ha sido un proyecto que me ha ilusionado desde el primer momento. A pesar de las dificultades que hayan podido presentarse, me llevo un dulce sabor de boca. La experiencia de este rodaje ha sido uno de los mayores aprendizajes de mi vida, tanto a nivel personal como profesional.

Actualmente, el cortometraje está en el final de la posproducción y el resultado está siendo satisfactorio. En unos meses, este será presentado en diferentes festivales para darlo a conocer.

11. Bibliografía:

- Workshop, G. W. (2014). *Escribir cine: Guía práctica para guionistas de la famosa escuela de escritores de Nueva York* (2ª ed.). Alba Libros, S.L.
- Murat, P., & Grisola, M. (2006). *El libro juego del cine: un desafío sobre los detalles más curiosos del cine*. Ma Non Troppo.
- Cantero, M. (2000). *Brian De Palma*. Catedra Ediciones.
- Lumet, S. (2000). *Así se hacen las películas* (2ª ed.). Rialp.
- Tirard, L. (2010). *Lecciones de cine. Clases magistrales de grandes directores explicadas por ellos mismos*. Ediciones Paidós Ibérica.
- Jousse, T. (2010). *David Lynch*. Ediciones Cahiers du cinéma.
- Ortuño, E. (2022, 31 de julio). El 60% de los abusos sexuales a menores se dan en la familia "Aún tengo pesadillas con lo que pasó en mi propia casa". *El Diario*. Recuperado el 22 de julio de 2023, de https://www.eldiario.es/murcia/sociedad/60-abusos-sexuales-menores-dan-familia-pesadillas-paso-propia-casa_1_9200220.html
- Labayen, C. (2022, 15 de febrero). Los abusos en la familia son los más frecuentes y los que más huella dejan. *COPE*. Recuperado el 20 de julio de 2023, de https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/los-abusos-familia-son-los-mas-frecuentes-los-que-mas-huella-dejan-20220215_1857236
- Pinedo, M. (2021, 23 febrero). Casi la mitad de los abusos sexuales a menores son cometidos por un familiar. *El País*. Recuperado el 29 de julio de 2023, de <https://elpais.com/sociedad/2021-02-23/casi-la-mitad-de-los-abusos-sexuales-a-menores-son-cometidos-por-un-familiar.html>
- Adamec, C. (2021, 2 de enero). An Analysis: The Poetry of Colors in Dario Argento's "Suspiria". [Entrada blog]. *Hollywood Insider*. <https://www.hollywoodinsider.com/dario-argento-suspiria-analysis-review/>
- Rodríguez, L. F. (2010, 23 de junio). *Suspiria* (1977): Análisis de la película y su banda sonora. [Entrada blog]. *El Gabinete del Doctor Lynch*. <https://gabinetelynch.blogspot.com/2010/06/suspiria-1977-analisis-de-la-pelicula-y.html>
- Abad, C. (2021). Entrevista a Arturo Méndiz productor del cortometraje "Timecode". *Fila Siete*. <https://filasiete.com/noticias/entrevistas-protagonistas/entrevista-a-arturo-mendez-productor-del-cortometraje-timecode/>
- UOC-Universitat Oberta de Catalunya. (2017, 28 de noviembre). *El proceso de la creación de la mano del cineasta, Guillermo del Toro para la UOC*. [Video]. Youtube. <https://youtu.be/01lxQShhuc>

12. Filmografía:

- Kupfer, J., Demme, T., LaGravenese, R., Reticker, G. (Prod.), & LaGravenese, R., Demme, T. (Dir.). (2003). *A Decade Under the Influence* [DVD]. Independent Film Channel.
- Monash, P. (Prod.), & De Palma, B. (Dir.). (1976). *Carrie* [DVD]. Two Pines entertainment.
- Gottfried, H., De Palma, B. (Prod.), & De Palma, B. (Dir.). (1984). *Doble cuerpo* [DVD]. Columbia Pictures.
- Baker, F., Lynch, D. (Prod.) & Lynch, D. (Dir.). (1977). *Cabeza Borradora* [DVD]. American Film Institute.
- Caruso, F. (Prod.) & Lynch, D. (Dir.). (1986). *Terciopelo azul* [DVD]. De Laurentiis Entertainment Group.
- Fienberg G., Bouygues, F. (Prod.) & Lynch, D. (Dir.). (1992). *Twin Peaks: El fuego camina conmigo* [DVD]. New Line Cinema Ciby 2000.
- Argento, C. (Prod.) & Argento, D. (Dir.). (1977). *Suspiria* [DVD]. Seda Spettacoli.
- Hitchcock, A. (Prod.) & Hitchcock, A. (Dir.). (1958). *Vértigo* (De entre los muertos) [DVD]. Paramount Pictures.

Anexo 1 al Trabajo de Fin de Grado: 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 Sostenible	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

El presente proyecto se encuentra alineado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, la igualdad de género, pero en un grado bajo. Como hemos explicado previamente, este es un trabajo que guarda relación con este tema, pero que no aporta ninguna herramienta que sirva para ayudar o encontrar alguna clase de solución, es puramente una historia ficcional y experimental. No obstante, si hablamos fuera del relato, en este cortometraje dos actrices asumen roles protagónicos, por lo que fomentamos la importancia de la mujer en el cine, dando una visibilidad y apoyo a la causa de la igualdad de género.