

Facultad de Arquitectura
Carrera de cine

MEMORIA PROYECTO AUDIOVISUAL “PENUMBRA”

Memoria para optar al grado de licenciado en cine

Alumno: Mauricio Campos Noemi
Profesores de taller: Diego Lobos Vera
Fernando Lavanderos Montero

Índice

AGRADECIMIENTOS	3
INTRODUCCIÓN	4
BITÁCORA DE PRIMER PROCESO: PRE-PRODUCCIÓN Y ENSAYOS.	7
JUEVES 04 ABRIL.	7
LUNES 15 ABRIL.	10
LUNES 22 ABRIL.	10
MARTES 23 ABRIL.	11
<i>ACTUALIZACIÓN 23:30 HRS</i>	12
JUEVES 25 ABRIL.	12
MIÉRCOLES 01 MAYO	13
MARTES 07 DE MAYO – ENSAYO 1	13
MARTES 14 DE MAYO – ENSAYO 2	15
VIERNES 17 DE MAYO – ENSAYO 3	16
JUEVES 23 MAYO	17
MARTES 28 MAYO - MIÉRCOLES 29 MAYO – JUEVES 30 MAYO	18
RODAJE	21
JUEVES 13 DE JUNIO	21
VIERNES 14 DE JUNIO.	24
SÁBADO 15 DE JUNIO.	24
DOMINGO 16 DE JUNIO.	26
SEGUNDO PROCESO: RODAJE PRINCIPAL.	27
RODAJE ESCENAS CATALINA	29
RODAJE PRINCIPAL	32
DÍA 1 – MIÉRCOLES 02 DE OCTUBRE	33
DÍA 2 – JUEVES 03 DE OCTUBRE	36
DÍA 3 - VIERNES 04 DE OCTUBRE	37
DÍA 04 – DOMINGO 06 DE OCTUBRE	37
DÍA 05 – MARTES 08 DE OCTUBRE	38
CONCLUSIÓN	40
ANEXO FOTOGRAFÍAS DEL RODAJE	43

Índice de láminas

Lámina 1: El 5to Sector de Playa Ancha, locación principal del rodaje.	43
Lámina 2: 5to sector, la observación y trabajo en la localidad permitió un resultado emotivo.	43
Lámina 3: Matías y Benjamín junto a los asistentes Alejandro y Matías “Conejo” preparando la escena.	44
Lámina 4: Tomás prepara la cámara para grabar en el trolebús.	44

Agradecimientos

Nuestro cortometraje de egreso tuvo un proceso de rodaje arduo no solo a nivel logístico y técnico si no que también personal y sentimental, por ello no puedo dejar de agradecer lo suficiente a Matías Silva, Tomás Toledo y Benjamín Carvajal, quienes me brindaron su apoyo, su amistad y por sobre todo la empatía que me permitió llegar a la culminación de este largo viaje.

También agradezco a los profesores de la carrera de Cine en la Universidad de Valparaíso quienes compartieron sus conocimientos y experiencias permitiéndome llegar a realizar un trabajo de calidad y lleno de sensibilidad personal, gracias a ustedes siento que soy un realizador mucho mejor que cuando comencé la carrera.

Finalmente agradezco a mis seres cercanos, Teresa, Maite, Aurora, Sebastián, Sergio, Andrés, Adela y muchos otros que me mantuvieron a flote incluso cuando pensé que la presión acabaría conmigo, no fue fácil pero todos ustedes permitieron que se hiciera lo imposible.

Gracias a todos.

Introducción

A continuación presentaré mi memoria de título, la cuál abarca mi proceso de trabajo durante el rodaje del cortometraje de egreso que lleva como título *Penumbra*. Este corto contó con un equipo de cuatro alumnos en cargos principales, de los cuáles Matías Silva fue el director, Tomás Toledo el director de fotografía, Benjamín Carvajal el sonidista y finalmente yo, que estuve cubriendo el cargo de asistente de dirección. La realización de esta obra marca un hito importante en nuestro proceso universitario ya que se posiciona como el trabajo culmine de un proceso que se viene gestando desde el inicio de la carrera. Personalmente opino que la realización de la obra de egreso funciona como una buena oportunidad de cumplir aquél objetivo que todo estudiante de cine se propone: realizar una obra cinematográfica de calidad y respaldada por un arduo proceso de reflexión. Siento que como estudiante de cine uno posee una serie de expectativas de este proceso, ya sea de las capacidades personales de cada uno, las cuáles uno espera desarrollar a lo largo de la carrera y también expectativas del asesoramiento y de los conocimientos que los profesores nos impartirán para llegar a elaborar una obra de tal escala. Solo al final de este largo proceso puede uno permitirse reflexionar sobre si las expectativas fueron efectivamente satisfechas o si hay cosas que no se lograron concretar quedando a medio camino, descubriendo entonces cuáles fueron las falencias y las virtudes de nuestro trabajo. Durante esta memoria pretendo abordar estas reflexiones de la manera más sincera posible y también espero ser fiel a mi propia postura y pensamientos que he tenido a lo largo de la carrera los cuáles vienen a manifestarse en la praxis de este año universitario. Antes de entrar de lleno en el contenido de la memoria debo poner en contexto que la realización de nuestro corto de egreso se dividió en dos etapas, cada una

asignada a un semestre de la carrera, en primer lugar tuvimos el proceso de pre-producción donde se trabajó esencialmente el desarrollo de un guión sólido y una planificación que permitiera un rodaje satisfactorio, culminando así esta etapa con el desarrollo de una escena que nos permitiera comprobar que nuestro ritmo de trabajo era lo suficientemente eficaz y nuestro equipo lo suficientemente responsable como para pasar al proceso más complicado que sería el rodaje principal y la eventual postproducción. Por lo tanto el segundo semestre se centraría de lleno en el rodaje de la obra como un todo y en finiquitar el cortometraje con todos sus detalles.

Habiendo puesto en contexto la planificación oficial debo decir que el proceso de realización de *Penumbra* fue completamente diferente de lo esperado, ya que aprovechando el buen ritmo que mantuvimos en la etapa de preproducción, el cuál nos permitió ir al día con todos los requerimientos, pudimos acceder a los equipos de grabación anticipadamente y también realizar una gran cantidad de ensayos, como equipo se aprovechó en gran manera este tiempo para grabar una buena porción del cortometraje en la primera etapa. En otras palabras al finalizar el primer semestre ya contábamos con la mayor parte del cortometraje terminado y eso nos permitió considerar el rodaje oficial más bien como una oportunidad de mejorar en base a retomas y expandir algunos elementos que el director estimara conveniente para la historia que quería contar.

Esta actitud algo rebelde a la hora de abordar la realización es en mi opinión lo que definió el rodaje de *Penumbra* y aquello que permitió un resultado satisfactorio a nivel personal para el equipo. Dentro de nuestro equipo de trabajo, la mayoría de nosotros teníamos la experiencia de haber roto varias reglas en el pasado para conseguir resultados que el protocolo no nos hubiera permitido lograr, por supuesto aquello siempre se trata de una apuesta bastante grande y aquella rebeldía debe abordarse con cierto grado de responsabilidad y respeto hacia lo que uno está intentando lograr porque las consecuencias de seguir una ruta diferente puede acabar en resultados catastróficos, en el peor de los casos que el proyecto quede incompleto, pero puedo dar fe de que nuestro trabajo se realizó

con responsabilidad y pasión por aquello que nosotros consideramos importante como grupo, tomamos riesgos pero nunca perdimos de vista el objetivo.

A continuación presentaré varias entradas de una bitácora que inicié incluso antes de comenzar a trabajar en el proyecto, esta bitácora me acompañó a lo largo del primer semestre y fueron mis reflexiones de momento a momento. Durante el segundo semestre no llevé a cabo una bitácora, por ello solo me queda reflexionar en retrospectiva mientras recuerdo todo lo que significaron las etapas que llevamos a cabo en aquél entonces.

Bitácora de primer proceso: Pre-producción y ensayos.

Jueves 04 abril.

El día miércoles 03 de abril recibimos la notificación por parte de los profesores de taller sobre aquellos proyectos que fueron elegidos para ser realizados este año. Lamentablemente mi proyecto “Dribble” no fue seleccionado, pero me alegró mucho la decisión general, ya que los proyectos seleccionados son muy interesantes no tanto por lo que se quiere narrar si no que también por las personas que están detrás de ellos (en mi opinión), creo que las particularidades de cada individuo se lograron ver reflejadas en cada pitch y después de haber vivido con ellos por más de tres años, me sorprendió ver un enfoque mucho más personal a la hora de compartir sus ideas, creo que en general el curso logró experimentar una “madurez creativa” que no se veía tan bien reflejada durante otros años y que aún no ha alcanzado su culminación pero que al menos es el inicio de algo más meditado, una reflexividad personal que espero nos acompañe a todos y cada uno de nosotros una vez que hayamos dejado la universidad, en conclusión el proceso de pitch y selección fue para mí, una experiencia grata.

Lamentablemente uno de mis compañeros, Tomás Toledo tampoco quedo seleccionado. Yo tenía estimado poder trabajar con él, (si es que su proyecto era aprobado) desde hace un año atrás que Tomás venia solicitando que fuera parte de su rodaje y yo estaba feliz de ayudar, esperando poder desempeñar el rol de asistente de dirección. El motivo por cual deseaba desempeñar este rol es debido a que desde que empecé a hacer películas, incluso de manera previa a la universidad, al ser la única persona interesada por el cine entre mi círculo de amigos, tuve que aprender a hacer todo por mi cuenta, cumpliendo el rol de guionista, director, camarógrafo, montajista, etc. Con el tiempo después de haber dirigido varios proyectos tanto personales, como dentro de la universidad, me he dado cuenta que inconscientemente, muchas veces he tenido que ejercer el rol de

asistente de director y director a la vez. El cargo de asistente de director es uno que me asusta al pensar en las responsabilidades que este implica, pero a la vez siento que por mi experiencia tengo la capacidad de poder llevarlo a cabo de buena manera, desde que tuve esa reflexión, me ha obsesionado poder ejercer ese cargo dentro de un proyecto ajeno, quiero poder prestar mis habilidades y conocimientos para concretar la visión de uno de mis compañeros. Puede sonar algo egocéntrico que hable de esa manera sobre mí mismo, pero a la vez trato de ser transparente con mis pensamientos, puede que esté equivocado y no resulte ser la persona indicada para el trabajo, pero sin dudas me esforzare en hacer algo bien, mucho trabajo que pretendo no dejar de lado.

Hoy jueves, ocurrió algo que me sorprendió, otro compañero, Matías Silva se acerco para ofrecermme un puesto dentro de su proyecto seleccionado, titulado "Penumbra". El cargo que él quería que desempeñara resulto ser ni más ni menos que el de asistente de dirección . Lo cierto es que anteriormente en ciertas ocasiones, Matías me comentó que quería trabajar conmigo y si llegaba a ser seleccionado le gustaría tenerme en el equipo, pero aun así me tomo por sorpresa saber que era la primera persona que quería en el equipo.

Lo cierto es que nunca hemos trabajado juntos, pero desde primer año hemos mantenido una gran relación de cierta admiración y respeto por el trabajo del otro, solo puedo hablar por mi cuenta pero siempre he pensado que los trabajos audiovisuales de Matías resuenan mucho con mi imaginario, con mi estilo, no es que el haga lo mismo que yo, somos muy diferentes en todo sentido, pero cuando veo sus trabajos se siente bien dentro de mi gusto, sus cortos me han dejado muy expectante y siempre he pensado que es una persona con mucho potencial y se lo he hecho saber a lo largo de la carrera, me agrada poder participar con él.

Lo primero que discutimos fue la necesidad de armar un equipo, por las necesidades del taller, este equipo debe estar compuesto por los compañeros de taller en cargos principales y la situación es un poco complicada ya que los grupos se han armado rápidamente. Yo le sugerí inmediatamente a Tomás como alguien que puede estar detrás de la cámara, el motivo viene desde que hace ya bastante

tiempo que Tomás quiere ser o director (como mencionaba anteriormente) o director de fotografía, incluso al punto de ir constantemente a pañol a aprender el funcionamiento de los equipos, el año pasado él aprendió a usar la cámara Sony F700 de puras ganas de ser director de foto. Lamentablemente ya hay compañeros que tienen la reputación de buenos fotógrafos por lo que Tomás siempre ha quedado relegado a hacer sonido o otros trabajos que realmente él no aprecia del todo. Por ello me pareció la oportunidad perfecta, Matías quiere grabar con la cámara de 4to año, la cuál es un aparato a mi parecer complicado, de estándares profesionales, estoy completamente de acuerdo en que hay que utilizarla, aprovechando que es el año final y que podría aportar en gran medida al corto que quiere hacer, pero de todas maneras aprender a usar la cámara (no recuerdo el modelo en estos momentos) requerirá mucho estudio, por ello Tomás es la persona perfecta, de seguro estará dispuesto a aprender a utilizar la cámara, Matías quedo de considerarlo.

A su vez también me hablo del tono de la película que quiere realizar, *Penumbra* es una secuela de *Umbra*, el cortometraje que presento el año pasado, esto es algo que ya sabía ya que me él me lo había comentado anteriormente, el corto forma parte de un proyecto mucho más grande que viene armando desde... 1ero o 2do año, no recuerdo pero es bastante tiempo. *Penumbra* será una versión mas oscura que la anterior y Matías me la conto muy entusiasmado, escena por escena, esto siempre es una buena señal por parte de un director, conocer bien su película aunque este en su mente. Yo también me entusiasme, me vinieron imágenes a la cabeza y eso también es bueno. El resto de la conversación fueron otros detalles como el resto del equipo, me hablo de asistentes de otros cursos, de permisos y otras cosas, yo le sugerí que mandara el guion o escaleta para verlo y la conversación acabo dando paso a lo que será el trabajo por el resto del año.

Lunes 15 abril.

En estos momentos me encuentro fuera de Valparaíso, estoy en el norte con mi familia pasando algunos momentos difíciles, lamentablemente no podré estar presente en la clase de taller de este miércoles que se avecina por lo que se lo hice saber a Matías. Desde nuestra primera conversación no hemos hablado mucho, solo algunas cosas pequeñas, acordamos trabajar con un equipo reducido dadas las necesidades del corto. Me alegro saber que ahora el equipo cuenta con Benjamín (otro compañero de taller) en la parte de sonido, el semestre pasado trabajé con él y fue una gran experiencia, el equipo se va formando y quise mandarle un correo con todas mis dudas para empezar a aclarar el proyecto.

Lunes 22 abril.

Hoy le escribí a Matías un extenso mail lleno de dudas y consultas (considerando que no asistí a taller), tengo el hábito de hacer listas y organizar las cosas de diferentes maneras por lo que dividí mis consultas en varias categorías, como por ejemplo: respecto al guión, los actores, utilería, equipo técnico y el rodaje propiamente tal.

No planeo colocar aquí las preguntas ya que lo veo innecesario pero básicamente eran mis dudas sobre cosas a tener en cuenta, cosas que Matías debe ya saber y yo no, información que debería empezar a dominar, como por ejemplo: que personajes están casteados, alguna utilería esencial que falte, que fechas límites tenemos, etc.

Al momento de escribir esto Matías ya me respondió, bastante rápido yo diría ya que escribí el mail en la madrugada y me respondió en la mañana. El mail está bastante completo con varias fechas y el encargo de hacer un plan de producción. Decidí que era importante escribir sobre esto ya que habla bien de Matías, no quiero sonar flojo, no es mi intención, pero de alguna manera siento que gran parte del trabajo está hecho, él sabe muy bien lo que quiere, muy similar a lo que

hablaba yo de ser autodidacta y cumplir todos los roles en un rodaje, estoy muy seguro que si Matías no estuviera seleccionado, de todas maneras tomaría una cámara y haría el corto el mismo, viendo todo lo que me mando me pregunto a veces si realmente somos todos en el equipo necesarios, la idea es que todos seamos un aporte, al menos pretendo ser un aporte para el proyecto, construir sobre la base bien fundada que ya nos dejó él y agregar lo mejor, por ahora trabajare en el plan de producción y siento que no será una tarea difícil gracias a la información que me entregó.

Martes 23 abril.

Escribo esto como recuento de algo que ocurrió ayer (lunes 22), ya había escrito algo y no me sentía con los ánimos, pero con Matías tuvimos una larga conversación en la noche, a través del teléfono, yo diría un par de horas (audios de whatsapp) conversamos demasiadas cosas del proyecto, hablando más de lo expresivo del trabajo. Puedo resumir toda la conversación en puntos importantes, la gran temática de la conversación fue una escena en específico donde el personaje principal, llamado Charli, se rompe en angustia, el momento de clímax del cortometraje, el cuál Matías quiere que ocurra bajo la lluvia.

El miedo que él tiene esta relacionado a las necesidades de la escena, no es fácil conseguir lluvia y por supuesto el rodaje tiene días específicos donde podremos grabar (por el acceso a los equipos que necesitamos), es difícil calzar mágicamente uno de estos días con las necesidades climáticas. Inmediatamente le dije a Matías que si es su visión que llueva para que la escena funcione, hay que intentarlo, planificar bien, lo mejor que podamos, averiguando los posibles días que llueva y fijando un día de rodaje extra. Concluimos que en caso de no tener el equipo de la universidad podríamos utilizar mi cámara, una Canon 7D que graba muy bien y que podría sacarnos del aprieto, por ello estamos dispuestos a intentarlo.

Por supuesto como asistente de dirección estoy consciente de no llevar a Matías hacia un camino imposible, por lo que le pedí que mantuviera en mente un plan B, realizaremos la escena lo mejor que podamos, la lluvia es una prioridad, pero si no sucede, la escena debe hacerse igual.

Con respecto al resto, él también está interesado en grabar algunos planos con un dron, por lo que me pidió averiguar y cotizar una de estas máquinas, sinceramente no encuentro que un dron aporte mucho a la película y se lo hice saber, guiándome por lo que vi en *Umbral* que es un cortometraje muy “marginal” naturalista de alguna manera, siento que el dron sería algo que rompería con el tono, Matías entendió y apreció mi punto de vista, pero insistió que es mejor tener los planos que no tenerlos, en eso estoy de acuerdo. Por el resto sigo con mis tareas pendientes.

Actualización 23:30 hrs

Termine el plan de producción, me guié bastante por aquello que nos enseñaron el semestre pasado en asistencia de dirección, guardé algunas plantillas que me fueron útiles y a mi parecer quedo bastante bien, Matías quedo conforme, el trabajo sigue, nuevamente no podré asistir a la reunión.

Jueves 25 abril.

Solo actualizaciones más prácticas el día de hoy, Matías me informó de la reunión de taller, cambios en la planificación, confirmación de disponibilidad por parte del actor, etc. Modifiqué algunas cosas en la planificación, se agregaron ensayos y decidimos realizarlos fuera de la universidad, creo que es conveniente ya que conociendo la manera de trabajar de Matías, algún plano podría servir para la versión final del corto (solo una idea). Por el resto le mandé la planificación al equipo y olvidaba contar que Tomás fue elegido no solo como camarógrafo si no que como director de fotografía, me parece genial así que ya con el plan más

claro, le insistí en familiarizarse con la cámara a mas no poder, estoy seguro que lo hará.

Miércoles 01 mayo

Ayer (martes 30 abril) Matías me pidió transcribir el guión y la escaleta de *Penumbra*, para mandarla al equipo ya que estaba desconfigurada, el proceso resulto ser más complejo que copiar y pegar en Word, por lo que tuve que transcribir todo que estaba en mayúscula, con caracteres extraños, etc. Graciosamente me tomó tanto tiempo que solo pude terminarlo hoy, pero pude enviarlo a los profesores junto con las propuestas de sonido y foto.

Martes 07 de mayo – Ensayo 1

Hoy tuvimos el primer ensayo de *Penumbra*, me cocine algo rápido y partí a grabar llegando al 5° sector de Valparaiso (donde vive Matías y donde esta locacionada la película). Nunca antes había estado ahí, solo lo había atravesado en vehículo y debo decir que a pesar de la reputación es un lugar increíble, de verdad que es de esos lugares donde se pueden contar historias.

Llegué puntual a las 15:00 hrs pero algo fatigado por el almuerzo, el actor llegaba a las 16:00 hrs por lo que tuvimos una hora de preparación y descanso, para que comieran los que no habían comido, me asegure de que la cámara y el sonido estuvieran listos, pero aun así surgieron complicaciones, la cámara se desconfiguró y perdimos un poco de tiempo, quizás suene como un problema grande, realmente no lo fue, pero estaba atento con estos detalles para evitarlos la próxima vez, por eso los anoto acá y en mis notas.

Los asistentes de cámara y sonido, que son de otros cursos también tenían planificado llegar más tarde, por lo que planeamos empezar a grabar nosotros hasta que llegaran ellos, pero por nuestro retraso salimos todos juntos cuando llegaron.

La escena practicada fue una en donde el Charli, guía al equipo de filmación por los blocks del 5º sector, guiándolos hasta un bosque.

Debido a que las calles eran muy estrechas y algo laberínticas, sumando los movimientos complejos del plano, que es un plano fijo, tuvimos que despejar lo mas posible el terreno, por lo que les di espacio para salir, me quede cuidando el maletín con los equipos, tratando de supervisar lo mas posible el rodaje cuando estuviera fuera del rango de la cámara, después de un rato se oscureció, definitivamente el 5º sector adquiere otra mística en las horas nocturnas.

Tuvimos un problema con el traspaso del material ya que no teníamos los implementos necesarios para hacerlo por lo que eso quedo pendiente.

Al llegar me enfoque en hacer los ajustes correspondientes al plan de producción, los cuales eran bastantes pero quedo todo preciso.

Mi experiencia en general del rodaje fue buena, la mejor parte fue conocer al actor, Vicente, estoy muy seguro que todo aquel que haya visto *Umbra*, se sorprendió con la buena actuación que se mando. Fue extraño poder verlo en persona fuera del personaje, se lo dije y compartimos una sonrisa, muy buena onda.

Como decía también fue increíble conocer el 5º sector, Matías se encargo de mostrarnos alrededor, los negocios, los blocks, las canchas, los barrancos desde donde se ve el mar, todo queda muy cerca, es increíble, en cámara toma un aspecto aun mas sorprendente.

Aun así sentí que mi presencia en el rodaje fue muy innecesaria, logre poner algunas cosas en orden, pero en general todo funciona bien con o sin mi, lo positivo fue prestar atención a todos los posibles problemas que surgieron, algo a tener en cuenta para el futuro. Le hice saber mi situación a Matías y comprendió, no es culpa de nadie de todas maneras fue un primer ensayo en terreno, el trabajo continua.

Martes 14 de mayo – Ensayo 2

Hoy tuvimos el segundo ensayo a las 15:00 hrs, nuevamente con una hora de espera al actor, pero esta vez trabajamos sin asistentes, en un momento Matías me llamo y me dijo que debía tomar el control del rodaje/ensayo. Comprendiendo mi situación pasada, por lo que estuve muy pendiente de hacer funcionar todo bien, debo decir que esta vez todo salió de manera expedita y aprovechamos el tiempo al máximo.

Este fue un día de lo más extraño, hablando en términos de ambiente, el 5º sector estaba completamente neblinoso, ese tipo de neblina que se puede moverse al frente de uno, daban ganas de hacer una película entera aprovechando ese clima tan inusual, a veces ¿sucede no? Encontrarse con condiciones tan únicas que dan ganas de aprovecharlas al máximo.

El ensayo consistió en seguir ensayando la escena en que Charli recorre los blocks, esta vez yo estuve mas activo haciendo de asistente de sonido, fue una gran experiencia, logramos planificar todo un recorrido y en mi opinión la calidad de la escena aumento mucho más.

Aun así insistimos en aprovechar el clima por lo que grabamos muchos inserts de Charli caminando por la niebla, (ya había oscurecido) bajo los postes de luz y en la cancha. Logre sugerir varias cosas acertadas en el ensayo que se tomaron en cuenta, lo cual me hizo sentir muy satisfecho. Debo mencionar que este día practicamos con mi cámara, Canon 7D por lo que su manejo fue mas sencillo pero igualmente aprovechado, pudimos ver las escenas grabadas en el mismo día y resultaron ser bastante buenas, hay planos muy interesantes.

También conectamos más como equipo, se dio tiempo para compartir palabras y creo que fue un día redondo.

Quedamos de ensayar el próximo viernes por la mañana y quede de hacer una carta de permiso para que Vicente se pueda ausentar a clases ese día.

Viernes 17 de mayo – Ensayo 3

Escribo esto un domingo (19) ya que el día del ensayo me encontraba viajando hacia el norte, resulta que ese día debía viajar pero logre hacer encajar mis horarios de viaje con el rodaje, normalmente cuando voy al norte viajo durante las noches por la cantidad de horas, pero como teníamos ensayo decidí viajar de día a penas termináramos. Estaba algo preocupado por el tiempo ya que teníamos muy poco tiempo (con o sin viaje) el ensayo empezaba a las 09:00 hrs y terminaba a las 12:00 hrs. Llegue puntual pero Matías aun se encontraba en la universidad, lo espere junto a su departamento y de a poco fueron llegando todos, asistentes incluidos.

A pesar de todo logramos hacer funcionar bien la preparación, todo fue expedito y rápidamente nos encontramos ensayando una nueva escena donde Charli muestra los carteles de desaparecidos al equipo en una cancha, me sorprendió lo bien que funciona todo, especialmente por el poco tiempo, logramos mejorar con cada toma, a cual originalmente era fija, pero cuando decidimos probarla en movimiento a través de la cancha en vez de las gradas, resulto mejorar de manera increíble. Definitivamente estas son las cosas que ayudan en los ensayos y la preparación, resolvimos una escena completa gracias a estas experiencias, incluso logramos conseguir tiempo para practicar nuevamente la escena que ensayamos los días anteriores, un par de planos que salieron bastante bien, va tomando forma.

Por cierto, la razón por la cual nos enfocamos tanto en ensayar esa escena se debe a que es un plano secuencia de varios minutos que recorre lugares complicados, como por ejemplo pasajes angostos y una escalera larga, queremos estar preparados.

Terminamos a buena hora y partimos todos, cerrando el día.

Jueves 23 mayo

Escribo esto a modo de recapitulación de la semana, este martes 21 hubo un nuevo ensayo con el equipo, pero lamentablemente no pude asistir, aun me encuentro en el norte a pesar de que ya debería haber llegado a la V Región, en estos momentos me encuentro con una fuerte gripe que me dio al llegar, he estado en cama un par de días y estoy tratando de mejorarme, fue una lastima porque también tenía otros compromisos que atender pero decidí cuidarme antes que todo, Matías lo comprendió. Aún así he seguido trabajando, logre desglosar la tercera versión del guion con la cual estamos trabajando y nuevamente recordando el ramo de asistencia de dirección toma algunas plantillas para hacerlo de manera mas ordenada, realizando un desglose general y por escenas.

También actualice el plan de producción teniendo en cuenta aquellos posibles días de lluvia, para grabar la escena de la que hable en una de las primeras fechas de esta bitácora.

La mala noticia es que hoy recibí las fechas en las que me encontrare trabajando durante mi practica profesional, correspondiente a un taller documental para adultos mayores. Las fechas corresponden a martes y viernes, los mismos días que fijamos ensayos (por la disponibilidad del actor). Se lo comente a Matías y me comprendió completamente, lo bueno es que este horario solo choca con un solo día de rodaje, lo cual es un alivio ya que puedo pedir permiso para ese día en especifico, espero lograrlo para estar presente. Matías lo entiende y sabe que el objetivo es el rodaje, por ello no hay problema por ahora. Seguimos discutiendo varios puntos importantes del corto y por ahora el trabajo continua.

Martes 28 mayo - Miércoles 29 mayo – Jueves 30 mayo

Me encuentro escribiendo esto el día jueves 30 ya que de alguna manera estos dos últimos días han sido su propia aventura y me pareció mejor escribir hoy que hay mas que contar.

El día martes estuve trabajando en la carpeta de producción, durante la ultima semana Matías me ha estado mandado distintos archivos necesarios para incluir en la carpeta, debido a que algunos se han ido modificando y sacando nuevas versiones como es el caso de las propuestas, le pedí que hiciera una carpeta con los documentos definitivos para no terminar trabajando con archivos obsoletos.

La verdad es que no soy un experto en diseño pero decidí aplicar todas las herramientas que conozco para desarrollar la carpeta, me pareció digno de contar esta experiencia ya que durante la tarde estuve acomodando el texto dentro del archivo y estaba pendiente de las fotografías que me enviaría Matías para poder darle una estética mas adecuada al producto final.

La idea es que las subiera a una carpeta especifica, lamentablemente perdí el contacto con él, su celular sonaba apagado y las fotos no llegaron por ello tuve que revisar todo el material que tuviera a mano para darle el diseño a la carpeta, tome screenshots de Umbra, imágenes de referentes fotográficos que Tomás me compartió e incluso ocupe fotografías de los ensayos a los que he estado asistiendo, el resultado fue bastante decente pero termine muy tarde y algo cansado.

Lo bueno es que al día siguiente, miércoles, Matías pudo revisar la carpeta la cual le agrado bastante, el día siguió normal y inesperadamente en la tarde, cercano a las 14:00 hrs, se puso a llover. Por supuesto Matías saltó de inmediato a citar una grabación de la famosa escena que transcurre durante la lluvia, la ventaja es que teníamos el equipo de grabación en nuestra posesión ya que lo habíamos retirado pensando en un ensayo futuro.

La respuesta del equipo fue variada, Benjamín no podía, Tomás lo estaba considerando pero tenia disposición, yo en mi caso sinceramente me encontraba ocupado, aunque en nada serio, creo que para todos es complicado organizarse

de golpe y cancelar compromisos para grabar pero aun así decidí informar que tenía disponibilidad de asistir, en mi opinión es mucho mejor aprovechar la oportunidad única y terminar con aquella escena difícil. El problema fue realmente que Vicente, el actor nunca confirmó disponibilidad para grabar hasta muy tarde el mismo día, por supuesto él tiene sus responsabilidades de estudiante y no pudimos aprovechar el día de lluvia, a pesar de que no nos reunimos considero que el día fue muy agitado, ya que estábamos pendientes de cualquier señal que nos indicara que debíamos salir disparados a grabar, la señal nunca llegó.

Esa misma noche Matías propuso un rodaje al día siguiente ya que según sus fuentes meteorológicas estaría lloviendo, por ello organizamos un rodaje a las 16:00 hrs (la hora de la lluvia) con una reunión previa de equipo entre 14:30 y 15:00 hrs.

Ese día jueves llovizno un poco en la mañana y después salió el sol, aun así se mantuvo en pie el rodaje con la esperanza de que lloviera.

Llegue a las 15:00 hrs al 5º sector, antes que el resto del equipo y acompañe a Matías mientras cocinaba, él tenía pensado grabar ciertas escenas aprovechando el look post lluvia, pero le sugerí que grabáramos las escenas relacionadas al atardecer ya que como es común después de la lluvia aparece un atardecer intenso.

Él estuvo de acuerdo, aun así como técnicamente este era un rodaje con intenciones de quedar en la película, dejando de ser un simple ensayo, estaba la necesidad de que Vicente se rapara, adecuándose a las necesidades de su personaje.

Me preocupo que Vicente no estaba informado de aquello y Matías tenía planeado raparlo en cámara, yo ya había calculado los tiempos por lo que además debíamos hacerlo a penas llegara para alcanzar a grabar algo afuera.

Primero llegó Tomás con quien armamos la cámara y comenzamos a grabar inserts del sector mojado. Luego llegaron los asistentes que prepararon el sonido y después llegó Benjamín. A penas llegó Vicente le contamos la necesidad de la escena y no dudó en raparse, me sacó el sombrero ante su disponibilidad y compromiso.

Lo grabamos en un plano secuencia que resulto ser lo mejor que grabamos ese día y una vez calvo salimos a continuar el rodaje afuera.

Decidimos grabar el recorrido de Charli al bosque y realizamos un par de planos fallidos antes que quedara uno más definitivo, debo decir que la luz de aquella tarde estaba muy especialmente intensa, de unos tonos azulados que contrastaban con la luz cálida que recorría el sector, pero a pesar de esto las nubes que aun acechaban en el fondo del mar, bloquearon el atardecer y lo hizo invisible.

Oscureció rápido y terminamos grabando la escena del bosque de manera muy oscura, también ocurre que Matías no estaba satisfecho con la performance de Vicente por lo que dudo que alguna de esas escenas lleguen a un corte final.

Aun así fue interesante, yo no había visitado aquel bosque del 5º sector del que tanto hablaba el Charli y debo decir que tiene lo suyo. El bosque termina frente al mar y la vista es increíble, fue una buena experiencia.

Después volvimos revisamos el material y termino la jornada. Ahora es necesario comenzar a trabajar el plan de rodaje, queda poco para empezar.

Rodaje

Jueves 13 de Junio

El día jueves comenzó el tan esperado rodaje, todos nos reunimos en la casa de Matías a las 11:30 hrs y dedicamos la mañana a preparar todo, también desayunamos y enfocamos las energías del día.

A eso de las 13:00 hrs salimos en dirección a la primera locación, un club social del quinto sector. Matías fue con anticipación a avisar que íbamos en camino para que las personas que trabajan ahí tuvieran listo un plato de comida para el actor (ya que la escena lo requería), a las 13:09 ya estuvimos llegando a la cantina e inmediatamente nos posicionamos en un extremo del local en donde formamos un punto base con nuestras cosas y desde donde planificamos el tiro de plano. El actor se preparó mientras llegaba la comida y al notar que aún faltaba tiempo para que estuviera listo, grabamos parte de la escena 10 en donde Charli sale del club, algo bastante sencillo que aprovechamos de terminar de inmediato dadas las circunstancias.

A las 13:31 tiramos el primer plano de la escena 9 en donde Charli come en la cantina, al ser esta una acción continua solamente nos dedicamos a grabar desde la posición adecuada, según mis anotaciones grabamos cuatro planos de 1:30 minutos aproximadamente, también le pedimos a los hombres que estaban ahí viendo un partido que formaran parte de la escena, “molestando” a Charli con sus comentarios, esto resultó ser muy entretenido en el momento por el entusiasmo de los hombres. A las 13:41 hrs ya estábamos terminando y el buen plato de comida que se sirvió el actor también le sirvió de desayuno, debo decir que todos envidamos ese plato gigante.

A las 14:04 hrs llegamos a la botillería del 5º sector para grabar la otra parte de la escena 10, esto fue bastante rápido y aprovechamos de grabar algunos planos extras del actor caminando por el sector ya que la luz estaba bastante llamativa.

Luego de esto volvimos a la casa de Matías, llegamos a las 14:14 y alistamos las cosas para volver a salir.

A eso de las 14:51 tomamos nuestra micro para dirigirnos a la Av. Argentina en el plan de Valparaíso y preparar la escena del trolebús (escena 11). Para este viaje preparamos varios sándwiches (dos por persona) ya que la tirada era larga.

A las 15:20 hrs llegamos a la garita de Argentina y nos pusimos en contacto con las personas encargadas que nos permitirían subirnos al trolebús.

Lamentablemente la persona con la que teníamos contacto aún no llegaba y estuvimos esperando bastante tiempo, la idea era subirse a un trolebús antiguo y estos no siempre aparecen, por eso era inquietante ver pasar oportunidades que no podíamos abordar sin autorización.

A pesar de ello, todo resultó bien cuando llegó el contacto y nos autorizó a subir, el abordaje fue a las 16:03 hrs y un par de minutos después ya estábamos grabando y probando tiros de cámara. Con el equipo nos posicionamos al fondo del vehículo y la mayor dificultad fue posicionar la cámara de manera que esta no temblara excesivamente. Probamos sentados, parados, apoyados, de todas las maneras, dimos toda una vuelta por el plan de Valparaíso, hasta voltear en la aduana, en donde tiramos aproximadamente 3 planos de Charli recitando poesía. Entre las cosas notables estaba la manera en que Vicente se metía tanto en el personaje que al final de la escena cuando se bajaba del bus enfurecido se largaba caminando al punto de irse tan lejos que nos preocupaba que se quedara abajo. Finalmente encontramos que la mejor posición de la cámara era apoyándola en un espacio junto a la ventana trasera del trolebús, afirmándola con chalecos y haciendo una base más plana con cuadernos, mientras que yo me dedicaba a hacer presión para mantenerla firme.

Cuando llegamos a la garita a eso de las 17:08 hrs decidimos dar una vuelta más en el vehículo, considerando que nos llevaría en la misma dirección a la que teníamos que ir para grabar la siguiente escena.

Aquí fue cuando nos dimos cuenta que se subió una montonera de alumnos de colegio, por supuesto estaban todos interesados en llamar la atención y lucirse con la cámara, así que usamos esto a nuestro favor y los invitamos a participar.

Originalmente en esta escena a Charli lo molestan por sus poesías y lo obligan a bajarse enojado, los planos anteriores fuimos nosotros quienes le gritábamos cosas (desde un punto ciego, fuera de campo) ya que no habían muchas personas que participaran, pero con la ayuda de los alumnos que por supuesto se lucieron con sus tallas, la escena resultó increíble, el trolebús se transformó en algo bizarro y la actitud molesta de los niños hizo que Vicente se metiera mucho más en la situación, esta fue por lejos uno de mis momentos favoritos del rodaje.

A las 17:43 hrs grabamos otro plano corto de Charli visitando un mural con carteles de desaparecidos, a esa hora el sol ya se empezaba a poner.

A las 18:05 ya estábamos subiendo de vuelta al 5º sector para grabar la escena 13, la cuál originalmente debía ser en una noche lluviosa.

A las 18:27 llegamos a la locación y la verdad es que ya estábamos todos cansados, Vicente me preocupaba ya que estaba resfriado y la idea era que no se exigiera tanto. Aún así la escena resultó también increíble, en ella Charli se enoja al ver un cartel de su hermana destruido y comienza a dejar salir toda su ira. Esto se hizo en un solo plano largo donde Vicente dejó salir todo su potencial, fue genial porque se sintió como si a uno de nosotros le hubiera dado una crisis emocional o algo así y el resto no supiera que hacer más que mirar, al menos eso sentí.

A las 18:50 hrs regresamos a la casa de Matías, y a las 19:12 empezamos a tirar algunos planos de la escena 2 donde Charli se afeita la cabeza, como mencioné antes en esta bitácora, ya habíamos grabado este momento pero Matías quería otros planos de detalle del momento, esto se hizo sin problemas y a las 19:25 hrs ya estábamos terminando nuestra primera jornada. 5 minutos antes de lo previsto, todos terminamos muy cansados pero felices porque logramos todo lo necesitábamos y aun así nos quedaban días para probar otras cosas.

Viernes 14 de Junio.

Lamentablemente este día no pude formar parte del rodaje ya que este día chocó con los horarios de mi práctica profesional, debido a que mi trabajo corresponde impartir un taller audiovisual con alumnos en el parque cultural, fue difícil mover esta fecha, pero por suerte teniendo previsto aquello, deje la planificación del día viernes muy liviana, siendo éste el día mas tranquilo del rodaje, entendiendo también que todos iban a estar muy cansados por el día anterior. Al final de la jornada el equipo me contó que se grabo todo (escenas de Charli en el plan) sin problemas.

Sábado 15 de Junio.

Este día comenzamos temprano, ya que la escena demandaba una iluminación natural de mañana, llegamos a las 08:00 hrs y nos preparamos, a eso de las 09:00 hrs salimos a la locación de la escena 3, una cancha del 5º sector que esta a la vuelta de la cada de Matías. Aquí comenzó el caos, ya que aunque se ensayó bastante esta escena en las semanas previas, incluso a la hora correspondiente, este día resulto que la luz estaba bastante potente y sin importar donde nos posicionáramos, el actor resultaba a contraluz o el tiro de cámara debía cambiar radicalmente para peor. Por esto empezamos a buscar alternativa. Primero probamos en la calle principal del 5º sector a eso de las 9:20 hrs, sin buenos resultados, después probamos en un sector con pasto alrededor de los blocks del barrio, a eso de las 9:38 hrs, también sin resultados positivos.

Finalmente con Matías pusimos un pequeño alto al rodaje y en conjunto recorrimos algunos puntos del 5º sector para ver cual sería la mejor alternativa, en eso se me ocurrió grabar en un acantilado que nos mostró Matías, donde se ve el mar y las casas que rodean la costa, me pareció un lugar muy lindo que no había estado en cámara, aún.

Trasladamos el equipo y a las 9:50 hrs empezamos a tirar planos, tuvieron que hacerse varios hasta encontrar un ritmo adecuado, pero resultó bien al final.

A las 10:26 hrs llegamos al kiosco del 5º sector donde Charli compra su desayuno a la “Señora Sandra”, ya que ella estaba con clientes nos pusimos de inmediato a grabar al actor comiendo su comida en un columpio (escena 5).

Esto no había estado pensado previamente al rodaje, pero la idea del columpio resultó muy buena, ya que el plano muestra a Charli comiendo mientras el columpio de al lado balancea una foto de su hermana desaparecida.

Inmediatamente después grabamos la escena 4 con la señora Sandra, es un plano corto por lo que nos tomó poco tiempo.

A las 11:08 hrs nos pusimos a grabar la escena 6 donde Charli cambia un cartel viejo de su hermana por uno nuevo, (en el mismo lugar donde el día viernes el personaje tiene su crisis) y a las 11:18 hrs ya estábamos terminando.

El descanso comenzó a las 11:24 hrs y debido a la gran ventana que planificamos entremedio yo baje de vuelta a playa ancha a comprar algunas cosas.

Nos volvimos a reunir a eso de las 16:00 hrs y cuando llegue nos dirigimos a jugar a la pelota en la cancha donde originalmente no pudimos a grabar en la mañana, la razón de este gran break es que queríamos aprovechar el atardecer y aun faltaba para esa hora, aún así me asegure de que nos moviéramos a la hora correcta ya que por las experiencias de los ensayos, el tiempo que teníamos para grabar estas escenas era muy limitado.

A las 16:38 hrs llegamos a la locación de la escena 14, en donde Charli guía al equipo de grabación a través de los blocks del 5º sector en dirección al bosque y primero que nada tanteamos la ruta por donde nos desplazaríamos ya que habían grandes charcos de agua por las lluvias de días anteriores, una vez visto y discutido el movimiento que teníamos que hacer con el equipo, nos pusimos a grabar.

Si no me equivoco grabamos solo un par de planos que salieron bien, a las 17:10 hrs ya nos estábamos moviendo al bosque para grabar la ultima escena de la jornada.

Alcanzamos a pillar justo el atardecer en el bosque y no nos demoramos tanto en grabar la corta escena (15) en donde Charli pide que le tomen una foto.

Los chicos de sonido se tomaron unos minutos para grabar el sonido ambiente del lugar y después nos devolvimos. A las 17:47 hrs terminamos la jornada y cerramos exitosamente.

Domingo 16 de Junio.

Este fue el día final de rodaje, estábamos bien animados ya que logramos grabar las escenas propuestas en el primer día y los otros dos aprovechamos de grabar otras escenas con igual éxito, este día domingo lo vimos como una culminación del proceso, lo bueno es que aún contábamos con los equipos de pañol. La jornada comenzó a las 11:00 hrs, como siempre ocupamos la mañana para preparar todo y a eso de los 12:33 salimos a grabar la escena (16) en la que Charli recibe una llamada inesperada (donde se le cuenta que encontraron las grabaciones de su hermana) la escena no se había ensayado anteriormente por lo que todo el proceso fue bastante improvisado, lo mejor de todo fue la locación escogida, ya que grabamos junto a un block donde los vecinos cuelgan sus ropas y brilla el sol (nos toco un día muy soleado y lindo) pero lo malo fue que la escena resultó ser más complicada de lo que parecía. A pesar de ser corta, esta escena tiene un gran peso emocional en el personaje y Vicente estaba complicado en como abordar la situación, Matías lo dirigió lo mejor que pudo pero hicimos al menos unas 9 tomas, terminamos cerca de las 13:16 hrs y rápidamente fuimos a grabar los planos finales de la escena 27, en donde se ve un cartel de Charli desaparecido. Esto fue bastante rápido y a penas terminamos nos trasladamos a Laguna Verde donde nos quedaban las últimas escenas.

No tomé nota de a que hora tomamos la micro, pero a las 14:06 hrs ya estábamos grabando algunos planos de Charli caminando por el sector de Laguna Verde (escena 17).

De aquí la planificación que prepare se empezó a desordenar un poco pero esto no fue porque hubieran problemas, si no que teníamos demasiado tiempo para

hacer todo, esto ocurrió porque Matías hizo algunas modificaciones en el guión que simplificaron nuestra jornada en Laguna Verde.

Originalmente debíamos llegar a las 17:00 hrs a la playa para grabar la escena 25, en donde Charli desaparece junto al mar, pero estoy bastante seguro de que llegamos mucho antes. Al llegar descansamos un momento y al rato Matías con Tomás se pusieron a planificar la toma, estuvieron mucho tiempo en aquello pero valió la pena ya que el plano resulto muy bueno y el efecto se cumplió.

Tuvimos suerte ya que apareció un cuidador que pasaba de persona en persona prohibiendo grabar aquél sector, ya que según nos contó se requiere un permiso, pero nosotros ya habíamos podido grabar. La jornada termino ahí y después viajamos de vuelta al 5º sector, una vez ordenado todo dimos por cerrado el rodaje, la verdad todos estábamos muy cansados pero fue un fin de semana aprovechado.

Segundo proceso: Rodaje Principal.

El segundo proceso de rodaje se dio a medida que avanzamos al segundo semestre de nuestro año universitario. Mirando en retrospectiva podría dividir este periodo en dos momentos claves para la obra, en primera instancia tuvimos la maratónica tarea de grabar todas las escenas correspondientes al personaje de Catalina, la hermana de Charli, esto significó completar diez escenas importantes aún pendientes del filme, acercándonos mucho más a la finalización del proyecto. En segundo lugar tuvimos el rodaje oficial del corto donde grabamos todas las escenas pendientes de Charli, dedicándonos también a regrabar escenas que no habían resultado del todo bien la primera vez. Con aquello se dio por cerrado el proceso de rodaje, viniendo luego la postproducción y luego la eventual presentación.

Antes de comenzar a relatar mis experiencias durante estos dos procesos debo decir que también hubo otra etapa importante correspondiente a las reuniones con

los profesores que se llevó a cabo de la misma manera que en el primer semestre. Debido a mi situación de alumno en tutoría no asistí a ninguna de estas reuniones (A diferencia del primer semestre donde al menos pude estar presente en una reunión), por ello mi experiencia con la orientación de los profesores solo vino en parte como información que me llegaba a través de mis compañeros. Los avances de trabajo fueron variados, a veces grandes o a veces pequeños, pero siempre fueron muchos, por ello lamentablemente no logro recordar todo con precisión y detalle para escribir en esta memoria, en otras palabras, para mí el proceso de trabajo con los profesores de taller fue algo de lo cuál no participé en el segundo semestre y eso incluye presentaciones y muestras de avances de nuestro trabajo. A modo personal encuentro que es bastante triste y lamentable no haber podido tener esa experiencia, ya que el propósito de un taller es justamente la importancia del hacer y rehacer en base a correcciones, a lo largo de la carrera siento que aprendí algo de cada profesora y profesor sin excepciones, en cuanto a los profesores de taller también alcancé a recolectar conocimiento a principios de año, pero todo el trabajo en *Penumbra* que se realizó con ellos, es algo de lo cuál no tengo mucho que aportar en estas páginas.

Habiendo dicho aquello, puedo agregar de la manera más honesta posible que durante el proceso de realización del corto mi enfoque estaba en trabajar con mis compañeros y confiaba plenamente en nuestra capacidad de comunicarnos y sacar adelante la obra. Quizás uno de los mayores retos que tuve en mi cargo fue conversar con Matías, quien estaba (como mencione en mi bitácora del primer semestre) muy seguro de sus decisiones y lograr hacerle tomar conciencia de ciertas alternativas o posibles detractores que no eran tan evidentes para así no topar eventualmente con algún problema que no nos permitiera avanzar de manera correcta.

Pero aún así incluso después de todo aquello, vuelvo a recordar que este segundo semestre estuvo marcado por un cierto aire de relajación, posiblemente porque las escenas que se grabaron en el primer semestre como ensayo terminaron quedando lo suficientemente bien como para ser incluidas en el corte oficial, es decir lo que nos quedaba por cumplir (en términos de rodaje) era

relativamente poco, o al menos más sencillo, por supuesto que en el cine no hay nada sencillo pero al menos sabíamos que estábamos cerca de llegar al resultado deseado. A continuación expondré lo que significó el rodaje de las escenas de Catalina.

Rodaje escenas Catalina

Lunes 26 y Martes 27 de Agosto.

Las escenas de Catalina y las jornadas de rodaje que éstas conllevaban, fue algo que causó bastante expectativas entre el equipo desde que iniciamos nuestro trabajo en el proyecto. En primer lugar, había plena conciencia de que en el guión éstos eran los segmentos menos desarrollados, los diálogos no estaban del todo definidos, tampoco había una decisión clara sobre el tipo de estética que debían poseer, ni tampoco el propio formato sobre el cuál estas debían de ser registradas. Para poner en contexto, las escenas de Catalina se desarrollan mayoritariamente en una compañía de teatro donde la protagonista ensaya una obra, éstas escenas están grabadas desde el punto de vista de uno de los actores de la compañía por lo que tenemos una mirada subjetiva más apegada a un registro documental informal, que se presentaba de una manera completamente diferente a lo que acostumbramos con Charli. Matías en este caso estaba muy convencido de grabar en algún formato análogo como Hi-8, Mini Dv, etc. Esta decisión estética la veo muy reflejada en sus proyectos anteriores, pero al finalizar el primer semestre aún no estaba nada claro. Durante el periodo de descanso que hubo entre los semestres, Matías se puso manos a la obra y realizó una nueva versión del guión con las escenas de Catalina mucho más acabadas, el salto en mi opinión fue grande y tomó mucha forma.

Cuando comenzó el segundo semestre estaba bastante claro que dichas escenas debían ser una de las primeras cosas que taclear para aliviar el rodaje, pero había un gran problema ya que la actriz que interpretaría a Catalina, se encontraba en el

extranjero y si viajaba solo podría trabajar unos pocos días (sin contar lo que implicaba este transporte), en lo personal sentía una gran preocupación por lo que significaba el hecho de que en el caso de Vicente tuvimos la oportunidad de conocerlo con anticipación y ensayar bastante, pero las escenas de Catalina no tendrían posibilidad de ser ensayadas en cámara. Aún así, Matías confiaba bastante en las capacidades de la actriz debido a que podía dar fe de su profesionalismo y había discutido en profundidad el guión con ella.

Si no mal recuerdo a principios de Agosto, Matías me indicó las fechas en que se llevaría a cabo el rodaje de estas escenas, lunes 26 y martes 27 del mismo mes, solo dos días para grabar diez escenas claves de la película. Por la misma dificultad que esto conllevaba se pensó muy en profundidad el plan de rodaje de estos días, pero no todo era del todo negativo ya que existía una ventaja en estas escenas y era que todas se desarrollaban en una misma locación, un teatro, el cuál ya estaba pensado, revisado y pedido, también hay un par de escenas pequeñas en el faro de playa ancha pero todo se tomó en consideración.

Quizás la dificultad más grande de todo aquello fue lidiar estratégicamente con los cambios de vestuarios de los actores ya que estas escenas abarcan varios días en la diégesis de *Penumbra*. Por supuesto también se debe tomar en consideración que esta parte del rodaje, fue, por decirlo de alguna manera “extraoficial” ya que en realidad nosotros empezábamos a grabar en octubre, esto implicaba no tener acceso asegurado a los equipos de grabación, por ello Matías decidió descartar aquella idea de grabar en análogo y utilizó mi cámara Canon 7D que estaba considerada para casos como éste.

El plan de rodaje que se elaboró, consistió en grabar las escenas 1, 18, 19, 23, 20, 24 y 22 el día Lunes 26 y el día Martes 27 se grabarían las escenas 25, 26 (correspondiente al faro). En otras palabras el rodaje se organizó del tal manera que el primer día se pudiera grabar todo lo posible de manera no lineal para lidiar con los cambios de vestuario y así tener una chance el día siguiente de grabar lo que faltara o hacer retomas antes de culminar en el faro.

Unos días previos a los días de grabación Matías viajó a Santiago a reunirse con los otros actores que aparecerían en escena y eso permitió una mejor

coordinación, el elenco estaba compuesto por verdaderos actores y músicos que le darían vida a la visión de la escena, también se tomo en consideración la luz y el posicionamiento de las mismas por lo que se elaboró una planta de luces.

Concretamente los días de rodaje Matías decidió que deseaba trabajar con la menor cantidad de personas posibles tanto por el espacio y a la vez por las necesidades mismas de las escenas por lo cuál no asistí esos dos días pero estuve pendiente de los horarios y me mantuve en contacto durante esas horas para saber que estaba todo en orden.

A pesar de mis preocupaciones, la grabación de dichas escenas fue un éxito y pocos días después (no puedo recordar con exactitud que fecha) nos reunimos en casa de Matías a revisar las grabaciones. La verdad es que la calidad de estas secuencia fueron bastante altas, quizás mis favoritas de la película, aún recuerdo cuando el músico que está en la escena comienza a tocar su instrumento y combinado con la estética de la sala de teatro se volvió algo muy especial (además vimos estas mismas escenas una y otra vez por lo que están muy grabadas en mi cerebro). Recuerdo que Matías deseaba algo muy al estilo *Twin Peaks* y aunque resultó en algo diferente sin dudas logró construir una cierta atmósfera, no creo que cualquiera hubiera tomado las decisiones creativas que él opto para esta secuencia, eso las hace especial en cierto sentido. Luego de revisar las escenas de Catalina, estaba claro que la calidad era satisfactoria y que se consiguió, la discusión pasó de estar centrada en cómo hacer la escena a como debería montarse, cuanto cortar, que ritmo debería tener, etc. Pero dimos por finalizada quizás el reto más difícil al que nos enfrentamos en esta segunda etapa del rodaje.

Rodaje Principal

Para llegar a esta segunda etapa hubo un largo proceso de reuniones, conversaciones y reajustes enfocándonos en lo que deberíamos abordar en esta oportunidad de rodaje, como mencioné en la introducción, incluso a pesar de que ya llevábamos una gran porción del cortometraje grabado, todavía había una gran expectativa sobre lo que sería el “verdadero” rodaje, por supuesto aquello viene con beneficios como lo es la disponibilidad de días de trabajo y la oportunidad de utilizar plenamente una gran variedad de equipos.

Por un lado estaba la posibilidad de enfocarnos en retomas y las escenas aún faltantes y por otro lado Matías consideraba la oportunidad de expandir las escenas, ya que *Penumbra* desde su inicio fue pensado como un punto medio en una historia mucho más larga, por supuesto esto también implicaba una extensión del trabajo y esfuerzo del equipo al tener que lidiar con nuevos elementos, pero aun así creo que en ese entonces hubo una gran aceptación de que estábamos en un barco que navegaba de maneras inesperadas y si nos llevaba en alguna dirección desconocida haríamos lo posible de remar en la misma dirección, al menos eso es lo que recuerdo de nuestras conversaciones.

Hago énfasis nuevamente en que en comparación al primer semestre, en esta ocasión las cosas se encontraban mucho más relajadas, esto se pudo comprobar en los planes de rodaje, que reflejaban una jornada de trabajo mucho más tranquila, por ejemplo el primer semestre cada jornada comenzaba temprano en la mañana y terminaba tarde en la noche, esta vez fue diferente, gran parte del tiempo nos juntábamos en la tarde y solo trabajábamos algunas horas, la cantidad de escenas por día se redujo bastante y también hubieron días de descanso entre días de rodaje, esto no significó que las jornadas no tuvieran dificultades pero al menos pudimos sentir como aquél esfuerzo del primer semestre dio sus frutos.

A continuación mencionare cada día de rodaje a grandes rasgos tratando de recordar en que nos enfocamos en dicha jornada.

Día 1 – Miércoles 02 de octubre

Este día que partió en la mañana y culminó en la tarde tuvo como objetivo grabar una escena que ya habíamos intentado concretar el semestre pasado, una escena muy ensayada en la cuál Charli muestra los carteles de desaparecidos, partimos por algo familiar y la verdad es que fue un reto bastante grande muy a pesar de todo lo que ya habíamos experimentado, lo difícil fue encontrar la locación adecuada para hacerlo, probamos en varias partes y hubo mucha retoma, pero finalmente se logró, también grabamos otros fragmentos y escenas pequeñas de Charli en el 5to sector, recuerdo que realizamos mucho insert y en general sirvió para darle más personalidad a la locación.

También debo destacar que temprano en la mañana una de las primeras cosas que hicimos antes de ponernos manos a la obra fue realizar exhaustivo listado de todos los equipos que poseíamos, tanto Matías como yo lo hicimos de manera separada para corroborar que estábamos en la misma página, hubo mucha responsabilidad con el tema ya que desde pañol trajimos muchos elementos y fue necesario inventariar todo para que no faltara después. Aún poseo la lista de cosas que tenía guardada entre mis archivos y aprovecho de ponerla acá, tal cuál se escribió:

- **Equipos propios:**

HDMI cable (pertenece a Matias) x1

- **Maletin pelican 1550 Naranja**

Monitor x1

Baterias monitor x2
Tarjetas SD + micro sd monitor x3
Estuche transparente tarjetas sd x1
Cargador + cable monitor x1
Zoom camara x1
Cables de cargador (blanco y negro) x2
Caja de monitor x1
Dentro de caja: Enchufe x1, adaptadores de corriente x4

Camara F700 x1
Baterias F700 x3

- **Maletin pelican 1500**

Foco perilla x1
Lente rokinon 35 x1
Lente rokinon 50 x1
Lenre rokunon 85 x1

- **Maletin pelican 1650**

Sopaipilla x1
Claqueta x1
Conector camara x1
Cargador bateria x1
Cable cargador x1
Lector de tarjeta x1
Cable camara usb x1
Baterias x2
Camara F3 x1

Lente 50 x1
Lente 35 x1
Lente 80 x1
Tarjeta 8gb x1
Tarjeta 16 gb x1

- **Equipos de sonido**

XLR malo (* masquin) x1
XLR (dos nuevos y uno amarrado) x3
Audifonos tascam x1
Lavalier sennheiser x2
Mini XLR sennheiser x1
Tascam dr-44wl x1
Microfono direccional rode + estuche x2
Estuche lavalier seinnheiser x1
felpudo lavalier grande x1
Felpudo lavalier chico x1
Zeppelin + felpudo x1
Caña rode x1
Tarjeta sd tascam x1

- **-Equipos extra**

Shoulder x1
Tripode +estuche x1

Como se puede apreciar hubo una gran cantidad de equipos a nuestra disposición por lo cuál fue importante organizar todo en los maletines correspondientes y

seleccionar que y que no ocupar en cada salida a terreno, por supuesto esto varió en cada día.

Finalmente también me gustaría mencionar que mi cámara 7D también volvió a estar presente en el rodaje, ya que por lo que mis compañeros me informaron, se solicitó realizar un *making of* del rodaje, todos los días del rodaje estuvimos grabando momentos de nuestro trabajo y la mayor parte del tiempo el encargado de operar la cámara fue Matías González, uno de los asistentes de cámara.

Día 2 – Jueves 03 de octubre

Esta jornada la utilizamos para hacer retomas de quizás uno de los momentos más claves del primer semestre, me refiero a las escenas en que Charli recita poesía en el trolebús, debo admitir que soy muy fan de las tomas que hicimos la primera vez, pero debido a problemas de audio y también la insatisfacción de Matías con respecto a los tiros de cámara, fue necesario volver a repetir estas escenas.

La dificultad fue la misma, pero siento que esta vez fuimos más eficiente y le tuvimos menos miedo a la dificultad que conllevaba grabar ahí, el gran problema de grabar en el vehículo era su movimiento que nos hacía saltar o tambalear, por lo que esta vez optamos por utilizar la técnica que Matías ocupó la primera vez, cuando realizó *Umbra*. Lo que hicimos fue agarrar firmemente las piernas del cámara evitando su tambaleo sumando también un apoyo en su espalda, en general puedo decir que las tomas resultaron mas decentes y siento que Vicente actuó mejor, solamente extrañe la participación del público que hubo el semestre pasado, aunque graciosamente a Vicente le dieron muchas monedas por su performance al punto de que nos permitió pagar un Uber XI para transportar todo el equipo al 5to sector, allí grabamos nuevamente la escena donde Charli rompe en ira por su frustración y creo que esta vez la interpretación fue igual de buena, al punto que los vecinos del barrio salieron preocupados a ver que le pasaba al

pobre chico gritando en el cerro, muy buena experiencia, solo recuerdo que estábamos congelados por el viento helado.

Día 3 - Viernes 04 de octubre

Este día grabamos la escena en que Charli va a cargar su celular en el quiosco de doña Sandra y también cuando recibe la llamada descubriendo que existen los videos de su hermana. Lo curioso de esto sigue siendo la segunda escena que nos costó bastante de realizar, digo curioso porque es una escena muy sencilla pero el hecho de no haberla pensado en profundidad durante la elaboración del guión acabo por volverla más complicada de lo que debería ser, si algo aprendí es que una escena que implica una llamada de celular puede resultar en lo más antinatural que puede existir si no se trabaja con cuidado, casi todas las opciones que probábamos resultaban en situaciones que parecían inverosímiles, pero aún así gracias a las experiencias del primer semestre pudimos mejorar nuestro trabajo.

Aunque el día Sábado 05 de octubre también era parte de los días considerados para el rodaje, este acabo por ser dejado como descanso por lo cuál tuvimos un pequeño break.

Día 04 – Domingo 06 de octubre

Mis recuerdos de este día son bastante difusos, no hay mucho que pueda recordar, pero si no me equivoco este día estaba pensando para grabar la crisis de Charli, la cuál ya la pudimos concretar unos días antes, por ello creo que grabamos la instancia en que Vicente se rapa la cabeza, si no me equivoco grabamos a Charli sacándose el pelo unas tres veces en el mismo año, me parece

realmente increíble y comienzo a recordar que esto nos permitió empezar a trabajar con otras escenas que por continuidad no hubiéramos podido hacer (Charli necesitaba aparecer calvo)

Nuevamente debido a que pudimos adelantar muchas escenas en estos días de rodaje, el día domingo y Lunes fueron dados libres, esto fue bastante sorprendente ya que no esperábamos tener dos días libres, pero Matías estaba muy concentrado en la revisión de su material por lo que también fue bueno darse ese tiempo.

Día 05 – Martes 08 de octubre

Este fue el último día de rodaje y por lo que puedo recordar lo pasamos mayoritariamente en interiores, ya que grabamos la escena en que Charli ve los videos de Catalina, este fue un proceso largo ya que se grabo a Vicente viendo todos los videos del teatro repetidas veces para aprovechar varios ángulos.

El día terminó con la grabación de una escena nueva, que no existía en versiones anteriores del guión en la cuál Charli está arrinconado en la oscuridad repleto de hilos rojos y velas ya sumido en un estado de locura por todo lo que le ha ocurrido, esto implico darnos el arduo trabajo de sacar todos los muebles del departamento. Recuerdo bastante este día ya que fue muy agotador, bastante maratónico y termino muy tarde en la madrugada, pero teníamos la sensación de que era el último día por lo que nadie se quejo y seguimos adelante, al acabar también inventariamos y dejamos todo en orden, esto también fue una tarea titánica pero se hizo con mucho cuidado.

No recuerdo si éste fue el día (quizás fue la jornada cuatro) pero recuerdo que grabamos algunas entrevistas del equipo hablando del proyecto, yo estuve tras la cámara y recuerdo que fue bastante especial escuchar a los demás sincerarse con el proyecto, creo que nos creímos un poco el cuento de realizadores mientras lo hacíamos, debo decir que fue entretenido a pesar de que al principio lo considerábamos una tarea más del proceso.

Finalmente el día 16 de octubre, fue el día en que nos reunimos a ver el primer corte de *Penumbra*, esta fue la primera reunión que tuvimos en la que ya estábamos mas descansados y contentos de haber acabo de grabar todo.

Recuerdo que la versión que vimos del corte era una bastante rústica, por decirlo de alguna manera, aún faltaba la corrección de color, de sonido, reorganizar la selección de planos, etc. A pesar de estar tan lejos del resultado deseado fue agradable ver que al fin estábamos tan cerca de llegar a la visión de la que se hablo tanto durante todo el año. El motivo por el cuál menciono esta reunión como un punto importante en esta memoria se debe a que esta fue la última vez que me pude reunir con el equipo completo, dos días después de que nos reuniéramos ocurrió el estallido social en Chile y todo pareció quedar de cabeza, me resultó bastante bizarro pensar que pocos días antes estuvimos realizando un cortometraje enfocados solo en ello y que luego el país de un día a otro se encontrara en una situación tan extrema, fue cambio que cayó como un golpe y Matías incluso considero la idea de aprovechar la situación para colocar al personaje de Charli en aquél contexto, hubiera sido interesante ya que la obra tiene una gran relación con lo que estaba ocurriendo en nuestro país pero por mi parte fue difícil ayudar a prosperar esta idea, en aquellas fechas pocos días después de lo ocurrido tuve que dejar el lugar donde me hospedaba en la quinta región, no sólo el estallido fue la causa, si no que también debía comenzar con la difícil misión de mudanza dejando atrás la región en la que estuve viviendo los últimos 4 años de mi vida, al acabar el rodaje de *Penumbra* y dejar mi hogar provisorio me di cuenta que se acababa un ciclo importante de mi vida.

Conclusión

Mirando en retrospectiva me doy cuenta que *Penumbra* (considerado en su totalidad), fue un proceso bastante importante para mí y su valor se extiende mucho más allá de las experiencias laborales que me pudo haber entregado, lo digo de la manera más honesta y honrada posible.

Penumbra vino a marcar el fin de una etapa de mi vida que para bien o mal acabó cuando terminamos de grabar, quizás no sea el punto que me ponga a sacar conclusiones de mi vida personal pero siento que todo está relacionado dentro del juego de conexiones sensibles que hay en estos procesos creativos, los cuáles nos hacen poner mucho más que nuestro esfuerzo físico a la hora de su realización.

Cuando entré a estudiar cine a la Universidad de Valparaíso, fue un momento tan definitivamente marcado en mi vida que al momento de recordarlo se siente tan lejano y tan único que no puedo creer que fue del todo real, de partida llegar a una ciudad como Valparaíso sin haberla conocido jamás, me marcó profundamente y tengo un gran cariño por todas las historias y experiencias que acumulé a lo largo de estos cuatro años, incluso cuando hay dolor involucrado de por medio, tan sólo la oportunidad de haber podido conocer la gente que conocí, haber aprendido de todos ellos e incluso cuando no todos estuvieron presentes al final del capítulo, no deja de hacerme sentir afortunado por tan sólo haber tenido la oportunidad de que ocurriera. Siento que *Penumbra* fue para mí una oportunidad de explorar por última vez aquellos rincones misteriosos de esa experiencia universitaria, partiendo por el hecho de que pude visitar frecuentemente Playa Ancha, el lugar donde viví tres de esos cuatro años y que fue una contante fuente de inspiración y todavía sigue despertando aquella chispa de misterio y exaltación en mi mente. Después de haber vivido lo que viví, aquél lugar querido se volvió una fuente de estrés y dolor, un lugar hostil al que llegue a temer y extrañar en silencio pero el cortometraje le dio otro significado, lo transformó en el lugar que yo había aprendido a querer y debo decir que aproveche la oportunidad de volver a

imaginar y dejar de lado los miedos y las penas, aunque sabía que tarde o temprano se iba a acabar.

Aún recuerdo las veces que viajé a Laguna Verde un par de veces y echando un vistazo por la ventana me fijé en los edificios del quinto sector y me pregunté ¿que había allí?, aquél lugar que parecía un lugar tan especial y misterioso, también recuerdo cuando descubrí que existía el faro de Playa Ancha y solía ir a sentarme a escribir mientras miraba el mar, una extraña atmosfera me invadía mientras miraba los carteles de gente desaparecida y me preguntaba ¿qué pudo haber ocurrido ahí, donde estaban esas personas que vieron el mismo mar que yo? Por eso fue que cuando Matías me invitó a su proyecto sentí que quería estar ahí, lo mencioné en la bitácora del primer semestre y sigo pensando que no fue una exageración haberme sentido tan a gusto trabajando en *Penumbra*, con Matías ya compartíamos algo incluso antes de trabajar juntos, quizás vimos Valparaíso de la misma manera o al menos de forma parecida.

Por ello lo que más me entristece es que acabó, ya que cuando *Penumbra* se terminó, Valparaíso también lo hizo para mí, fue un final abrupto, pero estoy feliz de que pudimos contar la historia de Charli y que pudimos colocar el quinto sector en imágenes, me hace sinceramente feliz.

Ahora mientras escribo esto, me siento algo mal de no poder sacar mejores conclusiones del proceso, siempre he pensado que el cine es como andar en bicicleta, es algo que se aprende haciendo, si te equivocas lo más probable es que no vuelvas a cometer el mismo error que te costó un golpe y las pequeñas victorias son igual de satisfactorias que subir colinas empinadas pedaleando con todo el esfuerzo, al final siempre terminas un poco más fuerte y eso fue lo que ocurrió conmigo en esta experiencia.

Me cuesta terminar esta conclusión ya que siento que al acabar de escribir también terminará lo que fue para mí una acumulación de experiencias invaluable, pero el capítulo ya se ha cerrado hace mucho tiempo atrás y estas palabras solo se vuelven de agradecimiento a esas fuerzas lejanas, así que volviendo a recalcar mis agradecimientos no puedo hacer más que agradecer a todo el equipo de trabajo, por su gran esfuerzo y compromiso, a los profesores

que nos permitieron llegar a este punto y al propio Valparaíso, desde sus personas, sus edificios, sus vistas y sus sonidos, fuimos solo simples servidores a merced de las historias que tú nos trajiste con el viento y nosotros solo nos pusimos a soñar, a veces el sueño se hizo más que real, gracias por todo.

Anexo Fotografías del Rodaje

Lámina 1: El 5to Sector de Playa Ancha, locación principal del rodaje.

Lámina 2: 5to sector, la observación y trabajo en la localidad permitió un resultado emotivo.

Lámina 3: Matías y Benjamín junto a los asistentes Alejandro y Matías “Conejo” preparando la escena.

Lámina 4: Tomás prepara la cámara para grabar en el trolebús.

