

Título de grado

Licenciatura en comunicación audiovisual

Orientación

Realización de cine, Tv y video

Título

Distribución de cine amateur, reflexiones sobre la distribución de “Leyenda” cortometraje de cine fantástico.

Tema

Circuitos de exhibición de una obra audiovisual de producción amateur

Nombre completo: Javier Fernández Cuarto

DNI: 26.057.334

N° de legajo: 38209/5

Tel: 33384497

E-mail: javaqui2@gmail.com

Tutor/a/e: Cristian Ponce

Introducción:

Desde la concepción de un guion, hasta la postproducción, todas las etapas y procesos intermedios, que componen la creación de una obra audiovisual, van imprimiendo un valor comercial en la misma. Este valor no es fijo y fluctúa según la fase de producción en la que se encuentre el film. También las influencias del mercado profesional como participación y premiación en festivales internacionales, academias y/o críticas de medios de comunicación. En conjunto todo hace que, como cualquier otro producto, una película se describa por una cadena donde se va 'sumando' o 'restando' el valor que adquiere en su exposición pública. Con el tiempo, la misma podrá degradar su valoración y pasar a formar parte de un catálogo o incrementarse hasta transformarse en una obra de culto, incluso hasta convertirse en una franquicia con posibilidades de remake basadas en la obra original.

Si bien cada película cuenta con un recorrido diferente y resultados variados, se espera, que los valores adquiridos a lo largo de su vida útil, puedan generar condiciones para una recuperación económica o ganancias.

Así, en mayor o menor medida, se comporta el mercado para producciones reconocidas como mainstream, comúnmente nombradas como cine comercial, y Art-house, también llamadas producciones independientes o de cine de autor.

Pero... ¿cómo funciona esta dinámica para producciones de cine amateur? ¿Cuál es el valor comercial de un film realizado por estudiantes o aficionados? ¿Existe un circuito de exhibición y distribución para estos contenidos? ¿Qué importancia tiene el género del film en esta etapa?

En este ensayo reflexivo se busca responder a estas preguntas tomando en cuenta las experiencias recibidas con el cortometraje "Leyenda" en su recorrido por festivales y muestras nacionales e internacionales.

Palabras claves:

Exhibición, género, valor comercial, circuito, distribución

Acerca de:

Leyenda es un cortometraje de género fantástico, más precisamente un slasher de horror, inspirado en la nueva ola de realizadores que surgieron en Francia entre los años 2003 y 2009.

Fue pensado como un ejercicio de estilo tomando como base de referencia algunos realizadores que conformaron **La nouvelle vague du cinéma d'horreur français**

Tal es el caso de Alexandre Aja, High voltage (2003). Julien Maury & Alexandre Bustillo, Inside (2007). Xavier Gens, Frontier (s) (2007). Pascal Laugier, Martyrs (2008) entre otros.

Exhibición en festivales de cine:

- Festival Buenos Aires Rojo Sangre, año 2009. Cortometrajes en competencia iberoamericana
- Festival de Cine Fantástico de Catalunya 2010. Competencia Paul Naschy en SITGES
Festival internacional de Cine Lloret del mar 2010. Competencia de cortometrajes.
- Cryptshow Festival en Badalona, 2010.
- Montevideo Fantástico, año 2010.
- Mórbido Film Festival en México, 2010

LogLine:

La noticia sobre una familia asesinada despierta en Alex el encuentro místico con uno de sus miembros, del cual recibe un objeto muy particular: la clave de un vínculo atávico y oscuro que lo llevará a ser parte de una leyenda urbana.

Link de visualización de la obra audiovisual:

<https://youtu.be/G6a83ZQw5V0>

Pensar y producir el cine amateur

A comienzos de la década del 90, el cine se vio afectado por la aparición de las camcorders digitales en el mercado doméstico. Este fenómeno sumado al auge de las escuelas de cine, motivó a cientos de estudiantes y aficionados a concretar el sueño de realizar sus primeras películas. El impulso no se produjo solo por una democratización de los recursos tecnológicos, sino también con el apoyo de realizadores conocidos como es el caso de Lars Von Trier y el manifiesto dogma. Esta vanguardia se presentó como una promesa de cambio de paradigma en la realización cinematográfica. Instalando la idea de que, con pocos recursos y un presupuesto micro, se podían realizar películas.

Pronto comenzaron a aparecer producciones de cortometrajes y largometrajes realizados con muy bajos presupuestos. Recursos técnicos escasos y grabados en pocas locaciones, mayormente interiores, con captura de sonido directo, utilización de cámara en mano y secuencias planificadas en exteriores solo con luz natural.

La producción de cine amateur busca indagar y experimentar el cine desde sus formas narrativas reforzando el aprendizaje en todas las áreas que componen una obra audiovisual.

El cortometraje Leyenda fue pensado, desde su concepción, como una producción de cine amateur. El objetivo principal fue elaborar un ejercicio de estilo, pensado en formato de cortometraje, con una duración variable y que el mismo pueda ser comprendido dentro del género fantástico.

El guion fue estructurado inicialmente para ser desarrollado en una sola locación, cinco personajes, con una duración inicial de 15 minutos, 15 páginas.

Durante las sesiones de ensayo se fue cerrando la historia con aportes de los actores. Cuatro personajes que componen una familia tipo de la ciudad de La Plata, debían sobrevivir, toda una noche, al acecho de un repartidor de pizzas del infierno. Se trabajó específicamente en la mitología revelada por el antagonico. ¿Quién es este sujeto? ¿Qué habilidades tiene? ¿Cómo se activa el pacto sobrenatural? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cómo sobrevivimos a este asesino?

Con seguridad sabíamos que Alex y su hermana debían sobrevivir para darle vida a la Leyenda urbana.

Todos los aportes le fueron dando cuerpo a la historia y cada actor aportó a la creación de su personaje, perfil psicológico, vestuario y diálogos.

El cortometraje fue producido entre los años 2008-2009 y tiene una duración final de 25 min. El equipo técnico en su totalidad fue conformado por estudiantes de la UNLP y colaboradores. Contó con un presupuesto equivalente a USD 1500 y fue rodado en dos locaciones.

Gracias a la experiencia de producción se formó un equipo con el cual trabajamos unos años más realizando publicidades e institucionales.

El género fantástico

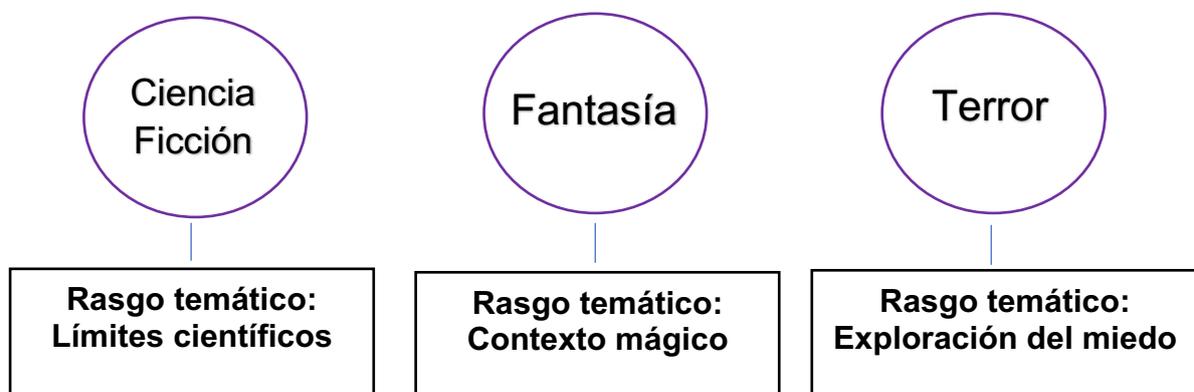
Para comenzar «Los géneros son clasificaciones de textos y objetos culturales que pueden ser reconocidos o descriptos por sus rasgos temáticos, retóricos y enunciativos». (Oscár Steimberg, 1991)

En su diferenciación, los estilos, proponen un modo de hacer. Y si bien ambos pueden ser descriptos a través de sus rasgos, en muchas ocasiones son difíciles de diferenciar.

Los rasgos responden a diversos niveles de análisis que se articulan según su complejidad. De los más perceptibles a los más abstractos.

Por ejemplo: una película de **Terror – Psicológico**: donde *terror* hace referencia al género (clasificación) y *psicológico* es una propuesta de estilo (modo de hacer).

El género fantástico nace en la literatura y en su transposición al lenguaje audiovisual, se ve representado por tres subgéneros madre, siendo el subgénero de terror el más representativo del grupo.

En el caso del género de terror, *los rasgos temáticos*, hacen referencia a ideas o conceptos clasificables, con existencia previa y fácilmente recortables sobre la superficie del texto. Como pueden ser los motivos: **el mal, el miedo, la muerte, la sangre, los monstruos, satanismo, exorcismos, sectas, etc.** En el mismo nivel encontramos los temas que normalmente surgen de la conjunción de motivos: **cultos satánicos, miedo a lo desconocido, muertes sangrientas, etc.**

Rasgos retóricos se definen como mecanismos de configuración del objeto o texto. Van desde la macro a la micro configuración y sirven para organizar el texto (narración, argumentación, descripción, figuras retóricas, etc). En relación al cine de terror, los elementos narrativos que configuran y ordenan la escena de la ducha, por ejemplo, en *Psicosis* (1960) Dir. Alfred Hitchcock o la escena de Jack Nicholson rompiendo la puerta en *El resplandor* (1980).

Rasgos enunciativos refiere a quien se dirige y cómo posiciona el objeto texto frente al emisor/receptor

Por ejemplo en las leyes del Slasher(subgénero derivado de un estilo) formalmente establecido en los años 80, los/as adolescentes tienen sexo, entonces ya no son puros/as y deben morir.

En los *rasgos enunciativos* nos posicionamos para definir **dónde** (escenas) y **como** (más sangriento, menos visceral) queremos **posicionar al objeto** (valores comunicacionales de nuestros personajes más expresiones retóricas) ante las reglas propias del género.

Toda película reconocible, dentro de uno de estos tres subgéneros, se clasifica como una película de género fantástico.

Como mencionamos anteriormente, el cortometraje **Leyenda** fue pensado como una película de terror-slasher (subgéneros) inspirado en las propuestas de estilo de la **La nouvelle vague du cinéma d'horreur français**.

Circuitos de exhibición y comercialización de cine de género fantástico amateur

Hacia finales de la década del 90, la oferta de contenidos creció exponencialmente, al mismo tiempo que las muestras y festivales de cine independiente adaptaron secciones pensadas para cine amateur.

A partir del año 2000 Argentina contaba con un circuito de festivales como BAFICI, Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires, Festival de cine Inusual de Buenos Aires. BARS, Festival Buenos Aires Rojo Sangre, Cinencuadre en Mar del Plata y Festival Cine con Vecinos en Saladillo entre otros.

Para el caso de una producción de cine fantástico el panorama de exhibición se veía limitado a festivales y muestras especializadas. Si bien con el tiempo el mismo se fue abriendo hacia muestras y festivales más vinculados con el cine de autor, también crecieron los circuitos especializados en cine fantástico constituyendo un refugio ideal para el nicho.

A la hora de pensar en estrenar y distribuir una película de cine fantástico, la presencia del género presenta algunas fortalezas y debilidades con respecto a otros géneros.

Vamos a mencionar listando estas fortalezas como aspectos positivos y las debilidades como negativos.

Aspectos positivos

- El nicho tiene un circuito de exhibición propio representado por la federación de festivales de cine fantástico, **The Méliès International Festivals Federation MIFF**. Aquí se presenta una respuesta concreta al dolor de cabeza que representa planificar el estreno de la película en festivales de cine.
- Segundas y terceras ventanas, SVOD, PayTV, ancillary especializadas. Existen un gran número de plataformas que adquieren de forma no exclusiva contenidos de cine fantástico EJ: Shudder, Freakson, Planet Horror, Arrow Video, Dust, Cryptv, Alter entre otras.
- La grilla de estrenos (Competitive Report) contiene más estrenos de películas de películas de terror, ciencia ficción y fantasía en comparación a otros géneros como el drama y el cine documental que casi no tienen lugar en el circuito de salas comerciales.

- Funciones en horarios no habituales. Según Rodrigo de Pedro CEO de Video Cine, la compañía distribuidora más importante de México. En la charla Distribución y exhibición de cine fantástico y de terror en latinoamerica, (Ventana Sur, 2020) expresa su interés de regresar a la presencialidad de las salas de cine con fuerte presencia de estrenos de películas de cine de terror durante el 2021. «Somos una empresa que compite mano a mano con las majors, La razón por la cual pensamos en estrenar y producir cine de terror es por que si bien no son películas que convoquen masivamente, no suelen defraudar en taquilla y cubren espacios donde otro tipo de cine no funcionaría de igual manera »
- Espectadores como FANS. Presenta un gran número de espectadores especializados, con gran conocimiento del género y fieles al consumo de productos relacionados con el cine fantástico.
- Posibilidades de producción: Desarrollo de franquicias. Venta de derechos de remake.
- Producciones con un cast flexible. Más vinculado a subgéneros como el Slasher o terror clásico.

Aspectos negativos

- Vida útil muy reducida. En general una película de género fantástico pierde vigencia rápidamente. A veces menos de 1 año desde su estreno.
- Repetición de estilos y propuestas sin profundidad temática. La misma repetición de películas realizadas en base a formulas y estereotipos, erosiona el mercado rápidamente devaluando el valor comercial de contenidos.
- Financiación independiente y mayormente de inversores privados. Esto afecta principalmente a la creación de contenidos. Escasas posibilidades de financiación a través de fondos públicos e incentivos fiscales.

- Poca presencia de realizadoras mujeres, solo 21 películas presentada en el programa de cine fantástico Blood Window en Ventana Sur , fueron realizadas por mujeres en Latinoamérica desde el año 2013 al 2020. Esto limita la posibilidad de acceder a fondos que apoyan la distribución con películas que respetan la paridad de género.
- Costos muy altos en desarrollo y creación de efectos especiales y VFX. Muchas veces esto provoca que las productoras cierren contratos apresurados y riesgosos con representantes de ventas para poder cubrir el costo de post-producción

Leyenda tuvo su estreno oficial en el festival BARS , Buenos Aires Rojo Sangre en el año 2009. El cortometraje formó parte de la competencia iberoamericana aun como work in progress o trabajo en progreso. Pero no fue hasta el año siguiente con la participación en la sección Brigadoon de Sitges, Festival de Cine Fantástico de Catalunya que comenzó a realizar su recorrido por festivales internacionales. La mayoría, en ese momento, pertenecientes a la federación de festivales de cine fantástico MIFF. Molins de Reis FF, Lloret del Mar FF, Cryptshow Festival en Badalona, Montevideo Fantástico, año 2010 y Morbido Film Festival ,2010. Luego de su recorrido durante el 2010, el cortometraje ya no era aceptado en otros certámenes y festivales de cine. Ya nadie quería programar un cortometraje de 25 minutos de duración y con más de un año de producción. Mi trabajo en Ventana Sur me llevó a contactar con algunos agentes de Ventas Internacionales especializados en cine fantástico, con quienes mantuve reuniones para analizar la posibilidad de incluir el cortometraje dentro de sus catálogos. La respuesta no tardó en llegar, el mercado estaba saturado de antologías de cortometrajes y de existir la posibilidad de integrar un line-up de cortos, debía reducir su duración a la mitad. Leyenda concluyó su ciclo en el año 2011 con su estreno en Cine Ar el canal del INCAA Instituto de Cine y Artes audiovisuales.

Conclusión

Se pone de relieve en esta reflexión, que los valores que integran las películas de género fantástico de producción amateur, tienen como principal atributo, destacar y darle visibilidad al talento. En mayor o menor medida, fortalecer la experiencia de sus equipos de trabajo. La producción se establece como un ejercicio de formación que promueve alianzas comunitarias de equipos técnicos y creativos, que tienen como objetivo la creación de contenidos y el impulso de nuevas casas productoras.

Las producciones de género fantástico obtienen más visibilidad cuando su estreno se produce en el circuito de exhibición identificado con los festivales de la federación Méliès International Festivals Federation – MIFF para el estreno en salas de cine. Son los festivales quienes hoy destacan y visibilizan estas producciones.

Las ventas internacionales se producen de forma muy esporádica y son casi nulas. Los actores que intervienen en las negociaciones normalmente son agentes de ventas que frecuentan mercados de cine y festivales internacionales. El género fantástico cuenta con agentes de venta especializados, que promueven catálogos exclusivos de contenidos de cine de terror, ciencia ficción y fantasía.

Con respecto al cortometraje, se puede decir que tienen una ventana limitada de un año de exhibición desde su estreno. Mayormente en festivales de cine y muestras nacionales e internacionales.

Analizamos que los cortometrajes solo acceden a los catálogos de venta en formato de antología y que es recomendable que la duración de cada cortometraje no supere los 12 minutos.

Existen representantes internacionales de cortometrajes, pero no suelen realizar adquisiciones, sino más bien el vínculo con festivales de cine para darle circulación al contenido.

Para cerrar, no existe un único camino para la distribución de una obra audiovisual. Esto debido a que el mercado cambia todo el tiempo y de formas menos predecibles. Cada película representa un recorrido único que se va revelando a medida que cumple con sus etapas de distribución.

Referencias

> Libros

Oscar Steimberg (1991). Semiótica de los medios masivos. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Eterna Cadencia

> Entrada de blog

Cine Amateur y Homecasting. Una mirada histórica a las visualidades contemporáneas

http://190.15.17.25/kepes/downloads/Revista23_9.pdf

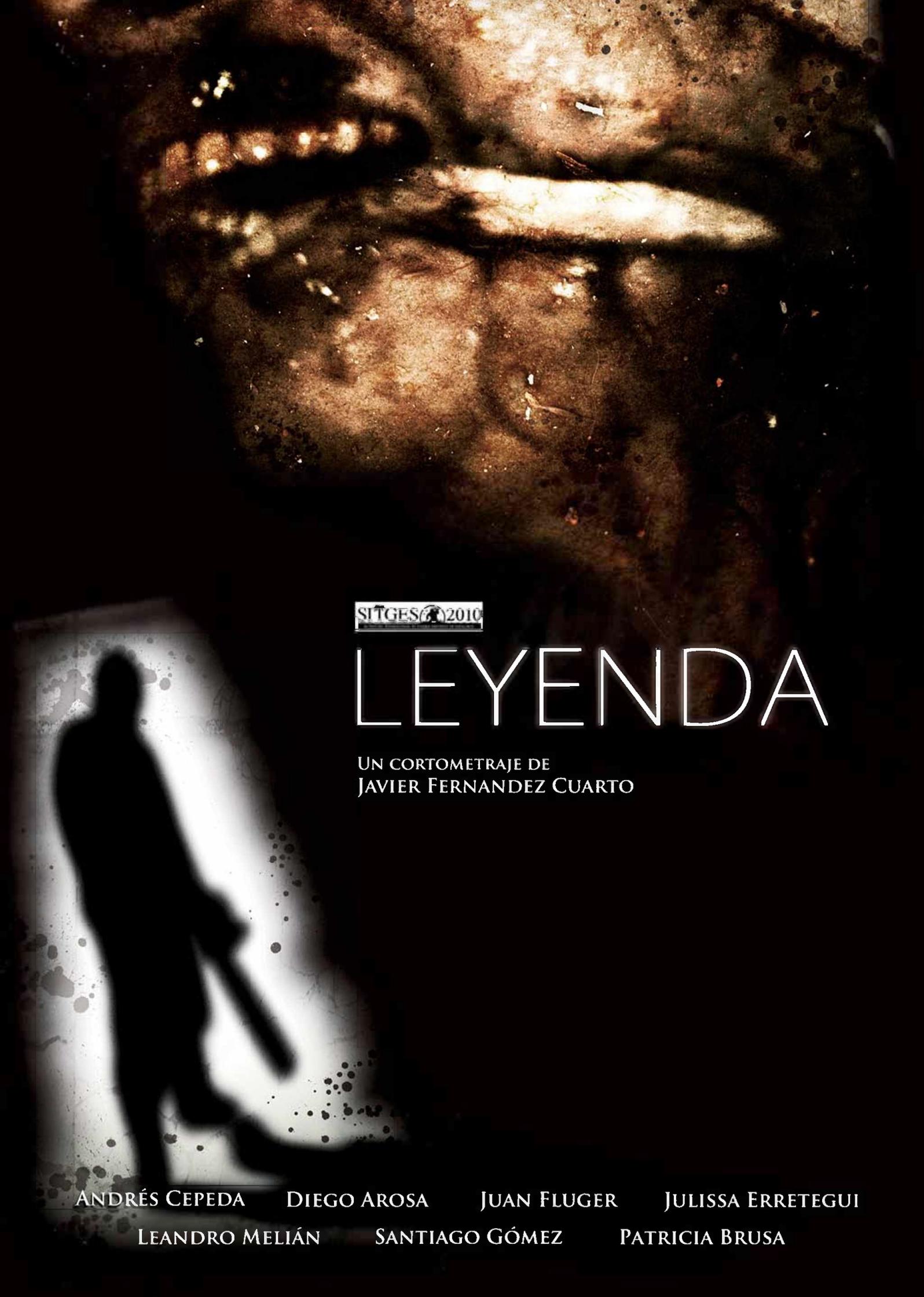
El Cine de Guerrilla: Nulo presupuesto para grandes ideas

<https://cine-arte.net/index.php/recursos/comunidad/blog/78-el-cine-de-guerrilla>

> Material audiovisual

ELECTRÓNICO

Ventana Sur (Producción) Conferencia Distribución y exhibición de cine fantástico y de terror en latinoamerica, (Mercado de cine Latinoamericano Ventana Sur, 2020)

SITGES 2010

LEYENDA

UN CORTOMETRAJE DE
JAVIER FERNANDEZ CUARTO

ANDRÉS CEPEDA

DIEGO AROSA

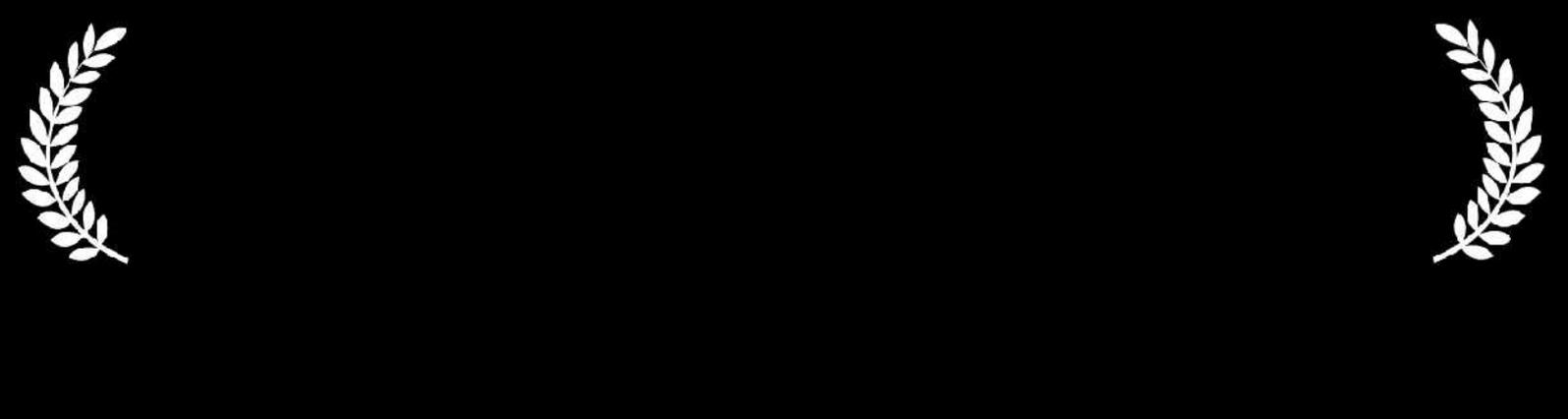
JUAN FLUGER

JULISSA ERRETEGUI

LEANDRO MELIÁN

SANTIAGO GÓMEZ

PATRICIA BRUSA

ESC 4 / INT.NOCHE - LIVING

ALBERTO, el padre, se sienta en la cabecera de la mesa. ALEX, el hijo, mira la televisión haciendo zapping. LUCIA, la madre, entra y sale de escena armando la mesa.

ALBERTO
Artista el tipo... Cada vez que me acuerdo de él me agarra cierto ... orgullito familiar. Yo soñaba con un Alex... un tipo con garra, creativo. Para eso me rompí el culo. Pero creo que te tendrías que haber llamado Alejandro, con "J" como el hermanito de tu mama: un vago, drogán, vividor. Vive de joda...

ALBERTO (se dirige a Lucia)
¿Debe ser un mal genético no?

LUCIA
Cortala Alberto, tiene 18 años nada más

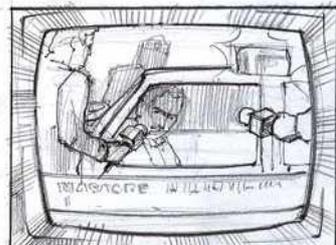
ALBERTO
Vos seguí defendiéndolo,

LUCIA
Además dijo que mañana iba a ir a la empresa por el trabajo ese... ¿De que era?

Alberto presta atención a la nuca de Alex, descubre que se rapo la cabeza. Se acerca enojado y le arranca la gorra de un manotazo.

ALBERTO
¿Que te hiciste en la cabeza? ¿Pero que es esto? ¿Pero vos sos pelotudo? ¿Que le digo a Llorente, que te está esperando el miércoles para el trabajo en la oficina? ¿Qué le voy a decir yo? ¡Mi hijo tiene cáncer! ¡Mira! "Ronnie Arias"... A partir de mañana salís a buscar laburo, ¿entendiste? ¡Salís a buscar laburo no te quiero ver más al pedo en casa!

ALEX se aleja enojado hacia su habitación; ROMINA, su hermana, entra en escena.

LA NOTICIA SOBRE UNA FAMILIA
ASESINADA DESPIERTA EN ALEX
EL ENCUENTRO MÍSTICO CON
UNO DE SUS MIEMBROS, DEL
CUAL RECIBE UN OBJETO MUY
PARTICULAR: LA CLAVE DE UN
VÍNCULO ATÁVICO Y OSCURO
QUE LO LLEVARÁ A SER PARTE
DE UNA LEYENDA URBANA.

UN BODYCOUNT GORE
INSPIRADO EN LA "NOUVELLE
HORREUR VAGUE" FRANCESA

LINK DE VISIONADO

<https://youtu.be/G6a83ZQw5V0>

NTSC/HDV/COLOR

25 MIN

ASPECT RATIO 16:9

DIRECCIÓN

JAVIER FERNÁNDEZ CUARTO

GUIÓN

MARTÍN FRÍAS

JAVIER FERNÁNDEZ CUARTO

FOTOGRAFÍA

VERÓNICA PADRÓN

ASISTENTES DE FOTOGRAFÍA

ANTONELLA SALVADOR

SEBASTIÁN FRANCO

PRODUCCIÓN

SABRINA ODOGUARDIO

ASISTENTE DE DIRECCIÓN

MARTÍN FRÍAS

MONTAJE

JAVIER FERNÁNDEZ CUARTO

DIRECCIÓN DE ARTE

IVANA LÓPEZ

CINTIA GATICA

SONIDO Y MÚSICA

PABLO NICOLÁS ALVARADO

CÁMARA

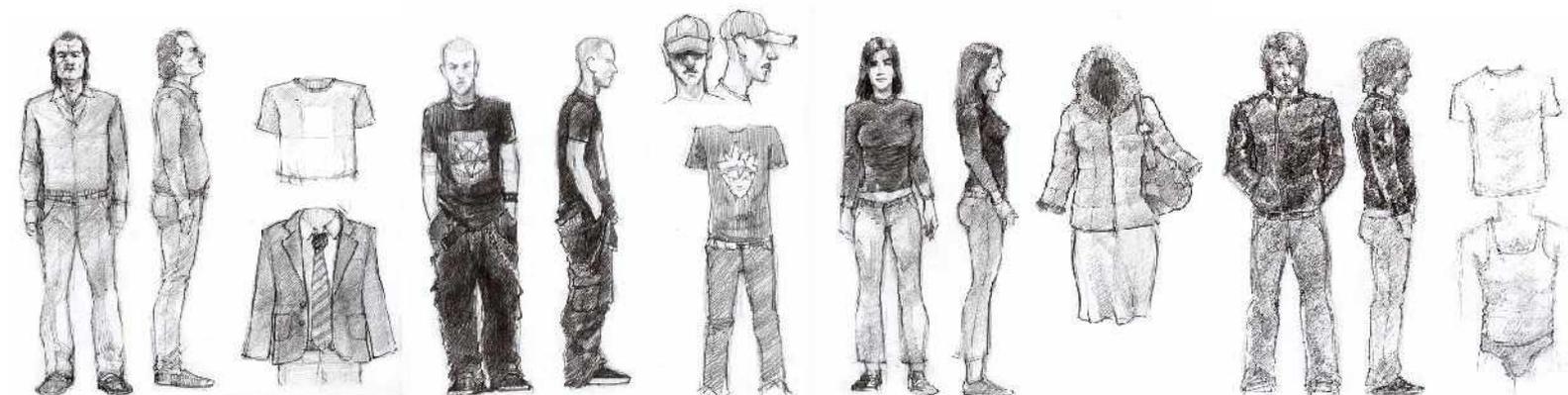
SANTIAGO PIÑEIRO

EFEKTOS ESPECIALES

EZEQUIEL DRAN

EFEKTOS DIGITALES

GUIDO GIARDINO

JAVIER FERNÁNDEZ CUARTO
JAVAQUI2@GMAIL.COM
(+54) 91154585828