

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA
ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR DE GANDIA
Grado en Comunicación Audiovisual

“Panorama del cine de bajo presupuesto en Valencia”

TRABAJO FINAL DE GRADO

Autor/a:

Ithaysa Grimanese Cabrera Mayor

Tutor/a:

Cristina Teresa Navarro Laboulais

GANDIA, 2016

Agradecimientos

A mi tutora Cristina Navarro, por su dedicación y ayuda hacia este proyecto, a José Pavía Cogollos por su pequeña pero gran intervención, a Iván Fernández de Córdoba por su tiempo y paciencia, a Javier Galindo Orellana, Miguel Ángel Mengó y Alex Barros por su colaboración y a mi madre por su pregunta de siempre “¿y el TFG?” que hicieron posible este proyecto.

RESUMEN

El siguiente Trabajo Final de Grado pretende un estudio sobre el panorama del cine de bajo presupuesto en Valencia durante el 2015.

En él se explica el significado de cine de bajo presupuesto, los distintos tipos de géneros en los que se divide como el cine bizarro, el cine independiente o *indie*, el cine serie B y el cine de explotación.

Por otro lado, presenta temas como la situación del cine de bajo presupuesto en Valencia, donde el cierre de la Ciudad de la Luz se convierte en un acontecimiento negativo para el futuro del audiovisual en la Comunidad Valenciana. También se muestran las diferentes vías de financiación, cómo actualmente resulta más fácil acceder a material para producir productos audiovisuales y se han seleccionado algunos festivales para la exhibición de este tipo de cine.

Finalmente, se presentan con detalle el resultado de algunos proyectos cinematográficos de bajo presupuesto de la comunidad valenciana.

Palabras clave: producción | cine | bajo coste | Valencia

ABSTRACT

The following end degree Project presents the study of low budget film productions in Valencia during 2015.

In it, the meaning of low budget film is explained, the different types of genres that derive, such as bizarre film, independent film or indie film, B series and film exploitation. On the other hand, it presents issues such as the situation of low-budget film in Valencia, where the closure of the *Ciudad de la Luz* affects negatively the future of audiovisual productions in the Valencian Community. The different ways of financing are also shown, how it's now easier to access to the material to audiovisual productions and how some festivals have been selected for the exhibition of these kind of film.

Finally, it presents, in detail, the results of some low-budget film projects in the Valencia region.

Key words: production | cinema | low-budget film | Valencia

ÍNDICE

1.INTRODUCCIÓN	6
1.1. OBJETIVOS.....	7
1.2. METODOLOGÍA.....	8
1.3. ETAPAS	8
2. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR CINE DE BAJO PRESUPUESTO?	9
2.1. GÉNEROS CINEMATográfICOS DE BAJO PRESUPUESTO.....	10
2.1.1. <i>Cine bizarro</i>	11
2.1.2. <i>Cine independiente/indie</i>	13
2.1.3. <i>Cine serie B</i>	14
2.1.4. <i>Cine de explotación</i>	15
3. SITUACIÓN DEL CINE DE BAJO PRESUPUESTO EN VALENCIA	17
3.1. FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA UN LARGOMETRAJE	18
3.1.1. <i>Origen privado</i>	19
3.1.2. <i>Origen público</i>	21
3.2. FACILIDAD ACTUAL PARA ACCEDER A MATERIALES AUDIOVISUALES	22
3.3. FORMAS DE DAR A CONOCER UNA PELÍCULA.....	25
3.3.1. <i>Festivales de cine</i>	27
3.3.2. <i>Festimapp, una manera de encontrar festivales de cine en Valencia</i>	32
3.3.3. <i>Festival Internacional de Cine de Valencia – Cinema Jove</i>	33
4. PELÍCULAS DE BAJO PRESUPUESTO LLEVADAS A CABO EN EL 2015	34
4.1. MIGUEL ÁNGEL MENGÓ: <i>QUIERO VOLVER A CASA</i> (2015).....	34
4.2. JAVIER GALINDO ORELLANA: <i>EL ARCHIVO AKÁSICO</i> (2012)	37
4.3. IVÁN FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA: <i>CRUZANDO EL SENTIDO</i>	40
5. CONCLUSIONES	48
6. BIBLIOGRAFÍA.....	50

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1: frame de la película Glen o Glenda (1953).....	12
<i>Ilustración 2: cartel de la película Glen o Glenda (1953) Fuente:</i>	12
Ilustración 3: Albert Forner	14
Ilustración 4: frame de la película Calígula (1979.	16
Ilustración 5: frame de la película Tangerine (2015).....	23
Ilustración 6: rodaje de la película Tangerine (2015).....	23
Ilustración 7: Cartel de Quiero volver a casa (2015).	35
Ilustración 8: portada de la película. Ilustración 9: contraportada de la película.	40
Ilustración 10: Cartel de El escondrijo (2013)	41
Ilustración 11. Cartel de Un lugar (2016)	41
Ilustración 12. Algunas de las nominaciones de Cruzando el sentido	44
Ilustración 13: Frame de Cruzando el sentido (2015).	45
Ilustración 14: Cámara precintada a un coche simulando un camera car.	46

1.Introducción

El tema abordado en este Trabajo Final de Grado es el panorama del cine de bajo presupuesto en Valencia. Este tipo de cine nace del deseo de personas que quieren dar rienda suelta a su creatividad, pero no disponen de una buena situación económica para realizarlo. Por otra parte, se trata el panorama de este cine en la Comunidad Valenciana puesto que resulta interesante centrar la investigación donde se realiza el proyecto. De esta manera, se intenta solventar dudas a muchos estudiantes o aficionados, entre otros, sobre cómo algunos valencianos se ven obligados a hacer cine de bajo presupuesto por la actual situación económica, el cierre de Ciudad de la Luz, entre otros acontecimientos y cómo algunos logran componer obras audiovisuales.

Los objetivos de este Trabajo Final de Grado son dar a conocer cómo se hacen esos proyectos con tan poco presupuesto, cómo esa dificultad no cesa los proyectos cinematográficos.

Este proyecto busca dar una visión real y positiva dentro del marco del cine de bajo presupuesto donde muchos se decepcionan y no llevan a cabo sus ideas. Por eso, se realza que no todo gira en torno a la economía cuando se trata de cine, donde la creatividad y la ilusión son partes fundamentales en la realización de películas.

Todo ello se obtiene al explicar cómo se puede desarrollar un filme de estas características, ante todo destacando que no se abordará el proyecto como una guía con pautas a seguir, sino como una investigación que puede servir de ayuda o motivación para personas que quieran realizar un proyecto cinematográfico y no disponen de dinero suficiente para hacerlo.

Principalmente se explica el significado del cine de bajo presupuesto, el cual se divide en varios géneros. Otra parte que también se aborda es cómo se financian estas películas, como las de origen privado o público.

Más adelante, tras la investigación sobre películas de bajo presupuesto realizadas en Valencia, son elegidas para desarrollar en este proyecto *Quiero volver a casa* de Miguel Ángel Mengó, *El archivo akásico* de Iván Roda Checa y Javier Galindo Orellana y *Cruzando el sentido* de Iván Fernández. Se propuso la entrevista a cada uno de ellos para obtener diferentes experiencias y opiniones sobre el sector cinematográfico valenciano, entre otras preguntas. Personalmente, buscaba alguno con algo de calidad fotográfica para, también, poder mostrar que no todo el cine de bajo presupuesto es grabado con

cámaras de menor categoría, así que *Cruzando el sentido* pareció la más adecuada. Por ello, se entrevistó a Iván Fernández de manera personal, pudiendo tomar la entrevista grabada con su permiso.

Iván Fernández aportó la idea de un punto más a desarrollar en este proyecto, la facilidad que actualmente existe para acceder a materiales para producir productos audiovisuales, cómo cámaras, micrófonos o iluminación. Esto es relevante ya que, si no existe presupuesto, no se puede realizar una película, pero si existe material audiovisual, de cualquier marca o antigüedad, siempre se podrá grabar.

Finalmente, cuando se acaba el proyecto cinematográfico, lo más adecuado es buscar formas de darlo a conocer. Por ello, este trabajo aborda algunos festivales cinematográficos en la Comunidad Valenciana y el resto de España.

Por último, se sitúan las entrevistas a los directores, anteriormente nombrados, dado que su experiencia siempre puede resultar enriquecedora para futuros creadores audiovisuales.

1.1. Objetivos

El objetivo principal de este trabajo es mostrar cómo sacar adelante una producción de bajo presupuesto. Esto servirá para dar una visión positiva y motivante a los cineastas jóvenes o con pocos recursos que se sientan desmotivados para realizar sus producciones por carecer de la economía suficiente para realizar sus proyectos.

Otros objetivos que pretende cumplir este proyecto es mostrar experiencias de profesionales que hayan filmado cine de bajo presupuesto en 2015, dando así a conocer información sobre cómo se hacen las producciones de bajo coste (materiales, presupuestos, trucos cinematográficos, etc.) y mostrando resultados cinematográficos de directores residentes en la Comunidad Valenciana que apoyarán el objetivo principal. Para ello se utilizarán varias películas como referencia: *Quiero volver a casa* de Miguel Ángel Mengó, *El archivo akásico* de Iván Roda Checa y Javier Galindo Orellana y *Cruzando el sentido* de Iván Fernández de Córdoba.

1.2. Metodología

La metodología que se seguirá para la realización de este proyecto consistirá en: mi experiencia personal en proyectos de bajo presupuesto, motivo de esta investigación, la lectura de varios libros y documentos sobre los géneros cinematográficos; que aclararán los diferentes tipos de géneros dentro del cine de bajo presupuesto. También la consulta de múltiples páginas webs para explicar claramente la definición de muchos de estos géneros, entre otros. La búsqueda en periódicos y blogs para añadir datos sobre el cine de bajo presupuesto y opiniones será relevante, también la consulta páginas webs sobre formas de financiación de obras audiovisuales, contando con la experiencia de compañeros y conocidos del sector que hayan trabajado en cualquier tipo de producción audiovisual de bajo coste. Esta da información de primera mano y aporta sugerencias sobre otros puntos a seguir como los festivales en los que se puede publicitar los proyectos.

1.3. Etapas

Las etapas que este trabajo son, en primer lugar, explicar al lector qué se entiende por cine de bajo presupuesto, qué ideas se tiene de este término, cuál es la correcta y quiénes hacen uso de este tipo de cine.

Además, se da una pequeña introducción a los diferentes géneros dentro del cine de bajo presupuesto como son el cine bizarro, el cine independiente, el cine de serie B o el cine de explotación. Más adelante, se darán detalles sobre la situación del cine de bajo presupuesto en Valencia. Aquí se hablará sobre la llegada del cine a la ciudad, de la importancia que tenía el sector audiovisual unos años atrás, del cierre de la Ciudad de la luz y del descenso de la inversión en el cine.

A continuación, se muestran distintas fuentes de financiación para un largometraje, cómo es necesario un mínimo de presupuesto y las diferentes posibilidades de financiarlo dividiéndose estas en origen privado y origen público.

Finalmente, se muestra el ejemplo de algunos cineastas que han realizado películas de bajo presupuesto.

2. ¿Qué se entiende por cine de bajo presupuesto?

Generalmente la idea de cine de bajo presupuesto se asocia a producciones *amateur* con materiales y valores similares a los de un vídeo familiar, en los que los directores son personas con poca o escasa experiencia o simples aficionados que dedican su tiempo a la industria del cine de manera poco habitual, siendo el resultado vídeos caseros. Esta es la idea que muchas personas tienen de forma errónea ya que no siempre se cumplen estos requisitos cuando se habla de este tipo de cine.

El cine de bajo presupuesto se caracteriza por el ahorro necesario en la producción del filme cuando el director que pretende llevar a cabo un proyecto cinematográfico dispone de muy poco dinero para realizarlo o, incluso, de ningún tipo de ahorro económico, lo que hace aún más difícil sacarlo adelante. Pero no es necesario que se den estos tópicos ya que puede que un director que esté elaborando un proyecto de alto presupuesto, lo comúnmente conocido como cine comercial, simplemente quiera ahorrar en algún aspecto de la producción, ya sea en algún plano, en el material de rodaje o en los escenarios donde se quiera grabar.

Los directores que no disponen de recursos económicos para realizar una película acaban grabándola ante cualquier adversidad. Esto hace que se vean obligados a realizar un mayor esfuerzo teniendo que sacar el máximo partido a su ingenio, a las personas que le rodean, así como explotando mucho su creatividad y los medios para producirlas, algo que causa aún más interés hacia este tipo de producciones.

El cine de bajo presupuesto es realizado por todo tipo de personas sin importar la edad, sexo, los estudios que hayan cursado y en el que, como todo en general, existe mayor o menor calidad en los trabajos dependiendo de cómo hayan sido hechos.

Existe el prejuicio de pensar que por ser proyectos con un menor presupuesto no tendrán la misma calidad que otros muchos que disponen de todo lo necesario. Prejuicio que puede derrotar películas como *55 pasos a la izquierda* y *Cruzando el sentido* de Iván Fernández de Córdoba, *Quiero volver a casa* de Miguel Ángel Mengó o *El archivo akásico* de Iván Roda Checa y Javier Galindo Orellana, rodadas con muy bajo presupuesto y que realzan la idea de que, con un buen guion, buenas ideas y un buen equipo técnico compuesto de personas que tengan ilusión por trabajar, se puede realizar cualquier tipo de proyecto.

2.1. Géneros cinematográficos de bajo presupuesto

Según Jameson (1994) «género no es una palabra que aparezca en cualquier conversación – o en cualquier reseña – sobre cine, pero la idea se encuentra detrás de toda película y detrás de cualquier percepción que podamos tener de ella. Las películas forman parte de un género igual que las personas pertenecen a una familia o grupo étnico. Basta con nombrar uno de los grandes géneros clásicos – el *western*, la comedia, el musical, el género bélico, las películas de *gansters*, la ciencia-ficción, el terror – y hasta el espectador más ocasional demostrará tener una imagen mental de éste, mitad visual mitad conceptual».

José Pavía (2005) afirma que la noción de género en el cine se encuentra sujeta a las particularidades del texto fílmico. Éste, a diferencia del literario, se supedita de forma necesaria a su tecnología. El texto fílmico, al igual que sus variantes genéricas, se encuentra tanto bajo la influencia de un proceso industrial de producción, como de su contexto y modo de recepción. Cabe añadir que el hecho de que la excesiva irrupción de la narrativa audiovisual hace del todo imposible que los géneros cinematográficos puedan ser leídos desde los mismos parámetros generales, e incluso el romántico dominante, que se han venido utilizando para el estudio de los géneros literarios.

Colin McArthur (1972) considera los géneros cinematográficos como una serie de códigos acordados entre el realizador cinematográfico y el público, haciendo hincapié en la analogía que estos presentan con un sistema de signos. En el seno de este sistema signico, los géneros desempeñan el papel de lo que él denomina como “modificadores del significado”, es decir, una suerte de factor que supervisa la relación mediada que se establece entre el director, su trabajo y su público.

Según Altman (2000), los géneros existían desde el siglo XIX definidos por el romanticismo mediante la supresión para así poder distinguir los tipos de películas de forma genérica. Con el tiempo fueron siendo reconocidos de manera global lo que hacía que cada película se encajara en un determinado género, como lo es la comedia, el *thriller*, el cine de aventuras, etc. Los géneros cinematográficos son una continuación de los géneros literarios, teniendo en cuenta que la literatura es la base fundamental del cine ya que de ella nacen los guiones.

Se trata de categorías muy útiles que poseen identidad propia y estable, las cuales son reconocidas por los espectadores e influyen de manera importante en el público. Estos se suelen identificar con ciertos géneros, lo que les lleva a ver un tipo de películas u otras. Por otra parte, también pueden ser entendidos como un conjunto de restricciones que existen debido a la especificidad de las condiciones económicas de la producción, distribución y exhibición dentro de los límites del cine, ya que, ante todo, el cine es una industria basada en la ganancia, que siempre busca la maximización de los beneficios. Una de las formas de garantizar esta ganancia es repetir el éxito anterior, de ahí que todos los géneros compartan algunas características fundamentales.

Al oponer constantemente determinados valores culturales y valores contraculturales, estas películas tienden a ser similares en muchos aspectos. Por ejemplo, en el género *western*, el sheriff se enfrenta a un forajido en un tiroteo y en el gánster encuentra la similitud en una banda rival o en un agente del FBI. Por ello, se conoce que las películas de género emplean una y otra vez los mismos materiales.

Existen diferentes tipos de género: aventuras, terror, melodrama, comedia, etc. y, muchos de ellos, se pueden considerar híbridos puesto que se sitúan en varios géneros cinematográficos.

Por otro lado, dado que en épocas anteriores existió el cine de bajo presupuesto puesto que no siempre se ha dispuesto del material, de los medios e incluso de las personas necesarias para llevar a cabo una película, se crearon algunos géneros de menos coste como el cine bizarro, el cine independiente o cine *indie*, el cine de serie B o el cine de explotación.

2.1.1. Cine bizarro

La palabra *bizarro*, referida a cine, proviene de la palabra en inglés y francés *bizarre* que significa raro, insólito, extravagante. Se trata de un tipo de cine algo surrealista y que, en ocasiones, llega a ser hasta pornográfico.

El cine bizarro es un subgénero cinematográfico confundido en sus inicios, en 1990, con el cine de clase B considerando que ambos eran de bajo presupuesto. Sin embargo, este

tipo de cine podía pertenecer tanto a producciones de bajo presupuesto como a grandes producciones de Hollywood.

Este subgénero se ha llegado a denominar cine de culto por crear, en muchos casos, polémicas que incluyen temas o ideas controvertidas y diferentes, o bien por distanciarse de los convencionalismos estéticos o narrativos en su temática.

Se trata de un tipo de películas que ignoran los estándares de la cultura principal caracterizándose por ideales de transgresión social, temáticas de ficción de explotación y baja producción cinematográfica.

Algunas películas de terror, de ciencia ficción y cine fantástico suelen identificarse como cine bizarro.

Uno de los cineastas más famosos en éste género es el estadounidense Edward D. Wood Jr., que dio vida a la película *Glen o Glenda* (1953), que habla sobre el travestismo en una época en la que tratar esto suponía ser transgresor y atrevido, dado que es una temática de la que aún no se había hablado y podía causar mucha polémica ¹.

Ilustración 2: cartel de la película *Glen o Glenda* (1953) Fuente: <http://www.edwoodonline.com/thehunting/glenor.html>

Ilustración 1: *frame* de la película *Glen o Glenda* (1953). Fuente: <http://www.guiadelocio.com/a-fondo/10-cambios-de-genero-en-el-cine/glen-or-glenda-1953-de-ed-wood-jr>

¹ Wikipedia (2016). *Cine bizarro*. Wikipedia, La enciclopedia libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Cine_bizarro. [Consulta: 15 de abril de 2016].

2.1.2. Cine independiente/*indie*

El cine independiente se define como aquel que se realiza de manera no comercial, producido fuera del convencional sistema de estudios, es decir, de los grandes estudios cinematográficos, y puede ser financiado por un sistema cooperativo o de participación colectiva, donde un grupo de personas se unen para sacar adelante un proyecto ².

En términos generales, este tipo de cine se caracteriza por elaborarse con un bajo presupuesto y en productoras pequeñas que aún no son reconocidas ³.

Como bien dijo la actriz Gena Rowlands “people in independent film have a passion; they’re not in it for the money” ⁴. Y quizá es por ello, que las películas independientes tratan temas más cercanos a los espectadores, como temas cotidianos. Tampoco disponen de una gran distribución, por lo que aspiran a tener menor posibilidad de conseguir grandes ingresos y suelen ser realizadas por directores noveles o ajenos a las grandes productoras, que carecen de los medios necesarios para producir una película⁵. Por otro lado, también puede darse el caso de directores reconocidos que eligen desarrollar sus películas con poco presupuesto. Los actores que participan en ellas, suelen ser famosos o personas con gran experiencia en el mundo del cine⁶, pero no siempre se cumple esta regla ya que muchos actores y actrices que poseen cierta fama han participado en películas independientes como es el caso de Albert Forner⁷ en *Cruzando el sentido*.

² Wikipedia (2016). *Cine independiente*. Wikipedia, La enciclopedia libre
<https://es.wikipedia.org/wiki/Cine_independiente> [Consulta: 24 de abril de 2016]

³ MARTÍNEZ-SALANOVA SÁNCHEZ, E. *Cine independiente norteamericano*, El cine independiente.
<http://www.uhu.es/cine.educacion/cineeducacion/cineindependiente.htm#Cine_independiente_norteamericano_> [Consulta: 24 de abril de 2016]

⁴ BRITISH FILM INSTITUTE (@BFI). “People in independent film have a passion; they're not in it for the money.” - Gena Rowlands, born on this day”. 19 de junio de 2014, 9:36,
<<https://twitter.com/BFI/status/479663916679966720/photo/1>> [Consulta: 25 de abril de 2016]
Traducción: “Las personas en las películas independientes tienen pasión; no están en ello por el dinero” (la traducción es nuestra)

⁵ Wikipedia. Bis.

⁶ MARTÍNEZ-SALANOVA SÁNCHEZ, E. Bis.

⁷ La filmografía del actor en IMDb (Internet Movie Database). *Albert Forner* en IMDb
<<http://www.imdb.com/name/nm0286497/>> [Consulta: 28 de abril de 2016]

Ilustración 3: Albert Forner. Fuente: *frame* de la película *Cruzando el sentido*.

La temática del cine independiente difiere del cine comercial. Normalmente trata temas sociales, actuales, de manipulación política, de la soledad, etc. Por lo general, hay una menor utilización de los diálogos ya que se usa un mayor tipo de recursos para expresar lo que el director quiere que el público perciba. De esta manera, se convierte en un cine algo experimental, dando por hecho que los directores del cine independiente suelen poseer una visión artística y total libertad para ser creativos ⁸.

Con respecto a la financiación, la mayor parte de los directores buscan sus propias fuentes, como por ejemplo la autofinanciación donde son los directores quienes cargan con los gastos de la película, también mediante *crowdfunding*, subvenciones del gobierno, patrocinio, de entre otras muchas opciones para sacar adelante proyectos cinematográficos (Romero, 2014). Pero no todo ello resulta fácil y es, por eso, que muchos directores optan por el mínimo en sus presupuestos para realizar cine independiente.

2.1.3. Cine serie B

Se trata de un cine comercial de bajo presupuesto que nació como medio, de los estudios de Hollywood, contra el descenso de audiencia provocado por la crisis de 1929 en EEUU. Este tipo de películas se realizaban con la intención de ser distribuidas sin publicidad, eran consideradas inferiores e ignoradas por los críticos y el público, que tenía cierto rechazo hacia este cine.

⁸ Wikipedia. Bis.

La producción del cine serie B decayó en la década de 1950, pero el término se siguió usando. Por otro lado, en su uso posterior, se crearían películas estéticamente ingeniosas o cuyo principal interés es la explotación lasciva, donde el atractivo se basa en los temas moralmente inaceptables y socialmente escandalosos como el comportamiento sexual humano, el erotismo, la violencia, el crimen o el consumo de drogas⁹, a un bajo presupuesto.

En cuanto a la temática, durante la edad dorada del cine B se utiliza el cine de vaqueros, la ciencia ficción y el terror, que se popularizaron en la década de 1950¹⁰.

Este tipo de cine no ha desaparecido gracias a directores como Quentin Tarantino o Robert Rodríguez con películas del estilo de *Grindhouse*, donde se homenajean los filmes de la década de los años setenta, haciendo referencia a las salas de cine que proyectaban películas de bajo presupuesto¹¹.

“It's a style of film that has truly gained more meaning over the years, and has grown and developed into the amazing thing that it is today. A lot of people find b-movies to be far more fun and entertaining than the unoriginal, rehashed big budget fare that's been churning out of the Hollywood machine for last few decades, and that's led to countless numbers of these great old films being made available on DVD. Generations to come will now be able to enjoy these great classic films and truly know why they were such an important part of not only film history, but America's cultural history as well”. (Duane, 2005)

2.1.4. Cine de explotación

“A film which focuses on morbid elements a lot, the type of morbid elements that fascinate or excite people. For example, a crime movie which focuses more on the

⁹ COLE, A. (2004). *Pulp, exploitation, noir, & melodrama*. Tysto. [Consulta: 6 de septiembre de 2016]

¹⁰ Wikipedia (2016). *Cine B*. Wikipedia, La enciclopedia libre <https://es.wikipedia.org/wiki/Cine_B> [Consulta: 8 de mayo de 2016]

¹¹ (2007). *Tarantino y Robert Rodríguez rinden homenaje al cine de serie B en Grindhouse* en El cultural, periódico El mundo. <<http://www.elcultural.com/noticias/cine/Tarantino-y-Robert-Rodriguez-rinden-homenaje-al-cine-de-serie-B-en-Grindhouse/500960>> [Consulta: 10 de mayo de 2016]

details of committing the crime or its effects on the victim, rather than the efforts to solve it. Or a movie that's excessively violent for no real reason. In fact, that - excessive violence or sexuality - seems to be the main definition of an exploitation film”.

El término “explotación” se refiere a la recurrencia de un tema en una producción cinematográfica, por lo general, de bajo presupuesto, con el objetivo de obtener un éxito comercial y establecerse dentro del culto popular por su tipo de temática más que por una cierta calidad estética.

Estas películas, por lo general, son de baja calidad, distribución limitada y de baja producción por lo que su principal objetivo se traduce en obtener ganancias económicas. Todo ello siempre haciendo referencia a términos generales ya que existen excepciones que han llamado la atención por su calidad estética como lo es *Calígula* (1979) dirigida por Tinto Brass.

Ilustración 4: frame de la película *Calígula* (1979). Fuente: <<http://www.bolsamania.com/cine/las-10-peliculas-mas-polemicas-de-la-historia-del-cine-i/>>

En el cine de explotación se unen las películas cuya temática es la ficción de explotación y basa su interés en los temas que no son moralmente aceptados o son considerados socialmente escandalosos como el sexo, el erotismo, el crimen, la violencia o el consumo de drogas.

Por otro lado, se caracteriza por la estética *camp*, el carácter *naif*, el humor negro o la estética *kitsch*, que se realiza de manera experimental. Algo muy destacable de este tipo

de películas es que son producidas en un periodo de tiempo específico lo que aprovecha las temáticas más populares del momento¹².

3. Situación del cine de bajo presupuesto en Valencia

El cine llega por primera vez a la comunidad valenciana en el verano de 1896, fecha en la que la implantación del cine como espectáculo resultaba ser un auténtico éxito debido a la rapidez y predisposición de una población abierta a nuevas manifestaciones culturales¹³. Cabe destacar aquí la presencia de pioneros como Ángel García Cardona¹⁴ que toma las riendas de este campo logrando realizar la primera película filmada, producida y revelada íntegramente en Valencia llamada *Fiesta en el camino de Algirós*.

En esta etapa el sector audiovisual fue el sector cultural importante y reclamado, que disponía de medios informativos, planes estratégicos, ayudas. También se realizaban largometrajes, cortos, series de animación, etc. Fue la crisis económica lo que hizo que se comenzara a minusvalorar la importancia de la cultura cinematográfica, lo que Ximo Pérez, presidente de la Associació Valenciana Audiovisuals, considera una auténtica tragedia que finalizará en la muerte del sector audiovisual valenciano.

Es aquí donde cabe mostrar la relevancia del cierre del gran centro audiovisual de ocio Ciudad de la luz o el descenso casi total de los incentivos a la cinematografía. La Ciudad de la luz pasó de disponer entre el 2007-2008 de unos presupuestos para invertir en cine de aproximadamente siete millones de euros anuales a cero y, por otro lado, el Instituto Valenciano del Audiovisual, junto con la Presidencia de la Generalitat, invirtió en diferentes contenidos audiovisuales como largometrajes, cortometrajes, etc. entre

¹² Wikipedia (2016). *Cine de explotación*. La enciclopedia libre <https://es.wikipedia.org/wiki/Cine_de_explotaci%C3%B3n#cite_note-exploitation-1> [Consulta: 13 de mayo de 2016]

¹³ NARVÁEZ TORREGROSA, D. Y CERÓN GÓMEZ, J.F. (2001). *Inicios del cinematógrafo en Valencia y Murcia*. [en línea] Artigrama. [Consulta: 15 de mayo de 2016] <<http://www.unizar.es/artigrama/pdf/16/2monografico/7.pdf>>

¹⁴ Ángel García Cardona. *Pionero del cine valenciano*. <<http://www.fiestasancristobal.es/garcia%20cardona/index.htm>> [Consulta: 15 de mayo de 2016]

cinco y seis millones de euros en total, inversión que disminuyó en los años posteriores¹⁵.

Por ello, se incrementa el cine de bajo presupuesto, en el que pequeñas productoras o directores con pocos recursos sacan adelante proyectos con incentivos precarios, dejando de lado, en muchas ocasiones, lo que es algo primordial, como la importancia de que el equipo cobre un sueldo. Todo esto hace que este sector decaiga cada vez más y solo sea llevado por los directores cuya pasión sea más fuerte que los infortunios que les causa esta situación. Para producir sus películas intentan recurrir a las pocas ayudas que pueden recibir del gobierno o a diferentes formas de financiación para lograr realizar sus proyectos.

Lo remarcable de esta situación es que se augura un futuro algo más positivo puesto que es un sector joven, repleto de talento y creatividad, en el que se fomenta la riqueza, se crean puestos de trabajo, y se pueden exportar las producciones cinematográficas.

3.1. Fuentes de financiación para un largometraje

El cine de bajo presupuesto siempre requiere, al igual que el cine comercial, algo de presupuesto ya sea para el material (cámaras, trípodes, focos, etc.) o bien para el equipo técnico (dietas, sueldos, etc.).

Muchos son los directores que producen sus películas con sus propios fondos ya que no disponen de otro método para desarrollar sus proyectos, como es el caso de *La reina intocable*¹⁶ de Basilio Aguilera¹⁷. Se encargan de todo tipo de gastos como materiales, dietas del equipo o el alquiler de locales, para poder mantener, con un mínimo, un equipo en marcha puesto que, de manera general, no cobran un sueldo fijo en este tipo de producciones.

¹⁵ PÉREZ PUCHE, F Y NOGUERA, A. (2014). *Informe sobre la situación de las industrias culturales del sector del libro, artes escénicas y audiovisual*. [en línea] [Consulta: 16 de mayo de 2016]

<<http://seminariodemujeresgrandes.com/wp-content/uploads/2014/05/Informe-Industria-Cultural-1.pdf>>

¹⁶ QUINTANA, G. (2015) "Acción y suspense en Las Canteras" en *La Provincia*. Sociedad 2015

<<http://www.laprovincia.es/sociedad/2015/07/30/accion-suspense-canteras/730303.html>> [Consulta: 25 de julio]

Rodaje de la película en Las Canteras, playa de Las Palmas de Gran Canaria.

¹⁷ Formé parte del equipo técnico de la película por lo que sé que las personas que conformaban el proyecto no cobraban, incluida yo, pero hacían todo lo posible para poder grabarlo.

Pero existen más formas de financiar un largometraje, que se dividen por origen privado y origen público. Habitualmente la financiación se suele buscar en las subvenciones del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), encargado de la gestión de las competencias del Estado en materia cinematográfica, o en alguna ayuda regional, pero esto no deja de ser insuficiente por lo que se crean nuevas vías como la inversión privada, la coproducción, las ventas internacionales o el *crowdfunding*.

Las diferentes posibilidades de financiación que existen deben escogerse de manera que se adecue al proyecto, con el asesoramiento necesario y para darle la forma jurídica que más le convenga (Romero, 2014).

3.1.1. Origen privado

La financiación de origen privado o capital privado es dinero aportado por inversionistas profesionales que invierten, con una visión de largo plazo, en el capital de empresas con gran potencial de crecimiento. Estos grupos de inversionistas profesionales invierten junto con el equipo de administración de la compañía y participan directamente en los cuerpos de gobierno corporativo y en la dirección de las empresas que financian.

El objetivo principal del uso del capital privado es incrementar el valor de las compañías en las que invierte. Normalmente, la financiación de origen privado financia empresas jóvenes, nuevas o en situaciones especiales las cuales no disponen del tamaño, activos o historial operativo para acceder a los mercados tradicionales de financiamiento. Por otro lado, también financian proyectos de crecimiento o expansión en empresas establecidas que no se pueden costear por la banca o los mercados públicos de capital¹⁸.

A continuación, algunos ejemplos de financiación de origen privado:

- Aportación de tesorería, o lo que es lo mismo, por capital propio, que es frecuente en empresas con cierta importancia en el mercado.
- Capitalizaciones, en las que se deja de percibir parte o el total de la remuneración y se convierte en capital asociado a la producción de la obra.

¹⁸ PEREZCANO, L. (2010). *Conceptos de Capital Privado: Definición*. RiskMathics, Financial Innovation <<http://www.capitalprivado.com.mx/2010/02/01/definicion-de-capital-privado/>> [Consulta: 25 de julio de 2016]

- Ventas o preventas a distribuidores o agentes de ventas en las cuales la forma en la que la distribuidora participa puede ser a través de un avance en metálico cubriendo parte de los costes de producción o mediante una garantía de pago de esos costes a la entrega de la película.
- Inversiones de las televisiones cuya participación puede basarse en contribuir en metálico, mediante una participación como productores, coproductores o por la compra de los derechos de emisión.
- Financiación bancaria que puede realizarse mediante el descuento de los contratos de preventa de los derechos de explotación o a través de operaciones comunes como el préstamo o las garantías. También existen préstamos como ayudas sobre proyectos, como anticipos reembolsables (ICO-ICAA o Audiovisual SGR).
- Participación de inversores que pueden ser personas físicas o jurídicas, relacionadas con el audiovisual o no, que generalmente a cambio de un porcentaje de la propiedad, un porcentaje de los ingresos o un porcentaje de los beneficios, aportan capital.
- Aportaciones financieras en las cuales un productor o coproductor financiero se puede asemejar a un socio capitalista de una empresa convencional, haciendo una aportación y participando en los beneficios.
- Coproducción basada en un sistema de colaboración y asociación ofrece que una solución financiera y una mayor inversión de capitales.
- Pagos diferidos y *facilities deals*. Los suministradores del material técnico dan la oportunidad de aplazar los pagos a varios meses desde la prestación de sus servicios.
- *Product placement* o emplazamiento de producto que consiste en la colocación de un producto, una actitud, un servicio o marca, cuya publicidad

se basa en el escenario argumental en el que se desarrolla la película, como el uso de la marca *Apple* en muchas películas o *Coca-Cola*.

- *Licensing*, método en el cual una empresa de otro sector compra una licencia para usar un determinado o varios elementos de la obra audiovisual para vender más de sus propios productos, como es el ejemplo de una empresa de bebida que compra la licencia de uso de un personaje de animación para utilizarla en su envoltorio.
- *Crowdfunding*, microfinanciación o financiación colectiva, que ha despegado con fuerza basándose en la suma de pequeñas aportaciones económicas. En el caso del *crowdfunding* por internet, de quienes quieren apoyar un proyecto.
- Patrocinio en el que un patrocinador o *sponsor* (una persona, una empresa o una institución) aporta una cantidad económica para patrocinar una imagen positiva del proyecto (Romero, 2014).

3.1.2. Origen público

En la financiación de origen público o capital público se comprenden aquellas empresas estatales cuyos recursos provienen del presupuesto del Estado que administra el gobierno¹⁹. Algunas de las fuentes de financiación de origen público son las siguientes:

- Incentivos fiscales, los cuales han sido creados por la legislación audiovisual española ya que ha abierto un nuevo camino de financiación mediante las Asociaciones de Interés Económico (AIE) con el fin de que las empresas con plusvalías de cualquier sector se beneficien fiscalmente si llevan a cabo aportaciones a las producciones cinematográficas, restando un porcentaje en el Impuesto de Sociedades.

¹⁹ HERNANDO, A. *et al.* (2011). *Conceptos, factores y clasificación de la empresa*. Monografías.com <<http://www.monografias.com/trabajos84/concepto-factores-clasificacion-empresa/concepto-factores-clasificacion-empresa.shtml>> [Consulta: 25 de julio de 2016]

- Ayudas y subvenciones. Las subvenciones institucionales pueden ser automáticas o selectivas y se podrán encontrar para escrituras de guion, desarrollo de proyectos, producción o distribución, existiendo la posibilidad de poder añadirse también a ello ayudas comunitarias o internacionales. (Romero, 2014)

3.2. Facilidad actual para acceder a materiales audiovisuales

El acceso a los materiales audiovisuales como las cámaras de vídeo, las cámaras de fotografía, los focos o el material de sonido, forma un papel muy importante en el momento de la realización de un largometraje puesto que sin ellos no se puede llevar a cabo. Con el paso del tiempo, cada vez ha ido siendo más fácil hacer uso de ellos y actualmente resulta muy sencillo poder acceder a todo tipo de materiales audiovisuales.

El paso de lo analógico a lo digital facilitó mucho la manera de grabar a los directores de cine, dada la creación de las cámaras de alta definición y teniendo en cuenta que permiten una mejor visualización de las imágenes. Por ello, las secuencias filmadas pueden transferirse fácilmente a un ordenador, lo que hace posible el almacenamiento de diferentes formas como es *online*, mediante Google drive, *Dropbox*, *OneDrive* o en el ordenador personal. Es aquí donde es posible la edición de vídeo y la modificación del color de la imagen, del sonido y el montaje.

Por otra parte, a muchas de las cámaras de hoy en día se les pueden añadir materiales extra para que funcionen de manera más profesional como son micros, focos, etc.

Además, la tecnología avanza con gran rapidez, lo que se traduce en una gran variedad de material profesional audiovisual y al que cada vez se puede acceder más fácilmente. Por ello, muchas personas, sin ser profesionales del sector, disponen de monitores de alta calidad, cámaras full HD, micros inalámbricos, trípodes de alta calidad o incluso drones.

Alguno de los problemas con los que se topan los directores de películas en las que el presupuesto es muy bajo es cómo hacerlas con cámaras de bajo coste y que tengan un resultado profesional. Las películas pueden ser rodadas con cualquier tipo de cámara

sin ser relevante la marca de la que sea, ya sea Nikon, Canon, Olympus o bien Lumix, y actualmente es muy sencillo conseguir una cámara 4K, usadas para hacer cine, lo que se considera de un precio más alcanzable para la mayoría de directores.

Gracias a películas como *Tangerine* (2015)²⁰, dirigida por Sean S. Baker, se puede apreciar que no son necesarios grandes materiales para grabar con calidad de imagen, El siguiente plano fue grabado con un Iphone 5S, teléfono móvil de la marca Apple, la cual podría confundirse con una imagen tomada por alguna cámara de vídeo dado que la imagen es nítida, con poca profundidad de campo y se aprecian colores vivos.

Ilustración 5: frame de la película *Tangerine* (2015). Fuente: <<http://www.macworld.com/article/2971675/video/how-to-make-a-movie-with-an-iphone-an-interview-with-tangerine-director-sean-baker.html>>

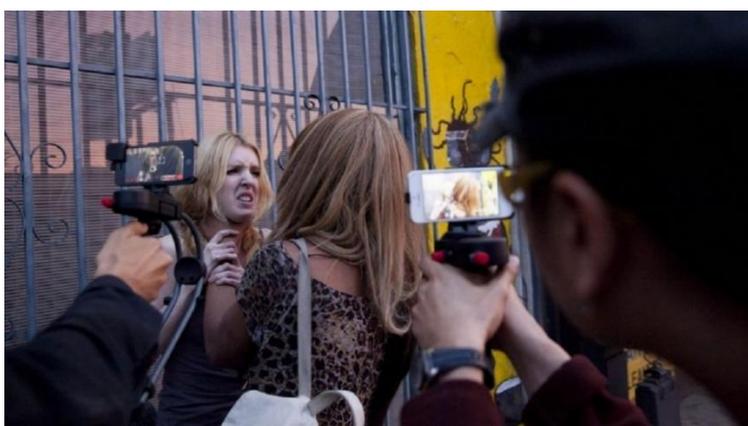

Ilustración 6: rodaje de la película *Tangerine* (2015). Fuente: <<http://www.techradar.com/news/phone-and-communications/mobile-phones/tangerine-dream-how-an-award-winning-movie-was-shot-on-an-iphone-5s-1308706>>

²⁰ BBC (2015) *Cómo se filma con un iPhone una película que triunfa en Hollywood*. BBC Mundo, Tecnología. <http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/11/151113_tecnologia_tangerine_pelicula_grabada_iphone_il> [Consulta: 15 de julio de 2016]

Se trata de una película estadounidense que, con ayuda de lentes, una *steadycam*²¹ y una aplicación para móviles²², causó furor en el Festival de Cine de Sundance y ganó el premio GLAAD a la mejor película de estreno limitado ²³.

Pero esta no es la primera película que se rueda con un móvil ya que algunas escenas de *Los vengadores*, del director Joss Whedon, fueron rodadas también con un iPhone²⁴, un claro ejemplo de que existen directores que, aunque puedan filmar películas sin preocuparse del coste que tendrán, hacen uso de técnicas que, probablemente, solo hicieran personas que no dispusiesen de material audiovisual para poder realizar una película.

Esto incluso aporta cierta popularidad a la propia película, por lo que difiere de las otras y es más original, dado que crea incertidumbre entre los espectadores y consigue que estos sientan mayor curiosidad por ver el resultado.

Para realizar una película es necesario tener un mínimo de material, por eso, aunque se trate de cine de bajo presupuesto, la mayoría de directores disponen de un poco de material propio al cual le dan varios usos a lo largo de su trayectoria profesional, ahorrando así alquileres de todo tipo, ya sea de material de sonido, focos, cámaras, etc. Pero, por otro lado, no todos pueden tener en sus manos ni el mínimo equipo audiovisual, así que recurren a otros métodos.

De forma frecuente, muchos directores se decantan por el alquiler de material audiovisual para realizar sus largometrajes. En Valencia existen diferentes empresas dedicadas a ello, que facilitan sus servicios por un precio determinado. Como ejemplo se puede nombrar a Itaca Video²⁵, productora audiovisual del municipio de Sueca, se encarga del alquiler de material tales como cámaras, *steadycam*, trípodes e incluso tarjetas de memoria. También Falco Films SA,²⁶ es una empresa que posibilita sus servicios por toda España a productoras de cine y televisión, entre otros. A ello se une

²¹ Estabilizador de cámara.

²² BBC (2015). Bis.

²³ *Lista de recipientes 27ma entrega de Premios GLAAD en Nueva York – Waldorf Astoria, 14 de mayo del 2016* <<http://www.glaad.org/releases/lista-de-recipientes-27ma-entrega-de-premios-glaad-en-nueva-york-%E2%80%93-waldorf-astoria-14-de>> [Consulta: 26 de junio de 2016]

²⁴ BBC (2015). Bis.

²⁵ Itaca Video <<http://itacavideo.com/>> [Consulta: 18 de julio de 2016]

²⁶ Falco Films SA <<http://www.falcofilms.com/>> [Consulta: 18 de julio de 2016]

HV Producciones²⁷, empresa situada en el centro de Valencia, también dedicada al alquiler de equipos.

Muchas de estas empresas facilitan la compra de los equipos, aparte de alquilarlos, opción que prefieren elegir muchos directores de cine ya que a la larga es más rentable económicamente comprar para darle varios usos, que alquilar solo para unos días.

Cuando se trata de estudiantes universitarios que desean realizar un producto audiovisual cabe destacar que muchos de ellos no disponen aún de cámaras para grabar, pértigas, micros, etc. Por ello, muchas universidades se suman a los préstamos de equipos audiovisuales donde los alumnos pueden solicitarlos por un periodo de tiempo determinado y esta es otra manera de ayudar a que nazcan nuevos proyectos de bajo presupuesto.

3.3. Formas de dar a conocer una película

Una vez finaliza la película, llega el momento de darla a conocer. La publicidad que se le dé será muy relevante para su reconocimiento, así como hacerlo en el momento adecuado y de la forma correcta.

Los largometrajes se publicitan mediante los siguientes métodos:

- **Tráiler:** se trata de un avance por el cual se crea una sinopsis que resume la película, pero mostrando sólo lo importante, haciendo que el espectador quiera verla. Su duración suele ser muy variada, suele durar desde cuarenta segundos a tres minutos aproximadamente y se muestra antes de que la película se estrene, en cines, en publicidad televisiva o en sitios web en formato de clips de vídeo.
- **Teaser** o campaña de intriga: se trata de una campaña de pre lanzamiento que se puede realizar y mostrar, aunque el filme no esté acabado, como es el caso

²⁷ HV Producciones <<http://www.hv-producciones.com/productora-audiovisual-valencia/>> [Consulta: 18 de julio de 2016]

del *teaser* del largometraje *Cruzando el sentido*²⁸, que se ha dado a conocer sin haber finalizado la película.

- Carteles: proporcionan a la película una publicidad rápida y muy visual, que puede expandirse por diferentes lugares fácilmente, siendo la manera más tradicional y común de promocionarla.

Estas formas de publicitar una película se realizan con la intención de dar a conocer el producto. Funcionan como anticipo para que el público que lo vea preste su total atención a la publicidad realizada sobre la película y pueda ser un futuro espectador. Pero no se trata de una tarea fácil puesto que tiene que resumir la esencia de lo que es la película, sin desvelar al espectador demasiado, solo dando la información necesaria que el anunciante crea relevante.

Por otro lado, muchos optan por ser más creativos y originales en cuanto a las técnicas para publicitar un largometraje. Como ejemplo más reciente y, verdaderamente brillante, es el tráiler de la película *Carrie*²⁹, dirigida por Kimberly Peirce. Se trata de una película de terror que revela la vida de una joven que puede mover objetos con la mente cuando se enfada, por eso, los creadores de la película decidieron llegar más lejos en cuanto a publicitar la película y consiguieron hacer un tráiler introduciendo al mismo espectador en el propio largometraje³⁰. En una cafetería de Nueva York, un chico tiraba un café sobre el ordenador de una joven, mientras los clientes miraban como ésta se enfadaba y lo levantaba por el aire, moviendo también las mesas de su alrededor. Los clientes no sabían que eran grabados y formaban parte del vídeo promocional de la película por lo que se consiguieron reacciones totalmente reales que consiguen captar la atención inmediatamente.

Otra forma de publicitar una película sin utilizar los métodos tradicionales es el caso de *Dead Man Down*³¹. La película trata sobre mafias neoyorquinas y asesinatos³², por ello,

²⁸ Cruzando el sentido. (2014). *Cruzando el sentido – Crossing the sense (teaser)* [vídeo de YouTube]. [Consulta: 2 de marzo de 2016]. 2:13. Disponible en <<https://www.youtube.com/watch?v=RyXHTlkM05E>>

²⁹ Sony Pictures España. (2013). *Carrie – Telequinesis en la cafetería y tráiler – Estreno 5 de diciembre* [vídeo de YouTube]. [Consulta: 17 de junio de 2016] 4:37 Disponible en <<https://www.youtube.com/watch?v=J3b6h1YaLLk>>

³⁰ Filmaffinity España <<http://www.filmaffinity.com/es/film283316.html>> [Consulta: 17 de junio de 2016]

³¹ Akitokksu ikkitousen (2013). *El asesino del Ascensor (Dead Man Down) Trailer*. [vídeo de YouTube]. [Consulta: 17 de junio de 2016] 1:49 Disponible en <<https://www.youtube.com/watch?v=aHXl86-d5cl>>

³² Filmaffinity España <<http://www.filmaffinity.com/es/film455485.html>> [Consulta: 17 de junio de 2016]

los productores decidieron simular un crimen en un ascensor y observar las reacciones de la gente, todo ello grabado sin que las personas que lo presenciaban supiesen que estaban siendo filmados.

Actualmente, las redes sociales son un medio de mucha importancia ya que se usan para casi todo, atendiendo, así, a la publicidad que se puede facilitar mediante ellos.

Es importante conocer las herramientas clave de las que dispone la película para poder sacarle el mayor partido y utilizarlas de la forma correcta. Al igual que el tráiler, publicitarla mediante las redes sociales puede ser algo costoso y se debe hacer un buen uso de éste medio puesto que si se realiza de manera incorrecta puede llevar a una mala reputación sobre la película.

Como ejemplo, *Cruzando el sentido* utilizó las redes sociales para llamar la atención de la audiencia. El director optó por una manera diferente de publicitarla. Realizó diferentes campañas divididas en cinco partes gratuitas que mostraba en Facebook en las que seleccionaban unos minutos de la película y los iba promocionando en diferentes semanas con la intención de dar a conocer un poco del filme y captar la atención del espectador. Esta manera de intentar promocionarla no le sirvió de mucho puesto que desvelaba parte de la película antes de ésta ser estrenada y, según el propio Iván Fernández, debieron utilizar este método cuando la película tuvo su mayor repercusión en las redes sociales alrededor del 2014-2015.

Pero lo realmente importante para dar a conocer una película es saber cómo jugar con las historias y los personajes, cómo sacarles el mayor partido y hacer que el espectador quiera verla.

Otro camino que siempre se ha seguido y resulta realmente útil para publicitar un filme es mediante los festivales, ya sean festivales por todo el mundo, del mismo país o simplemente de la comunidad autónoma. Estos cumplen una función fundamental para la difusión del audiovisual siendo una parte interesante y relevante para la circulación de obras cinematográficas.

3.3.1. Festivales de cine

Los festivales son una manera muy fácil y útil de dar a conocer un largometraje, ya que se trata de concursos cinematográficos en los que se puede ganar cierta reputación en

el mundo del cine. En ellos las organizaciones o grupos de personas promocionan nuevas producciones de autores conocidos, desconocidos o películas que no han conseguido aún distribución. El papel que desempeñan estos eventos recae, en cierta medida, en la creación de una cultura cinéfila más amplia que hace que el cine pueda llegar a un número mayor de público. Resulta verdaderamente interesante conocer la gran variedad de festivales de cine que existen alrededor de todo el mundo, y no cerrarse en sólo los de una comunidad autónoma conocida, ya que proporciona al director de la película una publicidad fuerte de manera mundial.

Otro punto importante de los festivales es su influencia directamente en la circulación cinematográfica internacional, haciendo posible que la cultura del cine llegue a todas partes del mundo. Actualmente, casi todos los países europeos tienen al menos un festival de cine importante, como lo es Berlinale³³ en Berlín, o Notodofilmfest³⁴, en Madrid, de entre otros dedicados a diferentes estilos.

Existe una gran variedad de festivales cinematográficos, pero son los del tipo internacional los que aceptan películas de cualquier parte del mundo. También hay otros que solo tratan zonas regionales y nacionales limitando la participación de ciertas películas de una zona geográfica específica. Además de estas divisiones también existen otras como son las que se diferencian por el género cinematográfico e incluso por el idioma³⁵.

Como ejemplo de algunos festivales de género se pueden nombrar los festivales de cine español, los festivales de cine fantástico y de terror, los de temática LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y personas Transgénero) y feminista, los festivales de cine latinoamericano o los festivales de cine documental. En el marco del Estado Español se celebran muchos eventos financiados por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), ya nombrado anteriormente. Se trata de un elemento que influye directamente en la capacidad organizativa y de atracción a profesionales del sector (Vallejo, 2013;250).

³³ *THE BERLINALE FESTIVAL PROFILE.*

<https://www.berlinale.de/en/das_festival/festivalprofil/profil_der_berlinale/index.html> [Consulta: 10 de junio de 2016]

³⁴ *JAMESON. NO TODO FILM FEST.* <<http://www.jamesonnotodofilmfest.com/>> [Consulta: 6 de septiembre de 2016]

³⁵ *FÍLMICAS (2012). ¿CÓMO FUNCIONAN LOS FESTIVALES DE CINE?* en Festivales

<<https://filmicas.com/2012/01/27/como-funcionan-los-festivales-de-cine/>> [Consulta: 10 de junio de 2016]

A continuación, se desglosarán algunos de los festivales especializados en diferentes géneros cinematográficos que se celebran en el marco del Estado Español. Se han tomado como referencia los eventos financiados por el ICAA en 2012, puesto que se trata de un elemento que influye en la organización y la atracción de profesionales. Esta elección, no intenta seleccionar todos los festivales especializados, sino buscar algunos eventos que ejemplifiquen algunas de las categorías temáticas que más presencia tienen a nivel internacional.

- Géneros clásicos: el cine fantástico y de terror

Existe una gran cantidad de festivales cinematográficos dedicados a estos géneros clásicos, prueba de ello es el Festival de Sitges (Festival Internacional de cinema Fantàstic de Catalunya, creado en 1968 como la I Semana Internacional de Cine Fantástico) o la Semana de Cine Fantástico y de Terror (celebrado en San Sebastián)³⁶ (Vallejo, 2013;250).

En la Comunidad Valenciana en concreto existe el Festival de Cine de Terror de Alicante³⁷ que se celebra en diciembre o Catacumba³⁸, la semana de cine de fantástico, de ciencia ficción, terror, experimental y bizarro de Godella.

- Festivales LGTB

Los festivales con temática LGTB (*Lesbian Gay Transexual Bisexual*) y feministas son los que más atención reciben por la academia. Su desarrollo está fervientemente vinculado a los movimientos sociales surgidos en la segunda mitad del siglo XX y especialmente a finales de la década de 1960 con el auge del movimiento feminista, LGTB, movimiento por los derechos de “minorías”. Este tipo de festivales tomaron gran importancia desde 1970. De entre los eventos financiados por el ICAA se encuentran varios eventos de temática feminista como la *Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona*, el *Festival Internacional de Cinema Gay y Lesbic de Barcelona* o el *Festival Internacional de Cine Lésbico, Gay y Transexual de Madrid: Lesgaicinemad* (Vallejo, 2013; 250,251).

³⁶ Festival de Sitges <<http://sitgesfilmfestival.com/cas/festival/editorial>> [Consulta: 11 de junio de 2016]

³⁷ Festival de Cine de Terror de Alicante <<http://www.festivaldeterrordealicante.com/>> [Consulta: 12 de junio de 2016]

³⁸ Catacumba <<http://www.catacumba.org/>> [Consulta: 12 de junio de 2016]

- Cine español y latinoamericano

Existen varios festivales que se organizan en torno a una nacionalidad y/o espacio geográfico, como lo es el cine español o el latinoamericano (Vallejo, 2013; 251). En España encontramos varios festivales dentro de esta categoría como el *Festival de Cine Español de Málaga*, el *Festival de Cine Iberoamericano de Huelva*, el *Festival Solidario de Cine Español de Cáceres* o la *Mostra de Cinema Latinoamericana de Catalunya*.

- El documental, la animación y el cortometraje

Estos tres también forman parte de las categorías con mayor reconocimiento mundial, puestos los festivales de documentales como ejemplo de proliferación ya que ha ido recuperando valor en la gran pantalla después de mucho tiempo siendo algo más minoritario que los demás. Además del *Zinebi. Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao*, han surgido más festivales de documental como el *DocsBarcelona. Festival Internacional de Películas Documentales*, el *Documenta Madrid. Festival Internacional de Documentales de Madrid*, *Play-Doc. Festival Internacional de Documentales de Tui* en Galicia o el *Festival Internacional de Documentales Miradasdoc* en Tenerife (Vallejo 2013; 252).

Por otra parte, algunos festivales de animación relevantes en España van enmarcados por *Animadrid* en Pozuelo de Alarcón (Madrid), *3D Wire* en Segovia, *Animac* en Lérida, *Anima't* en Sitges (Barcelona), *Animacor* en Córdoba y *Animayo* en Gran Canaria.

El hecho de que los festivales se dividan por temática o género se hace por varias razones, entre ellas la necesidad de exhibición de las producciones cinematográficas que no se distribuyen de la misma forma que las manejadas por grandes productoras, la difusión del modelo de gestión cultural basado en el Tercer Sector, la creación de culturas cinéfilas en torno a géneros y temáticas concretas, así como el uso del cine como espacio social por comunidades de identidad y movimientos sociales (Stringer, 2008).

En cuanto a la participación en los festivales, normalmente los directores envían sus películas al comité encargado de determinar cuáles son las que se exhibirán en el festival

elegido. A veces, es la propia organización del festival la que se encarga de invitar a directores a mostrar sus producciones.

En el caso de los festivales que tienen competencia, es este mismo comité el encargado de decidir qué películas competirán por el premio y cuáles serán solamente exhibidas al público.

En general, la mayoría de los festivales cobran una remuneración para dejar que una película seleccionada participe en el festival. Esta cantidad económica varía según de qué festival se trate, relacionada directamente con la importancia del mismo, ya que los festivales con cierto reconocimiento cobran más que otros menos reconocidos. Esto limita la participación de determinadas películas en algunos festivales teniendo en cuenta que no todas las producciones disponen de presupuesto suficiente para participar en este tipo de festivales, dejando de lado la calidad que tenga el largometraje.

Una vez creada la lista de las películas que participarán en un festival, se anuncian con algunas semanas de antelación con la intención de crear la mayor expectativa posible y atraer al público y a la prensa. Por ello, es importante el título que tenga el filme, también suma relevancia el que el director sea ya reconocido o el debut de algún actor con cierto prestigio³⁹.

Las elecciones de ganadores de los festivales son bastante impredecibles ya que las personas que conforman el jurado suelen variar cada año, cambiando así los gustos y discusiones que pueden generarse entre ellos. Por otra parte, cada festival entrega, además del premio a la mejor película, premios a las mejores actuaciones, premios especiales a las películas que merecen reconocimiento y no se lo llevaron e incluso existen organizaciones que acuden a los festivales a entregar sus propios galardones, como la FIPRESCI (la Federación Internacional de Críticos de Cine). Los premios pueden variar desde sólo el reconocimiento hasta la financiación para realizar otra película o distribuirla.

Algunos festivales incluso tienen diferentes secciones de competencia donde existen diversos jurados y otro tipo de premios como es el ejemplo del festival de *Cannes* que creó otra forma de competencia llamada *Un certain regard*⁴⁰ reconociendo en ella

³⁹ FÍLMICAS (2012). Bis.

⁴⁰ *Una cierta mirada*.

trabajos novedosos, atrevidos e innovadores cuyos autores son generalmente son jóvenes.⁴¹

3.3.2. *Festimapp*, una manera de encontrar festivales de cine en Valencia

Respecto a lo que concierne este proyecto, situándose en el marco de la Comunidad Valenciana, se encuentran muchos festivales de gran envergadura. Por ello, se ha creado, de la mano de los cineastas valencianos Antonio Lloréns y Eduardo Guillot⁴², *Festimapp*⁴³, el primer mapa que muestra los distintos festivales de cine en Valencia. Se trata de un mapa que visualiza los casi sesenta certámenes valencianos sobre cine y que también sirve como punto de encuentro y colaboración para los diferentes festivales⁴⁴. Este proyecto forma parte del programa llevado a cabo por CulturArts, entidad que se encarga del desarrollo y ejecución de la política cultural de la Generalitat Valenciana, el cual se centra en el apoyo de la difusión de obras audiovisuales y en la promoción de la industria cinematográfica y audiovisual valenciana⁴⁵.

Con *Festimapp* se pretende no sólo poner en el mapa la gran variedad de festivales que existe en Valencia, sino también poner en contacto a los directores para resolver sus dudas⁴⁶.

Gracias a este mapa se puede llegar a la conclusión de que la gran mayoría de festivales valencianos son de carácter internacional, centrándose en cortometrajes que normalmente cuentan con un presupuesto de alrededor de los cinco mil de euros⁴⁷, los cuales podrían considerarse de bajo presupuesto, según la información dada por Iván

⁴¹ FÍLMICA (2012). Bis.

⁴² LAS PROVINCIAS (2014). *FestiMapp sitúa en el mapa los 60 festivales de cine de la Comunitat*. Las Provincias. <<http://www.lasprovincias.es/agencias/valencia/201503/05/festimapp-situa-mapa-festivales-329912.html>> [Consulta: 20 de junio de 2016]

⁴³ CULTURARTS IVAC. *FestiMapp. Mapa de Festivals de la Comunitat Valenciana*. <<http://ivac.gva.es/fomento/festimapp/mapa>> [Consulta: 20 de junio de 2016]

⁴⁴ LAS PROVINCIAS (2014). Bis.

⁴⁵ CULTURARTS IVAC (2014). *Presentación*. <<http://www.culturartsgeneralitat.es/presentacion/>> [Consulta: 20 de junio de 2016]

⁴⁶ LAS PROVINCIAS (2014). Bis.

⁴⁷ CULTURARTS IVAC (2014). *FestiMapp. Mapa de Festivals de la Comunitat Valenciana. Censo de festivales de cine en la Comunidad Valenciana 2014*. Generalitat Valenciana <<http://ivac.gva.es/banco/archivos/informe-festimapp.pdf>> [Consulta: 20 de junio de 2016]

Fernández, quien afirma que un cortometraje financiado de manera “estándar” conlleva unos quince mil euros. (I. Fernández, comunicación personal, 9 de mayo de 2016)

3.3.3. Festival Internacional de Cine de Valencia – Cinema Jove

Uno de los festivales de cine más importantes en la Comunidad Valenciana es el *Festival Internacional de Cine de Valencia – Cinema Jove* que se desarrolla en junio, cuya primera edición tuvo lugar en 1986. El festival ha sido un foro de encuentro internacional para jóvenes y cineastas nuevos llegados de todas partes del mundo, con dos secciones oficiales dedicadas a largometrajes y cortometrajes, y secciones dedicadas a homenajes, retrospectivas, ciclos temáticos, animación, presentaciones de libros, etc.⁴⁸.

Está organizado por la Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte a través del Instituto Valenciano del Audiovisual (IVAC) y de la Cinematografía Ricardo Muñoz Suay, y reconocido por la Federación Internacional de Productores de Filmes (FIAPF). Como objetivo principal pretende promover la visualización de nuevos aspectos vinculados a autores jóvenes, en el que de manera habitual se encuentra cine innovador y arriesgado, con proyectos diferentes no encontrados en muchos festivales. Por lo general, no se tiene una gran difusión mediática, pero sí un gran reconocimiento en el sector profesional, tanto de manera nacional como internacional.

Muchos cineastas españoles han ganado su reconocimiento a partir de este festival ya que se ha apostado mucho por la *première*⁴⁹ española en la sección oficial de largometrajes, quedándose, así como uno de los eventos europeos que apoyan la industria y formación del cine más relevantes.

Como ejemplo de algunos directores españoles que han pasado por este festival se encuentran Álex de la Iglesia, Icíar Bollaín, Alejandro Amenábar, Sigfrid Monleón, entre otros⁵⁰.

⁴⁸ 31 EDICIÓN DE CINEMA JOVE. < <http://www.cinemajove.com/presentacion.php> > [Consulta: 21 de junio de 2016]

⁴⁹ *Première*: Una *première* puede celebrarse entre unas semanas antes y el mismo día del estreno. El primer caso suele darse en giras promocionales, donde se realizan varias *premières* a lo largo de un país o incluso de todo el mundo. <<http://www.diferencia-entre.com/diferencia-entre-premiere-y-preestreno/>> [Consulta: 28 de junio de 2016]

⁵⁰ Wikipedia. *Cinema Jove* [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2015.

<https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial:Citar&page=Cinema_Jove&id=84081923> [Consulta: 22 de junio de 2016]

4. Películas de bajo presupuesto llevadas a cabo en el 2015

A lo largo del 2015 se han realizado películas de bajo presupuesto en la comunidad valenciana y mostrar algunas de ellas es una manera de poder visualizar directamente tanto los problemas en los que se ven involucrados los directores de este tipo de películas, como el resultado, siendo el principal objetivo enriquecer al lector con verdaderas experiencias. De esta manera se realiza la idea de que, a pesar de las circunstancias negativas, con ilusión, fuerzas y un buen equipo se puede realizar un proyecto.

Al igual que en el resto del mundo, en Valencia existe una gran variedad de guionistas y directores dispuestos a crear nuevos proyectos con el fin de darlos a conocer al público. De esta gran variedad nacen directores como Iván Fernández de Córdoba, Miguel Ángel Mengó o Javier Galindo Orellana, que luchan por sacar a delante sus películas. Por eso, tras el conocimiento previo de algunos filmes de bajo presupuestos realizados durante el 2015 en la comunidad valenciana, *Quiero volver a casa* por Miguel Ángel Mengó, y *El archivo akásico* de Iván Roda Checa y Javier Galindo Orellana, y *Cruzando el sentido* de Iván Fernández de Córdoba son los proyectos elegidos. El filme de Miguel Ángel Mengó e Iván Roda checa y Javier Galindo Orellana, eran conocidos con anterioridad, de ahí su elección puesto que ya se conocía a los directores y cómo eran realizados sus trabajos. Por otro lado, la película de Iván Fernández de Córdoba fue encontrada bajo los criterios de búsqueda que se aplicaron y pareció tener calidad fotográfica, por lo que resultó interesante proponer realizar la entrevista.

Todas estas colaboraciones sirven para ejemplificar la situación en la que se ven involucrados muchos directores y de la que logran sacar el mejor resultado posible.

4.1. Miguel Ángel Mengó: *Quiero volver a casa* (2015)

Actualmente viviendo en Valencia, a sus treinta y cinco años, Miguel Ángel Mengó cuenta con una diplomatura en Realización Cinematográfica por la Escuela de Cine de Valencia Nucine, está especializado en Cine Digital por la Escuela Off de Teatro y Cine y tiene experiencia como director de varios cortos de ficción y uno documental, ha trabajado en varios videoclips, ha participado como ayudante de dirección, cámara y

montador en múltiples proyectos y ha realizado el largometraje *Quiero volver a casa*. Esta película contó con un presupuesto de 6.000 euros y fue rodada en diferentes lugares de Valencia⁵¹.

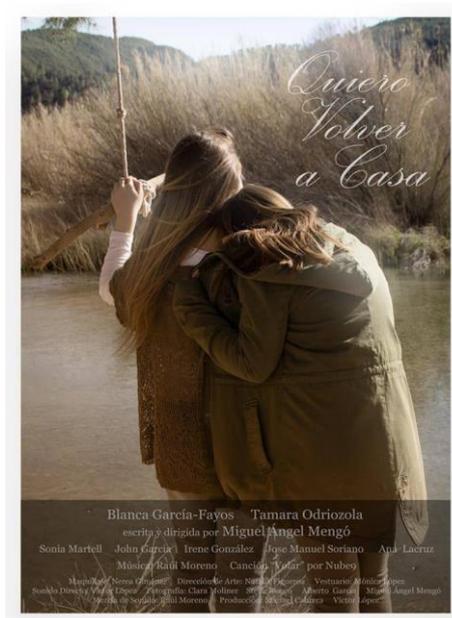

Ilustración 7: Cartel de *Quiero volver a casa* (2015). Fuente: <<http://www.filmaffinity.com/es/film543129.html>>

“La película tuvo casi un año de pre-producción, así que la organización previa del rodaje no fue tan difícil”⁵². Miguel Ángel Mengó destaca que ante una buena organización previa todo se puede realizar de forma correcta y evitar imprevistos en los rodajes. Aparte de la organización, en la entrevista personal, Miguel Ángel Mengó afirmó que ser consciente del presupuesto que se tiene, lo que se quiere contar y adaptarse a los medios, son pautas fundamentales para realizar cine de bajo presupuesto.

Por otro lado, el ser constante es algo muy importante para él, para poder rodar de manera continuada, pero siempre teniendo en cuenta al equipo de rodaje, ya que si el rodaje era interrumpido le obligaba a tener muy claro el *raccord*⁵³ y la estética climática de cada día de ficción, con esquemas fotográficos y organizativos⁵⁴.

⁵¹ COQUILLAT, P. Miguel Ángel Mengó: “Las películas hechas de la misma forma que la mía, o incluso con más dinero, están condenadas a la invisibilidad”. <<http://www.townfeeling.com/miguel-angel-mengo-las-peliculas-hechas-de-la-misma-forma-que-la-mia-o-incluso-con-mas-dinero-estan-condenadas-a-la-invisibilidad/>> [Consulta: 29 de julio de 2016]

⁵² COQUILLAT, P. Bis.

⁵³ Continuidad entre dos planos.

⁵⁴ COQUILLA, P. Bis.

Para *Quiero volver a casa* contó con la ayuda de unos amigos y dos jóvenes, las protagonistas, y quizá es por ello que el equipo fue paciente y se amoldó a los horarios que se imponían al igual que Miguel Ángel a los de ellos.

“Siempre he trabajado con actores que están empezando, que apenas llevan trayectoria y creo que funciona mucho mejor porque están llenos de ganas e ilusión”. Al igual que otros muchos directores, Miguel no quiso gastarse el poco presupuesto que tenía en contratar actores famosos, decidió contactar con jóvenes que comenzaban en la actuación. Pero a pesar de ser amigos y jóvenes con muchas ganas de actuar, los rodajes pueden llegar a ser difíciles y agotadores, a lo que Miguel responde: “no te puedes comportar como un dictador, ni mirarles por encima del hombro. Se lo tienen que pasar bien, no ser demasiado agobiante, ni escribirles constantemente. Darles descansos durante el rodaje para que el equipo se pueda unir (si no, sí que estás perdido) [...]” (M. Ángel Mengó, comunicación personal, 25 de mayo de 2016)

Quiero volver a casa se financió únicamente con el dinero de su director.

“*Quiero volver a casa* surgió de un momento y una necesidad muy especial, la de querer contar, con la duración necesaria y el ritmo del cine que me gusta ver [...], una historia muy íntima, de éstas de las que te tienes que desprender. Una subvención, aparte de que, por mi situación personal, es difícil de optar, hubiera retrasado demasiado mis intenciones. [...]” (M. Mengó, comunicación personal, 25 de mayo de 2016)

Según él, el presupuesto se va directamente a material, desplazamientos, comidas, posproducción, vestuario, arte, localizaciones, entre otras cosas. “Desde el momento en el que inicias la preproducción, tu bolsillo se convierte en un pozo sin fondo”. Pero a pesar de no disponer de un alto nivel adquisitivo para realizar proyectos más cómodamente, Miguel no se propone el salir de Valencia como una respuesta a esto.

“Puedo ir y venir, hacer trabajos fuera, incluso estudiar algo durante un par de meses. Pero, en cierta forma, con el tiempo, con lo poco nacionalista que soy, Valencia se ha convertido en mi hogar, en el lugar donde está la gente que quiero”. Forma de pensar sobre la ciudad a la que añade que hay mucho talento, pero también egocentrismo, por lo que se debe intentar superar al rival. Una opinión, como las de otros directores, que puede ser revocada por muchos, pero la cual sirve a este proyecto para aprender que todos los directores tienen diferentes formas de pensar.

Algunas veces, muchos de los directores de películas de bajo presupuesto no esperan éxito alguno para sus filmes y es aquí donde recae la importancia de presentarlas a festivales para que puedan ser debidamente reconocidas. *Quiero volver a casa* fue seleccionada en varios festivales como por ejemplo en Italia, en el festival Vittorio Veneto Film Festival, en España, en Latinoamérica y Estados Unidos.

“Con el abaratamiento de los medios de rodaje, se ha producido por fin una especie de democratización del hecho cinematográfico. Se puede hacer perfectamente una película con actores *amateurs* y un equipo de estudiantes, o sin saber, como es mi caso, cómo se enciende el dichoso *After Effects*. Es el momento, tras esta crisis galopante que tanto hemos desaprovechado para aprender de ella, de que cualquiera con interés en esto del cine, se plante y diga quiero hacer esto o aquello, sin atender a sus medios o experiencia, porque todo eso ya llegará con el tiempo y la insistencia”⁵⁵.

4.2. Javier Galindo Orellana: *El archivo akásico* (2012)

Javier Galindo reside en Tavernes Blanques en Valencia, es estudiante de Comunicación Audiovisual en la Universidad Politécnica de Valencia y con veintisiete años tiene experiencia como técnico de luces, operador de cámara y editor de vídeos, además de otros conceptos que desarrolla a lo largo de la carrera. En la entrevista realizada, confirma que su pasión por el cine es lo que hizo posible, junto con su amigo Iván Roda Checa, el filme *El archivo akásico*. Se trata de su primer filme como actor y ayudante de producción, dirección y más colaboraciones que él mismo hizo por falta de personal. Una película que basa su interés en los efectos especiales haciendo que sus creadores se viesen muy involucrados en programas para crear efectos visuales como lo es *After effects*.

Para este proyecto hicieron falta conceptos básicos de dirección de actores que Javier sabía con antelación gracias a su talento para la interpretación, lo que le ayudó a dirigirlos más fácilmente, pero, además, hacían falta conceptos cruciales del programa elegido para llevar a cabo los efectos visuales, con los que Iván Roda Checa contaba.

⁵⁵ COQUILLA, P. Bis.

Al igual que otros muchos directores o creadores audiovisuales, Javier y su equipo financiaron la película íntegramente con el dinero del que disponían.

“Con un poco de imaginación, algo de habilidad con los efectos especiales y gente dispuesta a ayudar desinteresadamente se pueden sacar proyectos adelante” (J. Galindo Orellana, comunicación personal, 15 de junio de 2016). Pero, para proyectos futuros, intentará conseguir ayudas de la Generalitat como la del IVAC.

El archivo akásico fue rodada en 2012, por lo que la cámara de la que disponían era de cinta, así que, en comparación con la actualidad, la imagen no dispone de una gran calidad. El equipo técnico de ésta película hizo lo que pudo con el material que contaba, ya que no podían permitirse otro, es quizá por eso por lo que Javier dice que una película tiene calidad cuando se rueda con el debido tiempo y haciendo que la gente disfrute, ya que así harán mejor su trabajo.

“Que la gente que lleva a cabo el proyecto disfrute. El objetivo debe ser pasarlo bien. Si la gente disfruta, hará su trabajo lo mejor posible y eso se traduce en calidad. Otro factor es el tiempo. [...] no tener prisa y hacer las cosas bien, aunque lleve más tiempo”. (J. Galindo, comunicación personal, 15 de junio de 2016)

La calidad del filme y el tiempo de los colaboradores, si no cobran nada, son un papel realmente importante si se quiere hacer bien un proyecto. La relevancia de mantener a los actores motivados durante todo el rodaje y tras las cámaras es un objetivo difícil de cumplir, pero al que Javier le pone solución. “Cuando a un actor le dices que lo va a pasar genial rodando (y luego se cumple), [...] que el resultado final tendrá calidad más o menos profesional (pese a no tener presupuesto) y que podrá verse en la pantalla de cine de Kinépolis ante cuatrocientas personas (nuestras películas las estrenamos a lo grande) die que sí sin pensarlo. [...] También hay personas como Diego Mignone (un actor ecuatoriano que ha participado en varias series como “La reina del Sur” y que ha colaborado ya en dos películas con nosotros) que se prestan porque ellos empezaron igual que tú, son muy altruistas y no olvidan sus orígenes”. (J. Galindo, 15 de junio de 2016)

Todos los proyectos en los que Javier ha trabajado han sido de presupuesto muy bajo, pero él destaca ante todo que lo importante es llevarlo con ganas y talento. No obstante, Javier cree que la mayoría de los proyectos necesitan un presupuesto mínimo para *atrezzo*, dietas y, sobre todo, publicidad, posicionamiento y para participación en

festivales. Los creadores de esta película, decidieron participar en los festivales Notodofilmfest y Cinema Jove, ya que la suscripción es gratuita y se trata de proyectos para jóvenes talentos que aún no son conocidos.

Y es por el hecho de no tener presupuesto y disponer de muchas ganas de rodar lo que a Javier le ha llevado a realizar hazañas como cortarse en el dedo al rodar una escena de lucha con espadas, saltar a un lago vestido de soldado, dar un puñetazo sin querer demasiado real a otro actor, deslizarse por una ladera con piedras traduciéndose en un quiste en la rabadilla, rodar sin permiso en el metro o dispararse un extintor en la cara. Hazañas que muchos directores pensarán que es una locura y otros que es algo normal si no se dispone de dinero para contratar dobles, comprar un *atrezzo* o material adecuado.

Como muchos otros, Javier cree que la situación actual económica incide de manera directa en el cine, por ello su principal objetivo para principios de septiembre es acabar de estudiar en Madrid, para buscar nuevas oportunidades y con la esperanza de conocer a personas del mundo del cine.

“Seré franco: en este mundillo es difícilísimo llegar a algo sin tener dinero o enchufe. Mi recomendación es tomárselo en principio como un “hobby serio”. Es decir, hacerlo sólo por disfrutar, pero poniéndole todas las ganas del mundo. Paralelamente, no parar de buscar ayudas, subvenciones, gente que pueda echar un cable, etc.

Pero sobre todo les diría que no crean que algo es imposible por no tener dinero. Nosotros hicimos una película de aventuras sin dinero. Viajar al Himalaya, pelear entre pirámides mayas, huir de la explosión de un laboratorio subterráneo, salvarse de un tsunami, etc. es posible con ingenio, saber engañar al espectador con trucos cinematográficos y horas de estar sentado delante del ordenador generando efectos visuales. El truco está en no poner limitaciones a la imaginación”.

Gracias a las distintas colaboraciones, tanto de actores cómo de equipo técnico la película pudo llevarse a cabo e incluso grabarse en CD con carátula.

Ilustración 8: portada de la película.
Fuente: fotografía tomada a la carátula.

Ilustración 9: contraportada de la película
Fuente: fotografía tomada a la carátula.

4.3. Iván Fernández de Córdoba: *Cruzando el sentido*

Iván Fernández de Córdoba nace el 4 de diciembre de 1989. En la entrevista realizada afirma que actualmente reside en Valencia y su pasión por la fotografía y el cine comienzan a temprana edad. Desde joven su vida giró en torno al mundo del *skate* y las rampas, así fue como empezó grabando vídeos junto a sus amigos hasta que se dio cuenta de que era su verdadera pasión. En entrevista personal, confesó que según su experiencia personal haber grabado vídeos de *skate* le ha ayudado a saber lo que funciona y lo que no en cuanto a montaje y planificación, y gracias a esto ha ganado agilidad y aptitudes que sólo la equivocación podía darle.

Ha estudiado diseño gráfico, fotografía, realización de audiovisuales y dirección cinematográfica en *Ciudad de la Luz*. Con tan sólo veintiséis años tiene experiencia como director, guionista, director de fotografía, realizador, editor, cámara y diseñador gráfico en diversos cortos y películas⁵⁶.

⁵⁶ Bio. < <https://ivanfernandezdecordoba.com/bio/> > [Consulta: 22 de febrero de 2016]

“Al cabo de un tiempo me apetecía ir más allá de lo visual...hacer algo más narrativo, así que poco a poco fui entrando en el guion y la dirección”⁵⁷.

A pesar de ser tan joven se ha involucrado en multitud de proyectos *low cost* como *El escondrijo* (2013) o, su último cortometraje de ficción, *Un lugar* (2016).

Ilustración 10: Cartel de El escondrijo (2013).

Fuente: <<https://elreinodelexeso.net/2013/09/18/entrevista-a-ivan-fernandez-de-cordoba-director-de-el-escondrijo/>>

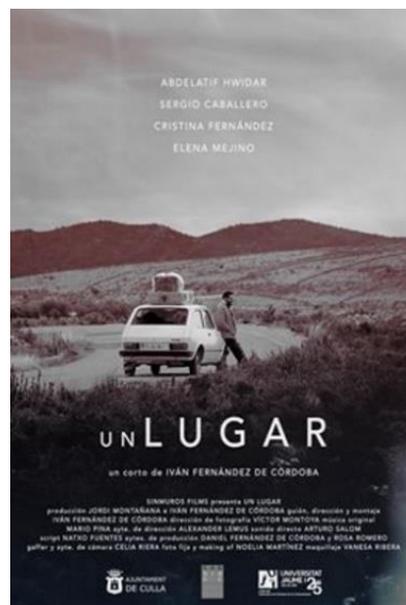

Ilustración 11. Cartel de Un lugar (2016).

Fuente:

<<https://www.facebook.com/sinmurosfilms/photos/a.890428460995941.1073741835.148685205170274/1097243530314432/?type=3&theater>>

⁵⁷ MENGUAL, F. (2013). Bis.

“Yo estoy acostumbrado a rodar así, llega un punto en el que no te molesta. Por el contrario, hice un corto de presupuesto estándar, con unas veinticinco personas en el equipo y creo que incluso no fue tan bien”. (I. Fernández, comunicación personal, 9 de mayo de 2016)

“Se me ocurrió cruzar España en *skate* para conseguir un Récord Guinness. Semanas después esa idea se desvaneció, pero el reto quedó en mi subconsciente. Esa es la semilla de esta película”⁵⁸.

Desde el primer momento el rodaje de *Cruzando el sentido* ha sido una verdadera lucha, según afirma Iván Fernández. Este joven cineasta se propuso el reto de hacer una *road movie*⁵⁹ pero tenía el inconveniente que muchos jóvenes y aficionados o no, tienen a la hora de querer rodar una película: la falta de presupuesto. Contaba con algunos ahorros, un poco de material que había reciclado de otros rodajes y su ilusión para llevarlo a cabo.

Según Iván, ha sido un rodaje difícil de terminar, muy artesanal y en el que necesitó la ayuda de un equipo técnico del que no disponía. Por suerte contó con otros muchos aficionados que se convirtieron en su soporte técnico y personal.

“Casi todos los rodajes se basaban en lo siguiente: llenar un coche con cinco personas y material hasta arriba e irse por España a rodar”⁶⁰.

Para llevar a cabo una *road movie* siendo de tan bajo presupuesto, necesitaba algo que le motivase realmente. Su pasión por el *skate* sería el detonante de esta película. Iván recoge en este falso documental con tintes dramáticos y algo de comedia, su idea de libertad. Cómo el joven Alonso, el protagonista de esta película, recorre España con tan solo su tabla de *skate* como único transporte, luchando por lograr lo que se ha propuesto⁶¹.

Se trata de un tema del que Iván Fernández se atreve a hablar y lo muestra al público sin saber cómo serían sus reacciones y si tendría éxito, pasando por grandes obstáculos

⁵⁸ ALABADÍ, H. (2015). *Cinco personas sacan adelante el largometraje 'Cruzando el sentido'*. Ecartelera en Noticias de cine. <<http://www.ecartelera.com/noticias/23336/cinco-personas-adelante-largometraje-cruzando-el-sentido/>> [Consulta: 25 de junio de 2016]

⁵⁹ Se trata de un género de cine en el que el argumento se desarrolla a lo largo de un viaje.

⁶⁰ CASTILLEJO, J. ENTREVISTA A IVÁN FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA. Blog de Cinema Jove, Festival Internacional de cine de Valencia Cinema Jove. <<http://blog.cinemajove.com/entrevista-a-ivan-fernandez-de-cordoba/>> [Consulta: 3 de agosto de 2016]

⁶¹ CASTILLEJO, J. Bis.

en un largo camino y teniendo que lograr la confianza de muchos para que se pudiese realizar, porque querer cumplir un sueño nunca es fácil y en muchas ocasiones nadie cree en ello.

“Nuestra intención no es dar una respuesta sino plantear una pregunta: ¿qué pasaría si cada uno de nosotros decidiera cumplir sus sueños?”⁶².

Esta película es uno de los tantos ejemplos de superación ante las adversidades y empeño para conseguir crear algo que desde sus inicios fue difícil.

Cuando Iván terminó el guion se propuso formas de financiar la película. Comenzó pensando por los métodos más tradicionales que son optar por productoras de cine, subvenciones o patrocinadores, pero, como pasa en muchas ocasiones, el proyecto no recibió la atención que necesitaba.

“La filмотeca suele dar muy pocas subvenciones y siempre a proyectos que tienen cierto valor y *Cruzando el sentido* se salía de esos esquemas”. (I. Fernández de Córdoba, comunicación personal, 9 de mayo de 2016)

Por ello, la siguiente opción fue financiarla mediante el *crowdfunding*, en el cual se financian los proyectos de manera colectiva, concretamente a través de *Verkami*⁶³. Se trata de una página web que ofrece servicios de *crowdfunding*, donde se puede publicar el proyecto que quiera ser financiado y se dispone de cuarenta días para recaudar dicha financiación. Si el proyecto recibe el dinero acordado, la propia web descuenta un porcentaje y lo demás va íntegro a la persona que pide la ayuda. Si, por el contrario, no se consigue esa financiación en ese tiempo estimado, no se cobra nada a la persona que está solicitando el *crowdfunding*.

Cruzando el sentido pretendía recaudar 6.000€ mediante esta página y finalmente, el proyecto consiguió recaudar 6.380€⁶⁴.

Se trata de una técnica muy útil si un proyecto no obtiene financiación pero que, según Iván, “se ha estandarizado tanto que cualquier persona lo hace, lo que se traduce como

⁶² *Cruzando el sentido*. Filmaffinity <<http://www.filmaffinity.com/es/film714216.html>> [Consulta: 3 de agosto de 2016]

⁶³ *Verkami* <<https://www.verkami.com>> [Consulta: 10 de mayo de 2016]

⁶⁴ *Cruzando el sentido*. Verkami <<http://www.verkami.com/projects/7587-cruzando-el-sentido>> [Consulta: 20 de mayo de 2016]

que muchos piden y la gente al final se cansa. Cada vez hacer un *crowdfunding* se convierte en algo más complicado”. (I. Fernández, comunicación personal, 9 de mayo de 2016)

Aparte de buscar formas de financiarla, el objetivo que también perseguía Iván era dar a conocer su película. Su propósito fue, no solamente darla a conocer en Valencia sino en toda España y, como ya se ha visto anteriormente, una manera de promocionarla es mediante los festivales. *Cruzando al sentido* se presentó en varios festivales cinematográficos y algunos de ellos fueron el *Girona Film Festival – Festival de Cinema de Girona*, el *Festival Internacional de Cine de Sax* o el *Festival de Cine y Tv Reino de León*.

Ilustración 12. Algunas de las nominaciones de *Cruzando el sentido*. Fuente: <<https://www.facebook.com/cruzandoelsentido/photos/a.560457800702984.1073741828.556186507796780/1041647819250644/?type=3&theater>>

Pero para Iván “la situación en el cine está muy parada. [...] La situación en Valencia no está bien, porque si no, saldrían más películas al año, pero al no haber medios, ni economía, el sector se estanca”. Por eso, otra opción, más drástica, es salir de Valencia para poder impulsar su proyecto. Actualmente muchos jóvenes optan por salir de España para aprender de otras culturas, otras lenguas y sacar el mayor provecho a su creatividad y talento, ya que algunos sienten que en la península no podrán hacerlo. Iván cree que tendrá que hacerlo por obligación, pero, por otra parte, se siente cómodo trabajando con poco presupuesto, prefiere hacer sus proyectos como puede, creando y participando en todos los posibles ya que es lo que le da experiencia y más libertad creativa.

Pero, en un filme, no toda la importancia recae sólo en el presupuesto, sino también en un punto muy importante del mismo: la calidad.

“Esa fantástica calidad visual es imprescindible y es ahí donde la película brilla, cuando deja que la imagen hable por sí misma sin poner en boca de los personajes una explicación que no necesita palabras”⁶⁵.

La calidad de *Cruzando el sentido* recae, en mayor medida, en la fotografía de la película, pero, en este caso, porque se trata de un filme en el que los personajes no tienen un guion muy extenso y, constantemente, trata de emitir sensaciones al espectador.

Ilustración 13: frame de *Cruzando el sentido* (2015). Fuente: <<https://cruzandoelsentido.com/acerca-de/>>

Las películas de bajo presupuesto se topan con el gran obstáculo de poder conseguir calidad en ellas, algo que según Iván no recae solamente en los medios, sino también en la calidad de los técnicos y la actuación de los actores.

“Para obtener calidad en un proyecto de bajo presupuesto, aparte de los medios, es que los técnicos y los actores sean buenos, aunque sean pocos”.

Pero también para tener calidad hace falta material técnico adecuado. En esta película las cámaras, focos, objetivos, etc. eran del propio director, por lo que ahorraron presupuesto ya que disponían de su propio equipo y no tenían que alquilarlo ni comprarlo. Y es que en este tipo de películas lo más útil es tomar los materiales de los que el propio equipo técnico dispone para ahorrar, en la medida de lo posible, presupuesto.

Y aunque no se cuente con el equipo adecuado, siempre se puede buscar la mejor manera para grabar, como es el caso del sonido en esta película, ya que no contaban con un buen material y no se grabó correctamente, por eso tuvieron que solucionarlo todo en postproducción y, al igual que en *55 pasos a la izquierda*, otra de las películas

⁶⁵ JARA, M. (2016). *LA LIBERTAD VIAJA SOBRE RUEDAS*. Cultura trópica < <https://culturatropica.com/2016/06/06/la-libertad-viaja-sobre-ruedas/> > [Consulta: 6 de junio de 2016]

realizadas por Iván, en las que a falta de un *camera car*, la cámara se precintó con cinta aislante a un coche y se grabó de esta forma, con lo que se consigue la misma sensación que si hubiese sido grabada con un equipo profesional.

Ilustración 14: Cámara precintada a un coche simulando un *camera car*. Fuente: <<http://www.almasoscuras.com/entrevistamos-al-joven-director-de-55-pasos-a-la-izquierda>>

Realizar un proyecto de bajo presupuesto no siempre es fácil, normalmente lleva más trabajo que si se contase con un presupuesto con el que se pudieran solventar unos gastos mínimos (como dietas, equipos, sueldos, etc.), pero muchos cineastas y aficionados sólo cuentan con este camino, y, que como Iván Fernández expresa “te acostumbras a rodar así”.

“Para hacer una película de bajo presupuesto lo primero que se necesita es que tengas muchísimas ganas de contarla y tener una base técnica en cualquier departamento, que te sepas defender en cualquier departamento por si pasa cualquier cosa saber seguir adelante. De normal en este tipo de películas suele haber bastantes problemas, por ejemplo, en los rodajes porque faltan cosas, por la disponibilidad de la gente del equipo, por lo que es necesario tener los conocimientos suficientes como para poder afrontar todo esto.

[...]

Personalmente, no es motivación lo que siempre se tiene y se necesita para realizar una película porque, obviamente, hay altibajos constantemente y emocionalmente no estamos bien siempre, pero si se quiere hacer realmente una película, teniendo lo que se tenga, se puede lograr”. (I. Fernández, 9 de mayo de 2016)

Estas entrevistas aportan a este proyecto experiencias de primera mano que hacen más visibles el cómo se realizan películas con un bajo presupuesto. Por otro lado, también toma cierta relevancia la trayectoria profesional de la que disponen los entrevistados, puesto que dan una visión experimentada, cuyos errores sirven para enriquecer sus conocimientos y a otras muchas personas que quieran participar en este tipo de producciones. Por otra parte, tomar el ejemplo de alguna de sus películas realizadas, es una manera de mostrar, de forma directa, el resultado del esfuerzo que se realiza para conseguir acabarlas.

Finalmente, todos ellos aportan lo más importante a lo que concierne este Trabajo Final de Grado, el deseo de realizar cine sin importar las inconveniencias en las que se puedan ver envueltos.

5. Conclusiones

La elaboración de este proyecto ha hecho que crezca mi curiosidad sobre el panorama del cine de bajo presupuesto en Valencia. Principalmente, plantearme definir el cine de bajo presupuesto me hizo pensar sobre toda mi experiencia profesional relacionada con el audiovisual, ya sean largometrajes o cortometrajes, y llegar a la conclusión de que no he trabajado en ninguna producción cuyo presupuesto no lleve preocupaciones implícitas. Pero esto no ha surgido de forma predeterminada, puesto que esas producciones se han realizado así por necesidad y no por deseo; eran realizadas con pocos recursos económicos.

Por ello, recapacité sobre la relevancia que actualmente se le da al audiovisual en la Comunidad Valenciana y, de manera personal, en toda España, lo que me incitó a indagar sobre la situación actual del cine, en concreto, de bajo presupuesto en Valencia. Esta investigación aportó datos importantes sobre la situación actual del cine en este territorio y respondió a mis dudas sobre cómo se había llegado a tal circunstancia negativa. La gran parte de los datos no eran nada positivos respecto a los asuntos económicos afirmando que la política había influido de manera directa en el cine, pero contenían cierta esperanza por salir adelante, lo que me ayudaba a continuar con este proyecto.

En consiguiente, la búsqueda sobre fuentes de financiación me ayudó a conocer formas de poder adquirir financiamiento para proyectos que con anterioridad no conocía y a darme cuenta de la importancia de las mismas.

Por otro lado, es importante conocer las formas de dar a conocer el proyecto que se ha realizado, por lo que intenté encontrar la máxima información posible sobre festivales de cine, en el lugar donde concierne este proyecto, Valencia. Esto me aportó un gran bagaje de festivales que, anteriormente no conocía, y a los cuales presentaré mis futuros proyectos. La aplicación *Festimapp*, me pareció de gran curiosidad ya que muestra de forma explícita todos los festivales cinematográficos en la Comunidad Valenciana, lo que me pareció de gran aporte a este proyecto.

Finalmente, decidí que la mejor manera de explicar, de forma muy cercana y real todo lo que conlleva una película de bajo presupuesto, era buscando películas de este tipo

realizadas en Valencia. Mi compañero de la universidad Javier Galindo, me había comentado, unos años atrás, que realizó una película por lo que veía con gran claridad introducir su experiencia en este proyecto. Por otro lado, en una conversación usual descubrí que una de mis compañeras, también de la universidad, había trabajado en una película: *Quiero volver a casa* de Miguel Ángel Mengó. Mi idea principal era entrevistarla a ella, pero decidí que debía ser Miguel Ángel Mengó ya que quería variar el rango de edad respecto al otro entrevistado, puesto que mi compañera también ronda por los veinte. Más adelante, encontraría *Cruzando el sentido* de Iván Fernández, cuya experiencia sería de gran aportación para este proyecto.

En conclusión, todos los entrevistados han servido para aclarar ideas sobre financiación, materiales que se pueden utilizar, hazañas que se han visto obligados a realizar por no disponer de un presupuesto alto, entre otras aportaciones. Pero, lo más importante ha sido la aportación personal que me han dado cada uno de ellos. Me han servido como una fuente de experiencias enriquecedoras que me han hecho darme cuenta de la importancia de la organización previa a los rodajes, del mantener al equipo unido y motivado, aunque se den las peores condiciones, o la relevancia que el guion tiene antes de disponerse a grabar. Y también, de que es la ilusión la que logra que acaben sus proyectos cuando “el viento sopla en contra”, lo que muchos llaman “pasión por el cine”.

6. Bibliografía

ALTMAN, R. (2000) *Los géneros cinematográficos*. Barcelona-Buenos Aires-México. Paidós.

DUANE L. M. (2005) *What Exactly is a B-Movie?*. B-Movie Central. <<http://www.bmoviecentral.com/bmc/bmc-articles/145-what-exactly-is-a-b-movie.html>> [Consulta: 3 de agosto de 2016]

MCARTHUR, C. (1972). *Underworld USA*. London. Secker and Warburg.

PAVÍA COGOLLOS, J. (2005). *El cuerpo y el comediante: Chaplin y Keaton*. Valencia. Editorial UPV, D.L. pp. 86-87.

ROMERO VALIÑA, M. (2014). *Financiación de la obra audiovisual (III): FUENTES DE FINANCIACIÓN*. MRV Abogados <<http://mrvabogados.com/financiacion-de-la-obra-audiovisual-ii-fuentes-de-financiacion/>> [Consulta: 18 de mayo de 2016]

STRINGER, J. (2008) *Genre Films and Festival Communities: Lessons from Nottingham, 1991-2000*. *Film International*, 6:4, pp. 53-59.

T. JAMESON, R. (1994). *They Went Thataway*. 1994, pp. 9

VALLEJO VALLEJO, A. *Temáticos y géneros cinematográficos. Del cine fantástico al documental contemporáneo* [en línea]. <http://www.ehu.es/ehusfera/congresoaehc2013/files/2013/12/VALLEJO_2013_FestivalesTematicosyGenerosCinematograficos-libre.pdf> [Consulta: 9 de junio de 2016]