

DE MESERO A CINEASTA

Inspírate, crece y alcanza tus sueños, sin importar de dónde vengas

RAFAEL NORIEGA

De Mesero a Cineasta es mucho más que un libro; es una invitación a descubrir tu verdadero potencial, a tomar las riendas de tu historia. En estas páginas, Rafael, también conocido como The Wizard, comparte su viaje transformador desde un empleo que nada o poco tenía que ver con su propósito de vida, hasta convertirse en un cineasta reconocido y fundador de Wizard Studios.

Como si estuvieras en medio de un guion cinematográfico, cada capítulo —o "escena"— te sumerge en momentos clave de esfuerzo, aprendizaje y reinención. Desde confrontar el dolor físico hasta encontrar la fuerza mental para seguir adelante con el día a día. Rafael construye un discurso lleno de honestidad y humanidad, sin romantizar el camino (que pedregoso es), pero destacando la belleza de atreverse a soñar. Un riesgo hermoso con tendencias al éxito, sin subestimar el fracaso.

Más que consejos, este libro te ofrece herramientas prácticas, ejercicios creativos y reflexiones profundas que despiertan las ganas de transformar tu vida. Aprenderás a construir personajes inspirados por tu cotidianidad, descubrirás cómo aprovechar tus recursos creativos y conectarás con la chispa del niño interior que nunca dejó de creer en sus aspiraciones.

Esta obra no solo es para cineastas o emprendedores; es para cualquiera que asuma responsabilizarse de su pasado y de su presente para construir un futuro diferente, arriesgado y brillante. De Mesero a Cineasta te recuerda algo vital: no importa dónde comiences, sino las decisiones que tomas para continuar.

Es momento de sonar la claqueta y convertir tu vida en una obra digna de ser contada. El primer paso lo das tú...

Gustavo Random

DE MESERO A CINEASTA

Inspírate, crece y alcanza tus sueños, sin importar de dónde vengas.

Rafael Noriega

DE MESERO A CINEASTA

INSPIRATE, CRECE Y ALCANZA TUS SUEÑOS, SIN IMPORTAR DE DÓNDE
VENGAS.

1ERA EDICIÓN - 2025

RAFAEL NORIEGA (THE WIZARD)

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

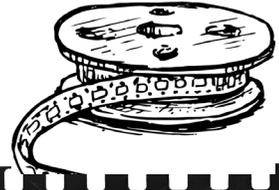
Queda prohibida la reproducción total o parcial de este libro por cualquier medio electrónico o mecánico, sin autorización por escrito del autor.

Versión impresa disponible en Amazon.com

DE MESERO A CINEASTA

<https://a.co/d/iVn3BRR>

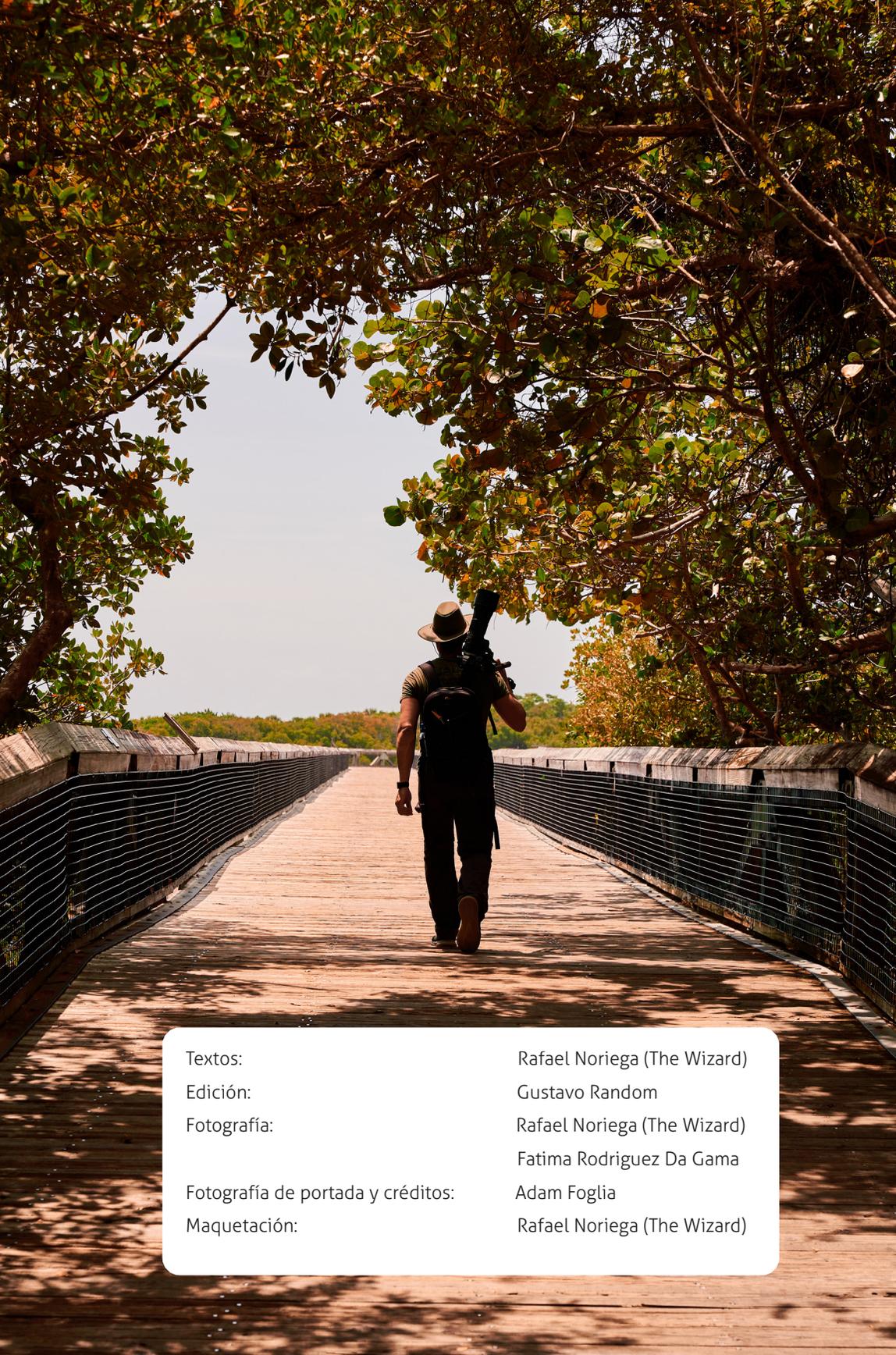
A mi Madre Elizabeth,
por ser la fuente de mi fortaleza
Tus sacrificios, enseñanzas, valores y amor
me hicieron ser quien soy el día de hoy
Gracias madre.

A Fatima Da Gama,
mi compañera de vida y sueños
Por creer en mí, estar a mi lado en las buenas y en las malas
acompañándome en esta aventura.

A Eduinson Gómez,
mi mentor, mi gran amigo,
ese hermano que no sabía que tenía.
gracias por creer en mí y apoyar mi carrera.

A ti, lector,
que has decidido abrir estas páginas y emprender este viaje.
Espero que encuentres la inspiración y la valentía para seguir tus sueños.

Este libro es para ti,
porque sé que dentro de ti hay un universo
lleno de posibilidades esperando ser descubierto...

Textos:

Rafael Noriega (The Wizard)

Edición:

Gustavo Random

Fotografía:

Rafael Noriega (The Wizard)

Fatima Rodriguez Da Gama

Fotografía de portada y créditos:

Adam Foglia

Maquetación:

Rafael Noriega (The Wizard)

TABLA DE CONTENIDO

PREFACIO

- De la oscuridad a la pantalla: Mi camino hacia el cine 15

ESCENA I: Entre Mesas y Sueños 22

- Mis comienzos como mesero (2015), el inicio de una transformación 25
- El Paraíso y el Infierno: Lecciones Detrás del Uniforme 25
- Limbo 27

ESCENA II: Mi Primer Paso hacia el Cine 28

- Episodio 7 - "¡CORRE, BOB, CORRE!" 31
- Amanecer en ruinas 33
- Ejercicio 1: Busca el potencial en aquello que otros piensan que es basura y conviértelo en algo mejor 34
- Ejercicio 2: Crea una la historia de una escena inspirada en un fotograma 35

ESCENA III: De La Mesa a la Cámara 38

- Fase 1: Encontrando una visión clara 42
- Fase 2: Generar Dinero Extra 45
- Fase 3: Crear un Portafolio y conseguir clientes 48
- Fase 4: Dar el Salto 52
- Ejercicios: Cambiemos nuestros hábitos y transformemos nuestras vidas 52

ESCENA IV: El gran salto 63

- LA COMPETENCIA 64

ESCENA V: Alimentando tu mente 67

- Ejercicio: Habla de forma positiva a partir de hoy 69
- Ejercicio: Afirmaciones Positivas Diarias 70

ESCENA VI: Nace Wizard Studios 72

- Haz que tus clientes te recuerden 73

ESCENA VII: Very Nice by ELVIS JSS Music Video	79
• TOMA UNO: Una producción un poco accidentada	
• Día 1 Miami - El Estudio de Grabación	86
• Día 2 de filmación - Jupiter Florida DuBois Park	91
• West Palm Beach, Florida: City Place	97
• Día 3 Pick-up Day - Brickell Miami	99
• El resultado de una producción un poco accidentada	100
TOMA DOS : El inicio de una producción “como Dios manda”	105
• Very Nice by ELVIS JSS Music Video	
• Soñando y sintiendo la música	106
• Tratamiento Very Nice by Elvis JSS	107
ESCENA VIII Creando un Cortometraje Ganador de Galardones	114
• Creando Explorandum: Mi Primer Galardón	115
• Mi Proceso Creativo	117
• Creando un Monolito	122
• El Viaje de Explorandum: Un Triunfo Inesperado	126
ESCENA IX: Creando un proyecto que cambiaría todo para siempre	129
• El Arte de Documentar: Una Puerta Hacia Nuevas Oportunidades	
• An Island in Time: Mi Primer Documental	130
• ¿Cómo documento sin interferir en el proceso?	132
• ¿Cómo me conecto con el propósito que definirá mi historia?	135
ESCENA X: Reflexionando sobre el Impacto de Mis Proyectos	136
PARASOMNIA 2022	138
EMBRACE YOURSELF	141
Un Almuerzo que Definió mi Viaje	143
ESCENA XI: Mi Estilo. Mi Proceso Creativo	144
Invitación al curso de cine y al de crecimiento personal	149
AGRADECIMIENTOS	150

A veces, nos encontramos en un punto de nuestras vidas en el que estamos llenos de dudas. Nos preguntamos si esto es todo, si ya no hay nada más, y nos enfrentamos a esa errónea idea de conformarnos con lo que ya tenemos y forzarnos a ser felices. Pero la realidad es que todo forma parte de un proceso de evolución. No importa cuánto tiempo te tome o cuántas veces fracasas; lo realmente importante es que lo intentes.

Eres el protagonista de esta película que llamamos vida. Solo que, en esta historia, tú escribes el guion y diriges tu propio camino. Es momento de actuar. Toma el control, asume los desafíos, y recuerda que cada paso, incluso los tropiezos, son una parte esencial de tu viaje hacia algo más grande.

Algunas veces, simplemente necesitamos un pequeño empujón para despertar esa energía que llevamos dentro y alcanzar algo más grande que cualquier cosa que hayamos logrado antes. Ese es exactamente el propósito de este libro.

PREFACIO

De la Oscuridad a la Pantalla: Mi Camino hacia el Cine

Una historia de superación

He creado este libro para todas aquellas personas que tienen un sueño de superación personal, en especial para quienes quieren ser cineastas o buscan una idea de cómo funciona este mundo. Mi objetivo es brindarte una base para comenzar una productora audiovisual, o incluso si tienes objetivos más simples como grabarte para tus podcasts o realizar cualquier contenido. Quiero compartir lo que he aprendido durante los últimos siete años, para facilitarte un inicio sin que tengas que gastar miles de dólares en escuelas de cine, equipos entre otras cosas para iniciar.

Aprenderás no solo sobre el mundo del cine, sino también cómo romper las barreras que tú mismo o la vida te han impuesto. Descubrirás que no importa dónde estés, quién seas o a qué te dediques actualmente: eso no te define. Invertir en tu desarrollo personal es como plantar una semilla que dará frutos a lo largo de tu vida.

Quiero que sepas que nada de lo que estés viviendo en este momento es tu culpa, y aunque muchas cosas pueden parecer injustas, siempre hay algo mejor para ti. Me considero una prueba viviente de que, si crees en algo con todas tus fuerzas, un día se volverá realidad; y quiero enseñarte a manifestar eso con este libro. Recuerda que todo empieza con un primer paso. Existe una gran diferencia entre decir “algún día lo haré” y manifestar ese “día uno”.

Me gustaría que, al leer este libro, sientas que estoy contando una historia para ti y que, a la vez, te estoy enseñando información invaluable: el tipo de enseñanza que está ausente en las escuelas y que es tan importante para nuestra cotidianidad.

Quiero felicitarte por haber tomado la iniciativa de hacer algo diferente, por atreverte a soñar. De ahora en adelante, estamos juntos en esto. Quiero estar aquí por ti y para ti. Quiero compartir mis herramientas y secretos, y así ahorrarte tiempo, esfuerzo y dinero.

He creado este libro respondiéndome a la siguiente pregunta: Si tuviera que empezar de nuevo, ¿Qué haría y cómo lo haría? Diseñé este libro pensando en ti. Bienvenido/a al camino que te llevará a ver más allá, a cambiar tu forma de pensar, a entender cómo ser un/a emprendedor/a exitoso/a. No solo aprenderás sobre cine, sino también sobre crecimiento personal.

Te voy a revelar conocimientos que probablemente no vas a aprender en la escuela. Si tienes disposición a un cambio, debes hacer un acuerdo contigo mismo/a de que vas a trabajar en los próximos tres meses como nadie más lo hace. Rompe la rutina y ten este compromiso para lograr un cambio.

Sobre Mi Trabajo

Desde el primer momento en que sostuve una cámara, me obsesioné con la idea de “hacer sentir la historia”. Esa filosofía ha guiado todos mis proyectos, desde largometrajes, episodios piloto de televisión hasta documentales y producciones comerciales. A lo largo de mi carrera, he tenido el privilegio de trabajar en más de 50 proyectos cinematográficos y cientos de producciones comerciales, incluyendo:

An Island in Time - Something Bit Me (NatGeo) - A Beast in the Making - Very Nice - The Snook - Bliss of Rai - Polyphia - Reverie - The Answ3r -Parasomnia - Space Coast Confidential - The Call - Monica - The Leak - She'll Come Back - The Jupiter Song - Distortion - Remember Me - Tech Toys Lab (Tv Show)

Cada uno de estos proyectos ha sido una oportunidad para explorar nuevas ideas, viajar, conocer, descubrir, trabajar con increíbles equipos creativos y reafirmar mi pasión por el cine como herramienta para conectar con el público a nivel emocional.

Logros y Reconocimientos

Uno de mis mayores orgullos como cineasta ha sido recibir reconocimiento por mis proyectos. Mi película de ciencia ficción, *Explorandum*, fue galardonada como “Mejor Cortometraje” en el Subculture Film Festival 2022 y recibió el premio a los “Mejores Efectos Visuales” en el Dreamachine International Film Festival 2022.

Otro proyecto destacado fue el documental *An Island in Time*, por el cual recibí el reconocimiento al mejor proyecto del año 2022: “*Long-Term Special Project of the Year Exceptional Accomplishment for Historical Projects*”, entregado por los parques estatales de Florida, gracias al documental que realicé para el parque estatal John D. MacArthur Beach State Park.

Del Sueño a la Realidad

Cuando comencé esta aventura de entrar al mundo del cine, estaba lleno de emociones. Tenía esas ganas incontrolables de crear mis propios universos cinematográficos y verlos reflejados en la pantalla grande. Soñaba todas las noches con mi primera película, con trabajar en la industria del cine. Sin embargo, estaba nervioso. Debía tomar una decisión difícil, una de esas que te dejan con mariposas en el estómago, y no precisamente porque te has enamorado. Era el momento de dar un salto al vacío, y el miedo a caer estaba muy presente. Yo tenía que renunciar a mi trabajo como mesero, que era la única fuente de ingresos que tenía en ese momento para poder comenzar la carrera de mis sueños. Pero antes de contarte cómo sucedió todo, quiero que me conozcas un poco...

Un Compromiso con el Éxito

No vengo de una familia adinerada, ni tuve privilegios de ningún tipo. Sé perfectamente lo que es no tener dinero, comida o siquiera una certeza sobre si habrá un techo bajo el cual dormir. Cuando era niño, aprendí rápidamente que no tenía tiempo para jugar como los demás. Tuve que madurar pronto para ayudar a mi familia.

Aunado a ello, mi familia era disfuncional. Mi padre estuvo ausente gran parte de mi vida, y mi madre, quien asumió ambos roles, fue (y aún es) una mujer excepcional. Trabajaba incansablemente para sacarnos adelante, especialmente a mí, ya que mis hermanos eran mayores y podían valerse por sí mismos. Recuerdo esa etapa como la más oscura de mi vida. Perdimos todo y tuvimos que mudarnos temporalmente a un barrio inseguro, a una casa de ladrillos color naranja, como las que se ven en las películas que muestran zonas pobres de Latinoamérica.

Recuerdo a mi hermano mayor diciendo “Rafael aquí no vas a ver la luz del día, no vas a salir solo a ninguna parte, estamos jodidos”. Era una pesadilla surrealista. Mi refugio era una mesa redonda que estaba en la sala. Me escondía debajo y me tapaba los oídos cada vez que mis padres discutían. Todo se veía en cámara lenta, ese lugar parecía una fortaleza con pocas ventanas y muchas rejas; más como una prisión.

A los 10 años, le hice una promesa a mi madre: “Voy a ser exitoso y ganaré suficiente dinero para que nunca más tengas que trabajar.” Recuerdo que una vez le conté esto a una tía y ella echó a reír a carcajadas, casi en tono de burla. En la familia de mi padre, algunos nos percibían como las ovejas negras o los “pata en el suelo”, como le decían en Venezuela a los que no tenían dinero. Sin embargo, yo era un niño muy carismático y testarudo. No me dejaba humillar por nadie, y que me dijeran que no podía hacer algo era lo que más ganas me daba de lograrlo.

Si yo, viniendo de un pasado tan oscuro y difícil, nunca dejé de soñar y pude cumplir mi promesa, estoy seguro de que tú también puedes salir de cualquier situación en la que te encuentres, sin importar tu pasado.

Registro 1998 - Sonriendo, a pesar de todo, con quienes me acompañaban.

Rocky, Pelusa y Perla

Mi escape de la realidad siempre fueron las mascotas, los animales en general y la conexión con la naturaleza.

**“Hay una diferencia entre ser pobre y estar quebrado.
Quebrado es temporal, y pobre es eterno”**

-Robert Kiyosaki

ESCENA I

ENTRE MESAS Y SUEÑOS

Mis comienzos como mesero (2015), el inicio de una transformación

Gran parte de mi vida me dediqué al emprendimiento, pues quería saber cómo funcionaban los negocios, quería generar dinero, romper las barreras que me mantenían en ese ciclo del que no podía salir. Entre las áreas en las que me formé, una de ellas fue aprender a crear negocios rentables. Leí muchos libros de crecimiento personal, creación de negocios exitosos entre otros. Uno de los negocios que más me ayudó a generar dinero fue el desarrollo web y el diseño gráfico. Durante un tiempo esa fue gran parte de mi entrada monetaria.

Años después, por razones ajenas a mi voluntad tuve que irme del país y comenzar una vez más desde cero, ahora en Estados Unidos. No sé qué fue lo más difícil, si comenzar un trabajo que requería de mucho esfuerzo físico, el hecho de que no dominaba bien el inglés o que no conocía a nadie. A pesar de esos obstáculos, siempre busqué la manera de superarme, una y otra vez. Durante muchos años había leído libros de emprendimiento y tomaba cursos de capacitación personal que me ayudaron a no rendirme ni agotarme mentalmente.

Del Dolor Físico a la Fuerza Mental: Mis Primeros Pasos

Antes de ser mesero, comencé a trabajar en restaurantes en el año 2015, inicialmente como “busser”, que básicamente es quien asiste a los meseros y a los food runners. Trabajaba en un lugar que era un paraíso para los que lo visitaban, pero un infierno para quienes trabajábamos ahí; lo hacíamos a la intemperie, con lluvia, sol, con frío. Limpiando mesas, cargando contenedores pesados de platos sucios, sacando basura sin parar. A veces, ni siquiera tenía tiempo para comer, así que tenía que ir al baño a esconderme para comer una barra energética.

Recuerdo que ese baño olía tan mal, que evitar vomitar era un desafío. Después de ocho horas de trabajo, aún me esperaba el resto del turno, que usualmente terminaba a las doce o a la una de la mañana, dependiendo del día.

Recuerdo que a veces el dolor físico era tan intenso después de haber trabajado turnos dobles, que simplemente quería renunciar. Pero recordaba mis entrenamientos en las artes marciales; mi sensei siempre decía: “El dolor está en la mente, y la mente controla al cuerpo.”

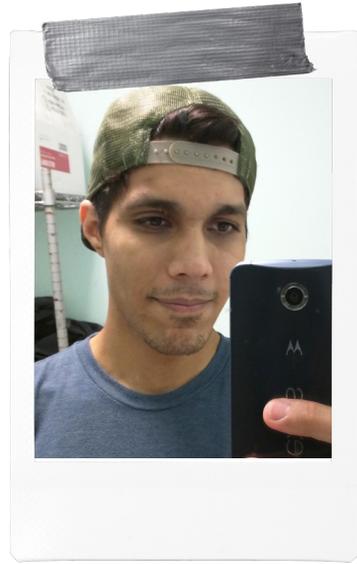

Registro 2015 – Baño del restaurante (donde tenía que comer a escondidas)

A pesar de todo lo que estaba pasando, me tomaba una foto para enviársela a mi madre y a Fátima, mi futura esposa. Ella me ha apoyado durante muchos años, no solo en mi vida, sino también en mi carrera.

Quiero que te tomes un momento para analizar qué te transmite mi expresión en ese instante de mi vida.

Registro 2015 - Baño del restaurante

Este trabajo, a pesar de pagar relativamente bien, me afectaba mucho mentalmente. Me sentía estancado, frustrado y, a veces, el dinero no alcanzaba. Así que apliqué lo que había aprendido en el pasado, especialmente el poder del pensamiento positivo y las enseñanzas de Robert Kiyosaki.

El Paraíso / El Infierno / La Nueva Escuela

El Paraíso y el Infierno: Lecciones Detrás del Uniforme

En ese momento, mi meta para ganar más dinero, dentro de mis limitaciones, era trabajar como mesero para generar más ingresos y buscar mi libertad financiera. Trabajé aproximadamente seis meses lo más duro que pude en ese restaurante, buscando el ascenso que tanto anhelaba: ser food runner y eventualmente mesero. Ellos me decían que, para ser mesero, mi inglés tenía que ser perfecto y debía tener entrenamiento. Me parecía curioso, pero ser mesero es una carrera para muchos. Hay quienes aspiran a ser managers y escalar hasta ser socios o dueños de restaurantes.

Forjando a un Tiburón: Lecciones de Superación en el Restaurante

Cerca del primer año, había estudiado y practicado lo suficiente el idioma como para sentirme capacitado para ser mesero. Les dije a los managers que estaba interesado en el puesto. Sabía que normalmente ascendían a los empleados internos y rara vez contrataban meseros externos. Pero una semana después, cuando llegué al trabajo con una gran sonrisa y una energía gigantesca, vi caras nuevas: habían contratado a dos meseros externos.

Todo mi mundo se desplomó. Me sentía terrible emocionalmente. Cuando le pregunté al manager, me dijo: “Lo siento, Rafa, quizá la próxima.” Ese día supe que nunca obtendría esa posición. Agradecí la oportunidad que tenía, pero entendí que era tiempo de irme. Todo ese día repetía en mi mente “Esto es el mar ¿Quieres ser un pez o quieres ser un tiburón?” Lo repetí tantas veces que en un momento lo dije en voz alta hasta que una mesera me escuchó y me preguntó: “¿Estás bien, Rafael?” Le dije que sí, y seguí adelante. Habían creado un tiburón. Comencé a cazar la oportunidad que yo merecía, la que me llevaría a lograr mi siguiente paso y comenzar mi carrera como cineasta.

Cuando renuncias, normalmente das dos semanas de aviso. Pero pensando como tiburón, comprendí que cuando te despiden no te dan dos semanas para buscar otro trabajo. Solo te botan, sin previo aviso. Eres reemplazable. No me siento orgulloso de lo que hice, pero cuando conseguí el trabajo que tanto deseaba, simplemente me fui y no regresé.

La semana siguiente me habían contratado en un restaurante mexicano muy conocido, y me recibieron como uno de ellos. El ambiente de trabajo era amigable y lo mejor de todo es que podía practicar mi inglés, ya que casi ninguno de los comensales hablaba español. ¿Irónico, no?

Este trabajo me dio la oportunidad de ganar más dinero, mejorar mi inglés y tener días libres para enfocarme en la carrera de mis sueños. Con cada turno en el restaurante, no solo me acercaba a la estabilidad financiera, sino también me preparaba mentalmente para lo que realmente deseaba: capturar el mundo a través de una cámara.

Ser mesero te ayuda no solo financieramente, también aprendes a trabajar en equipo, crear nuevas amistades, conocer gente interesante. Este trabajo te brinda muchas oportunidades para crecer; en la mayoría de los casos, los horarios son muy flexibles, lo que te permite realizar otras actividades.

Mientras trabajaba como mesero, soñaba con contar historias en el cine, lo que me impulsó a convertir esos sueños en realidad.

LIMBO

En los días más duros, cuando sientas que nada está avanzando, recuerda cuál es tu propósito ¿Cuál es el motivo de querer superarte y lograr cosas grandes en tu vida? Así como adopté la metáfora del tiburón, busca la tuya.

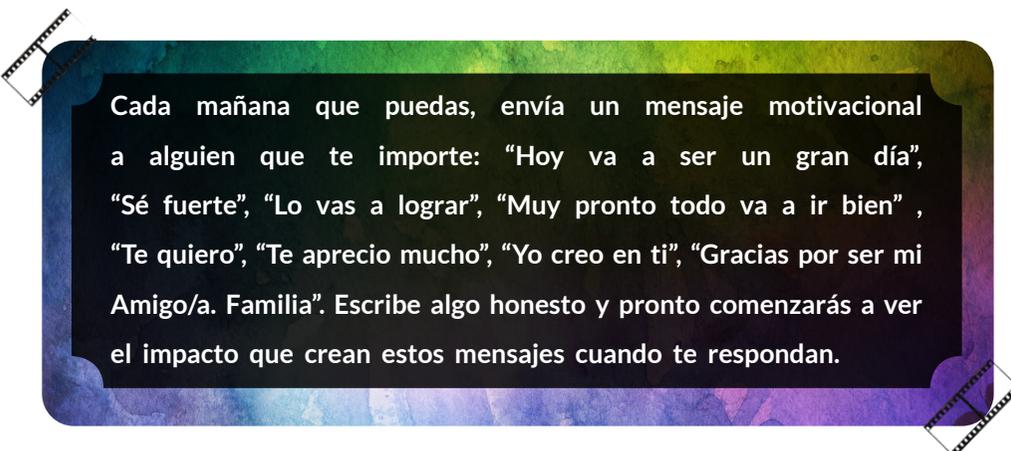
Hoy vas a visualizar y mentalizar esa meta que tanto deseas. Conecta con tu pasión y con tu propósito:

1. Encuentra un lugar tranquilo, donde puedas estar solo/a, y comienza a visualizar un futuro hermoso, productivo y prometedor. Eres protagonista de esta historia, y tendrás tu final feliz. No lo proyectes como algo distante de ti, visualízalo casi como si ya lo hubieses logrado.

2. Antes de continuar hacia un mejor futuro es importante comprender que el pasado ya es algo que no puedes cambiar, por lo que debes trabajar en el presente y dejar atrás esas cosas que te hicieron daño. Si es necesario ve a terapia, consulta con un amigo de confianza, busca ayuda. A veces el rencor, la ira o la venganza son tus peores enemigos porque te llevan a la autodestrucción.

3. Escribe en pequeños papeles y colócalos en lugares estratégicos:

- En el espejo: Hoy va a ser un gran día.
- En tu escritorio: Voy a cumplir mis sueños.
- Detrás de tu teléfono: Te amo.

Cada mañana que puedas, envía un mensaje motivacional a alguien que te importe: “Hoy va a ser un gran día”, “Sé fuerte”, “Lo vas a lograr”, “Muy pronto todo va a ir bien”, “Te quiero”, “Te aprecio mucho”, “Yo creo en ti”, “Gracias por ser mi Amigo/a. Familia”. Escribe algo honesto y pronto comenzarás a ver el impacto que crean estos mensajes cuando te respondan.

ESCENA II

Mi Primer Paso hacia el Cine

La primera vez que sostuve una cámara y miré a través del visor tenía 12 años. En ese preciso momento, fue como si el mundo se detuviera. Supe que quería capturar el mundo, y entendí que, más allá de lo que vemos con nuestros ojos, hay una historia detrás de cada elemento.

Comencé con la fotografía como un hobby. No disponía de dinero para comprar una cámara profesional, así que mis opciones eran unas cámaras desechables analógicas Kodak. Recuerdo que una vez que había terminado mi trabajo fotográfico, sacaba el rollo de la cámara con emoción y entusiasmo, pues no sabía cómo quedarían las fotos hasta el día del revelado. Yo tenía que caminar aproximadamente 2 km para ir al estudio de revelado fotográfico. Cuando eres un niño, dos kilómetros parecen una eternidad. Una vez que entregabas el rollo tenías que esperar una semana o dos para ver cómo habían quedado las fotos. Esto se convirtió en una rutina durante muchos años; yo le tomaba fotos a absolutamente todo: paisajes, perros, familias, flores, nubes. A pesar de no haber sido un experto en aquel momento, muchas fotos eran buenas.

Contar una historia a través de la fotografía me preparó para lo que años después sería mi gran pasión: el cine. La fotografía fue el puente que me llevó al mundo del cine, donde finalmente encontré mi lugar.

Después de todo, el arte corre por mis venas. Mi abuela, Yeya, me enseñó a pintar cuadros, y con ello me mostró cómo entender el arte y comunicar un mensaje a través de los trazos de una brocha en un lienzo. Fue ella quien me enseñó a admirar el mundo desde otro punto de vista.

Con su guía, había creado mi primera historia, mi primer universo, en un lienzo.

No me di cuenta en ese entonces, pero ahora entiendo que ella fue una gran influencia en mi carrera actual. Gracias a ella, estoy contando historias desde que era niño.

2014 “Reflejos del Silencio” Acuarela sobre papel

Si observas esta pintura, puedes ver que hay un equilibrio de los elementos, distribuidos de manera intencional y con un propósito claro. Es una composición perfecta que sigue la regla de los tercios en fotografía o filmmaking. Cada elemento en esta pintura es un personaje que representa algo, cada uno tiene un significado propio. Si le muestras esta pintura a 10 personas, probablemente obtendrás 10 historias diferentes sobre lo que significa o lo que está sucediendo en esta escena.

Aquí he creado una escena muy interesante, me recuerda un diálogo de David Lynch en la película *The Fabelmans*, de Steven Spielberg. Lynch, en un cameo, dijo lo siguiente:

“Cuando el horizonte está en la parte inferior, es interesante. Cuando el horizonte está en la parte superior, es interesante. Cuando el horizonte está en el medio, ¡es aburrido como una mierda! Buena suerte para ti... ¡Y ahora lárgate de mi oficina!”

En este diálogo, Lynch le estaba dando un consejo a un aspirante a cineasta.

Sin saberlo, había creado una obra que cumple con esa regla. Por supuesto, en una obra de arte debes contar una historia en un solo fotograma, por traducirlo de alguna forma al formato cinematográfico. En el caso de esta obra, puedes observar un árbol seco que representa el paso del tiempo, aguas tranquilas que simbolizan serenidad, y la vegetación junto con los tonos azules transmiten una sensación de quietud absoluta. El hombre en el bote solitario está inmerso en este mundo, mientras el búho observa y la lechuza se lanza a investigar.

Las sombras y los reflejos en el agua sugieren un diálogo entre lo visible y lo invisible, lo tangible y lo etéreo.

Cuando estás creando una historia para una película cada elemento debe tener un propósito, una intención y una motivación. En esta pintura podemos crear una escena donde un hombre llamado Bob después de discutir con su esposa salió a pescar de noche para despejar la mente y disfrutar del paisaje... ¿Te parece interesante? No mucho ¿Verdad? Ahora vamos a cambiar la historia y darle un giro.

Episodio 7 - “¡CORRE, BOB, CORRE!”

Escena 36:

[EXT. BOSQUE - NOCHE]

Bob corre a toda velocidad a través de un denso bosque, siguiendo una ruta de escape. En su mano lleva un rifle, listo para defenderse, pero solo lo usará como último recurso, ya que el sonido del disparo delataría su posición, y lo que sea que lo persigue podría atraparlo. El miedo lo consume, ya que lo que lo acecha se acerca muy rápido, pero Bob mantiene la calma, recordando su entrenamiento.

A lo lejos, un estruendo rompe el silencio, alejando el peligro de manera temporal. Bob respira con alivio, pero no está del todo solo: su fiel compañera, una lechuza entrenada, le muestra el camino hacia el agua, donde había dejado el bote atado a un árbol seco, un árbol tan particular que era imposible de olvidar.

Bob finalmente llega al agua y, de milagro, logra escapar. Sin embargo, a pesar del alivio inicial, algo no está bien. El agua está demasiado serena, y el ambiente es inquietantemente tranquilo. El silencio es total, ni siquiera los grillos rompen la calma. Mientras la lechuza vuela en círculos, marcando el camino, Bob nota unas figuras a lo lejos, observándolo fijamente. No cruzan el agua, por alguna razón permanecen al margen, inmóviles, pero vigilantes.

Continuará...

Como pueden darse cuenta, cada elemento en esta escena representa algo y ha sido usado de forma intencional. Elegí una lechuza porque son aves nocturnas que pueden volar sin hacer ruido, gracias a una serie de características de sus alas y plumaje. Son depredadores perfectos con un oído muy agudo, lo que las convierte en la compañera de batalla perfecta para Bob, ya que el villano son esas figuras en forma de sombra que no podemos distinguir.

Si bien, al ver a Bob en el bote, lo primero que podrías pensar es que está sosteniendo una caña de pescar, lo he reemplazado por un rifle. Después de todo, no se ve el carrete ni el nylon de pesca, y tiene mucho más sentido para la historia que acabo de contar. El árbol seco es un elemento que no pasaría desapercibido si estuvieras filmando una escena como esa, y el bote es claramente la ruta de escape.

He creado esta escena donde, literalmente, si seguimos todo lo que te voy a enseñar más adelante, podríamos hacer toda una película, y todo esto ha surgido de una pintura, de un solo fotograma. Hay muchas cosas que me gustaría explicarles sobre cómo creé este pedazo de historia en minutos usando técnicas de storytelling, pero me las voy a reservar para más adelante.

Registro 2007 - Amanecer en ruinas.

Mi primera fotografía de nivel profesional para una galería, inspirada en mis labores de carpintería cuando me tocó arreglar la puerta de la cocina en la casa de mi abuela.

El día que capturé esta fotografía, horas antes me encontraba trabajando carpintería en la casa de mi abuela. Cada vez que lijaba o cortaba la madera para emparejarla, el desperdicio resultante era finos y delicados espirales de madera. Esas estructuras llamaron mi atención porque, a pesar de ser aserrín (que por lo general se desecha), yo vi la belleza en esas pequeñas espirales de madera.

Rápidamente los recogí del suelo y los coloqué sobre una cartulina blanca encima de la lavadora. Recuerdo que sujeté una de esas lámparas de mesa con un bombillo de tungsteno, la mejor luz que puedes usar en fotografía o cine, en mi opinión y la de Roger Deakins. Esta pila de virutas de madera creó una montaña que parecía casi

una ciudad. Una ciudad en ruinas. Me di cuenta de que había creado y entendido algo muy poderoso.

Vi el potencial en lo que otros dirían que es basura.

Descubre el potencial en las cosas que estás haciendo y que ese sea el trampolín para crear algo más grande. Eso será lo que te ayudará a acercarte cada vez más a tu objetivo.

La percepción no es la realidad

Ejercicios

Ejercicio 1: Busca el potencial en aquello que otros piensan que es basura y conviértelo en algo mejor.

Esto puede ser un objeto que ha estado en tu casa, pero al que nadie le ha sacado provecho. Repara ese artefacto o mueble que ha estado ahí reposando por mucho tiempo, o dale un nuevo propósito.

Este ejercicio también te ayudará a desarrollar tu creatividad. Al encontrar una nueva utilidad para algo viejo o roto, estarás entrenando tu mente para romper la rutina y pensar de manera diferente. También te permitirá ver más allá de lo evidente, ayudándote a descubrir el potencial oculto en lo que normalmente pasaría desapercibido. Además, fomenta el pensamiento crítico, desafiándote a replantear la función de las cosas y a encontrar nuevas soluciones. Finalmente, te dará una sensación de logro, al transformar algo olvidado en algo útil. Esto puede motivarte a engranar este enfoque en otros aspectos de tu vida y te ayudará a lograr cosas nuevas.

Ejercicio 2: Crea una historia de una escena inspirada en un fotograma

Busca algún cuadro o fotografía en tu casa que llame tu atención. Vas a crear una historia como lo hice yo con mi pintura. Toma tu tiempo, analiza la pintura o fotografía. Sueña la historia; si vienen varias ideas al mismo tiempo, está bien, es parte del proceso. Una vez que te decidas cuál es la historia ficticia que has creado, responde la mayor parte de las siguientes preguntas antes de escribir la escena:

¿Qué sucede exactamente en la escena?

- Describe la acción de manera detallada, incluyendo los diálogos, los movimientos de los personajes y los cambios en el entorno.

¿Cuál es el contexto de la escena?

-¿Qué ha ocurrido antes? ¿Qué sucederá después?

¿Cuál es la atmósfera de la escena?

-¿Es tensa, alegre, melancólica?

¿Cómo los elementos visuales y sonoros contribuyen a crear esta atmósfera?

¿Cuál es el punto de vista desde el que se cuenta la historia en esta escena?

-¿Es un personaje en particular, un narrador omnisciente o una cámara objetiva?

¿Cuál es el conflicto principal de la escena?

- ¿Qué obstáculo deben superar los personajes?

-¿Qué decisión deben tomar?

¿Cuál es el clímax de la escena?

-¿Cuál es el momento de mayor tensión o revelación?

¿Cómo cambia la escena a los personajes?

- ¿Qué aprenden?

- ¿Cómo evolucionan sus relaciones?

Personajes:

¿Quiénes son los personajes principales de la escena?

- ¿Cuáles son sus motivaciones, deseos y miedos?

¿Cómo se relacionan los personajes entre sí?

- ¿Cuál es la dinámica de poder entre ellos?

¿Qué revela la escena sobre la personalidad de cada personaje?

- ¿Cómo se expresan sus emociones y pensamientos?

¿Qué decisiones toman los personajes en esta escena y por qué?

- ¿Cuáles son las consecuencias de sus acciones?

Estructura y Estilo:

¿Cuál es la estructura de la escena?

- ¿Tiene una introducción, un desarrollo y un desenlace claros?

¿Cómo se utiliza el lenguaje en la escena?

- ¿Los diálogos son directos o subtextuales?

- ¿Cómo se describe el entorno?

¿Qué técnicas narrativas se utilizan en la escena?

- ¿Hay flashbacks, flashforwards, monólogos internos?

¿Cuál es el tono de la escena?

- ¿Es realista, fantástico irónico?

¿Qué elementos visuales y sonoros son más importantes en la escena?

- ¿Cómo contribuyen a la narración?

Preguntas para Expandir la Historia:

¿Qué pasaría si...?

- Imagina diferentes escenarios y explora las posibles consecuencias.

¿Cuál es la historia detrás de la historia?

- ¿Qué eventos llevaron a esta escena en particular?

¿Cómo se puede conectar esta escena con otras partes de la película?

- ¿Qué temas recurrentes se exploran?

Es muy pronto para darte la tarea de escribir un guion con la estructura apropiada, por lo que este es un ejercicio para desarrollar tu creatividad.

Una vez que hayas preparado tu historia basada en esa imagen, quiero animarte a que la compartas con tus amigos y familiares. No te tomes las críticas de manera personal; esta es la mejor forma de aprender qué está funcionando. Después de todo, tus lectores serán tu audiencia. Recuerda llevar un registro de las críticas para que puedas evaluar qué funcionó y qué no. Anima a tu audiencia a responder las siguientes preguntas:

1. ¿Qué parte de la historia funcionó mejor y cuál no?
2. ¿El tema principal te pareció bien desarrollado o lo encontraste débil?
3. ¿Los personajes te parecieron creíbles o poco convincentes?
4. ¿Qué mejorarías en el mensaje o en el final de la historia?

ESCENA III

De La Mesa a la Cámara

En el año 2017, mientras trabajaba como mesero en el restaurante, me tracé una meta: en un año lograría mi independencia financiera total haciendo lo que amo, mi pasión, que es el cine. Sin embargo, para alcanzar esa meta, tenía que dividir el camino en fases y comenzar con pequeños pasos.

Fase 1: Encontrando una visión clara

(3 Meses)

La Fase 1 consistía en hacer dinero extra con una habilidad que ya poseía. Entre las cosas que había aprendido desde temprana edad estaban: artes plásticas, carpintería, electricidad, diseño gráfico, diseño web, fotografía y negocios. A pesar de que en el pasado había hecho dinero con algunas de estas habilidades, mi situación actual era diferente. Estaba comenzando desde cero y debía tomar la decisión correcta. Finalmente, decidí reunir dinero para comprar una cámara fotográfica, era lo más sabio, dado que tenía conocimientos avanzados en fotografía y sabía que podría ganar dinero extra. Además, la fotografía está muy conectada con la industria del cine.

Cada turno en el restaurante se sentía como si estuviera en un reality show. Mi propio show, donde mi mente se transportaba a todas las historias que quería contar. Había decidido comprar la cámara fotográfica, la visualizaba y sentía la cámara en mis manos. Tomaba fotos imaginarias de mis compañeros sin que se dieran cuenta. Cuando algunos se dieron cuenta, se reían y algunos me seguían el juego, mientras otros pensaban que estaba loco, pero yo sabía que estaba practicando. Mi momento había comenzado.

El primer trimestre fue de descubrimiento, aprendiendo a conectar con las personas

que nos visitaban. Cada uno de ellos tenía una historia, y yo trataba no solo de entretenerlos, sino también de conocerlos en el corto periodo de tiempo que tenía para preguntarles cómo estaba su día, tomar su orden, ingresarla en la computadora y, eventualmente, servirla.

Cada mesero/a tiene un sistema diferente para atender a los comensales. El mío era analizar, anticipar y ejecutar. Me gustaba hacer un recorrido entre mis mesas mientras recibía a mis comensales y les daba la bienvenida. Iba de una mesa a la otra, observando si algo faltaba: si el vaso estaba medio lleno, preguntaba si querían más agua. Siempre llevaba conmigo sorbetes y servilletas, por si alguien los necesitaba. Hice esto tantas veces que ya me resultaba completamente natural.

La segunda cosa que hacía era conectar. Esa conexión me dejaba muchas más propinas, aunque para mí, la remuneración nunca era lo más importante. Mi naturaleza era ser un poco extrovertido y hacer reír a los demás, aunque a veces no salía tan bien. Algunas personas eran más reservadas, y yo me adaptaba a eso. Tiempo después descubrí que exactamente eso es lo que hacemos los cineastas, nos adaptamos, no importa la situación o dónde estemos.

Aprendiendo de esta rutina, y sabiendo que el sueño de mi vida era hacer cine, comencé a realizar un ejercicio que a cualquier persona común podría parecerle extraño si no entendía el contexto. Empecé a ver a cada comensal como un personaje, alguien cuya vida debía adivinar: ¿A qué se dedicaba? ¿Cuál era su propósito?

Recuerdo una vez que entraron dos parejas al restaurante y me tocó atenderlos. Mientras hacía mi trabajo, en segundo plano analizaba cada detalle. Vi que uno de los hombres tenía un tatuaje en el cuello, lo cual me hizo pensar en los militares. La mujer tenía un anillo de casada, pero él no. Entonces, empecé a conectar las posibilidades: ¿eran hermanos? ¿Mejores amigos? ¿Amantes? Mientras tanto,

la otra pareja era más evidente: entraron gritando “¡Viva México, vamos a beber tequila!”, abrazándose, saltando y besándose. Parecían una pareja viviendo su mejor momento, pero lo que más capturaba mi atención era la primera pareja.

Así que, mientras atendía sus pedidos, trataba de descubrir más sobre ellos. Les pregunté si nos habían visitado antes, y me respondieron que era su primera vez, a lo que les dije que les daría la mejor experiencia en el restaurante. Siempre lo hacía, pero decirlo marcaba una diferencia.

La pareja que más me intrigaba me preguntó: “¿De dónde eres, hermano?” Les dije que, de Guatemala, en forma de chiste ya que conocía y apreciaba a mucha gente de ahí, normalmente no compartía detalles de mi vida personal. Entonces, uno de ellos bromeó de una manera un poco incómoda: “¿De Guatemala? ¿En serio?” Yo, sonriendo, respondí: “¡Sí! ¿Por qué?” Y él dijo: “¡Brother! ¡Eres el guatemalteco más alto que he conocido!” “Seguido de una risa” Mido 1.80 metros, tampoco soy tan alto, así que me reí con él para no cortar las energías, tomé la segunda orden y me fui. Pero no podía dejar de pensar en la película que había imaginado sobre la primera pareja.

Comencé a analizar cada detalle: su vestimenta, la forma en que hablaban, cómo movían las manos, cuánto tiempo mantenían el contacto visual. Y fue ahí cuando comencé a crear mis primeros personajes cinematográficos. Sin saber sus nombres, les asigné un nombre a cada uno, y así nació mi primer elenco imaginario. Esto me ayudó a entender mejor a los personajes de una película y desarrollarlos, ya que, después de todo, una película trata de representar historias basadas en nosotros, los humanos.

El ejercicio consistía en observar y anotar en mi libreta todo lo que pudiera aprender de una persona para luego transformarla en un personaje. Por ejemplo:

John, el hombre con el tatuaje en el cuello, lo llamé así. John, de unos 35 años, era un militar retirado que nunca dejó del todo esa vida. Actualmente trabajaba en empresas privadas de seguridad táctica como agente. Vive su vida como una montaña rusa; no le tiene miedo a casi nada, y es un experto en combate con armas y cuerpo a cuerpo. Sus debilidades: las apuestas y las mujeres empoderadas. John no tiene un propósito claro después de su retiro; hasta ahora, su motivación va según la misión.

Lucy, una mujer muy sensual, se dedicaba al negocio de los casinos, ya que su esposo controlaba casi todos los casinos del sur de Casablanca City. A pesar de estar casada, Lucy está cansada de su esposo, un hombre abusivo y manipulador. Siente que está atrapada en una relación tóxica. Discretamente, ella tenía un negocio de renta de propiedades en Florida a nombre de su prima, lo que le ha permitido reunir dinero durante años para planear su gran escape.

Este ejercicio me permitió desarrollar una habilidad para crear personajes sólidos y ver el mundo y a las personas de otra forma, de ver más allá de lo que nuestros ojos ven. Aquí probablemente tenemos tres personajes importantes para una película de acción: John, el héroe; Lucy, la víctima que hará todo para liberarse; y el esposo, el villano. Aunque esto es solo una pequeña parte de cómo crear una historia basada en dos personajes, es muy importante entender a las personas y ver sus vidas como un universo cinematográfico único. Después de todo, puedes hacer una película de cualquier personaje.

Luego comencé a realizar el mismo ejercicio, pero con la luz. Dependiendo de dónde los clientes se sentaban según la iluminación, me imaginaba el lugar donde ellos podían estar y cómo esa luz podía motivar la escena.

Fase 2: Generar Dinero Extra

(3 meses)

La Fase 2 consistió en generar dinero. Trabajaba turnos dobles y ahorra todo el dinero extra para comprar mi cámara fotográfica y comenzar a generar ingresos con la fotografía. Después de unos tres meses de trabajo duro, pude ahorrar lo suficiente para adquirir una cámara profesional: la Nikon D850 con un lente Nikon 24-70mm, perfecto para cubrir casi cualquier trabajo fotográfico.

Entre la cámara, las baterías, el flash y el lente, gasté aproximadamente 5,000 dólares. Fue un esfuerzo enorme, pero valió la pena. Esta cámara DSLR fue una buena compra, aunque no la más acertada, ya que las cámaras DSLR eran una especie en extinción. Estaban quedando obsoletas con el avance progresivo de las cámaras sin espejo (mirrorless), que en aquel entonces representaban el futuro. Las mirrorless enfocan más rápido, permiten ver en condiciones de poca luz a través del visor y, además, sus lentes son más pequeños y económicos.

Tienes suerte de que hoy en día puedes conseguir algo igual de bueno por una cuarta parte de ese dinero.

Una vez que ya estaba más estable en mi trabajo, comencé a pedir días libres para poder trabajar como fotógrafo a medio tiempo. A veces tenía que trabajar turnos dobles para cubrir los días en los que necesitaba estar libre. Lo que hice fue preguntar a amigos, familiares y compañeros de trabajo si necesitaban un retrato fotográfico para el trabajo o para la familia. Esto me trajo varios clientes, pero no era suficiente.

Mis primeros trabajos fueron para quinceañeras, y recuerdo que en uno de esos cumpleaños conocí a quien hoy en día es un gran amigo y compañero de set, Raibelis Paulino. Hoy, su número está guardado en mi teléfono como "Raibelis Paulino 15". En ese entonces, él estaba a cargo de la coreografía de baile, y recuerdo que me ayudó con las poses. Aunque yo ya tenía experiencia, su personalidad carismática era tal que manejaba a todos los invitados con una facilidad sorprendente, casi como si fueran actores contratados. Esa habilidad que él tiene era algo que yo debía desarrollar como fotógrafo, ya que mis trabajos anteriores no habían sido de fotografía comercial, y menos en eventos familiares.

Raibelis me dijo que un día haríamos películas juntos y que ganaríamos un Oscar. Yo le conté que yo quería hacer un video musical y necesitaba un coreógrafo, pero en ese momento, Raibelis estaba ocupado. Lo curioso es que, sin yo saberlo, él trabajaba en una estación de gasolina a tiempo completo. Eventualmente, trabajamos juntos en su primer film, *Bliss of Rai*, que trataba sobre una experiencia personal que él tuvo cuando lo usaron como un agente de marketing en un ambiente tóxico, lo que resultó en su despido inesperado. Durante ese período, sufrió de ansiedad y estrés por la traición de sus mal llamados amigos en ese entonces. Él me dijo que ser despedido fue como una bendición, porque se sentía atrapado, y así fue como comenzó su travesía persiguiendo sus sueños como cineasta.

El objetivo de su película fue mostrar el lado oscuro que enfrentamos cuando algo catastrófico sucede. El sentimiento es traumático y confuso; te sientes indefenso/a y tienes que romper esa barrera mientras te sientes vulnerable. Crear este film fue una forma de sanar para él. El mensaje para la audiencia es “Sé lo que puede pasarte, pero también sé que puedes superarlo”.

De ese día, una de las cosas que más agradezco es haber conocido a Raibelis. Hemos trabajado juntos en docenas de proyectos, y actualmente estamos trabajando en un largometraje de ciencia ficción. ¿Quién diría que en el futuro haríamos películas juntos?

Esto me enseñó una gran lección: socializa, conoce a las personas, trata de saber un poco de ellas, qué aspiran, qué quieren hacer. Quizás estén en dirección al mismo objetivo que tú.

Fase 3 Crear un Portafolio y conseguir clientes

(3 meses)

La idea más común, o al menos la que muchas personas piensan al crear un portafolio, es trabajar gratis. Sin embargo, la realidad es que esto no sirve para nada. Nadie va a valorar el esfuerzo ni el valor que estás aportando a su negocio cuando no ven un costo asociado. Si bien trabajar gratis para una empresa consolidada puede otorgarte cierto estatus o un valor añadido, no es algo que realmente te ayudará a crecer en el largo plazo. En lugar de perder tu tiempo con influencers o intercambios que no te aportan ningún valor real, te aconsejo que te enfoques en construir tu portafolio de forma estratégica, como lo hice yo. No cometas el error de trabajar gratis para otros.

Después de estudiar mis posibilidades, me di cuenta de que la fotografía gastronómica es uno de esos servicios por los que las empresas están dispuestas a pagar bien. Sin embargo, no quería limitarme solo a eso; también me interesaba la fotografía de productos, modelos y la cobertura de eventos ocasionales. Hice un análisis profundo para identificar a mi cliente ideal, y me di cuenta de que ya tenía una ventaja considerable: comprendía el mundo de los restaurantes gracias a mis experiencias pasadas. Esta fue clave para definir mi nicho, por lo que decidí concentrar mis esfuerzos en mejorar mi técnica de fotografía gastronómica.

El primer paso fue crear mi propio contenido. Un día, decidí cocinar varias recetas visualmente atractivas, para empezar a desarrollar mi portafolio. Usé los platos y utensilios de mi casa, pero rápidamente me di cuenta de que algo faltaba. La clave estaba en el food styling y la utilería: la comida debía ser presentada de una manera que no solo fuera visualmente agradable, sino que también despertara el apetito de quien la viera. Esto me llevó a investigar cómo los mejores fotógrafos de gastronomía lograban resultados excepcionales y cómo lucían los portafolios de los chefs más importantes del mundo.

Entendí que mi rol no se limitaba a ser fotógrafo, sino también a ser artista y creativo. No se trataba solo de capturar imágenes, sino de contar una historia con cada plato, creando una composición que hiciera que el espectador sintiera una conexión emocional.

Decidí invertir en los recursos necesarios para elevar mi trabajo: compré vajillas, baldosas, tablas de madera y fondos con diferentes texturas y colores. Estos elementos añadieron una profundidad y profesionalismo a mis fotos que antes no tenían. Practiqué mucho, experimentando con luces, ángulos, composiciones y detalles, hasta que finalmente estuve satisfecho con los resultados.

Una vez que logré lo que buscaba, organicé mi portafolio de manera simple pero efectiva: desayunos, almuerzos, cenas y postres. Este portafolio no solo representaba mis habilidades técnicas, sino también mi capacidad para comunicar la esencia de la gastronomía a través de la fotografía.

Pasé a la siguiente fase: visitar restaurantes y ofrecer mis servicios profesionales. Sabía que mi portafolio era lo suficientemente atractivo como para captar la atención de posibles clientes, incluido el restaurante donde trabajaba. Estaba preparado para cobrar por mi trabajo desde el primer momento. No cometí el error de trabajar gratis con la esperanza de recibir algo a cambio. La clave estuvo en crear algo de calidad que hablara por sí mismo: un portafolio y una propuesta que reflejaran mi compromiso, esfuerzo y profesionalismo.

Con este enfoque, pude entrar al mercado con confianza y posicionarme en un nicho que no solo me gustaba, sino que también era rentable. A partir de ahí, mi carrera como fotógrafo en gastronomía comenzó a despegar, lo que me permitió obtener ingresos más grandes y estables. De esta forma, pude invertir en el equipo que necesitaba para, finalmente, abrir de manera oficial mi propia productora audiovisual y dar el siguiente gran paso: comenzar a hacer cine.

Fase 4: Dar el Salto

(3 meses)

Durante ese tiempo, contacté al menos a 10 restaurantes y chefs por día, además de otras empresas en la industria de la comida. Esto me ayudó a concretar un número significativo de clientes. La estrategia era muy simple: les hablaba de mi trabajo más reciente, les mostraba mi portafolio y les explicaba cómo esto podía ayudarlos a atraer más clientes. Mientras realizaba esos trabajos, también buscaba oportunidades en el campo audiovisual, entre videos musicales, cortometrajes o, con mucha suerte, una película. En ese entonces no tenía ni idea de cómo empezar; todo el conocimiento que tenía eran teorías, libros de cine y muchos videos de YouTube.

Un día, un gran amigo, uno de los cantantes más talentosos que había conocido, Elvis JSS me dijo que quería hacer su primer video musical conmigo. Inicialmente, busqué a varios cineastas locales y otros profesionales de la industria para ayudarlo, ya que no tenía las herramientas ni la experiencia para realizar un video musical que se viera de alto presupuesto. Sin embargo, nadie parecía cumplir con lo que él quería. Así que me propuso hacer el video conmigo, porque le gustaba mi manera de

“soñar” las historias y visualizar mis ideas. Contaba con un presupuesto intermedio, suficiente para lo que quería hacer, pero era una gran responsabilidad y no quería arruinarlo así que le pedí un tiempo para organizar mejor la producción y él aceptó.

Mientras trabajaba como fotógrafo y mesero, reunía dinero para comprar mi primera cámara de cine o una cámara híbrida que me permitiera trabajar en ambos mundos: la fotografía y el video.

Al final de ese mes, me encontraba en una situación más estable, generando más dinero que antes. Los clientes seguían creciendo, y sentí que era el momento de despegar. Tenía que renunciar a mi trabajo. Esto implicaba que todo lo que hiciera iría por mi cuenta, y eso me aterraba. Recuerdo algo que una vez escuché y me ha servido a lo largo de mi vida para tomar decisiones: “Justo cuando tienes miedo de saltar es cuando debes hacerlo”. Sin embargo, mi cabeza no dejaba de decirme que perdería la estabilidad y el dinero seguro si renunciaba. Recordé entonces esa versión mía de cuando decidí ser un tiburón.

En uno de mis turnos, hablé con el *manager* y le dije: “Oye, voy a pedir mis dos semanas”. Irónicamente, el tiburón estaba pidiendo dos semanas para irse definitivamente de un restaurante. Pero esta vez era diferente; los dueños del restaurante me habían dado la oportunidad de trabajar como mesero y, además, al ver mi portafolio, me contrataron como fotógrafo oficial. Siempre fueron bastante flexibles con mis horarios, por lo que lo mejor que podía hacer era darles esas dos semanas y brindarles un servicio más allá de sus expectativas.

Después de todo, debes ser agradecido con quienes te trataron bien. A veces confundimos estar agradecidos con sentirnos obligados, pensando que debemos devolver el favor de alguna forma. Sin embargo, Las personas que respetan tu trabajo y a ti siempre quieren ayudarte a crecer y jamás te van a pedir que les regreses un favor, y mucho menos que trabajes gratis. Al contrario, te seguirán apoyando.

Ejercicios

Ejercicio: Cambiemos nuestros hábitos y transformemos nuestras vidas

Explora tu entorno: trabajo actual, gastos y rutinas. En un cuaderno, escribe qué haces desde que te despiertas hasta que te vas a dormir, a diario, por un mes.

Te dejo unas preguntas que te simplificarán el trabajo:

¿Qué es lo primero que haces cuando te despiertas?

¿Cuáles son tus hábitos?

¿Lo primero que haces es abrir el social media en tu teléfono?

¿A qué hora desayunas?

¿Qué desayunas?

¿Llegas temprano a tu trabajo o siempre llegas tarde?

¿Cómo te sientes mientras trabajas?

¿En qué piensas cuando estás trabajando? ¿O en quién?

¿Qué te motiva a seguir?

Una vez que hayas respondido estas preguntas, descarga el archivo “Análisis de mi entorno”, que contiene la hoja “Registro de Rutinas Diarias”, y el archivo “Transforma tu entorno”, que contiene la hoja “Hoja de Transformación”, o simplemente copia las siguientes hojas:

Fecha: _____ Día: _____ Registro de Rutinas Diarias

Hora	Actividad	Comentarios
0:00 - 1:00		
1:00 - 2:00		
2:00 - 3:00		
3:00 - 4:00		
4:00 - 5:00		
5:00 - 6:00		
6:00 - 7:00		
7:00 - 8:00		
8:00 - 9:00		
9:00 - 10:00		
10:00 - 11:00		
11:00 - 12:00		
12:00 - 13:00		
13:00 - 14:00		
14:00 - 15:00		
15:00 - 16:00		
16:00 - 17:00		
17:00 - 18:00		
18:00 - 19:00		
19:00 - 20:00		
20:00 - 21:00		
21:00 - 22:00		
22:00 - 23:00		
23:00 - 24:00		

<https://rafaeldirector.com/1>

De esta forma, vas a comprender tu rutina actual y cómo mejorarla. Una vez que hayas completado la hoja “Registro de Rutinas Diarias” vamos a trabajar en la “Hoja de transformación” pero primero respondamos las siguientes preguntas:

¿Cómo puedo hacer algo diferente?

¿Qué no me deja seguir?

¿Qué me está atrapando?

¿Cómo puedo romper con la rutina?

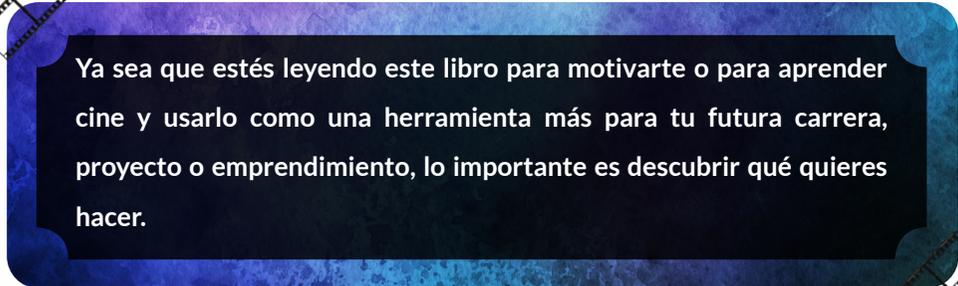
¿Qué puedo hacer diferente a diario, por pequeño que sea, para acercarme cada vez más a mi objetivo?

¿Cuál es mi pasión?

¿Cuál es mi propósito? ¿Qué me mueve? ¿Cuál es mi sueño?

Ahora, sabiendo lo que hacemos en 30 días de rutina, en la hoja de transformación vamos a escribir lo que podemos hacer diferente, por pequeño que sea. Esto puede ser leer un libro, estudiar por 30 minutos o 1 hora, hacer ejercicios, comer saludable, dejar el alcohol o no fumar. El objetivo es cambiar hábitos para obtener mejores resultados en nuestros objetivos y lograr nuestros sueños.

Trabaja en tu sueño y divídelo en cuatro fases a lo largo de un año. Esta es una fórmula que he utilizado en varios proyectos y empresas, y te aseguro que este proceso siempre funciona, pero solo si eres constante, tienes iniciativa y expandes tanto tus habilidades como tus recursos.

Ya sea que estés leyendo este libro para motivarte o para aprender cine y usarlo como una herramienta más para tu futura carrera, proyecto o emprendimiento, lo importante es descubrir qué quieres hacer.

Fecha: _____ Día: _____

Hoja de Transformación

Hora	Hábito Actual	Hábito Propuesto
00:00 - 01:00		
01:00 - 02:00		
02:00 - 03:00		
03:00 - 04:00		
04:00 - 05:00		
05:00 - 06:00		
06:00 - 07:00		
07:00 - 08:00		
08:00 - 09:00		
09:00 - 10:00		
10:00 - 11:00		
11:00 - 12:00		
12:00 - 13:00		
13:00 - 14:00		
14:00 - 15:00		
15:00 - 16:00		
16:00 - 17:00		
17:00 - 18:00		
18:00 - 19:00		
19:00 - 20:00		
20:00 - 21:00		
21:00 - 22:00		
22:00 - 23:00		
23:00 - 24:00		

<https://rafaeldirector.com/2>

Primer trimestre - Fase 1

Los primeros 3 meses son para explorar. Debes explorar qué puedes hacer con las habilidades que ya tienes o con las nuevas que estamos aprendiendo. Responde las siguientes preguntas:

¿Qué? – ¿Qué es lo que vas a ofrecer o crear?

¿Por qué? – ¿Por qué estás emprendiendo este proyecto?

¿Para quién? – ¿Quién es tu público objetivo o cliente?

¿Para qué? – ¿Para qué estás emprendiendo este proyecto? ¿Qué objetivo persigues?

¿Cómo? – ¿Cómo vas a ejecutar el proyecto? ¿Qué recursos y estrategias utilizarás?

¿Cuándo? – ¿Cuándo vas a llevar a cabo las distintas fases del proyecto? ¿Cuál es tu cronograma?

Hoy día tienes una herramienta de la que yo no disponía en ese entonces, y es una ventaja para ti. Aunque en la parte creativa soy renuente a usar la inteligencia artificial, sé que puede ser una herramienta muy eficaz. Sin embargo, no confundas esto con el hecho de que escribir unos comandos ya es hacer el trabajo. Esto puede ser un arma de doble filo para ti. La idea no es que te vuelvas perezoso/a. Úsalo solo como una herramienta para hacer una lluvia de ideas.

Aquí te dejo un ejemplo:

Quiero comenzar un negocio. Actualmente estoy estudiando un curso audiovisual, pero necesito generar dinero antes para comprar mis equipos profesionales. Actualmente me dedico a coser, también sé cocinar pasteles, hago yoga y meditación, me gusta pintar y de vez en cuando hago jardinería. ¿Me puedes dar ideas de qué negocios puedo comenzar para lograr mi objetivo eventualmente?

Memory updated

Con tu conjunto de habilidades, tienes varias oportunidades para generar ingresos mientras sigues estudiando. Aquí tienes algunas ideas de negocios que podrías considerar:

1. **Negocio de costura personalizada:** Ofrece servicios de arreglos de ropa, confección de prendas a medida o incluso crea y vende productos como bolsos, ropa única, o accesorios. Puedes promocionarlo en redes sociales o plataformas como Etsy.
2. **Pastelería personalizada:** Puedes ofrecer pasteles y repostería para eventos como cumpleaños, bodas, o celebraciones especiales. Si te especializas en un tipo de pastel o en productos personalizados, podrías destacar en tu comunidad. También podrías ofrecer opciones saludables o veganas, que tienen una creciente demanda.
3. **Clases de yoga y meditación:** Si tienes experiencia en yoga y meditación, podrías comenzar a dar clases en línea o presenciales. Ofrecer programas para principiantes o sesiones de meditación guiada puede atraer a muchas personas, especialmente con el auge del bienestar.
4. **Talleres de pintura o productos personalizados:** Puedes organizar talleres de pintura, tanto presenciales como en línea, o vender tus propias obras de arte. Además, podrías crear productos personalizados como retratos o decoraciones para el hogar.
5. **Cuidado de jardines:** Si disfrutas de la jardinería, podrías ofrecer servicios de diseño y mantenimiento de jardines, especialmente para personas que no tienen tiempo o no saben cómo cuidar sus plantas.
6. **Combinación de servicios:** Podrías combinar tus habilidades para crear paquetes únicos. Por ejemplo, podrías organizar eventos o talleres de bienestar que incluyan yoga, meditación y repostería saludable, o vender kits creativos que incluyan ropa hecha a mano y arte.

Empezar con uno de estos negocios, promocionándote a través de redes sociales, y buscando clientes locales o en línea puede ayudarte a generar ingresos mientras avanzas hacia tu objetivo de comprar equipos audiovisuales.

Me gusta la idea de dar clases de yoga, ya que puedo hacerlo por internet a un costo bajo para comenzar. ¿Me puedes ayudar a ver cómo podría ejecutarlo?

Memory updated

¡Me parece una excelente opción! Aquí te dejo algunos pasos que podrías seguir para comenzar con tus clases de yoga en línea de manera efectiva:

1. Definir tu nicho y público objetivo

- **Tipo de yoga:** Decide qué estilo de yoga te gustaría enseñar (Hatha, Vinyasa, yoga para principiantes, yoga prenatal, etc.).
- **Público objetivo:** Define a quién van dirigidas tus clases (personas principiantes, mayores, embarazadas, personas con poco tiempo, etc.).

2. Crear un plan de clases

- Diseña una serie de clases que puedan ir desde niveles básicos hasta más avanzados. Piensa en estructurarlas como un programa para que las personas puedan progresar semana a semana.
- Considera clases de diferentes duraciones: sesiones de 15, 30, 45 minutos y una hora, para adaptarte a diferentes estilos de vida.

3. Elige una plataforma para impartir las clases

- **En vivo o pregrabadas:** Puedes ofrecer clases en vivo a través de plataformas como Zoom, Google Meet o YouTube Live, o bien grabar clases y ofrecerlas en plataformas como YouTube, Udemy o Patreon.
- **Sitio web o redes sociales:** Si ya tienes redes sociales o un sitio web, puedes empezar a promocionarte ahí. Puedes hacer una sección dedicada a yoga en tu sitio web o usar plataformas como Instagram y Facebook para atraer seguidores.

4. Establecer un modelo de negocio

- **Clases gratuitas y de pago:** Ofrece algunas clases gratuitas como muestra de lo que los participantes pueden esperar. Después, puedes vender suscripciones mensuales o por clase.
- **Plataformas de monetización:** Puedes usar plataformas como Patreon para que los participantes te apoyen con una suscripción mensual, o cobrar por clase a través de PayPal o Stripe.
- **Paquetes:** Crea paquetes de clases, como un reto de 30 días o un curso de 6 semanas, para atraer más clientes.

5. Equipo y espacio

- **Espacio en casa:** Asegúrate de tener un espacio limpio y bien iluminado para grabar o dar las clases en vivo. Un fondo minimalista funciona bien para yoga.
- **Equipo básico:** Necesitarás una buena cámara (puedes usar tu teléfono si tiene buena calidad), un micrófono para que se escuche tu voz claramente, y una buena conexión a internet para evitar cortes durante las clases.

6. Marketing y promoción

- **Redes sociales:** Usa Instagram, Facebook y TikTok para compartir tips de yoga, clips de tus clases y testimonios de alumnos. Esto puede ayudarte a atraer más audiencia.
- **Colaboraciones:** Colabora con influencers o con otros profesionales del bienestar (nutricionistas, entrenadores personales, etc.) para aumentar tu alcance.
- **Publicaciones de valor:** Comparte videos cortos de técnicas de respiración, ejercicios de estiramiento, y contenido relacionado con el bienestar para atraer seguidores interesados en tus clases.

7. Construye una comunidad

- Crea grupos en redes sociales, como Facebook o WhatsApp, para mantener a tus alumnos conectados y motivados. Puedes ofrecer apoyo entre clases, consejos, y responder preguntas.
- Haz encuestas y pide retroalimentación a tus estudiantes para mejorar y adaptarte a lo que ellos necesitan.

8. Prepara materiales adicionales

- Considera crear ebooks, guías de yoga para principiantes, o videos complementarios sobre meditación y bienestar que puedas vender como productos adicionales o regalar como incentivo para inscribirse a tus clases.

Al implementar estos pasos poco a poco, estarás lista para comenzar tu negocio de clases de yoga en línea. ¡El bajo costo inicial es una gran ventaja!

[Segundo Trimestre - Fase 2]

Moldeando el concepto: En esta fase, ya tienes una idea clara de lo que quieres hacer y cómo lo vas a ejecutar. Es importante que hagas una mínima inversión. No te desesperes ni te dejes llevar por las emociones. Vas a profesionalizar tu negocio de manera que uses estrictamente lo necesario: un logotipo, una página web gratuita o, mejor aún, una página de Facebook, Instagram o Tiktok.

Lo importante en esta fase es que profesionalices tu negocio o tus servicios, de modo que cuando alguien vea tu perfil o portafolio, quiera contratarte o comprar tus productos.

[Tercer Trimestre - Fase 3]

Esta es una fase crucial porque ya sabes lo que quieres hacer, y se trata de ejecutar. ¿Cómo puedes comenzar? La respuesta es sencilla: el marketing más accesible que tienes hoy es la gente que ya conoces. En promedio, una persona conoce a 10 personas, por lo que este será tu primer recurso. Recuerda que recibirás muchos “no” antes de obtener un “sí”, tal como sucede en la industria del cine, donde es común recibir rechazos hasta que alguien te contrata. Y el resto es historia.

Recuerda: Tú creas tu propio camino. Decides a dónde quieres ir y qué quieres lograr. No tengas miedo. La clave es nunca dejar de soñar, sin importar cuán difícil parezca.

[Cuarto Trimestre - Fase 4]

En esta fase es donde comienzas a consolidar tu negocio en el mercado y aprendes lo que funciona, así como a reinsertarte para obtener cada vez mejores oportunidades y atraer al cliente ideal.

Antes de que comiences esta travesía, te recomiendo los siguientes libros:

El Poder del Pensamiento Positivo por Norman Vincent Peale

Este libro me ayudó a cambiar la forma de pensar, a apreciar lo que ya tengo y cómo tener una mejor actitud hacia la vida. Esto fue crucial porque siempre me preguntaba por qué a mí me estaban pasando cosas malas, por qué no tenía zapatos nuevos, por qué mi familia era pobre, por qué, por qué y por qué. No ganaba nada con todos esos pensamientos negativos; solo hacía peor las cosas, por lo que fue crucial leerlo. Mi vida comenzó a mejorar desde adentro.

Padre Rico, Padre Pobre por Robert Kiyosaki

Cuando tenía 16 años, este libro me enseñó a comprender un poco cómo la economía y el sistema educativo realmente funcionan, también cómo romper las barreras del sistema actual para crear un negocio exitoso. Actualmente sigo aplicando las enseñanzas y fórmulas que aprendí con este grandioso libro; abrió mi mente y desde que lo leí más nunca pude ver los trabajos y carreras de la misma forma.

El Poder de las Relaciones por John Maxwell

Recomendaría El Poder de las Relaciones de John Maxwell porque proporciona una guía clara sobre cómo construir y fortalecer relaciones interpersonales, un aspecto esencial tanto en la vida personal como en la profesional. Maxwell destaca la importancia de la conexión genuina, la empatía, y la influencia positiva que las relaciones tienen en el liderazgo y en el éxito a largo plazo.

Una vez que tu negocio esté en marcha, te sugiero leer:

Unreasonable hospitality (Hospitalidad irracional) por Will Guidara

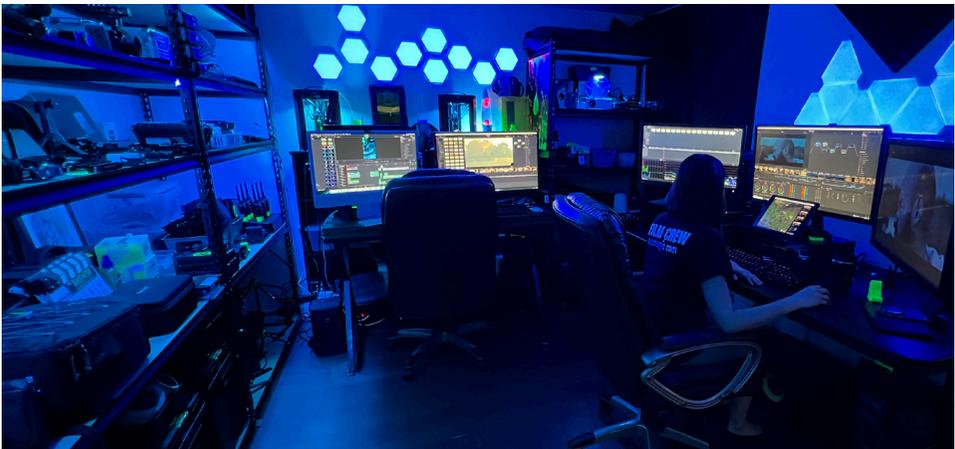
Este libro te enseñará a brindar una experiencia que va más allá de lo convencional a nivel de negocios; de modo que la experiencia de tu cliente sea tan buena que no solo gusten de tu producto/servicio sino que también te recomienden. Tu negocio es sostenible, pero ¿cómo llevarlo al siguiente nivel? Este libro, con las ideas de Will Guidara, te mostrará cómo lograrlo.

2017

Wizard Studios 2018

Wizard Studios 2024

ESCENA IV

El gran salto

Ya en la cuarta fase de mi proyecto de vida, estaba a solo una semana para dejar definitivamente mi trabajo como mesero. Esa semana mis amigos se enteraron de que había renunciado para dedicarme al mundo audiovisual. A pesar de que muchos lo veían venir, varios me dijeron que estaba loco, que la economía estaba mal, que 9 de cada 10 negocios fracasan, que había mucha competencia, que debía quedarme en el puesto y cuántas cosas te puedas imaginar. De repente todos eran consejeros. Fue en ese momento cuando recordé una historia que me contó mi hermano mayor cuando era niño:

LA COMPETENCIA

“En el valle de Caracas, había una competencia muy importante, pasaba en el cerro El Ávila, esa montaña misteriosa que se asoma cuando vemos al norte de la ciudad. La competencia comenzaba en las faldas del cerro hasta el tope, que era la meta.

Entre los participantes había dos ranas y un sapito, pero no eran ranas ordinarias, eran las ranas más rápidas del bosque. Entre ellas estaba el sapito campeón del año pasado, una rana joven y robusta que quedó en segundo lugar en la competencia anterior, y la tercera rana que no parecía la gran cosa, pero se le veía confiada y lista para competir.

Todos los animales del bosque se reunieron para ver la carrera. Los tres anfibios se preparaban en la línea de salida. El sapito gritó:

- ¡A la cuenta de tres todos empezamos a saltar! Uno, dos... ¡Tres!

Y las ranas salieron disparadas, saltando con todas sus fuerzas hacia la cima de la montaña. Sapito, el campeón, iba a toda velocidad, como todos lo esperaban. Pero pronto, los animales comenzaron a murmurar:

-No es posible que gane otra vez. ¡Nadie gana dos años seguidos!

El campeón escuchaba esos comentarios mientras subía, y aunque estaba en la delantera, las palabras de los demás comenzaron a llenarle la cabeza de dudas. Hasta que, de repente, ¡Pum! Se cayó.

Ahora solo quedaban las dos ranas: la rana que quedó en segundo lugar el año pasado y la otra, la más pequeña. La rana más grande seguía con fuerza, pero los animales seguían diciendo:

-¿Cómo es posible que una novata gane esta competencia? ¡No tiene la suficiente experiencia!

Y así fue como, a mitad de camino, la segunda rana también se cayó.

Quedaba solo la tercera rana. Era la más flaca, la más pequeña, pero seguía saltando sin detenerse. La competencia no terminaba hasta que llegara a la meta. Todos los animales la miraban sorprendidos y decían:

-No puede ganar ¡Es imposible! Nunca ha ganado antes, es demasiado pequeña. ¡Mira sus patas son muy flacas, casi no salta! Se va a caer... ¡Se cae!

Pero la pequeña rana seguía y seguía, sin escuchar nada de lo que decían. Subía cada vez más alto, hasta que finalmente ¡Zasss! Llegó al tope de la montaña. ¡Y ganó la competencia!

Ahora te pregunto Rafael, ¿Por qué crees que ganó la rana?

La rana ganó... ¡Porque era sorda!

A pesar de ser un cuento popular y de un autor que desconozco, mi hermano y Sensei Pablo me contó su propia versión con mucho cariño, usando uno de mis lugares favoritos, El Ávila. La montaña que separa a la ciudad de Caracas del Mar Caribe; lo que lo hizo aún más significativo para mí.

Este cuento me hizo comprender que no importa si otras personas dicen que no puedes lograr algo; lo importante es lo que dejas entrar en tu cabeza. Lo que te dices a ti mismo/a es lo que realmente importa. Es por eso que ignoré absolutamente a todas las personas que, quizás con buenas intenciones y por miedo, me decían que no renunciara a mi trabajo como mesero. Pero yo tenía un plan, solo que no se lo había contado a nadie.

Es importante mantener tus planes en secreto hasta que estés listo/a.

Dibujo realizado por Scarlett, mi sobrina la hija de mi hermano Pablo.

ESCENA V

Alimentando tu mente

El cerebro es muy parecido a tu estómago, procesa lo que le damos. Si alimentas a tu estómago con comida saludable, tu cuerpo obtiene la energía y nutrientes para funcionar correctamente, tener una vida saludable y longeva libre de dolores entre otras cosas. De la misma forma funciona el cerebro, si lo alimentas de pensamientos positivos y motivadores tu mente también va a procesarlos y crear una mentalidad que llegara a tu subconsciente y esto te ayudará a alcanzar tus metas. Alimentar a tu cerebro con expresiones negativas, como “no puedo”, “no sirvo” o “nunca lo lograré”, puede hacer que esas palabras lleguen a tu subconsciente y se conviertan en una realidad.

El subconsciente influye en nuestras vidas pues funciona de forma automática detrás del consciente, es como una caja que almacena parte de nuestras experiencias, pensamientos y creencias que nosotros adoptamos a lo largo de nuestras vidas, por lo que va a influir en nuestra manera de percibir y decidir.

Según la neurociencia, reprogramar la mente en 21 días o un mes es completamente posible. Otras líneas de investigación dicen que toma entre 22 y 66 días reprogramar el subconsciente

Es un proceso activo de reprogramación. En vez de enfocarnos en lo negativo, podemos empezar a alimentarnos con afirmaciones positivas, pensamientos de crecimiento y visualizaciones de lo que queremos lograr. De esta manera, de a poco, el subconsciente va aceptando estas nuevas creencias y empieza a actuar en consecuencia

Es crucial cambiar la forma en que dices las cosas. Por ejemplo, en lugar de decir “es difícil” o “es imposible”, di: “es un desafío, pero buscaré la forma de lograrlo”.

Transforma un “no puedo” ahora en un “sí puedo”. Incluso en la forma en que te comunicas con los demás, a veces ofrecemos algo con una connotación negativa sin darnos cuenta. Cambia ese “no” por un “sí”.

Un ejemplo: en lugar de decir “Hola, ¿no te gustaría comprar este producto?”, di “Hola, ¿sí te gustaría probar este producto?”. Todo es un juego de palabras que, una vez que te familiarices con él, todas las puertas comenzarán a abrirse poco a poco.

Es importante tomar conciencia y controlar el contenido que consumimos, lo que leemos, lo que nos dicen y lo que vemos en social media va a tener un impacto en nuestro subconsciente. Muchas veces este contenido está diseñado para que sea adictivo y se convierta en una forma de placer instantáneo, lo que nos atrapa y se convierte en parte de nuestro mundo. No digo que ver social media es malo, todo en exceso es malo, lo importante es cómo inviertes esas horas, por ejemplo, la mayoría del contenido que yo veo en mis redes sociales es de cine. También está ese contenido de ocio que no puedes controlar porque el algoritmo está diseñado para mantenerte atrapado viendo videos que te enganchen. Lo que yo hago es que busco contenido de interés, darle me gusta, guardarlo y marcar que estoy interesado de esta forma empujando al algoritmo a enviarme contenido similar.

Conecta con el niño interior

Hoy quiero que recuerdes a ese niño/a que un día tuvo muchos sueños y que quizás, hasta ahora, no ha logrado cumplir. Visualiza a esa personita y dile: “No te voy a defraudar.” Dile que lo amas y que te disculpas porque las cosas no salieron como las habías soñado, pero hoy estás dando el primer paso para cumplir esa promesa, ese sueño.

Conectar con el niño interior es fundamental para redescubrir nuestra autenticidad y sanar heridas emocionales. Nos libera de miedos e inseguridades; además fomenta

la creatividad, fortalece nuestra resiliencia al enfrentar desafíos y mejora nuestra relación con nosotros mismos, aumentando la autoestima y la autoaceptación. Es una forma de vivir con más atención plena, disfrutando del presente.

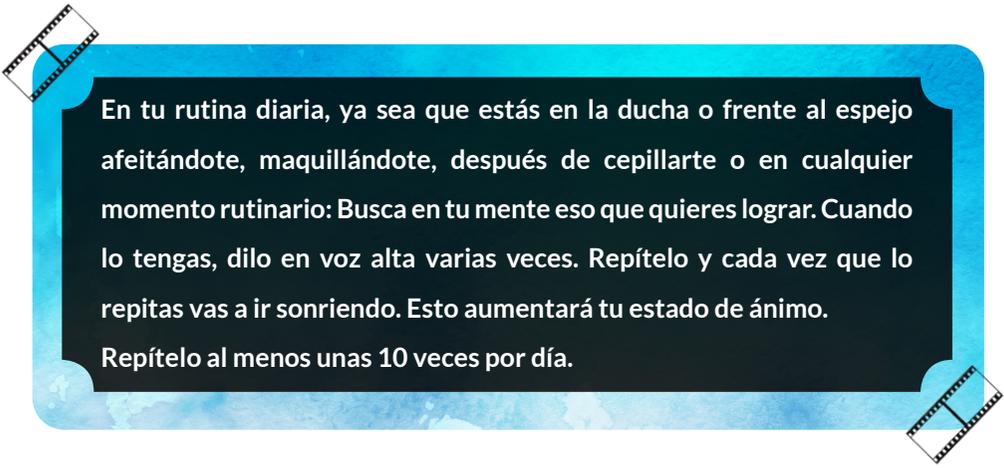
Recuerda que el éxito no se define por el dinero o por una carrera. Todos tenemos un concepto distinto de lo que significa el éxito, y eso es lo que quiero para ti. Que encuentres qué significa ser exitoso y cuál es tu concepto del éxito.

Tu pasado no te define, tú creas tu propio camino.

Ejercicio: Habla de forma positiva a partir de hoy

Antes de comenzar este ejercicio, es importante que encuentres un medio que te permita conectar contigo mismo y con las energías que te rodean. Busca sonidos que te relajen, como el agua corriendo, ondas alfa o una canción que resuene con tus vibraciones. Este paso inicial te ayudará a entrar en un estado receptivo y enfocado.

Proyecta las cosas buenas que están por venir

En tu rutina diaria, ya sea que estés en la ducha o frente al espejo afeitándote, maquillándote, después de cepillarte o en cualquier momento rutinario: Busca en tu mente eso que quieres lograr. Cuando lo tengas, dilo en voz alta varias veces. Repítelo y cada vez que lo repitas vas a ir sonriendo. Esto aumentará tu estado de ánimo. Repítelo al menos unas 10 veces por día.

No importa cuál sea la meta. Si quieres ser el mejor vendedor en tu ciudad, debes decirlo y que suene convincente. Debes creerlo, esto es una técnica que ha funcionado para muchas personas que hoy en día son muy exitosas, como Tony Robins por ejemplo.

Ejercicio: Afirmaciones Positivas Diarias

1. Crea tus afirmaciones:

Dedica unos minutos a identificar algo que desees lograr o un aspecto de tu vida que quieras mejorar.

Escribe afirmaciones en tiempo presente, como si ya lo hubieras logrado. Ejemplo: “Soy una persona creativa y exitosa”, “Mi trabajo impacta positivamente la vida de los demás” o “Estoy avanzando hacia mis metas con confianza y alegría.”

2. Prepara tu espacio:

Busca un lugar donde puedas realizar este ejercicio sin interrupciones, como frente a un espejo en el baño, en tu habitación o incluso en tu oficina.

Si es posible, coloca una nota adhesiva con tus afirmaciones en el espejo o un lugar visible. Esto te ayudará a recordarlas todos los días.

3. Repite con intención:

Mira tu reflejo en el espejo. Habla en voz alta con confianza y una sonrisa. Al principio puede parecer incómodo, pero con el tiempo te sentirás más natural.

Pronuncia cada afirmación al menos 10 veces, haciendo una pausa después de cada repetición para asimilar su significado. Visualiza cómo sería tu vida si esa afirmación ya fuera real.

4. Aumenta el impacto:

Mientras repites tus afirmaciones, sonríe y siente la emoción de haber alcanzado lo que deseas. Este pequeño gesto envía señales positivas a tu cerebro y eleva tu ánimo.

Escribe tus afirmaciones en un diario para reforzarlas y reflexionar sobre cómo te hacen sentir.

5. Integra la práctica:

Dedica un momento específico del día para realizar este ejercicio, como por la mañana al despertarte o por la noche antes de dormir. Esto te ayudará a convertirlo en un hábito.

Si prefieres, graba un audio con tus afirmaciones y escúchalo durante el día, especialmente en momentos en que necesites motivación.

ESCENA VI

Nace Wizard Studios

Con el tiempo, había creado una buena reputación y a muchas personas les gustaba mi trabajo. Así que, en el año 2018, fundé oficialmente Wizard Studios. A pesar de que esto era un simple registro estatal y “un papelito”, para mí significaba un mundo entero. No podía contener mi emoción cuando llegó una carta a mi buzón que decía Wizard Studios LLC. Mi corazón latía con fuerza. Este era el momento que tanto había esperado; finalmente podía hacer lo que siempre quise y ofrecer servicios audiovisuales a otras empresas y productoras, logrando un mayor alcance y dedicándome a lo que amaba.

Honestamente, pude notar la diferencia al ir a una reunión de trabajo y presentarme como el CEO o dueño de una empresa audiovisual. Me di cuenta de que muchos me tomaban más en serio, y así fue como comenzó esta nueva etapa. Ya no era solo Rafael el cineasta independiente, ¡Ahora era dueño de una empresa!

El año 2018 fue un año de explorar, entender mejor a mis clientes y generar dinero para seguir invirtiendo en equipos de cine necesarios, como luces, trípodes profesionales, soportes de luces, entre otras cosas.

Haz que tus clientes te recuerden

Cuando creas una empresa, proyecto o marca personal, uno de los mayores deseos es lograr que las personas te recuerden. Entre los desafíos iniciales está la creación del logo y la identidad corporativa. Es natural querer diseñar un logotipo que te guste y con el que te identifiques, pero es igualmente importante que contenga elementos fáciles de recordar y con el que tus clientes puedan identificarse.

Cuando fundé esta gran empresa audiovisual, me tomé varios días para reflexionar sobre los elementos que podrían representar lo que estaba construyendo. Comencé escribiendo palabras que describieran los valores y mensajes que quería transmitir: pasión, creatividad, transformación, conexiones, crecimiento, vida, energía, progreso.

Con esas palabras como guía, empecé a dibujar símbolos que reflejaran estas ideas: un cisne, un corazón, un rayo con forma de río o canal de agua, círculos, una hoja. Cada uno de estos elementos tenía un significado especial y representaba una parte de lo que soy y lo que hago.

Poco a poco, tomé partes de cada símbolo para fusionarlas y crear lo que finalmente se convirtió en el emblema que ves al inicio de esta sección.

Desde pequeño, he sido un fanático de los superhéroes de las historietas, y algo que siempre me llamó la atención fue cómo cada uno llevaba un emblema que representaba sus valores y quiénes eran. Inspirado por esta idea, quise diseñar un símbolo que pudiera llevar con orgullo, no solo para representar mis valores, sino también mi trayectoria profesional.

Cada detalle en el diseño no solo simboliza mis principios, sino también los trabajos que he realizado. Este emblema es más que un logotipo; es una extensión de mi identidad, algo que me conecta con mi audiencia y clientes. Porque, al final, eso es lo que queda: ser recordado por lo que representas.

Estos fueron mis símbolos que juntos crearon el de Wizard Studios:

1. Corazón

- Simbolismo: Representa pasión, cuidado y conexión. Refleja la dedicación de mi trabajo y la conexión emocional profunda con mi audiencia y clientes.
- Mensaje: Fundamentada en la humanidad, la empatía y las relaciones significativas.

2. Rayo Azul/Trazos Dinámicos

- Simbolismo: Energía, creatividad e innovación. Transmite dinamismo y progreso, simbolizando pensamiento visionario y audaz.
- Mensaje: No es estática, es energética, poderosa y constantemente evoluciona para enfrentar desafíos e innovar.

3. Movimiento Circular

- Simbolismo: Continuidad, flujo y conexión. Las curvas circulares aportan un sentido de unidad y atemporalidad, mostrando tu compromiso con procesos holísticos.
- Mensaje: Trabajo fluido, interconectado y adaptable, reflejando mi habilidad para crear sinergia y avanzar.

4. Cisne (Parte Superior Derecha)

- Simbolismo: Gracia, elegancia y transformación. Los cisnes simbolizan belleza y equilibrio. Al reorganizar las formas, el logo forma un cisne sobre el agua, reforzando la fluidez creativa.
- Mensaje: Encarna sofisticación, armonía y la capacidad de transformar desafíos en oportunidades con elegancia.

5. Línea con Círculo Blanco (Conexión)

- **Simbolismo:** Representa las conexiones entre ideas, personas y procesos. Este detalle es un símbolo de unión y colaboración, esencial para lograr cualquier proyecto.
- **Mensaje:** Mi marca se construye sobre la idea de que todo está interconectado, y cada relación o esfuerzo suma para alcanzar un resultado significativo.

6. Elemento de Hoja

- **Simbolismo:** Crecimiento, sostenibilidad y vida. Este detalle orgánico agrega un toque natural, mostrando alineación con la naturaleza o el crecimiento continuo.
- **Mensaje:** Siempre está creciendo, evolucionando y enfocado en generar un cambio positivo.

7. Representación del Agua (Implícita con el Cisne)

- **Simbolismo:** Fluidez, adaptabilidad y serenidad. El agua refleja fuerza tranquila, adaptabilidad y la capacidad de superar obstáculos con fluidez.
- **Mensaje:** Navega los desafíos con resiliencia, creatividad y claridad.

Una vez tuve mi bosquejo y la representación de todos los elementos listos, hablé con mi cuñado Daniel Rodríguez y le compartí mi idea. Enseguida, él se puso a trabajar, captando a la perfección la esencia de lo que yo quería realizar. Su trabajo no solo cumplió con mis expectativas, sino que las superó; no podría haberlo hecho mejor.

Wizard Studios LLC

Permítete soñar y conectar con tu creatividad. Dedica tiempo a explorar tus ideas, déjalas fluir libremente y sueña en grande. No necesitas ser un dibujante profesional para empezar; lo más importante es que disfrutes el proceso. El objetivo no es la perfección, sino capturar la esencia de lo que deseas transmitir.

Explorar, para mí, significó salir de mi zona de confort y experimentar con diferentes tipos de proyectos. Desde bodas, eventos corporativos, videos musicales, hasta pequeños anuncios para redes sociales, aproveché cada oportunidad para aprender sobre las diversas necesidades del mercado. Esta diversidad me permitió descubrir qué tipo de proyectos disfrutaba más y dónde podía aportar un mayor valor. Además, exploré herramientas, técnicas y recursos que podía implementar con un presupuesto limitado, enfocándome en ofrecer un resultado profesional, incluso cuando los recursos no eran abundantes.

Comprender a mis clientes fue un proceso de empatía y observación. Empecé por escuchar atentamente lo que querían transmitir con sus proyectos, más allá de lo técnico. Aprendí a hacer las preguntas correctas: ¿Qué mensaje querían comunicar? ¿Quién era su audiencia? ¿Qué emociones querían despertar? Al tomarme el tiempo para entender sus objetivos, pude conectar mejor con ellos y ofrecerles soluciones que realmente respondieran a sus necesidades.

Por ejemplo, un cliente me pidió un video para promocionar su restaurante. En lugar de solo grabar comida deliciosa, entendí que lo que buscaban era transmitir el ambiente cálido y la pasión por la cocina que definía su negocio. Este enfoque más personal resonó con los clientes y fortaleció mi relación con ellos.

Generar más ingresos no fue algo que sucedió de la noche a la mañana. Fue el resultado de combinar la exploración y el entendimiento de mis clientes con estrategias prácticas. Primero, aprendí a valorar mi trabajo correctamente. Dejé de subestimar el precio de mis servicios y comencé a ofrecer paquetes que incluían

detalles adicionales que encantaban a los clientes, como un teaser para redes sociales o una edición más personalizada.

También enfoqué mis esfuerzos en proyectos que no solo estaban bien remunerados, sino que también ofrecían visibilidad. Por ejemplo, un video musical que dirigí ese año no solo me permitió ganar dinero, sino que también me ayudó a construir mi portafolio y atraer a nuevos clientes interesados en proyectos similares.

Además, implementé estrategias de marketing sencillas pero efectivas: publicaciones constantes en redes sociales mostrando mi trabajo, recomendaciones boca a boca, y colaboraciones con otros profesionales del medio. Cada proyecto exitoso traía consigo nuevos clientes y más oportunidades de crecer.

Ese año me enseñó que el éxito no solo se trata de trabajar duro, sino de trabajar con intención, de buscar el balance entre satisfacer a tus clientes y desarrollar tu propia visión. Fue el año en que Wizard Studios dejó de ser solo un sueño y se convirtió en una empresa con propósito y dirección.

En mi carrera he trabajado en docenas de videos musicales, entre ellos artistas independientes y famosos como el cantante de música country Ricky Young o la famosa banda estadounidense Polyphia. Ahora quiero hablarte de una producción en específico, por lo desafiante y aleccionador que fue para mí y para mi equipo. Este fue el videoclip de Elvis JSS "Very Nice", en el que dirigí diversos aspectos del video, produje, monté y también me encargué de la dirección de arte.

ESCENA VII

Very Nice by Elvis JSS Music Video

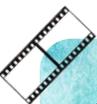
TOMA UNO: Una producción un poco accidentada

¿Recuerdas a mi amigo que quería hacer un video musical? Bueno, finalmente, yo ya tenía una productora de video oficialmente registrada y funcionando, con la aseguradora y los papeles necesarios para filmar prácticamente donde yo quisiera. Así que en diciembre de ese año, hablé con mi amigo Elvis y le dije que estaba listo para filmar su video musical. Ya tenía mucha más experiencia y conocía muchas locaciones donde podía filmar, como el John D. MacArthur Beach State Park, un parque estatal del que me había enamorado por su naturaleza y vida salvaje. Recuerda este parque, porque más adelante tendrá un rol muy importante en mi carrera y será el origen de un consejo crucial para ti.

Mi amigo contaba con un presupuesto de aproximadamente trece mil quinientos dólares, lo que hacía que este video no tuviera un presupuesto tan bajo, considerando que era un proyecto independiente sin el apoyo de inversionistas. Estaba buscando un director de fotografía que pudiera ayudarnos, y entre tantos que había entrevistado, no me convencía ninguno. Se me ocurrió preguntarle a un primo, que trabajaba como productor en la industria del cine venezolano, si conocía a alguien. Curiosamente, me respondió que sí y me puso en contacto con un director de fotografía de California, Eduardo Servello, quien eventualmente me ayudaría a realizar el video musical.

Seguro te preguntará por qué nunca trabajé con mi primo, considerando que él estaba en la industria del cine. La verdad es que, para entonces, yo ya estaba en los Estados Unidos, y nunca se dio la oportunidad de trabajar juntos. Además, cuando éramos jóvenes, nunca hablábamos de cine. Estábamos en otra sintonía. Yo tenía otros emprendimientos y objetivos en ese momento.

Recuerdo que mi primo me contaba historias del ambiente de trabajo en los sets de cine venezolano, donde a un asistente de producción le dieron una pecera llena de agua y le hicieron subir ocho pisos de un edificio para llevar los supuestos “bombillos fluidos” al gaffer, lo cual me desagradó muchísimo, ya que esto fue con la intención de burlarse de un aspirante de cine novato. Como productor de campo tuvo experiencias trabajando con directores abusivos donde algunos le hacían propuestas no convencionales. Una vez, una directora le pidió que le hiciera masajes y le llevara el café, como si fuese su mayordomo, pues si él no lo hacía podía perder su trabajo. Estas historias me alejaron de lo que pudo ser mi comienzo en la industria en ese entonces, pero si lo veo desde un punto de vista diferente todo pasa por algo y honestamente quizás no fuese el cineasta u hombre de negocios que soy hoy en día.

Nunca es tarde para comenzar en la industria del cine o incluso en cualquier carrera profesional. No hay una edad o momento “correcto” para perseguir tus sueños. Después de todo, muchas estrellas de Hollywood comenzaron su carrera después de los 40 años.

El éxito no tiene límite de edad, y ejemplos inspiradores se encuentran en diferentes ámbitos. Por ejemplo, Colonel Sanders fundó KFC a los 62 años, demostrando que nunca es tarde para reinventarte y alcanzar tus metas.

En el proyecto, tuve que trabajar en diferentes posiciones, lo que comúnmente se conoce en inglés como “wearing multiple hats” (ponerse varios sombreros). Me tocó trabajar en la pre-producción, producción, dirección, operar la cámara, en la edición, arte, entre otros.

El video musical de Very Nice trata de un joven llamado Elvis, quien despierta en la playa con una energía positiva contagiosa que comparte con quienes encuentra a su paso. La historia cinematográfica comienza de manera tranquila en las hermosas playas de Juno Beach, pero rápidamente se transforma en un ambiente colorido y enérgico, lleno de vibras positivas. Después de que Elvis interactúa con una pareja que la está pasando bien en la playa, más personas se unen a él, lo que eventualmente desencadena una coreografía grupal.

El video culmina con una atmósfera vibrante de celebración, similar al ambiente de un mundial de fútbol, mientras Elvis camina de noche acompañado por bailarines. O al menos, esa era la historia que queríamos contar. Si algo aprendí en este video musical fue a ser un productor todo terreno. A pesar de haber trabajado en algunos cortometrajes anteriormente, ninguno se comparaba con este proyecto, que era muy ambicioso.

Así fue como llevé a cabo el plan de Very Nice Music Video. En diciembre del 2018 comenzamos a trabajar en el tratamiento y la lluvia de ideas.

Elvis había creado un concepto basado en sus artistas favoritos, entre ellos estaba Shakira. Mientras que yo buscaba algo más enérgico, inspirado en los videos de Avicii. Siempre me encantaron sus videos, así que usé “Levels” como parte de la inspiración.

Con nuestro presupuesto de \$13,500, debíamos contratar a Eduardo Servello, el director de fotografía. Teníamos que traerlo a Florida desde California, cubrir cinco días de hotel, comida y transporte. También alquilamos una van equipada

con luces, bolsas de arena, parales y otros equipos. Además, contratamos a un gaffer, asistentes de producción, bailarines, servicio de catering para el equipo y alquilamos un estudio. Todo esto sin contar los vestuarios y la utilería.

Por suerte, el director de fotografía era muy experimentado y tenía buena onda. No solo nos cobró barato, sino que también nos ayudó a ahorrar dinero, aunque al final nos quedamos cortos debido a la inexperiencia.

Honestamente, me gustó tanto el proyecto y creía tanto en mi gran amigo Elvis que decidí invertir lo que yo cobraría en la producción. Después de todo, también estaba invirtiendo en mi carrera.

Very Nice Music Video - Presupuesto: \$13,500

Director de Fotografía: \$4,500 (Incluyendo vuelos, hotel y comida)

Production van: \$600 por 1 día

Gaffer: \$500 por 1 día

Bailarines: \$600 por bailarín x 4 bailarines x 4 horas = \$2,400

Estudio de Filmación: \$600

Lentes y accesorios rentados: \$450

Generador eléctrico: \$300

Props: \$300

Modelos: \$2,000

Catering: \$1,000

Gasolina: \$250

Locaciones: \$0

Asistentes: \$0

Carros deportivos: \$0

Fuera del presupuesto: Luces de tubo fabricadas \$700

Eventualmente aprendí que cuando no tienes dinero, es cuando realmente ahorras y eres más creativo.

Por favor si puedes, tomate una pausa para ver el video Musical completo

<https://rafaeldirector.com/3>

De esta forma tendrás una mejor perspectiva de lo que implicó hacerlo.

No fue sino hasta marzo de 2019 que comenzamos la preproducción, donde trabajamos en la planificación de los días 1, 2 y 3. El día 2 era el más importante, ya que debíamos filmar en 3 locaciones: el estacionamiento, la playa y la ciudad. El día 1 filmaríamos en un estudio en Miami, y el día 3 era para tomas extras.

Antes de filmar, tuvimos solo un día para los ensayos de coreografía, donde viajamos a Miami para practicar con una de las bailarinas, quien me ayudó a conseguir al resto del equipo y organizó la coreografía del video. Cuando conocí a la bailarina, me impresionó. Ella había trabajado con varios artistas grandes del género urbano y tenía muchas conexiones. Debido a mi inexperiencia, lo que ella me ofreció en ese momento (que hoy en día costaría entre 600 y 1,000 dólares), fue cobrarme \$2400 por los bailarines. Ella me dijo que el costo por bailarín era de \$150, yo ingenuamente pregunté “¿por hora?”, y dijo que “sí” de una forma que no sonaba tan segura. Después de todo ella tiene una carrera artística con trayectoria en la industria así que \$150 por hora en ese momento me parecía razonable. Después de todo, había trabajado con estrellas como Daddy Yankee, Farruko, Ozuna y Bad Bunny.

Ve video de la coreografía aquí:

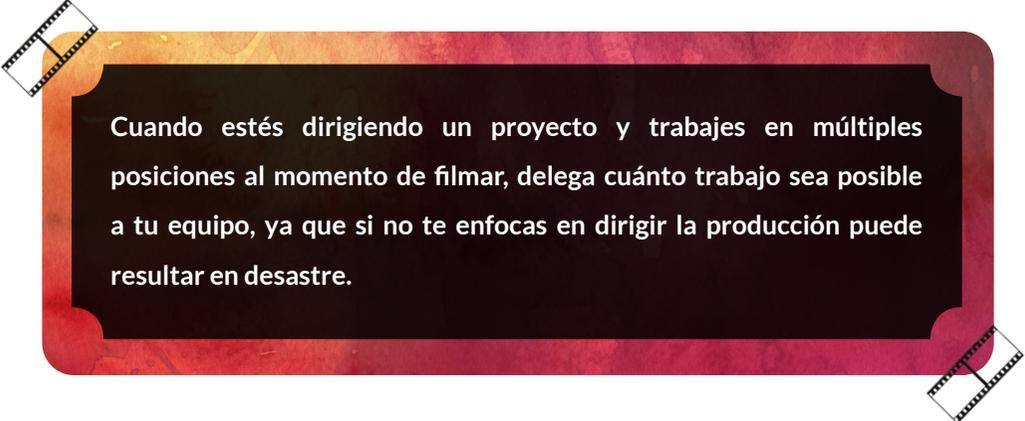

<https://rafaeldirector.com/4>

No te dejes llevar por las emociones. Busca otros presupuestos, consulta en Internet cuánto se cobra por estos servicios y contacta a varias empresas y personas antes de contratar.

Wearing multiple hats

Como director, trabajé junto con el director de fotografía en la planificación de nuestras tomas para los días 1, 2 y 3. Como location scout, me encargué de buscar las locaciones donde podíamos filmar sin gastar dinero, entre ellas, la playa, un downtown en una ciudad cercana y otras en Miami. Además, como productor, me encargué de contratar a todos y de gestionar todo lo que necesitábamos para filmar el día 1, donde requerimos prácticamente a todo el equipo. Después del trabajo de preproducción, estábamos listos para filmar.

Cuando estés dirigiendo un proyecto y trabajes en múltiples posiciones al momento de filmar, delega cuánto trabajo sea posible a tu equipo, ya que si no te enfocas en dirigir la producción puede resultar en desastre.

Un día antes

Antes del día uno de grabación, habíamos hecho pruebas con las cámaras que yo tenía. A pesar de ser cámaras 4K híbridas con perfiles log y un *color sampling rate* de 4:2:0, no eran las mejores, pero funcionaban bastante bien. Eduardo decidió hacer las pruebas en condiciones de poca luz, y fue en ese momento cuando realmente comprendí lo que significa el rango dinámico y cómo afecta la imagen en una cámara.

Para que tengas una idea, si hay demasiada luz en algún momento sobre los rostros de los artistas o alrededor, la imagen puede verse sobreexpuesta. Por otro lado, si está un poco oscura, las sombras pueden verse casi negras y con muy pocos detalles. Con mis cámaras, debíamos tener mucho cuidado con la luz, ya que no contaban con un rango dinámico alto. Y ese no era el único problema: no teníamos el adaptador para usar los lentes de cine con montura EF, ya que mis cámaras eran la Lumix G9 con montura MFT y la Nikon D850 con montura F.

NIKON D850

LUMIX G9

SONY A7III

Dado que debíamos grabar en la playa de noche, tomé la decisión de buscar una cámara que tuviese un mejor desempeño en diferentes condiciones de luz. Eduardo me recomendó que consiguiera la Sony A7III, una cámara muy popular en ese

momento. Busqué alquilarla por todas partes, pero desafortunadamente no pude encontrar dónde hacerlo, así que tuve que tomar una decisión: comprarla con mi tarjeta de crédito.

Ese día, me tocó conducir una hora y media hasta Best Buy Miami para comprarla, ya que era una cámara muy solicitada y quedaban pocas disponibles. Ya con esa cámara, estábamos casi listos. Solo faltaba conseguir el adaptador para usar los lentes de cine Zeiss en la Sony, pero eso fue más fácil de resolver. Por suerte, Eduardo conocía a alguien que trabajaba en un canal de televisión y nos alquiló el adaptador.

Día 1 Miami - El Estudio de Grabación

Ya habíamos hecho las pruebas de cámara, seleccionado nuestros perfiles de color favoritos y estábamos listos para nuestro día de grabación. El plan era sencillo: ya habíamos coordinado esta escena con dos bailarinas y habíamos reservado un estudio de grabación que nos consiguió la coreógrafa. Según ella, en ese estudio grababan personas muy famosas, y las fotos que me mostró lucían bastante bien.

Lamentablemente, cuando llegamos, el estudio era realmente pequeño, del tamaño de un cuarto. Los bailarines, al saltar, podían tocar el techo con la mano debido a la tarima. En ese momento, tuvimos que cancelar la grabación, lo que me produjo una pérdida de 100 dólares. A última hora, comenzamos a llamar a decenas de estudios locales en Miami, pero los precios eran demasiado altos y no podíamos cubrirlos.

Por suerte, la coreógrafa consiguió al amigo de un amigo que conocía a un camarógrafo de Telemundo, quien además era dueño de un estudio de grabación. Nos permitió grabar casi toda la tarde hasta la noche por 600 dólares. Cuando entramos a su estudio, resultó ser mejor de lo que imaginamos. Teníamos absolutamente todo: luces profesionales, pantalla verde, ciclorama y dolly. Así que a veces, perder también te lleva a ganar.

Grabamos el video musical en el estudio aproximadamente 15 veces, e incluso grabamos escenas con las bailarinas solas. Lo que más me gustó del vestuario de las bailarinas fue que los guantes llevaban unos láseres verdes, lo que le dio un valor agregado visual a la producción. Lamentablemente, no contamos con la máquina de humo porque la dejé en casa pensando que no la usaríamos. Sin embargo, aunque el efecto habría sido interesante, no hizo falta, ya que las escenas quedaron fenomenales.

Elvis y las bailarinas hicieron una actuación espectacular. Las escenas salieron mejor de lo que esperaba, y lo más importante es que tanto Elvis como yo estábamos viviendo un sueño hecho realidad.

Nota: En ninguna circunstancia uses láseres apuntando directamente hacia la cámara. Yo los evitaría a toda costa, ya que esto puede quemar tu sensor. Nosotros tuvimos suerte porque los láseres que usamos eran de muy baja potencia, y la cámara contaba con un filtro de color que probablemente bloqueó un poco los rayos láser.

Salimos del estudio en Miami, y como la noche aún era joven, decidimos ir al Brickell City Centre en Miami, conocido por sus rascacielos de lujo y ubicado en una de las zonas más costosas de la ciudad. Teníamos unas vistas muy coloridas con una estética única, así que decidimos entrar y filmar en una de las vistas que daban hacia uno de los edificios característicos por su arte cinético.

No contábamos con ningún permiso, y sabíamos que esto era propiedad privada, por lo que, si nos pedían que nos fuéramos, no habría nada que pudiéramos hacer, e incluso podrían banearnos del lugar. Yo tenía muchas dudas, pero Eduardo me animó a que grabáramos de forma discreta, llevando solo la cámara y filmando bajo perfil, a lo que finalmente acepté.

Una vez en el lugar que elegimos para filmar, puse la música en mi teléfono para que Elvis pudiera escucharla. Aunque apenas la percibía, hizo su mejor esfuerzo. Grabamos unas seis tomas, hasta que uno de los guardias de seguridad nos dijo que para tomar fotos necesitábamos un permiso y que no podíamos continuar. Le pedimos disculpas y le agradecemos por hacérselo saber.

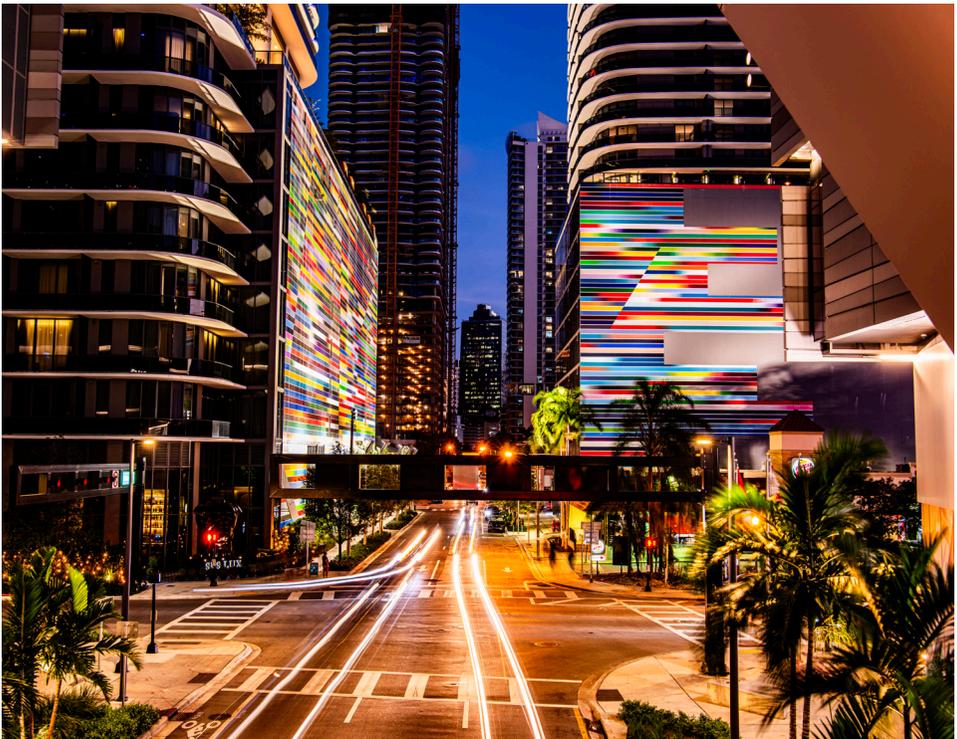
Eduardo fue al baño un momento y, al regresar, me dijo: “Hey brother, tenemos que grabar en ese pasillo, está genial”. Inmediatamente fuimos a grabar al pasillo, pero las cámaras de seguridad nos vieron y en la quinta toma, el mismo guardia nos detuvo y dijo: “Oh, ustedes están grabando un video musical, eso es aún peor. Les voy a pedir que se retiren del edificio voluntariamente”. Tratamos de convencerlo para que nos dejara grabar la escena, pero nos dijo que no porque él podría perder su trabajo, así que nos fuimos.

Aunque la escena del pasillo no la utilizamos, la toma desde el segundo piso fue una de mis favoritas y definitivamente valió la pena.

Videos crudos de esta grabación, incluyendo el momento en que nos sacaron del lugar:

<https://rafaeldirector.com/5>

A las 9:00 AM, organizamos todo nuestro equipo de grabación: cámaras, luces LED y otros equipos que ya teníamos, además de los que habíamos alquilado con Eduardo. Mientras Eduardo se encargaba de programar los equipos y asegurarse de que todo funcionara bien, yo coordinaba los horarios con el talento y responsabilidades con el Gaffer, también Fátima, Rosmel, Endrit y algunos amigos que me ayudaron como asistentes de producción.

Luego, salí a buscar el generador eléctrico, ya que íbamos a filmar en la playa de noche. También compré unos Tiki Torch y el aceite necesario para encenderlos por la noche y darle ese toque de fogata, ya que, por ley, no nos permitían encender fuego en la playa. Todo estaba fluyendo muy bien, y nuestra hora de grabación era a las 6:00 PM, con llegada programada a las 5:00 PM, ya que anochece temprano en esa época del año. Necesitábamos organizar el set y hacer unos ensayos antes de comenzar a grabar.

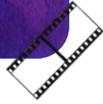
Nuestra locación era en Jupiter, FL, a unos 25 minutos de distancia. Todo el equipo debía estar en el set a las 5:00 PM. La primera escena era de Elvis en la arena, interactuando con una de las bailarinas y, sucesivamente, con un bailarín, así comenzaba la historia. Sin embargo, parte del talento se retrasó, ya que venían desde Miami, a 1 hora y 40 minutos de distancia. Además, salieron durante la hora pico de tráfico, lo que los retrasó aún más. Yo entré en pánico, pues solo había llegado una bailarina a tiempo y estábamos perdiendo la luz del sol, lo que hacía imposible grabar la escena de día que necesitábamos para el inicio del video.

Sentía que el video musical estaba arruinado, pero por suerte y de la nada, un amigo que había venido a ayudarme me dijo que conocía a unos amigos con carros deportivos que podíamos usar, y como una de las bailarinas ya había llegado, decidimos aprovechar y filmar la escena del estacionamiento con Elvis cantando. Mientras tanto, el gaffer estaba en la playa, esperando con el resto de los equipos, las luces y los Tiki Torch, pero los artistas todavía no llegaban. El gaffer estaba furioso, ya que había estado esperando solo del otro lado de esa locación mientras oscurecía, simultáneamente nosotros nos encontrábamos planeando las escenas en el estacionamiento con Elvis y la bailarina.

Desafortunadamente para esta escena no contamos con todas las luces que necesitábamos, solo contamos con un panel LED que por suerte estaba en mi carro (el Aputure Amaran Tri-8c Bicolor) que funcionaba con baterías, esta luz LED a pesar de ser buena no era suficiente para cubrir toda la escena y entonces el director de fotografía de la nada tuvo una brillante idea: él dijo vamos a usar los faros delanteros de los carros de mis amigos para iluminar la escena, cosa que funcionó mejor de lo que esperábamos. Nos adaptamos a la situación y traté de no pensar en la única oportunidad de filmar el inicio del video con todos los artistas como lo habíamos planeado en la preproducción.

A veces es mejor no enfocarnos en el problema si no adaptarnos al momento en el que te encuentras y buscar posibles soluciones que puedan complementar tu proyecto.

Finalmente, a las 7:30 P.M. el equipo artístico llegó, pero ya era muy tarde, lo que trajo otro problema: los permisos para filmar en la playa eran hasta las 9:00 P.M. y si nos pedían que nos retiráramos, no había nada que pudiéramos hacer. A toda velocidad, nos pusimos a trabajar. Eduardo y el gaffer comenzaron a preparar las luces y los Tiki Torch, que colocamos en forma de círculo para cubrir prácticamente todos los ángulos que quisiéramos ya que los artistas estarían en el centro.

Entre la planificación de las tomas, adaptándonos al nuevo storyline (ya que no pudimos filmar el inicio), y los ensayos, se nos fue aproximadamente una hora. Eran las 8:30 PM cuando finalmente comenzamos a filmar. Todo estaba fluyendo fantástico, pero ya cerca de las 9:30 PM, sucedió algo inesperado: llegó un ranger del estado a verificar lo que estábamos haciendo.

Uno de los asistentes de producción me dijo: “Hey Rafael, hay un ranger que quiere hablar con quien esté a cargo”. Inmediatamente sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo, porque sabía que ya nos habíamos pasado de la hora permitida. En una producción con el personal adecuado, uno de los productores se habría encargado de manejar esta situación, pero como ya mencioné, estaba ocupando varias funciones a la vez. Así que tuve que dejar el set y caminar hacia mi carro acompañado por el ranger, en busca de los permisos de grabación, de los cuales yo sabía que ya habían expirado. Mi mayor miedo era que nos sacaran de la playa.

Ya en el estacionamiento, mientras me tomaba mi tiempo buscando los papeles, mi equipo seguía grabando en la playa. El ranger me hacía preguntas sobre el proyecto y sobre a qué me dedicaba. Lo hacía en un tono curioso, aunque claramente estaba cumpliendo con su trabajo, que era proteger la vida silvestre y las áreas naturales del estado. Mientras intentaba ganar tiempo conversando con él, me tomé mi tiempo para encontrar los documentos. Entre ellos tenía tres permisos de tres ciudades cercanas en el mismo condado, incluyendo el de esa locación.

Justo cuando le estaba entregando los permisos, ocurrió algo increíble: mientras el ranger iluminaba los alrededores con su linterna, vio una serpiente que no era común en esa área. De inmediato dejó los permisos sobre mi carro y empezó a tomarle fotos a la serpiente con la linterna y su teléfono. Comenzó a hablarme de las serpientes locales, sus hábitats, y sus comportamientos. Para ser honesto, yo no estaba prestando mucha atención a lo que decía, ya que seguía preocupado por que nos sacaran de la locación. Solo captaba algunas palabras.

Fue entonces cuando me preguntó si quería tomarle una foto a la serpiente, a lo que respondí instantáneamente que sí.

¿Recuerdas el parque que mencioné al principio de este capítulo? John D. MacArthur Beach State Park. Bueno, irónicamente y de manera eventual trabajaría allí, en un documental donde grabé a una de estas serpientes como parte del proyecto, y curiosamente, ese documental está conectado de alguna forma con este video musical.

Después de tomar la foto a la serpiente, el ranger vio el manojito de papeles que le entregué y procedió a tomarle una foto al primer permiso que encontró. Luego me dijo: “Que tengan una buena grabación”, y se fue. Fue ahí cuando me di cuenta de lo que había pasado: él no revisó los papeles; solo le había tomado una foto al permiso de una ciudad cercana, cuyo plazo expiraba a las 11:00 PM. En mi cabeza, siempre pienso que dos cosas sucedieron: una serpiente salvó la grabación, y tal vez también le caí bien y decidió mirar hacia otro lado. Tampoco es que estuviéramos cometiendo un delito o infringiendo leyes, era más bien una pequeña infracción por habernos pasado de la hora permitida. Sin embargo, siempre te aconsejo que revises las leyes locales.

Hay un dicho que se escucha mucho por aquí: “A veces es mejor pedir perdón que pedir permiso”. La verdad, yo no soy fan de esa frase. Prefiero trabajar siguiendo todas las reglas, y eso me ha funcionado bastante bien. No obstante, filmar en público es legal y, dependiendo del proyecto, hay vacíos legales donde literalmente nadie puede hacer nada. Depende de ti, de tu conciencia y valores, saber cómo evaluar ciertas situaciones.

Cuando regresé al set de grabación, los chicos estaban súper emocionados, tenían una energía increíble. Hablé con Eduardo, el director de fotografía, y me mostró algunas de las tomas. Quedé súper satisfecho. Sin embargo, quería hacer unas tomas adicionales que habíamos planeado, donde se configura la cámara en modo cámara lenta. Para este truco, se acelera la música previamente a un 130% o 140%, dependiendo de qué tan rápido el artista pueda cantar. Este truco se llama Slow Motion Lip Sync, y el resultado es increíble, especialmente cuando se tiene bailarines profesionales o movimientos alrededor.

Music Video Slow Motion Lip Sync:

<https://rafaeldirector.com/6>

Ya eran las 10:00 PM y teníamos que recoger todo y salir volando a West Palm Beach, ya que el permiso de esa locación expiraba a las 11:59 PM, y estábamos a unos 25 minutos de distancia. Mientras recogíamos, mi hermano había traído el catering para que todos pudieran comer antes de continuar grabando. Lamentablemente, no teníamos un cronograma fijo, ya que habíamos comenzado muy tarde, así que tuvimos que adaptarnos a la situación.

Recogimos todo rápidamente y nos dirigimos a West Palm Beach. No vas a creer lo que pasó: ¿recuerdas al gaffer enojado? Bueno, resultó que, en vez de mandarle la dirección de la segunda locación a él, se la envié a su jefe, quien seguramente estaba en su casa descansando. Creo que esa fue la gota que derramó el vaso para el gaffer. Estuvo esperando por la dirección de la próxima locación en el estacionamiento de la playa, completamente solo y en total oscuridad.

West Palm Beach, Florida: City Place

Llegamos a City Place, nos estacionamos cerca de donde íbamos a grabar, y estábamos esperando por el gaffer, quien traía las luces rentadas y otros equipos. Cuando llegó, lo primero que hizo fue hablar con Eduardo y decirle que esta producción era una mierda, y que por culpa nuestra iba a llegar muy tarde a Miami para regresar los equipos. Eduardo, que no es ningún novato en la industria, le respondió: “Usted está contratado por 12 horas para trabajar, no para quejarse. Lo lamento mucho, pero todos cometemos errores”.

El gaffer procedió a decirle a Eduardo que las cosas en Florida se manejan diferente que en California, mientras le ponía la mano en el hombro. Eduardo, incómodo con la situación, reaccionó diciéndole que no lo tocara y que, si lo hacía de nuevo, lo demandaría por asalto. Luego, me llamó y me dijo que lo despidiera. Dado lo que había sucedido, no había forma de negociar, así que tuve que decirle al gaffer que no íbamos a seguir trabajando con él. Sin embargo, como ya había trabajado unas horas pagadas, le pedí que dejara el generador eléctrico y los Tiki Torch en la comunidad donde yo vivía.

El gaffer se fue muy furioso y no dejó de enviarme mensajes de texto quejándose de todo y diciendo cosas desagradables. Finalmente, tuve que decirle que, si seguía enviando mensajes, sería considerado acoso y tendría consecuencias legales. Nunca volví a saber de él.

El gaffer había dejado el generador en el garaje incorrecto, pero por suerte pudimos recuperarlo.

Ya en City Place, estábamos listos para grabar. La decoración de la ciudad se veía espectacular, por lo que solo requirió de pocas luces, principalmente los paneles LED que teníamos a la mano. A pesar de ser una producción con varios imprevistos, algo que funcionó muy bien fue que, cada vez que grabábamos en una locación, filmábamos el video musical completo una y otra vez. Después de todo, solo era poner la canción "Very Nice", que duraba 3 minutos y nos contagiaba de energía a todos los que estábamos grabando... ¡Excepto al gaffer!

¿Recuerdas que mencioné que a veces es mejor pedir perdón que permiso? Bueno, eso sucedió muchas veces durante esta producción. Eduardo solía decirme: "Vamos, grabemos y obtengamos el shot". Una de las escenas fue en el medio de la calle, pero por suerte la calle estaba cerrada debido a una zona en construcción, lo que nos permitió ejecutar la escena perfectamente, a pesar de que el permiso decía que no podíamos grabar en la calle. Es importante tener en cuenta que, en este tipo de casos, no solo se requieren permisos, sino también la contratación de la policía para asistencia.

Por suerte, como mencioné, la calle estaba cerrada, así que pudimos hacerlo sin problemas. Ya para las 12:00 AM, habíamos terminado la grabación. Estábamos exhaustos y necesitábamos regresar a casa. Eduardo se quedaría con nosotros una noche más, ya que se suponía que grabaríamos al día siguiente en la mañana la escena del amanecer con Elvis caminando en la playa para compensar la escena que no habíamos podido filmar. Luego veríamos cómo darle sentido al video musical.

Entre guardar el equipo de grabación y ducharnos, ya eran como la 1:00 AM. Eduardo sugirió que nos despertáramos a las 5:00 AM para ir a la playa a grabar, y ese era el plan... Lamentablemente, el único que se despertó fue Eduardo. Como nadie más se levantó, él volvió a dormir, después de todo, nos tocaba ir a Miami ese mismo día para grabar con Ana, quien era una de las bailarinas.

Día 3 Pick-up Day - Brickell Miami

Este fue un día de tomas adicionales. Por suerte para nosotros, habíamos conectado bastante bien con Ana. Su personalidad, carisma y buenos valores la hicieron destacar, por lo que decidimos contratarla por un día más. Con el tiempo, Ana se convertiría en una gran amiga y aliada. Contratamos a Ana para hacer algunas tomas extras en Miami, ya que necesitábamos material adicional debido a que no pudimos filmar el día anterior. Además, debíamos regresar el adaptador que habíamos rentado, el cual quedaba de camino a Miami. Previamente, había

comprado otro adaptador por Amazon, pero sin saberlo, este adaptador tenía una óptica interna de conversión, lo que resultó ser un grave error, ya que generaba cierta distorsión cromática en las tomas.

Una vez que llegamos a Miami, llamé a mi hermano, quien conocía a un amigo dueño de un apartamento en uno de los rascacielos en Brickell. Este contaba con una piscina en el piso 12, y, sin embargo, todavía no estábamos en la cima del edificio; la mayoría de esos rascacielos tienen más de 50 pisos. Fuimos a grabar en esa locación principalmente por la vista y los alrededores.

Ya en la piscina, grabamos unas siete tomas, pero lamentablemente no pudimos usarlas debido a las aberraciones cromáticas. La única toma que quedó fue una donde Ana aparece bailando detrás de una puerta de vidrio con difuminación, y solo se veía su silueta. Esa fue una idea de Eduardo, y me pareció genial, considerando que, irónicamente, era en el baño del edificio. El resultado fue increíble.

Aquí puedes ver algunas de las tomas que no usamos en absoluto.

<https://rafaeldirector.com/7>

El resultado de una producción un poco accidentada

Ya habíamos terminado nuestros días de rodaje, y estaba profundamente agradecido con todas las personas que habían trabajado conmigo, especialmente con Eduardo, quien no solo nos ayudó a completar esta producción tan desafiante, sino que también aprendí muchísimo de él. Después de todo, Eduardo tiene una carrera sólida en Hollywood.

Eduardo regresó a Los Ángeles y se llevó el disco duro con todos los videos para

comenzar el proceso de postproducción. Aproximadamente una semana después, Eduardo me envió el video musical ya editado y coloreado. Honestamente, trabajó muy rápido. Cuando lo vi por primera vez, me gustó, pero me di cuenta de que no tenía una historia clara ni un punto de partida definido. Era más bien como un conjunto de personas pasándola bien, lo cual era parte de la idea original, pero no me convenció del todo. A pesar de eso, su trabajo técnico estuvo excelente.

Elvis tampoco estaba completamente convencido de lanzar el video en ese estado, así que le propuse que pensáramos en frío y consideráramos nuestras alternativas.

Después de darle vueltas al video musical y analizar nuestras opciones, le propuse a Elvis lo siguiente: le pedí que me diera uno o dos meses para encontrar una solución y la mejor forma de grabar lo que nos faltaba, adaptando la historia lo mejor posible. Elvis, muy agradecido, me dijo que cuando estuviera listo le presentaría mi plan.

Por aproximadamente un mes y medio, dejamos el video musical a un lado mientras Elvis se dedicaba a avanzar en su carrera artística y laboral, y yo me enfoqué en seguir realizando trabajos comerciales y narrativos. Durante ese tiempo, lo que inicialmente serían dos meses, se convirtieron en ocho meses antes de que retomáramos el proyecto. ¿Qué pasó en esos ocho meses y por qué tanto tiempo?

La realidad es que queríamos un video musical con una calidad comparable a los videos de alto presupuesto, que representara fielmente la visión que habíamos discutido inicialmente. Decidí tomar un camino un poco más largo, ya que le comenté a Elvis que me estaba yendo muy bien financieramente y que quería comprar una cámara de cine para usar tanto en mis trabajos comerciales y narrativos como en su video musical. Sin embargo, me iba a tomar un tiempo reunir todo el equipo necesario. Elvis estuvo de acuerdo, y mientras este plan tomaba forma, él se unió a mí y a Fátima en incontables producciones, donde no solo aprendimos mucho juntos, sino que también generamos ingresos.

En mayo de 2019, ya había comprado la cámara de cine, y en ese momento la usaba con un lente de fotografía de Fátima, un Leica 12-60mm para montura MFT. A pesar de que esta cámara tiene un sensor MFT, no la vendería por nada. Hoy en día, sigo usándola como cámara de respaldo por su tamaño compacto, calidad de grabación y las múltiples opciones operativas que ofrece. Es una cámara increíblemente buena, incluso en 2025.

En este Pelican case air 1535, se encuentra la cámara Blackmagic Pocket Cinema 4k, Laowa MFT 7.5mm / Lentes Rokinon 11mm 35mm 50mm / Field Monitor 5.5 Pulgadas / Sistema de enfoque inalámbrico Tilta Nano / Smallrig Cage y tres Discos duros SSD S Samsung T5

Entre Mayo y Octubre, trabajé en múltiples cortometrajes, y producciones donde conocí a otros cineastas, también participé en comerciales, e incluso llegué a colaborar con el equipo de respuesta táctica de la Policía de Stuart, que es básicamente como el equipo SWAT.

Puedo decir que, desde el día uno, trabajar en esta carrera me ha abierto muchas puertas.

Ver video de la Policía:

<https://rafaeldirector.com/8>

Anécdota: Tengo la mala costumbre de bromear y no decir que estoy bromeando; simplemente dejo que pase el día sin aclarar nada. En esta producción, un colega, que hoy en día es un gran amigo mío, me preguntó cuál era mi apellido. Le respondí “Chan”, a lo que él, sorprendido, dijo: “¿De verdad?” Y yo le contesté que sí, “como Jackie Chan”. Fue gracioso porque no se lo esperaba, y seguimos trabajando como si nada. El chiste se cuenta solo: ve a los créditos del vídeo y ríete de mí, no conmigo...

Very Nice by Elvis JSS Music Video

Septiembre 2019

Me estaba yendo súper bien. Cada vez trabajaba en mejores proyectos, conseguía más clientes, y mis conexiones en la industria del cine crecían de manera constante. Sin darme cuenta, adquirí un mal hábito: mientras más dinero ganaba, más y mejores equipos compraba.

Incluso ya tenía lentes de cine básicos, como los Rokinon Cine DS en 14mm, 35mm, 50mm y 85mm. Con el tiempo, me di cuenta de que, sin importar el fabricante, los lentes de 35 milímetros han sido mi óptica favorita. Tiene ese punto medio perfecto: no es ni demasiado amplio ni demasiado cerrado, y los actores se ven fenomenales, siempre y cuando no hagas un plano detalle o un primer plano.

Por suerte ya contábamos con prácticamente todo el trabajo del desarrollo para este video musical, así que decidimos trabajar más en la pre-producción todo el mes de septiembre para grabar en el mes de octubre de 2019.

El desarrollo

A diferencia de la creación de una película, en un video musical con narrativa ya tienes prácticamente el guion, por así decirlo, ya que este es la letra de la canción. La ventaja más grande es que esto representa más del 50% del proyecto realizado, es decir, ya tienes el audio. Ahora, en esta parte de tu producción, te toca trabajar en el tratamiento.

Soñando y sintiendo la música

Cuando escucho la canción por primera vez, lo primero que hago es conectarme con lo que me transmite. La escucho varias veces y anoto las emociones o los temas que surgen en mi cabeza. Empiezo a imaginar historias o conceptos visuales que puedan complementarla.

Me gusta buscar un espacio donde pueda estar solo, sin interrupciones. Uso un buen equipo de sonido a casi todo volumen. Me gusta sentir cómo la música retumba en mi pecho, incluso cómo las paredes vibran. Dejo que las emociones fluyan libremente, cierro los ojos y me imagino que formo parte de la canción, como si yo mismo fuera un personaje dentro de ella. Todo lo que siento lo escribo en un cuaderno, apuntando exactamente lo que percibo en el momento.

Luego, la escucho otra vez con el volumen muy bajo, casi como un susurro. Al escucharla de esta forma, me concentro en los pequeños detalles que antes quizás no noté. Presto atención a las texturas del sonido, a los matices, y dejo que nuevas ideas lleguen a mi mente. Las anoto todas, por más simples o extrañas que parezcan. Después, pongo la canción en un volumen moderado y la escucho repetidamente. Poco a poco, empiezo a imaginar cómo sería el video musical: cómo se vería y qué sentiría alguien al verlo.

Aquí es cuando comienzo a elaborar el tratamiento. Básicamente, es un documento que describe mi visión para el video: la historia, el estilo visual y el enfoque general. No es tan detallado como un guion, pero sí lo suficiente como para transmitir la idea al equipo o al artista.

Leo la letra tomándome mi tiempo y trato de entender los mensajes que desea transmitir. A partir de ahí, escribo un tratamiento que explique cómo quiero plasmar cada parte de la canción en imágenes. También, como parte de mi proceso, me

inspiro viendo videos de artistas del mismo género o que tienen una estética similar a la que busco crear.

Crear un tratamiento es como convertir la música en imágenes. En lugar de enfocarme en contar una historia complicada, pienso en capturar la esencia de la canción. El objetivo es que el espectador sienta algo mientras lo ve, que las imágenes refuercen las emociones que la música ya transmite.

Por supuesto, antes de escribir cualquier cosa, siempre hablo con el artista para entender qué quiere comunicar con su canción, porque eso me ayuda a alinear mi visión con la suya y a crear algo que realmente represente su esencia.

TRATAMIENTO VERY NICE

by ELVIS JSS

El tema musical se realizará de un ambiente neutral con tono cinematográfico a un ambiente energético y muy colorido pero siempre manteniendo ese tono característico de cine.

Se desarrolla en la playa (Juno Beach) inicialmente, donde vemos a un Joven (Elvis) acostado, descalzo con ropa blanca ligera y playera, se escuchan las olas, el viento y el cantar de las gaviotas.

Elvis abre los ojos, se sienta y se detiene por unos segundos a pensar. Luego se pone de pie con una sonrisa sobre su rostro y una energía positiva enorme tan grande que puede contagiar con su energía a cualquiera que esté a su paso, es como si él no fuese de este planeta parece tener algo especial.

En la playa una pareja se encuentra sentada sobre un tronco viendo el atardecer (La acción se puede cambiar, conversando, escuchando música entre otros.)

Elvis se acerca a ellos saluda, choca las manos con el chico y sorpresivamente lo sujeta para ponerlo de pie. (Cuando chocan las manos se puede hacer un slow motion y un efecto con polvo de colores. Esto representa parte de la magia y vibras que transmite Elvis.) el chico mira a su chica sonriendo la agarra (Con el mismo efecto) y la pone de pies.

Ellos caminan bailando alegres con ritmo, la chica está bailando usando la manta de seda playera. (tapa con la manta visualmente la cámara para hacer la transición hacia la coreografía.)

Vemos correr varios momentos del mismo evento de cómo se contagian de la misma energía varias personas.

En un flash-forward entre grupo de personas bailando y pasandola bien se hace un círculo donde comienza una coreografía de 5 personas incluyendo a Elvis (A este punto el tono muy parecido a un mundial de fútbol)

Elvis se va caminando a distintos lugares de noche donde 4 bailarines lo acompañan a su destino.

Finalmente vemos a Elvis sonriendo, ha llegado a su destino, ha logrado su objetivo sonriendo de nuevo hacia la gente y luego desaparece.

Pre-produccion

Ya estábamos listos para comenzar la preproducción del video musical, por lo que llamé a Ana y a todo el equipo para contratarlos y empezar las reuniones en las que cubrimos todos los aspectos técnicos y logísticos, incluyendo la utilería y el vestuario, antes de grabar la segunda parte de este video.

Visité más de ocho locaciones, y en este proceso de location scouting, hubo una locación que me eligió a mí. Conecté con ella desde el primer día que la vi: el parque estatal John D. MacArthur Beach State Park. Esta locación contaba con todos los elementos que necesitábamos. También visité otras ciudades cercanas, y un amigo nos prestó el bar de su restaurante para grabar escenas que conectaran con la historia que habíamos creado para complementar el video musical.

Esta vez tenía una ventaja muy grande, ya que había trabajado en tantas producciones que conocía a muchos cineastas, tanto experimentados como algunos que estaban comenzando, y que tenían ganas de participar. A este punto, Very Nice se convirtió en un movimiento en la vida real, pues tanto Elvis como yo teníamos una energía y unas ganas que eran contagiosas. Casi todo el mundo que conocíamos quería ayudarnos; sin saberlo, estábamos viviendo Very Nice en la vida real.

Producción: El Rodaje

Cuando llegó el día del rodaje, estaba tan emocionado, pues tenía un equipo de profesionales dispuestos a trabajar y colaborar conmigo en este proyecto, donde no solo estaba dirigiendo, sino que también estaría trabajando principalmente en la dirección de fotografía.

Recuerdo que, cuando llegamos al parque estatal, todo estaba tan bien organizado. Cada miembro del equipo estaba cumpliendo su rol; los modelos y bailarines

se preparaban para sus escenas, y en ese instante, mientras revisaba el set de rodaje, se acercó a mí el ranger del parque, diciéndome que tenía una propuesta cinematográfica para mí y quería saber si estaba interesado. Sin dudar, le dije que sí y que podíamos conversar después de que finalizara la producción.

Reuní a todo el equipo de grabación, incluyendo a los talentos, para explicarles cuál sería la primera escena que grabaríamos. Jeff, quien era el asistente de dirección, se encargó de que las escenas se llevaran a cabo a tiempo y de que nos moviéramos lo más rápido posible. Él fue esencial para que pudiéramos cumplir con nuestro día de grabación a tiempo o ajustarnos si nos atrasábamos en algo.

Nuestra primera toma fue en la playa, donde una pareja conversaba mientras Elvis caminaba hacia ellos. Esta toma tenía un movimiento de tracking shot, que consiste en seguir al personaje con la cámara. Como quería que esta toma fuera fluida y suave, utilizamos un estabilizador Ronin M, lo que nos permitió lograr un efecto similar al de un dolly. Sin embargo, usar estabilizadores (gimbals) puede ser un desafío, ya que, si no están bien balanceados y calibrados, pueden consumir mucho tiempo. En algunos casos, montar y calibrar un gimbal puede tomar hasta una hora, y al final podrías terminar haciendo la toma con la cámara en mano por falta de tiempo.

Durante el rodaje, teníamos al ranger del parque siguiendo cada uno de nuestros movimientos, y él se aseguraba de que cumpliéramos con todas las normas. En algunos momentos, se mostraba demasiado estricto, como cuando nos pedía que evitáramos acercarnos demasiado a los visitantes o hacer ruido. Una de las escenas requería el uso de polvos de colores no tóxicos, cuya base era cereal, pero el ranger nos negó el permiso por tratarse de un parque estatal. Intentamos usar burbujas con un compuesto no tóxico, pero también lo rechazó.

A pesar de estas limitaciones, nos adaptamos a todas las reglas que nos impuso y seguimos adelante con el rodaje. Durante el día, utilizamos un reflector para rebotar la luz solar y mantener una iluminación uniforme en las tomas. El día transcurrió tan rápido que, para cuando nos dimos cuenta, ya era de noche. Terminamos grabando algunas escenas con solo dos paneles de luz LED. Afortunadamente, esto jugó a nuestro favor, ya que nos permitió conectar visualmente las escenas nocturnas con las filmadas previamente en la primera parte del video musical.

Uno de los asistentes seguía a Elvis con uno de los paneles LED, asegurándose de que siempre estuviera bien iluminado.

La luz natural es gratuita, pero cambiante. Al rodar en exteriores, asegúrate de llevar equipo básico de iluminación para compensar sombras indeseadas o iluminar zonas.

Finalmente, logramos capturar todas las escenas que habíamos planeado. Todo el equipo de trabajo estaba celebrando, y el artista estaba muy feliz con el resultado. Después de recoger nuestro equipo, nos dirigimos a uno de los pabellones de picnic donde teníamos nuestras comidas esperándonos. Fue un momento perfecto para relajarnos, compartir historias y socializar después de un día lleno de trabajo.

THAT'S A WRAP!

Al final de cada producción, tus compañeros y artistas se convierten en una familia. Esta es, sin duda, una de mis cosas favoritas de cada proyecto: ese vínculo especial que se forma a través del esfuerzo colectivo y la pasión compartida.

Postproducción y la Premiere

Una vez que el trabajo de grabación terminó, nos enfocamos en el proceso de postproducción. Trabajé junto al artista en la edición del video musical, asegurándome de seguir su visión y de que cada detalle reflejara lo que él quería transmitir. Fue un proceso colaborativo, donde ajustamos las tomas, ritmos y efectos hasta que ambos estuvimos completamente satisfechos con el resultado final.

Cuando la edición estuvo lista y el artista se encontraba feliz con los resultados, decidimos poner una fecha para la premiere del video musical. El día de la premiere fue inolvidable: una experiencia emocionante donde el esfuerzo y dedicación de todo el equipo finalmente se materializaron. El video fue un éxito total, dejando a todos con una energía positiva y, sobre todo, una enorme satisfacción por el trabajo realizado.

ESCENA VIII

Creando un Cortometraje Ganador de Galardones

En este capítulo te doy la experiencia y algunos desafíos al momento de filmar un cortometraje de ciencia ficción que me llevó a ganar mi primer galardón.

EXPLORANDUM

Creando Explorandum: Mi Primer Galardón

Siempre quise crear un filme de ciencia ficción que permitiera a la audiencia experimentar lo desconocido. Mi objetivo era construir un universo cinematográfico que no solo te transportara a un lugar desconocido, sino que te hiciera vivirlo a través de los ojos de los personajes.

Un día, mientras navegaba en YouTube, me topé con un video donde un joven descargaba una app diseñada para llevarte a una ubicación remota con el propósito de encontrar algo desconocido, una anomalía o incluso algo paranormal. En ese momento, una chispa se encendió en mi mente y pensé “¡Wow, esto suena como una idea genial!”. Fue entonces cuando la semilla de una historia comenzó a germinar.

El Nacimiento de Explorandum

Uno de los primeros pasos en cualquier proyecto es trabajar con un título, aunque sea temporal. En este caso, sabía que la premisa giraba en torno a explorar lo desconocido, así que inicialmente pensé en llamarlo Explorando. Sin embargo, no me parecía suficientemente impactante. Quería algo con más fuerza y misticismo, algo que resonara con el tono de la historia. Entonces, decidí traducirlo al latín y de ahí nació Explorandum.

Explorandum no solo se transformó en el título de mi cortometraje, sino también en un proyecto que marcó mi carrera como cineasta. Fue con esta obra que gané mi primer galardón, un reconocimiento que fortaleció mi confianza en mi visión y en las historias que quería contar.

Subculture Film Festival 2022

Este proyecto me enseñó la importancia de comenzar con una idea clara, pero también de ser flexible y permitir que la creatividad te lleve en direcciones inesperadas. Explorandum es un ejemplo de cómo una chispa de inspiración puede convertirse en una obra que deje huella, no solo en tu carrera, sino también en tu alma como artista.

Mi Proceso Creativo

Mi proceso creativo es peculiar, ya que mis mejores ideas llegan cuando me estoy duchando. No sé si es esa conexión con el agua o el hecho de encontrarme solo en un espacio que se convierte en un momento inmersivo, pero ahí me pierdo en mis pensamientos. Cuando tengo una idea y quiero explorarla, el agua se convierte en uno de mis medios para expandirme. Fue durante uno de estos momentos cuando surgió una lluvia de ideas, y comencé a escribirlas tan pronto como salí de la ducha.

La historia toma forma

Cuando empecé oficialmente a escribir la historia de mi cortometraje, creé un universo donde un joven cantante ambicionaba ser una estrella. Sin embargo, esta ambición estaba profundamente conectada con un vacío en su vida. En ese momento, no sabía cuál era ese vacío, pero sabía que estaba ligado a un evento paranormal en su infancia. Así nació una aventura donde el protagonista y su mejor amigo se adentran en un bosque en busca de algo paranormal.

00:08:47

Escribí aproximadamente cuatro páginas con un resumen de la historia, lo que sería el outline del filme. Una vez satisfecho con la idea, llamé a mi amigo Cody Withrow, un guionista profesional, y le conté mi plan. Quedó fascinado con el proyecto y aceptó colaborar. Aunque no quería cobrarme, decidí pagarle \$350 por su tiempo y esfuerzo, ya que estaba invirtiendo en un proyecto sin presupuesto.

Desarrollando el Vacío

Cody y yo exploramos temas como universos paralelos, conexiones y lazos inquebrantables. Fue entonces cuando dimos en el clavo: el vacío que sentía nuestro personaje principal estaba relacionado con la pérdida de su gemelo en su infancia. De alguna manera, él se sentía culpable por esta pérdida, y esa culpa se convirtió en su motivación para aceptar un viaje hacia lo desconocido.

Con este plot, el cortometraje comenzó a tomar forma. Nos aseguramos de que, más allá de la narrativa, la película representara algo más profundo. Un ejemplo perfecto es *Stranger Things*, a pesar de ser una historia sobrenatural, lo que predomina es el amor, la amistad y la familia. Esta premisa fue clave para lograr nuestro cortometraje.

El Casting y el Equipo

Con el guion listo, comenzamos a trabajar en el casting. Sin presupuesto, contamos con el apoyo de amigos cineastas, familiares y colegas. Hablé con Elvis, mi amigo cantante, para el rol principal, y aceptó de inmediato. A pesar de no tener experiencia como actor, hizo un trabajo espectacular en el casting.

Este cortometraje fue experimental. A pesar de no tener presupuesto, todos los que participaron estaban emocionados por el proyecto y aceptaron formar parte.

Creando el Monolito

Uno de los cineastas me preguntó cómo íbamos a crear un monolito que emanara luz radiactiva azul para usar como utilería. Le respondí que lo haría yo mismo. Por suerte, tengo conocimientos y experiencia en artes plásticas gracias a mi abuela y en circuitos electrónicos gracias a mi padre, de quienes aprendí cuando era pequeño. Esto me permitió construir esta pieza de aproximadamente 1 metro y 80 centímetros de altura.

Primero, dibujé el diseño del monolito y luego comencé a trabajarlo con espuma de poliestireno. Esto se convirtió en un elemento clave dentro del filme y un símbolo visual que reforzó la narrativa de Explorandum.

El Viaje de Explorandum: Un Triunfo Inesperado

Cuando terminamos el rodaje de Explorandum, sentí una felicidad inmensa por haber completado uno de los proyectos más ambiciosos en los que había trabajado como cineasta independiente. Sin embargo, al comenzar la edición, me di cuenta de que al cortometraje le faltaban escenas clave para complementar su ritmo y transmitir claramente el mensaje. Esto me desanimó profundamente, ya que sentí que algo importante se había perdido en la narrativa.

Meses después, cuando finalmente retomé la edición con un enfoque renovado, ocurrió algo inesperado: mi computadora se dañó y perdí por completo los archivos de edición, pero no los videos. La idea de empezar de cero parecía abrumadora, y honestamente, no tenía intención de volver a trabajar en el proyecto.

El rodaje inicial comenzó en octubre de 2020, pero Explorandum no vio la luz hasta enero de 2022, un año y dos meses después. Curiosamente, fue durante mi tiempo de recuperación y cuarentena, tras haberme enfermado de COVID, cuando decidí darle una segunda oportunidad. Este periodo me permitió dedicarme por completo a la edición y terminar el proyecto.

Aun así, faltaban algunas escenas clave que pude grabar por mi cuenta, sin necesidad de un gran equipo de producción. Estas tomas adicionales le dieron al cortometraje la cohesión que necesitaba para brillar.

Finalmente, Explorandum estaba listo para su première. Reservé una sala de cine con capacidad para 80 personas y envié las invitaciones a amigos y familiares. Para mi sorpresa, la mayoría respondió afirmativamente, y la sala casi se llenó por completo.

Ese día, experimenté por primera vez lo que significaba recibir atención como creador. La emoción era abrumadora, y aunque tengo experiencia hablando en público, este tipo de interacción era algo completamente nuevo. La première fue un éxito absoluto, y la energía del público me llenó de orgullo y motivación.

Una semana después, mi hermano mayor me sorprendió al decirme que había inscrito Explorandum en un festival de cine en Florida “Subculture Film Festival”. Honestamente, al ver la calidad de los participantes, pensé que no tenía ninguna posibilidad de ganar. Incluso hubo un pequeño percance: uno de los días, el proyector falló y no mostraron mi cortometraje, aunque se proyectó sin problemas durante los otros dos días del festival.

Asistir a ese festival fue una de las mejores experiencias que he tenido en mi carrera. Conocí a cineastas increíbles, creé conexiones valiosas en la industria, y disfruté cada momento del evento.

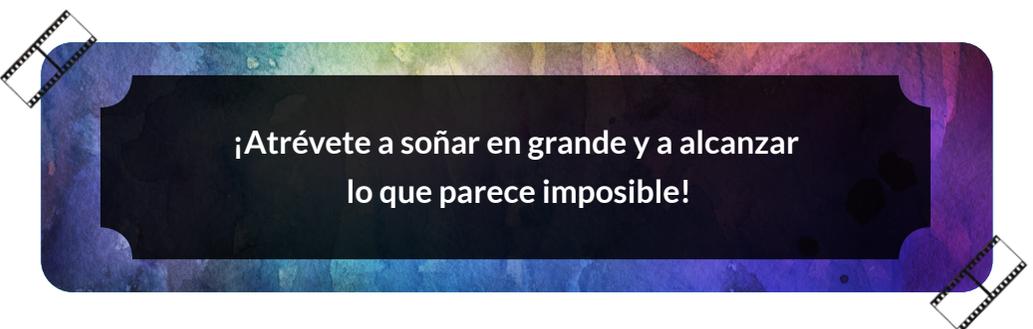
Cuando llegó el día de la ceremonia de premiación, no esperaba nada. Pero entonces, el presentador del evento, sujetando el micrófono y generando tensión, dijo en voz alta: “Explorandum, por Rafael Noriega.” Sentí como si el corazón me fuera a explotar. No podía creerlo. Mi cortometraje experimental había resonado con el jurado y había logrado lo inesperado: ganar.

Este triunfo solidificó mi confianza como cineasta y me mostró que el esfuerzo y la pasión superan los desafíos.

**Ninguna idea es tonta o descabellada; si crees lo suficiente en ella,
un día la llevarás a la realidad.**

Quiero que sepas que, un día, un ejecutivo se paró frente a un grupo de inversionistas y dijo: “Vamos a realizar una película sobre un tornado de tiburones”. Por más ridícula que parezca esta idea, la película, de bajo presupuesto, resultó ser una de las más rentables en términos de retorno monetario dentro de la industria de Hollywood.

Esto nos enseña que no importa qué tan absurda o inalcanzable pueda parecer una idea al principio, lo importante es atreverse a creer en ella y ejecutarla. Las ideas más grandes no siempre son las más convencionales, pero son las que rompen barreras y desafían expectativas. Así que no tengas miedo de compartir tus sueños, por locos que parezcan. Con pasión, determinación y la estrategia correcta, incluso el concepto más inusual puede convertirse en un éxito extraordinario.

**¡Atrévete a soñar en grande y a alcanzar
lo que parece imposible!**

ESCENA IX

Creando un proyecto que cambiaría todo para siempre

El Arte de Documentar: Una Puerta Hacia Nuevas Oportunidades

Seguro has escuchado la frase “Estar en el lugar correcto y en el momento adecuado”. Bueno, en mi experiencia, no puedo decir que esto me haya sucedido de manera mágica. Lo que sí sé es que trabajar muy duro, creer en tu sueño con pasión y determinación, además de mantenerte siempre listo para cualquier oportunidad, puede llevarte a lugares increíbles.

Cuando realicé el video musical en el parque estatal John D. MacArthur Beach State Park, jamás imaginé que esa experiencia me abriría las puertas para crear un documental para el mismo parque, lo que eventualmente me llevaría a trabajar para National Geographic. Fue un camino lleno de esfuerzo, dedicación y aprendizaje que valió completamente la pena. Este proyecto, que comenzó como un sueño sin grandes expectativas, se convirtió en el catalizador para mi primer trabajo en la industria del cine. Eventualmente, esto me llevó a recibir galardones y reconocimientos que nunca imaginé.

Filmando Something Bit Me! para National Geographic

An Island in Time: Mi Primer Documental

El proyecto que marcaría mi iniciación en lo documental se llama An Island in Time (originalmente Island in Time). Una semana después de filmar el video musical, me reuní con el Ranger del parque estatal. Durante nuestra conversación, me propuso algo que no me esperaba: realizar una nueva versión del documental oficial del parque, el cual había sido grabado en los años 90 con una calidad visual muy baja. Sin embargo, había una condición: el trabajo sería completamente voluntario, ya que no contaban con presupuesto.

A pesar de esto, el Ranger me ofreció una oportunidad invaluable: acceso exclusivo a todos los recursos del parque y a lugares restringidos donde nadie más podía entrar. Vi una oportunidad única para aprender, mejorar como cineasta y crear algo realmente especial. Sin pensarlo dos veces, acepté.

Lo que no sabía en ese momento, era que este proyecto me tomaría casi tres años completarlo. Durante ese tiempo, doné más de 300 horas de mi tiempo, explorando, filmando y documentando cada rincón del parque. Fue un proceso que requirió paciencia, dedicación y una conexión profunda con la naturaleza, algo que siempre he valorado en mi vida.

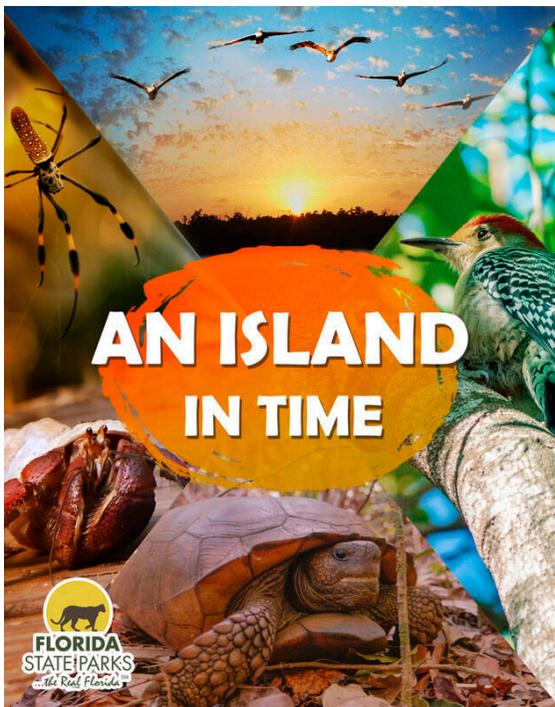
Documentar

En mi opinión, documentar es un arte que tiene muchos estilos, pero más que un arte, es una herramienta muy poderosa para concientizar y lograr cambios significativos en una audiencia. Es por eso que mantener el balance y ser lo más neutral posible al momento de capturar y contar la historia es fundamental.

Cuando documentas, es como si fueses un observador que conecta no solo con la historia, sino también con el lugar y el momento.

Si alguna vez tienes la oportunidad de trabajar en un documental, mi consejo es que no la dejes pasar. Incluso si se trata de un proyecto pequeño o sin fines de lucro, las experiencias, habilidades y conexiones que puedes ganar son invaluable. Aprendí a apreciar los detalles, a trabajar con recursos limitados y a desarrollar una narrativa visual poderosa que resonara con la audiencia.

Trabajar en este documental no solo me hizo crecer profesionalmente, sino que también me ayudó a desarrollar una nueva habilidad para contar historias reales. Puedo decir que este proyecto cambió mi vida y fue el primer paso hacia una carrera que continúa llenándome de pasión y propósito. Increíblemente todo comenzó haciendo un video musical y aceptando una oportunidad que otros podrían haber dejado pasar porque no había dinero de por medio.

Detrás de cada objeto, lugar, persona, criatura, planta o roca, existe una historia que quizás desconocemos. Nuestra curiosidad innata nos impulsa a imaginar las posibles historias que yacen ocultas, basándonos en nuestras interacciones con el mundo y en el deseo de descubrir más a través de nuestras experiencias.

Documentar implica ser un buen observador sin interferir en el proceso, independientemente del sujeto. Debes ser capaz de captar la esencia, de sentirla y mostrarla para generar un impacto en la comunidad con el propósito de inspirar, enseñar o concientizar. Al documentar, creas historias que le dan voz a aquello cuya existencia era desconocida. Conectar con ese propósito es lo que definirá el rumbo de tu historia.

¿Cómo documento sin interferir en el proceso?

Primero, debemos comprender que documentar conlleva una gran responsabilidad, ya que puede generar un impacto significativo en la sociedad o el entorno que estás retratando, provocando cambios tanto positivos como negativos. Es crucial reflexionar sobre la intención, el objetivo final y lo que quieres lograr antes de comenzar. Aunque no existe el “no interferir en el proceso” de manera absoluta, sí podemos minimizar nuestra influencia al máximo.

Por ejemplo: si estás realizando un documental sobre una persona polémica, a menudo señalada como una “mala persona,” es fundamental ser imparcial y formular preguntas que conduzcan a obtener información equilibrada y auténtica. Recuerda que un documental tiene el poder de cambiar la perspectiva del público sobre su tema. Con solo exponer un lado de la historia, podrías moldear la percepción de los espectadores de forma intencionada o accidental.

Piensa en la diferencia y propósito entre estas dos preguntas:

“¿Por qué crees que él es una mala persona?” - “¿Qué opinas de esta persona?”

Aunque parezcan similares, la primera pregunta supone una percepción negativa, lo que puede influir en la respuesta de la persona entrevistada, mientras que la segunda permite una respuesta más abierta y menos condicionada. Este pequeño cambio puede tener un gran impacto en el tono y el enfoque de tu documental.

Antes de empezar, es fundamental tener claridad sobre el propósito y el impacto que buscas generar. Al igual que cuando diseñas un logo, una marca personal o una identidad, necesitas establecer un objetivo claro y bien definido. Pregúntate:

¿Qué quiero lograr con este documental?

¿Cuál es el mensaje que deseo transmitir?

¿Qué responsabilidad tengo hacia el tema y las personas involucradas?

¿Esta pieza documental ayuda a generar un cambio en la cultura o la sociedad?

Un documental puede mostrar tanto la belleza de un lugar como sus sombras más profundas. Por eso, la responsabilidad ética es el pilar fundamental antes de iniciar cualquier proyecto de esta naturaleza. Recuerda que, al documentar, estás otorgándole una voz a lo que capturas, y eso conlleva un gran poder y, a la vez, una gran responsabilidad.

¿Cómo capto la esencia de lo que siento para plasmarlo?

Para capturar la esencia de lo que sientes y plasmarla en un documental, primero debes comprender de qué trata tu proyecto y buscar esa conexión interna que te

une a la historia que quieres contar. En mi caso, cuando trabajé en el documental “An Island In Time”, lo hice porque desde niño siempre he tenido una conexión especial con la naturaleza y los animales. Esta admiración por lo perfecta que es la Tierra y el universo tomó una nueva dimensión cuando pude experimentarla desde otra perspectiva: a través de mi lente y, sobre todo, de mi ser.

La paz interna que sentía cada vez que iba solo a grabar en medio del bosque, la isla o los arrecifes me permitió desconectarme de absolutamente todo. Me olvidaba de cualquier problema que estaba enfrentando en ese momento y desbloqueaba un alter ego en mí que era casi como un ser cósmico: solo observando, sin interferir, y poder mostrar a la comunidad, y con suerte al mundo, el milagro de la vida en un pequeño rincón de Florida.

El objetivo de mi documental no solo fue mostrar lo que no sabía que existía en ese lugar, sino también destacar por qué es vital protegerlo.

Antes de comenzar tu propio documental, busca esa conexión. Pregúntate:

¿Qué te recuerda esa persona, lugar u objeto?

¿Cómo te hace sentir?

¿Por qué estás haciendo este proyecto?

Una vez que conectes con estas respuestas, comienza a escribir el propósito de tu documental y reflexiona sobre la huella que quieres dejar en tu audiencia.

¿Cómo doy voz a aquello que es desconocido?

Existen muchas formas de darle voz a lo desconocido. Puede ser algo tan sencillo como contar la historia de una abuelita que fue el pilar fundamental de su familia.

A través de su amor y sacrificio, marcó una diferencia en tres generaciones, muchos desconocen los esfuerzos que llevaron a que hoy seas parte de esa cadena familiar.

No necesitas ser un influencer para contar y compartir estas historias. Cuando creas un proyecto con el que muchas personas se sienten identificadas, ellas mismas lo compartirán, y ahí comenzará una cadena interminable. Así, tu historia llegará a rincones del mundo que nunca imaginaste.

El secreto está en la autenticidad de la narrativa y en conectar con lo humano detrás de cada historia. Eso es lo que hará que lo desconocido cobre vida y resuene en los demás.

¿Cómo me conecto con el propósito que definirá mi historia?

Conectas con el propósito de tu historia reflexionando sobre por qué esa historia necesita ser contada y qué impacto quieres generar. Identifica la emoción o experiencia personal que te vincula con el tema, define el mensaje que deseas transmitir y enfoca tu narrativa en aquello que pueda resonar con las emociones y valores universales de tu audiencia. Asegúrate de mantener la autenticidad, permitiendo que el propósito sea la brújula que guíe cada decisión creativa que tomes.

An Island In Time (Documental):

<https://rafaeldirector.com/9>

ESCENA X

Reflexionando sobre el Impacto de Mis Proyectos

Después de haber realizado este documental, nunca imaginé que este proyecto me abriría puertas a oportunidades aún más grandes. Increíblemente, An Island in Time, por el cual recibí el reconocimiento al mejor proyecto del año 2022: “Long-Term Special Project of the Year Exceptional Accomplishment for Historical Projects”, otorgado por los parques estatales del estado de la Florida, un reconocimiento que recibí en una ceremonia en marzo de 2023. Este logro no solo marcó un antes y un después en mi carrera, sino que también fortaleció la percepción de mi trabajo como cineasta. Más personas comenzaron a respetar y admirar lo que había logrado, y pude notar el impacto que mi trabajo había generado en la comunidad.

La premier oficial del documental, celebrada en un pequeño auditorio del parque, reunió a más de 100 personas. Tuvimos que repetir el documental varias veces para que todos pudieran verlo. Fue un evento íntimo pero poderoso, que al día siguiente motivó a muchas de estas personas a llevar a sus familias al parque para descubrir y apreciar su belleza natural.

Además, este documental ahora es parte de una actividad educativa: más de 5,000 estudiantes, desde primero hasta duodécimo grado, lo ven cada año antes de sus visitas escolares al parque. Su impacto se ha extendido localmente y más allá, ya que también se utiliza para promocionar el parque en diferentes lugares del mundo.

Hoy en día, he tenido la fortuna de trabajar en proyectos fascinantes que me han desafiado y hecho crecer:

PARASOMNIA 2022

Logline:

La parálisis del sueño de una periodista se convierte en una pesadilla cuando descubre una caja maldita que desata una entidad siniestra, difuminando la línea entre la realidad y el terror.

Este cortometraje fue creado con la intención de ofrecer una experiencia inmersiva en una película de horror. El guion fue escrito por Fátima Da Gama, “mi futura esposa,” quien también hizo su debut como actriz, protagonizando la historia.

Cuando comenzamos el proyecto, mi visión era crear un concepto innovador que pudiera evolucionar hacia un largometraje. Estuve investigando cómo realizar una película inmersiva a través del audio y descubrí en YouTube The Tucker Zone, un video creado por John Tucker. En este video, puedes experimentar un audio que él denomina 3D sound. La regla es usar audífonos con el volumen al máximo para disfrutarlo plenamente.

Al escucharlo, sientes como si John estuviera cerca de ti: percibes cómo corta tu cabello corta tu cabello, explota globos y crea sonidos que parecen ocurrir a tu alrededor. Cuando experimenté este diseño de sonido, supe que quería implementarlo en mi cortometraje.

Parasomnia era un proyecto ambicioso, ya que no era económico realizarlo. Le planteé la idea a mi gran amigo y mentor Eduinson Gomez, quien, sin pensarlo, nos ayudó invirtiendo \$5,000 dólares en la creación de este cortometraje. Gran parte del presupuesto se destinó al diseño de audio y al trabajo del director de fotografía Eduardo Servello. Por suerte, yo ya contaba con cámaras de cine y también me encargué de editar el cortometraje.

Esta fue una de las producciones mejor planificadas y ejecutadas en las que he trabajado. Todo el equipo hizo un trabajo impecable. Fátima, como actriz, capturó la esencia del personaje; la maquilladora de efectos especiales Sarah Bapple creó una criatura demoníaca escalofriante y dio vida al look de la protagonista.

En la edición del cortometraje, la fase final del diseño de sonido estuvo a cargo de mi gran amigo Jeremy Remland, un ingeniero de sonido experimentado que nos ayudó a lograr el balance perfecto en todos los sonidos que, si te atreves, también podrás experimentar.

Parasomnia nos llevó a escribir nuestro primer largometraje de terror y nos conectó con personas importantes en la industria que estarían encantadas de trabajar en este proyecto.

Hoy en día, algo interesante ocurrió: la plataforma de streaming FEARPIX quedó encantada con nuestro cortometraje y, después de firmar los contratos, lo publicaron oficialmente en su catálogo. Ahora, miles de personas han tenido la oportunidad de verlo.

Y si te atreves, aquí también puedes ver el cortometraje:

<https://rafaeldirector.com/10>

A Beast In the Making – Shadow Six Racing: Colaboré en la creación de un video para un vehículo acuático único en su industria, que alcanzó a millones de espectadores en todo el mundo.

<https://rafaeldirector.com/11>

Polyphia - Reverie (Official Music Video): Tuve la oportunidad de trabajar en la creación de este video musical y conocer a Tim Henson, Scott LePage, Clay Gober, and Clay Aeschliman.

<https://rafaeldirector.com/12>

EMBRACE YOURSELF (PREMIERE)

Conocí a Bryan Wolfinger en febrero de 2022. Él es un director de fotografía con una carrera sólida y creciente en la industria del cine, y también forma parte de la plataforma LFN NETWORK, Learn Filmmaking. Con el tiempo, nos hemos convertido en grandes amigos; incluso lo llamo hermano.

Actualmente, me encuentro trabajando con Bryan en el desarrollo de un largometraje en el que tenemos grandes expectativas.

Bryan es uno de esos cineastas que llevaba tiempo siguiendo en redes sociales, ya que me fascinaba su trabajo y trayectoria. Un día, anunció por Instagram que visitaría Florida para la premiere de una película en la que trabajó como director de fotografía y codirector. Poco después de ese post, publicó que necesitaba con urgencia un fotógrafo y alguien que pudiera grabar algunos momentos en la alfombra roja. Le respondí de inmediato: “¡Yo lo hago!”. Aunque era en Miami, a una hora y media de distancia, no me importaba; finalmente lo conocería en persona.

Bryan me saludó y me hizo una pregunta inesperada: “¿Tienes ropa elegante?” Le dije que sí, a lo que él procedió a darme toda la información del evento. Resultó ser de vestimenta formal. Honestamente, no tenía un traje, y el evento era al día siguiente. Entonces llamé a mi hermano Pablo, quien es agente de bienes raíces y siempre viste de traje, casi como su marca personal. ¿Quién mejor para preguntarle dónde podía conseguir uno? Después de explicarle el propósito, él mismo se ofreció a llevarme a comprar un traje espectacular y hasta me lo regaló. ¡Qué bonito gesto de su parte!

Fátima me acompañó ese día y me ayudó a tomar fotos en la alfombra roja, donde conocimos a actores que han trabajado en Netflix, entre ellos Carrell Lasso, así como a productores de estudios como Paramount Pictures. Pero lo mejor de todo fue que conocí a un actor que, hoy en día, también es un gran amigo: Víctor Camejo, con quien trabajaría tiempo después en un cortometraje llamado The Call.

Víctor Camejo ha sido una de esas personas que ha apoyado mi carrera prácticamente desde que lo conocí el día de la premiere de su película. Siempre estuvo agradecido conmigo, ya que cubrimos la premiere de su película sin ningún costo. Víctor no solo es actor; también es ingeniero y emprendedor. Pero, si hay algo que nos une, es la pasión por el cine.

Un Almuerzo que Definió mi Viaje

Un momento que marcó profundamente mi camino ocurrió durante el proyecto con National Geographic. Los productores me preguntaron dónde podíamos comer, y resultó que estábamos cerca del restaurante donde había trabajado como mesero años atrás. Sin planearlo, terminé comiendo en una de esas mesas donde solía atender, pero esta vez acompañado de los productores, directores y creadores del programa Something Bit Me.

En ese instante, reflexioné sobre lo increíble que había sido mi recorrido y lo afortunado que soy. Si alguien me hubiese dicho en aquellos tiempos, cuando era mesero: “Rafael, dentro de siete años estarás aquí, comiendo con los productores de NatGeo como parte de su equipo,” jamás lo habría creído.

Hoy, puedo decir que todo es posible. No importa quién seas o de dónde vengas, la clave está en soñar, trabajar con pasión, y nunca rendirte.

Ahora te pregunto:

¿Qué harías si te dijera que si sigues paso a paso lo que te enseño en este libro dentro de un año o dos comenzarás a ver resultados que jamás antes habías imaginado?

Si yo hubiese tenido un libro como este, lleno de lecciones y herramientas para manifestar mis sueños, tal vez habría llegado aún más lejos en menos tiempo. Ahora tú tienes esta oportunidad en tus manos. ¡Es una ventaja aprovéchala!

ESCENA XI

Mi Estilo. Mi Proceso Creativo

Encontrar mi estilo no era algo que estuviera entre mis metas, ya que sabía que eventualmente lo descubriría de forma natural. La realidad es que soy un cineasta bastante versátil: puedo trabajar filmando prácticamente cualquier género cinematográfico, desde la conmovedora historia de la dulce abuelita luchadora que sacó a su familia adelante hasta una película de horror explícita. El cine, para mí, siempre ha sido este medio para soñar y experimentar vidas alternativas.

En lo personal, después de ensayo y error, aprendí que parte de mi estilo no era solo dirigir la narrativa, sino también transmitir emociones a través del color, la composición y el diseño de audio de forma sutil, no forzada. Para mí, el movimiento de cámara y la composición, que se define como el lenguaje de la cámara, donde la cámara te cuenta la historia, es crucial. Gran parte de este lenguaje lo aprendí viendo y analizando películas de grandes cineastas como Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick, Martin Scorsese y Quentin Tarantino.

El proceso creativo detrás de cada proyecto

Como lo mencioné anteriormente, mi proceso creativo no es convencional. Mi conexión con el agua me ayuda a soñar y expandir la creación de universos cinematográficos. Es muy raro, incluso para mí, que cada vez que tomo una ducha, instantáneamente siento como si el mundo se detuviera. Me pierdo en mi cabeza. No quiero sonar repetitivo, pero es la verdad. También ocurre frecuentemente que comienzo a soñar con estos universos como si fueran reales o una realidad alternativa, y cuando despierto, escribo rápidamente lo que soñé.

Cuando comienzo a trabajar en un proyecto cinematográfico, me gusta investigar y captar la esencia para entender y conectar con la historia.

Mi parte favorita es cuando trabajas con tu equipo, ya que se convierte en un trabajo colaborativo donde comienzas a visualizar la película no solo desde tu punto de vista.

Las Historias que Quiero Contar

Honestamente, quiero contar historias que transmitan un mensaje que resuene con la audiencia. No me limito si se trata de películas de ciencia ficción o basadas en hechos reales; para mí, lo más importante es crear un universo cinematográfico donde, incluso si es una película de entretenimiento, siempre enseñe algo.

Cómo las personas inspiran mi trabajo

Esta es la esencia de mi trabajo. Creo que cada persona es un universo, al igual que mis personajes: todos tienen algo único que contar. Mi objetivo es encontrar esas historias, aprender de ellas y darles voz.

Un mensaje para los futuros cineastas

Nunca aceptes un “no” como respuesta. Esta es la carrera del “no”. No importa cuántas veces rechacen tus ideas; lo importante es que tengas constancia, dedicación y persistencia, porque un día alguien te dirá que sí a la oportunidad de tu vida.

Ser cineasta no es solo hacer películas. Te dará la oportunidad de conocer personas increíbles, experimentar momentos únicos, viajar y descubrir lugares que nunca pensaste que podrías visitar.

Recuerda que cada gran cineasta empezó como tú: soñando.

Da el primer paso hacia tu meta

Si no tienes conocimientos en cine, tu primer paso es aprender lo básico y comenzar a ponerlo en práctica. Hoy tienes una ventaja, pues yo seré tu mentor. He diseñado y estructurado un curso para todos aquellos que quieran comenzar esta hermosa carrera. En las próximas páginas hablo de este curso.

Gracias por quedarte durante esta travesía

Gracias por aprender un poco de mí y conmigo; espero que tu futuro a partir de ahora sea brillante. No importa lo que pase en tu vida, nunca dejes de soñar.

En estos últimos años, a pesar de que mi carrera había despegado y todo apuntaba hacia un futuro mejor, me di cuenta de que todo lo que había hecho y logrado prácticamente sería en vano si no tuviera a las personas que amo conmigo. En enero del 2023, recibí la desafortunada noticia de que mi madre tenía un tumor maligno en el colon y que las probabilidades de sobrevivir eran mínimas. Fue en ese momento cuando me pregunté: “¿Todo esto que he logrado, para qué?”.

Me di cuenta de que, más allá de mi pasión por el cine, lo que realmente me movía era mi madre. Esta fue la peor experiencia de mi vida, y lo más difícil es que por razones ajenas a mi voluntad, no podía viajar a verla. A pesar de todo, siempre mantuve la fe. Mi madre estuvo hospitalizada durante tres meses, enfrentando nueve cirugías mayores y procedimientos complicadísimos que enfrentó con una valentía admirable. Ella, para mí, es la verdadera heroína.

Hoy, casi dos años después, sigue recuperándose. Aunque ha tenido que soportar dolores, desafíos y las consecuencias de los tratamientos de quimioterapia, su actitud hacia la vida sigue siendo positiva y esperanzadora. Ni siquiera los doctores pueden explicar cómo logró sobrevivir. Ella me dijo que Dios la salvó, que le dio una segunda oportunidad para vernos una vez más.

A veces, cuando todo parece ir bien, la vida te pone a prueba de las formas más duras. Por muy difícil que suene, estas experiencias nos enseñan lecciones importantes. Lo que realmente importa es lo que aprendes de ellas. Desde ese día, mis prioridades cambiaron para mejor. Comprendí que lo más valioso que tengo es el tiempo, y es crucial invertirlo en lo que realmente importa.

Antes pensaba: “Ayuda a todos los que puedas, sin mirar a quién ni por qué; hazlo porque es lo correcto”. Y aunque ayudar es bueno, aprendí también a establecer límites, a decir que no cuando es necesario, y a reconocer cuándo alguien se estaba aprovechando de mí sin que yo me diera cuenta. Esta experiencia me ayudó a crecer enormemente en mi vida personal y a valorar lo que realmente importa.

Gracias por acompañarme en este viaje. Ahora te toca a ti crear tu propio camino, con tus propios sueños y prioridades. Nunca dejes de avanzar, y recuerda siempre que los desafíos son parte del proceso para convertirte en la mejor versión de ti mismo/a.

Este año el día de mi cumpleaños, el 7 de noviembre de 2024, tuve la gran oportunidad de ver a mi madre de nuevo.

Ama, valora y agradece...

INVITACIÓN AL CURSO DE CINE

Siempre soñé con crear una academia donde no solo pudiera compartir mis conocimientos y el de otros mentores, sino también ofrecer a muchísimas personas la oportunidad de aprender cine y contar historias. Ya sea que quieran crear contenido o vivir la experiencia de crear un universo cinematográfico.

Ser cineasta no es solo dirigir y grabar; ser cineasta te permite ver la vida desde otro punto de vista, conocer personas exitosas, viajar a lugares nuevos y vivir nuevas experiencias.

El cine me ha abierto las puertas a oportunidades que jamás imaginé alcanzar.

Enseñame.com

TE INVITO A QUE COMIENCES UNA NUEVA AVENTURA:

¡LA MAGIA DEL CINE!

Hemos creado una plataforma donde podrás descubrir con nosotros **tu máximo potencial**. Te enseñaremos desde cómo vencer tus miedos, cambiar malos hábitos y aprender a reconocer las oportunidades, hasta desarrollar nuevas habilidades que puedan ayudarte en tu vida financiera y emprendimientos.

DATE LA OPORTUNIDAD DE INVERTIR EN TI Y ATRÉVETE A DAR EL SALTO.

CreaPotencial.com

¡ATRÉVETE A SOÑAR!

DOS GRANDES OPCIONES

¡UNA FAMILIA!

AGRADECIMIENTOS

Este libro no habría sido posible sin el apoyo incondicional de muchas personas que han formado parte de mi vida en esta aventura.

En primer lugar, quiero agradecer a Gustavo “Tavo” por ser mi mentor, ayudándome en la creación de este libro tan importante en mi vida y por ser ese gran amigo que, a través de los años, se convirtió en mi familia. Estoy eternamente agradecido.

Agradezco a mi hermano Pablo por ser ese espíritu guerrero en mi vida, que me enseñó a luchar por mis sueños, y a mi hermano Rosmel por enseñarme a ver el lado divertido de las cosas, incluso cuando el mundo parece derrumbarse.

Agradezco a la familia Molina Martínez por haberme dado la oportunidad de mi primer trabajo como mesero y, con el tiempo, confiar en mi verdadera pasión y profesión para contribuir con el crecimiento de su empresa a través de la creación de su imagen corporativa y contenido visual actual.

A cada persona que me ha inspirado, directa o indirectamente, que compartió sus historias, consejos o simplemente creyó en mí.

Que este texto te encuentre con sed de crear; que sea suficiente para saciar tu creatividad con inspiración y que finalmente, encuentres la motivación para continuar tus procesos y llevarlos a cualquier nivel que desees.

