

M A Y O 2 0 1 6

SEGUNDO IDIOMA *SECOND LANGUAGE*

BOLETÍN MENSUAL DEL PROYECTO / MONTHLY NEWSLETTER BY
[Rosa's Conversations](#)

✕ Films ✕

Niñojuan, una historia de amor

Como muchos de ustedes saben, fui al Perú con la idea de trabajar con unos amigos en su segunda película. La filmación estaba prevista para enero, pero por diversos motivos se fue aplazando y empecé a trabajar con ellos en la preproducción en febrero.

Con Ronnie, el guionista y director, nos conocemos desde hace más de 25 años. Fue él quien me alentó a escribir y fue crucial en mi carrera como guionista. Nunca habíamos tenido oportunidad de trabajar juntos pero habíamos colaborado en proyectitos aquí y allá y, sobre todo, intercambiado ideas. Personalmente creo que es uno de los cineastas más talentosos que tiene el Perú y no podía perderme la oportunidad de trabajar con él.

A Verónica, la productora, la conozco desde hace tantos años como a Ronnie, sino más. La primera vez que la vi, trabajaba como maquilladora en el cortometraje de un amigo sobre la conquista española. Todo en ese cortometraje era surrealista —la historia, el realizador, el equipo técnico y artístico que lo rodeaba— y ella parecía ser la única con los pies sobre la tierra. Su temple y su fuerza me impresionaron. No sólo la considero una amiga, sino también una de mis maestras en lo que respecta a la producción de proyectos. Ella sola puede mover montañas, y lo hace.

Johnny Boy, a love story

As many of you know, I went to Peru last winter ready to work with some friends on their second movie. The shooting was supposed to start in January, but it was delayed; I finally started to work with them on the preproduction in February.

I have known Ronnie, the screenwriter and director, for more than 25 years now. He was the person who encouraged me to write and was instrumental in my career as a screenwriter. We never had the chance to work together before, but we have frequently encountered each other in little projects here and there and exchanged ideas. Personally, I think he is one of the most talented Peruvian filmmakers there is, and I couldn't pass up the opportunity to work with him.

I have also known Verónica, the producer of the movie, for as long as I have known Ronnie if not more. The first time I saw her, she was working as a makeup artist on a friend's project about the Spaniard conquest; it was a surreal project. Of all the people in the troupe, she struck me as a very strong person who demonstrated her mettle with every challenge. She is not only a friend to me, she has also been one of my role models when it comes to producing projects. She can move a mountain by herself, and she does it.

Segundo Idioma / Second Language

Ambas son personas que hablan sin tapujos y llaman a las cosas por su nombre. Ninguno de los dos tiene una visión romántica de lo que implica hacer películas—que es cosa de valientes por cierto, por el trabajo, la paciencia y el sacrificio que requieren—pero aman el séptimo arte por lo que es, con sus defectos y virtudes.

Ya eran amigos antes de ser pareja; y verlos trabajar juntos fue una de las experiencias más enriquecedoras y conmovedoras de mi vida. Jamás había visto a dos personas tan comprometidas con su arte y entre ellas mismas. Nada podía detenerlos.

Ronnie es un verdadero artista que seguirá moldeando su obra hasta mucho después de que hayan terminado de leer este artículo. Empezó con la primera versión del guión—sólo vi tres, pero oí que hubo más. El conocía su historia al dedillo y cada vez que nos equivocábamos en la cronología de los hechos le debíamos una lasaña por no hacer nuestra tarea. No apostábamos lasañas con Verónica aunque parecía que hubieran escrito el guión juntos por lo bien que conocía cada detalle.

Verónica también es una artista por mérito propio—sensible a la belleza y con un ojo y un gusto envidiables. Entre ellos han hablado de la película hasta el cansancio—sobre los colores, los actores, los paisajes—y comparten una visión sobre el resultado final. Pero si crearon Cine Moche, su empresa, fue para poder llevar a cabo sus proyectos personales y ella, siendo la productora, está a cargo de administrar el dinero, es decir, el tiempo.

Fue doloroso ver a dos artistas negociándolo, pues es lo único que realmente les importa. Ella trataba de darle todo el tiempo que podía para que él pintara su obra, pero tenía que poner límites. Y digo “pintar” porque descubrí que mi querido amigo ve la pantalla como un lienzo. Un día me dijo, “Ese es un Ingres, mira”. Yo creí que sabía de pintores, pero uno sigue aprendiendo todos los días.

Both Ronnie and Veronica are people who call things by their name. They don't have a romantic vision of making movies either or what it entails. Making a film is not for the faint of heart—it involves a lot of work, patience, and sacrifice. They know it and love the seventh art for what it is.

Before becoming a couple, they were friends. Watching them work together was one of the most enriching and touching experiences of my entire life. I have never seen two people so committed to their art and to each other and determined to make their dream come true. Nothing was going to stop them.

Ronnie was an artist at work. He is still shaping his movie as you read this article and way longer after that. He started with the first draft of the screenplay. I only saw three versions, but I heard there were more. He knew his story by heart and whenever we didn't get our facts straight about the chronology of things, the joke on the set was that we would owe him a lasagna for failing to do our homework. We didn't bet lasagnas with Veronica, but, boy, it was almost as if they had written it together, she knew every detail of the screenplay perfectly.

Veronica is also an artist in her own right—sensitive, with a good eye and taste. They have talked about the movie in detail—colors, actors, scenery—and they share a vision of the end result. But they created Cine Moche, their house production, to make their own personal projects. And Veronica, being the producer, is in charge of managing the money—meaning, time.

It was painful to watch them negotiating it since that's the only thing artists really care for, time. Veronica was always trying to give as much as she could to support Ronnie so he could paint his artwork. And I say “paint” because I discovered he sees the screen as a canvas. During filming, he would suddenly say to me, “Look, that's an Ingres.” I thought I knew about painters, but you keep on learning every day.

“Las Oliart y el jefe”
Ronnie y Verónica con Marina Herrera,
la asistente de dirección (de blanco)
- Foto cortesía de: Micaela Cajahuaranga, DP.



Segundo Idioma / Second Language

Así que además de saber ahora quién es Ingres, me di cuenta que Ronnie no sólo se inspira de los grandes maestros del cine—en su primera película, *El Inca, la boba y el hijo del ladrón*, no dudó en rendir tributo a directores a los que admiraba; y en la corrección final del guión vimos escenas de todo lo que encontró sobre el tema a tratar para ver cómo había sido realizado antes, como por ejemplo, gente despertando de una pesadilla—sino que se nutre también de cualquier forma de arte: pintura, danza... Todas y cada una de sus imágenes son verdaderas puestas en escena.

Ronnie sabía las reglas del juego (la filmación de su primera película duró demasiado) y había decidido adaptarse a la realidad. A veces había tenido la suerte de ver el set terminado con suficiente tiempo como para tener su guión técnico listo antes de llegar a filmar. Otras, la locación ni siquiera estaba lista y él tenía que adaptar ahí mismo lo que tenía en mente a lo que tenía frente a él. Y siguiendo su ejemplo, todo el equipo hacía lo mismo: si la pared se veía vacía, el equipo de arte conseguía algo para vestirla; si las ropas colgadas al fondo no eran las adecuadas o el color no combinaba, vestuario ponía el hombro y encontraba otras; y así sucesivamente. En algunos casos, Ronnie tenía previstos 17 planos para una escena. Pero teniendo dos o tres escenas más por filmar ese día, tenía que reducir su número de planos sin sacrificar la calidad o belleza de la escena.

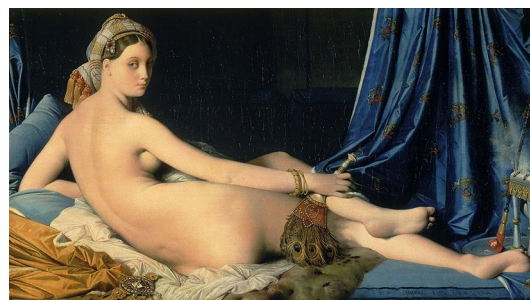
Cada uno de los dos tenía su forma de lidiar con el estrés. Verónica no tenía problema en despotricar contra cualquiera que se le cruzara en el camino. Ronnie se quedaba callado, e impotente y frustrado esperaba sentado consciente de que no había nada más que pudiera hacer para que las cosas fueran más rápidas o más simples. Esperaba a que el efecto de lluvia saliera bien, a que el equipo de sonido estuviera listo, a que la maquina de humo calentara, a que la maquillista retocara a los actores, y esperaba y esperaba. Pero con todo, ellos jamás se pusieron el uno contra el otro. Aunque es difícil ponerse en el pellejo de alguien—los problemas con los que lidiaba cada uno eran muy diferentes—se escuchaban atentamente, con mucho respeto, y buscaban negociar, trabajar juntos y no perder de vista el hecho de que ambos luchaban por una misma causa.

La Gran Odalisca,
de Jean-Auguste-Dominique Ingres

*Besides knowing now who Ingres is, I realized that my friend is not only inspired by the masters of cinema—in his first movie, *El Inca, la boba y el hijo del ladrón*, he didn't shy away from paying homage to directors he admired; and during the correction of the last draft of the screenplay we watched scenes of everything he came across on the subject at hand to see how something had been done before him, like how people waking up from a nightmare has been filmed before—but by all forms of art: painting, dance. Every image he depicts is a real mise-en-scène.*

Ronnie was aware of the time constraints (the shooting of their first movie took forever) and he had decided to be on board and adapt to reality. Sometimes he had the chance to see the set before hand and worked on his découpage based on that; other times, the set wasn't even ready and he had to translate what he had in mind to what was in front of him right on the spot. And all the team had to follow suit to make things happen—if the wall looked bare, the art team looked for something to cover it; if the clothes hanging in the background weren't the right color or just the right ones, the costume department pitched in to find something else; and so on. In some cases, he had planned 17 different shots for a scene. But having two or three more scenes to shoot that same day, he had to get everything he had planned in fewer shots without sacrificing quality or beauty.

Each of them had their own way of dealing with stress. Verónica was more vocal and ranted against everything that came her way. Ronnie kept silent and sat powerless and frustrated knowing that there was nothing else he could do to make things go faster or easier—waiting for the rain to turn out right, waiting for the sound team to get ready, waiting for the smoke machine to warm up, waiting for the makeup girl to retouch actors, and waiting and waiting. But all in all, they never turned against each other. Even though it was difficult to put themselves into the other person's shoes due to the nature of each other's job, they listened to each other attentively, with a lot of respect, and they found ways to compromise, to work with each other, and they never lost sight of the fact that they were on the same team.



Segundo Idioma / Second Language

Cada día se sentaban a almorzar, o a comer dependiendo de nuestro horario, para conversar como buenos amigos que están ansiosos por saber el uno del otro y ver cómo les iba o simplemente para reír abiertamente sobre las elecciones presidenciales y la política del país. Se cuidaban mutuamente.

La película aún no se termina. Ahora Ronnie está sentado frente a la computadora para editarla mientras Verónica sigue buscando dinero para completarla. Pero me los imagino sentándose lado a lado de vez en cuando para ver cómo va su último hijo, compartiendo sus frustraciones sobre lo que no salió como se imaginaron o simplemente riendo del tipo de anécdotas que sólo pueden ocurrir durante un rodaje.

Yo soy un simple espectador que ve su relación de la misma forma en la que Ronnie ve las películas, a las que compara con trucos de magia: no debes ver el truco, sólo disfrutar la magia.

Every day they sat for lunch--or dinner, depending on our schedule—to chitchat like good friends who had been looking forward to seeing each other, eager to know how things were going for them, caring for each other or simply laughing out loud about the politics of the country during presidential election time.

It's not over. Now Ronnie will sit in front of the computer to edit the film while Veronica continues to look for money to finish the movie. But I can see them sitting together every now and then to see how their last child is doing, sharing their frustrations about something that hadn't turned out the way they had envisioned it or simply laughing at the crazy stories that can only happen during the shooting of a movie.

As for me, I am just an spectator who sees their relationship the same way Ronnie sees movies. He compares them to magic tricks where you shouldn't see the trick; just enjoy the magic.

*Thanks to my English editor and friend: **Randi Larson***

Rosa Figueroa

rosa.conversations@hotmail.com

[Rosa's Conversations](#) (también en / also on [FB](#))



<http://www.cinencuentro.com/2016/04/13/nuevas-peliculas-peruanas-que-se-estan-filmando-2016/>

Conexión Perú / Peru Connection

How movies are made! / Cómo se hacen las pelis

Escrito y traducido por / *Written and translated by* **Rosa Figueroa**

Hacer una película no es tarea fácil. Les doy aquí una idea de lo que implican.

Se empieza por el guión. No se puede conseguir financiamiento sin uno, pero se debe trabajar con un productor que los ayude a armar un plan de financiamiento. Se puede encontrar suficiente dinero para producir la película—a veces sólo lo suficiente como para empezar a producirla (es decir, para la preproducción)—pero aún queda algo llamado la postproducción. Así que veamos cada paso, uno por uno.

PREPRODUCCION

- Dependiendo del plan de financiamiento, probablemente deberán seguir buscando dinero para acabar la película.
- Terminan la versión final del guión.
- Empiezan a buscar actores, locaciones, equipo técnico y humano, entre otras cosas.
- El director planea el film toma por toma (desglose técnico)
- Cada encargado de departamento pregunta al director todos los detalles necesarios para preparar su trabajo, como colores, luz, sonido, música, peinados, vestidos, efectos... y entregan su lista de materiales a la Producción para poder comprarlos.
- Comienzan los ensayos: los actores leen las escenas (trabajo de mesa), se prueban vestuarios y maquillaje.
- La producción programa la filmación de la película entera, escena por escena, para que cada departamento se organice consecuentemente.

To put a movie together is quite an endeavor. Here is a little idea of what it takes to do so.

First comes the screenplay. That's where it all starts. You can't find financing without it. You should work with a producer who can help you put together a financial plan. You might find enough money to produce the movie—sometimes just barely enough to start producing the movie, AKA preproduction—but there is still something called the postproduction. So let's look at every step one by one.

PREPRODUCTION

- Based on your financial plan, you have to keep looking for money to finish the movie.
- You get your screenplay to a final draft.
- You start looking for actors, locations, crew, equipment...
- The director plans the film shot by shot.
- Every department chief asks the director key questions to help organize their job, like colors, light, sound, music, hairdos, dresses, effects... They present a list of the material they need to the Production area to get them.
- Rehearsals start: Actors read the scenes (table work), try costumes and make-up on.
- Production gets a schedule for the entire movie so everyone can work on their breakdown.

Segundo Idioma / Second Language

Si tuvieron suficiente tiempo para preparar la filmación, lo que puede tomar años dependiendo del dinero que tengan (mientras más tengan, más rápido encontrarán y podrán organizar lo que haga falta), puede que tengan menos contratiempos en la siguiente etapa, aunque nunca faltan cosas de último minuto que no se pueden prever.

¿Se cansaron? Pero si ni siquiera han empezado.

PRODUCCION

- Comienzan a filmar la película: El departamento de Producción organiza el transporte, comida y todo lo necesario para el elenco y el equipo entero. El rodaje de un largometraje puede tomar de 4 a 6 semanas. Claro que no hablamos de películas como *La guerra de las galaxias* o *El renacido*, las cuales toman más tiempo y un mayor presupuesto.
- En el set, el director ensaya con los actores y marca la escena para todo el equipo. Los actores, luego, se cambian, mientras que el director de fotografía y su equipo hacen su trabajo. Todos se alistan para filmar.
- Dependiendo de la dificultad de las escenas—duración, número de planos, actuación—se pueden filmar un promedio de 3 a 5 escenas al día. Un guión de largometraje tiene alrededor de 120 escenas.
- Cada noche, el director revisa el material en caso de que haya que rehacer algo. Empieza a editar en su mente.

POSTPRODUCCION

- El director edita su película con otro equipo humano: editor de imagen, editor de sonido, encargado de la mezcla, músicos, efectos de sonido. La película debe quedar lista para su **distribución**.

If you have had enough time to prepare the shooting, which can take years depending on the money—the more you have, the quicker you will find and put everything together—the next phase might go smoother. There are always last-minute things you can't plan on.

Are you already tired? But you haven't even started!

PRODUCTION

- You start the shooting of the film. Production orchestrates transportation, food and the whole caboodle for cast and crew. An average feature film might take about 4-6 weeks. We are not talking, of course, about films like *Star Wars* or *The Revenant* which involve some more work and a bigger budget.
- On the set, the director rehearses with his/her actors and marks their movements for the whole crew to see. Actors get dressed while the cinematographer and the light crew work on their craft. Everyone gets ready to shoot.
- Based on the difficulty of the scenes—length, number of shots, acting—you can shoot 3 to 5 scenes a day on average. A screenplay has around 120 scenes.
- The director checks his/her material every night in case something has to be redone. He/She starts editing in his/her mind.

POSTPRODUCTION

- The director works on the editing of his/her film with another team of people: editor, sound editor, mixer, musicians, sound effects. The film has to get ready for its **distribution**.

La magia del cine:

<https://www.youtube.com/watch?v=3Otg6ia9nxU>



Nene, la vestuarista

RINCON LITERARIO / *Literary Corner*

Juan Salvador Gaviota / Jonathan Livingston Seagull

Richard Bach

Cada mañana, mientras caminaba por el malecón rumbo al trabajo, miraba el mar y recordaba a Juan Salvador Gaviota. Sé que de adolescente el libro me marcó y pensé que valdría la pena releerlo. He aquí un extracto.

Every morning, on my way to work, walking by the sea front, I couldn't help but think about Jonathan Livingston Seagull. The book left a mark on me as a teenager, and I thought it was worth to read it again. Here is an excerpt.

Amanecía, y el nuevo sol pintaba de oro las ondas de un mar tranquilo. Chapoteaba un pesquero a un kilómetro de la costa cuando, de pronto, rasgó el aire la voz llamando a la Bandada de la Comida y una multitud de mil gaviotas se aglomeró para regatear y luchar por cada pizca de comida.

Comenzaba otro día de ajeteos. Pero alejado y solitario, más allá de barcas y playas, está practicando Juan Salvador Gaviota. A treinta metros de altura, bajó sus pies palmeados, alzó su pico, y se esforzó por mantener en sus alas esa dolorosa y difícil posición requerida para lograr un vuelo pausado. Aminoró su velocidad hasta que el viento no fue mas que un susurro en su cara, hasta que el océano pareció detenerse allá abajo. Entornó los ojos en feroz concentración, contuvo el aliento, forzó aquella torsión un... sólo... centímetro... más... Encrespáronse sus plumas, se atascó y cayó.

Las gaviotas, como es bien sabido, nunca se atascan, nunca se detienen. Detenerse en medio del vuelo es para ellas vergüenza, y es deshonor. Pero Juan Salvador Gaviota, sin avergonzarse, y al extender otra vez sus alas en aquella temblorosa y ardua torsión - parando, parando, y atascándose de nuevo-, no era un pájaro cualquiera.

La mayoría de las gaviotas no se molesta en aprender sino las normas de vuelo más elementales: como ir y volver entre playa y comida. Para la mayoría de las gaviotas no es volar lo que importa, sino comer. Para esta gaviota, sin embargo, no era comer lo que le importaba, sino volar. Más que nada en el mundo, Juan Salvador Gaviota amaba volar.

It was morning, and the new sun sparkled gold across the ripples of a gentle sea. A mile from shore a fishing boat chummed the water, and the word for Breakfast Flock flashed through the air, till a crowd of a thousand seagulls came to dodge and fight for bits of food.

It was another busy day beginning. But way off alone, out by himself beyond boat and shore, Jonathan Livingston Seagull was practicing. A hundred feet in the sky he lowered his webbed feet, lifted his beak, and strained to hold a painful hard twisting curve through his wings. The curve meant that he would fly slowly, and now he slowed until the wind was a whisper in his face, until the ocean stood still beneath him. He narrowed his eyes in fierce concentration, held his breath, forced one... single... more... inch... of... curve... Then his featliers ruffled, he stalled and fell.

Seagulls, as you know, never falter, never stall. To stall in the air is for them disgrace and it is dishonor. But Jonathan Livingston Seagull, unashamed, stretching his wings again in that trembling hard curve - slowing, slowing, and stalling once more - was no ordinary bird.

Most gulls don't bother to learn more than the simplest facts of flight - how to get from shore to food and back again. For most gulls, it is not flying that matters, but eating. For this gull, though, it was not eating that mattered, but flight. More than anything else, Jonathan Livingston Seagull loved to fly.

<http://www.jonathanlivingstonseagull.com/the-book/>

<http://www.vicentellop.com/TEXTOS/jsgaviota.pdf>