

El Padrote

(The Stallion)

Por **Andrés I. Estrada**

andrestradaster@gmail.com

irene@artetessai.ca

Fotos: Andrés I. Estrada

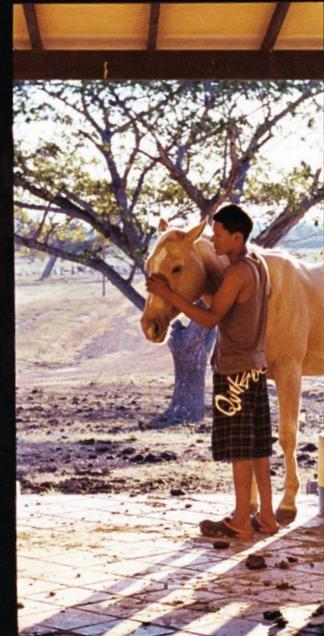
El Padrote

Sinopsis completa

"EL PADROTE" narra la historia de César, un joven de 17 años que está siendo entrenado por su padre, Audio, para convertirse en capataz. César desarrolla una fuerte conexión con Dorado, el padrote de la granja, que es el caballo más importante de la finca. Mientras tanto, explora su interés por la música con su vecina Isabel, una cantante retirada con quien comparte su curiosidad por la vida más allá de las llanuras y otras actividades aparte de la agricultura y convertirse en capataz.

Un día, su hermano Juan regresa a casa después de años en las fuerzas armadas. El motivo de su regreso es un misterio. Él le pide a su padre una habitación y un trabajo. Audio acepta a regañadientes, ya que todavía se siente herido por la partida abrupta de su hijo años atrás, mientras César lidia con sus emociones conflictivas ante el regreso de su hermano. Debido al regreso de su hermano, la normalidad de la vida cotidiana de César se ve interrumpida. La dinámica familiar comienza a desmoronarse a medida que observamos a los tres hombres luchando por convivir.

César cuida de Dorado en un campo abierto. Olvida accidentalmente atar la cuerda de Dorado y el caballo se escapa. Sin que César lo sepa, Juan y Audio ven todo desde la distancia. Cuando el dueño de la granja se entera de la desaparición de Dorado, informa a sus trabajadores que esto podría arruinar la posibilidad de un negocio que podría sacar a la granja de su crisis financiera. Juan espera que Audio diga algo sobre el error de César, pero él guarda silencio para proteger a su hijo y su trabajo en la granja. El dueño de la granja los envía en busca del semental. Solo pueden regresar una vez que lo hayan encontrado.

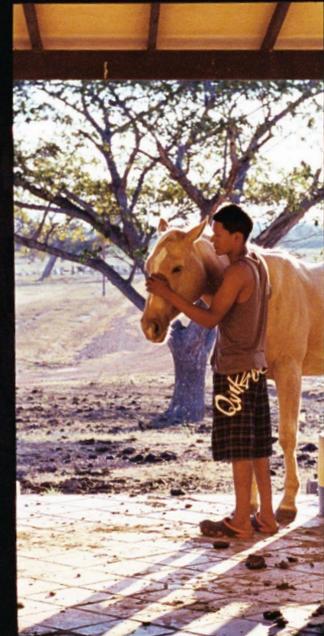
Sinopsis completa

Audio, César y Juan se embarcan en un viaje a las profundas llanuras. Luchan por dejar a un lado sus diferencias, ya que se ven obligados a trabajar juntos para encontrar a Dorado. Los tres hombres enfrentan la dura naturaleza de los llanos y conocen a diferentes personas en el camino. Acampan con muy poco equipo donde encuentren un lugar decente. Durante el viaje, César tiene visiones vívidas de Dorado e Isabel que representan su deseo de ver lo que hay más allá de las llanuras. Juan se vuelve más evasivo acerca de su tiempo en el ejército y trata de encontrar su lugar como el hijo mayor, mientras que Audio lucha por mantener su posición como cabeza de la familia.

La primera noche que pasan juntos, Juan le cuenta a César que una vez quedó atrapado en un gran incendio debido a la intensa sequía. Afirma que un ser folclórico llamado La Bola de Fuego lo causó y que nadie creyó lo que vio. César le cree a Juan y le pregunta cómo logró sobrevivir, a lo que Juan responde que la única forma de lidiar con La Bola de Fuego es maldecirla con todas tus fuerzas, luego te dejará en paz. César se pregunta si le falta el coraje para hacer lo mismo.

Después de varios días de búsqueda, los tres hombres van a un pueblo cercano en busca de suministros y descubren que hay un evento de rodeo en marcha. Encuentran a Dorado en el remolque de un hombre y deciden que necesitan recuperarlo rápidamente sin ser vistos. Idean un plan para robarlo de nuevo, pero sale mal. César se enfrenta a Dorado y queda cautivado por él. Dorado se escapa antes de que pueda hacer algo. A los ojos de Juan, parece como si César lo hubiese dejado escapar a propósito y utiliza esto en su contra para ganarse a Audio y demostrarle que él es el hijo pródigo.

César, Juan y Audio abandonan el pueblo apresuradamente. Deciden descansar en la represa del pueblo, donde Juan le dice a César que más allá de la represa hay un río que lleva al mar abierto. Le gustaría explorarlo con César algún día. César quiere quedarse en casa ya que Audio está envejeciendo, y le pide a Juan que le prometa que no se irá de nuevo.

Sinopsis completa

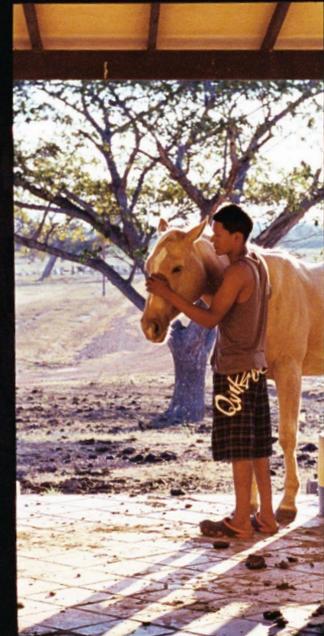
Las luces de la policía interrumpen su momento íntimo. Juan se esconde y le ruega a César que se encargue de los oficiales, ya que es menor de edad y no lo arrestarán. En su encuentro con la policía, César descubre que están buscando a un desertor. César cree que Juan es el sospechoso debido a su reacción temerosa ante la policía. César le pregunta directamente a su hermano, pero él sigue siendo esquivo. Frustrado, decide buscar a Dorado solo y demostrarse a sí mismo.

Finalmente, César encuentra a Dorado en una casa abandonada. Logra acercarse a él y el semental permite que César lo acaricie y se suba a su lomo. Pero debido a la intensa sequía, quedan atrapados en un incendio. Dorado se asusta. César intenta calmarlo, pero algo llama su atención. Un César temeroso ve al ser folclórico que causó este desastre: La Bola de Fuego.

Audio y Juan llegan al lugar e intentan ayudar sin éxito. La policía y los bomberos llegan para sofocar el incendio. La Bola de Fuego se acerca a César. César reúne el coraje mientras su hermano es llevado por las autoridades y comienza a maldecir a La Bola de Fuego, como le había dicho Juan que hiciera. El fuego se vuelve más pequeño y César logra escapar de las llamas para intentar salvar a su hermano, pero no logra liberar a Juan. César queda en una nube de polvo, triste porque quizás más nunca podrá tener la oportunidad de realmente conectar con Juan.

Después de que Dorado ha sido devuelto a la granja, César va a visitar a Isabel, donde canta una canción que ha escrito sobre su experiencia en la búsqueda del padrote..

Audio le dice a César que se tome el día libre, él trabajará un día extra para conseguir el dinero necesario para los abogados de Juan. César va al establo de Dorado, lo acaricia y deja la puerta del establo abierta. César abandona la granja y se dirige a la represa, donde encuentra un bote de madera en la orilla y navega hacia lo desconocido, tomando las riendas de su vida, con la esperanza de llegar al mar abierto. Al final, Dorado empuja la puerta de su establo abierta y se queda quieto, sin saber qué hará a continuación.

Prueba de concepto
EL PADROTE

<https://vimeo.com/manage/videos/710528359>

Clave: calabozo

Contexto

Los Llanos Venezolanos son una vasta extensión de tierra que se utiliza para cultivar y criar ganado. La mayoría de las fincas son propiedad de personas que no viven en allí. Los lugareños y sus familias trabajan en estas fincas bajo la promesa de un salario, vivienda y alimentos. Algunas de estas familias trabajan en estas fincas durante generaciones. Ciertas fincas están dedicadas a la cría de caballos a través de la procreación de un padrote (semental), un caballo no castrado cuya genética es valiosa.

Es en este contexto que exploramos las vidas de nuestros protagonistas.

90 minutos, Color, DCP

Director y escritor - Andrés I. Estrada

DoP - Rodrigo Michelangeli

Productora - Irène Bessone

Editor - Andrés Solís

Diseño de sonido- Giulio Trejo

Casa productora - Art et Essai (Canadá)

Cast

César Aguilar - César

Audio Caña - Audio

Juan Carlos Delgado - Juan

Bio

Andrés I. Estrada **Director y escritor**

Andrés es un cineasta venezolano y ex alumno de la Escuela de Cine Mel Hoppenheim. Se mudó a Canadá en 2014, donde se graduó con una BFA en producción cinematográfica y una especialización en estudios cinematográficos. Andrés es conocido por su pasión por mezclar la realidad con la ficción, utilizando un enfoque de realismo mágico en su trabajo. Como melómano, adora la industria de los videos musicales y disfruta creando piezas conceptuales que realzan el mundo y la marca de los artistas con los que colabora.

Actualmente, Andrés se encuentra en la postproducción de su último cortometraje, **AUDIO Y EL CAIMÁN**, que está siendo financiado por el Consejo Canadiense de las Artes.

Filmografía:

- Audio y el Caimán (corto documental, en post, 16')
- El Padrote (largometraje, en desarrollo) - Seleccionado en el Fulgor Lab, Bolivia Int. Lab, Rendez-vous Québec Cinema.
- Phenomena - Jace Carrillo (2023, post) Music Video - Con el apoyo de FACTOR CANADA
- Cherry - Minoe (2023, post) Music Video- Con el apoyo de FACTOR CANADA
- Cut Me Loose - Minoe (2023, post) Music Video - Con el apoyo de FACTOR CANADA
- Brujas - Gran Radio Riviera (2022) Mejor video de música electrónica Pepsi Music Awards 2023
- Mantra - Nani (2022) Music video
- LQMGDT - El Otro Polo (2021, 3 min) Music video - Nominado a mejor video de música de cantautor Pepsi Music Awards 2022

Nota del director

Los elementos de "El Padrote" nacen de mi experiencia como inmigrante y de lo difícil que fue lidiar con dejar a mi familia atrás. Dejé Venezuela persiguiendo mi sueño de convertirme en cineasta en 2014, pero mi partida cambió ligeramente mi relación con mi familia. De repente, me encontré con la soledad que la inmigración trae a tu vida. Fue extremadamente difícil para mí presenciar desde lejos cómo crecían mis sobrinos, cómo mi hermana mantenía unida a su familia y cómo mi madre envejecía lentamente. Sentía la constante urgencia de estar allí, de apoyarlos y estar presente en eventos importantes. La culpa me acosaba por no poder hacerlo. Me preguntaba constantemente: "¿Debería haberme quedado?"

Finalmente, tuve la oportunidad de visitar a mi familia en casa por primera vez en 6 años, pero tenía miedo. ¿Y si regreso y me encuentro con una familia que se siente abandonada por mí? Afortunadamente, mis miedos no se hicieron realidad, y mi relación con mi familia es más fuerte que nunca. Sin embargo, me sentí intrigado por la idea de una familia rota que se reencuentra. ¿Y si existiera tal resentimiento? Esta curiosidad despertó mi deseo de explorar las dinámicas de una familia fracturada y se convirtió en el catalizador de la creación de esta película. Esto último se convirtió en la inspiración detrás de la vacilación de César de dejar atrás a su familia y el desafío que enfrenta la familia en "El Padrote" cuando Juan regresa a casa.

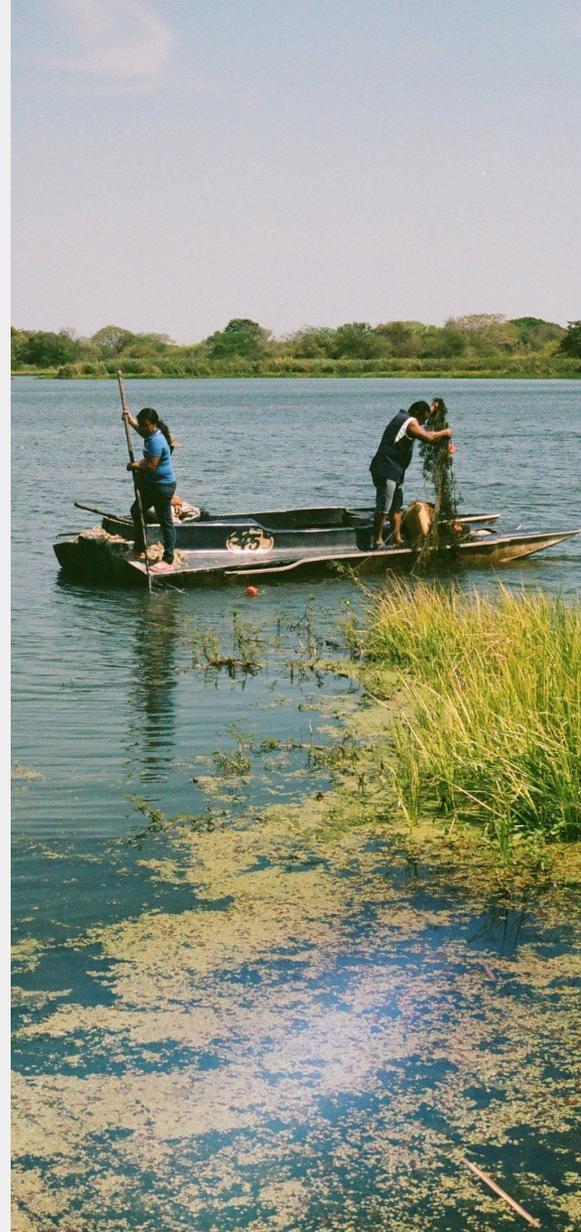
Cada país tiene su propia versión de un "vaquero", un hombre fuerte y resistente que trabaja con sus manos. Así es como se percibe a los llaneros en Venezuela. Sin embargo, por más que la gente intente reducirlos a eso, provienen de una de las culturas más complejas de mi país. Algunos llaneros luchan contra las tradiciones laborales que se les imponen. Muchos nacen y crecen trabajando en una finca que no les pertenece. Los que se atreven a irse enfrentan la decepción de sus familias. Nuestros personajes son un reflejo de esta realidad, y sus luchas son verdaderas para sus circunstancias.

Nota del director

Con "El Padrote", quiero mostrar la riqueza de la cultura venezolana, tanto las debilidades en la sociedad como dónde radican nuestras fortalezas. Quiero mostrar una Venezuela que es más que la suma de lo que se dice en las noticias, pero al mismo tiempo sirve como un espejo de nuestra propia percepción y prejuicios. La idea de esta película es mezclar la realidad con la ficción. Para hacerlo, he estado trabajando en un guión que sirve como base fundamental para la parte de ficción.

Antes de comprometerme con un guión completo, realicé un viaje de investigación a las llanuras. Allí, conocí a personas que me motivaron a escribir los personajes basados en ellos y su realidad: César, Audio y Juan. Comencé conduciendo de finca en finca, haciendo preguntas que me ayudarían a desarrollar una trama. Desde la represa del pueblo, vi una finca que lucía interesante. Resulta que Audio y César vivían allí. Ambos habían trabajado en las fincas de otras personas cuidando animales, pero ahora Audio tenía lo suficiente como para tener su propio pedazo de tierra para que César pudiera quedarse allí trabajando una tierra que eventualmente heredaría. Fueron extremadamente abiertos y honestos, y esto me inspiró a hacerlos los personajes principales en la película. Juan fue nuestro guía local. Nos ayudaría con direcciones y conectaría al equipo con los dueños de las fincas. Seguí buscando a alguien que pudiera ser el hermano de César y resultó que estaba justo frente a mí. Juan es un corredor de maratón con experiencia militar. Su disciplina y buena forma física me inspiraron a escribir el compañero perfecto para César.

Probé su presencia en cámara con una prueba de concepto que me convenció de que había tomado la decisión correcta. No solo estaban dispuestos a explorar algo que no habían hecho antes, sino que también tenían una fantástica contribución en cuanto a cómo decir algo y el objetivo general de una escena. Esto fue clave para el desarrollo del guión. Me permitieron adentrarme profundamente en sus vidas y sugirieron cosas, creando un espacio donde los cuatro estábamos escribiendo la historia. Estoy seguro de que esta atmósfera de colaboración y su potencial como actores se transmite bien en la prueba de concepto de "El Padrote".

N I K E

SPORTSWEAR

Approach cinematográfico

Encontrar la línea delgada entre la ficción y la realidad es algo en lo que creemos que distingue este proyecto de muchas películas, y nos otorgará actuaciones únicas y elementos visuales y auditivos sólidos que elevarán el trabajo realizado por cada departamento. "El Padrote" es una película que se beneficia de un enfoque minimalista en el proceso de creación cinematográfica, lo que nos permitirá capturar momentos orgánicos y sinceros entre nuestro elenco de actores no profesionales.

Enfoque en la actuación Con la ayuda de un coach de actuación, trabajaremos en ejercicios de actuación con el elenco antes de la filmación, para que se sientan más cómodos explorando a fondo una escena frente a la cámara. En estas sesiones, queremos preparar al elenco para reaccionar a lo inesperado y consolidar los lazos que queremos mostrar en la película, de modo que haya un ambiente orgánico y sincero en cada momento que capturemos. Esto crea una colaboración única en la que el elenco se convierte en un coescritor, donde sus ideas realmente importan y su comportamiento y percepción de las cosas dan forma a la historia, brindando una representación honesta de las Llanuras venezolanas y su gente.

Para el papel de Isabel, queremos traer a una actriz experimentada para encarnar al personaje. Esta actriz ayudará a guiar las escenas que comparte con el resto del elenco de actores no profesionales. De esta manera, podemos orientar una escena en cualquier dirección que deseemos, dándole instrucciones solo a la actriz que interpreta a Isabel para que pueda guiar al elenco en cualquier dirección. Además, creemos que la actriz que interpreta a Isabel puede permanecer durante toda la filmación para convertirse en la coach de actuación, combinando dos roles importantes en la producción.

Approach cinematográfico

Cámara

Visualmente, la película tendrá una cámara controlada que rara vez se mueve. El movimiento vendrá de nuestros personajes moviéndose a través del espacio. Queremos que "El Padrote" tenga un estilo distintivo que lo diferencie del enfoque clásico de cámara en mano que tienen la mayoría de las películas venezolanas. Queremos mantener la cámara en su lugar y crear tensión a través de la composición y la colocación de los personajes. Al utilizar tomas largas, evitamos interrupciones, permitiendo que el elenco interactúe entre sí de manera veraz. Las tomas largas dictarán el ritmo de la película en la edición, ya que buscamos un enfoque realista, donde cada escena tenga su momento para respirar, permitiendo que los personajes existan en la realidad de las escenas. Por ejemplo, para la escena en el rodeo, necesitamos realizar tomas largas para capturar sus interacciones honestas con todos a su alrededor. Además, queremos capturar momentos reales de ellos trabajando la tierra, cuidando los animales y siguiendo su rutina diaria, ya que esto aportará interacciones únicas a la película.

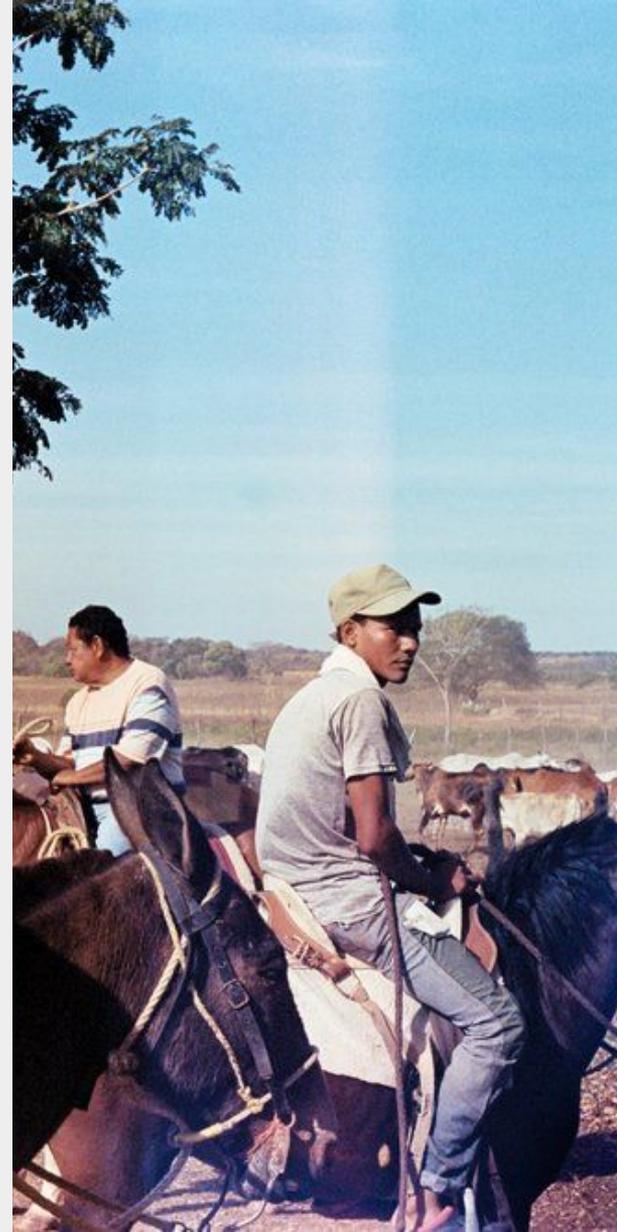
Las principales inspiraciones para el aspecto visual y la edición de esta película son "Japón" de Carlos Reygadas y "Neon Bull" de Gabriel Mascaro, ambas películas capturan lo mundano y lo transforman en poético, algo que queremos lograr en "El Padrote". Con Rodrigo Michelangeli como nuestro director de fotografía, estamos seguros de capturar la belleza y grandeza de las Llanuras venezolanas debido a su ojo pictórico. Queremos que el calor y la sequedad de las Llanuras estén en primer plano para que la audiencia sienta el calor y la intensidad de trabajar en las Llanuras, de la misma manera que lo hacen nuestros personajes.

Approach cinematográfico

Sonido y Música

El sonido será fundamental para la película. Queremos crear un paisaje sonoro complejo lleno de los sonidos característicos de las llanuras. Con eso en mente, jugaremos con la adición o eliminación de tales sonidos para crear una sinfonía orgánica que acompañará a nuestros personajes en todo momento y que representará su estado emocional. Al mantenernos en los sonidos diegéticos, el elemento musical de la película se convierte en paisaje sonoro: el canto de las cigarras, los personajes cantando, las radios reproduciendo música tradicional, la respiración de los animales. De esta manera, creamos una experiencia inmersiva que pone a la audiencia en los zapatos de nuestros personajes.

Isabel desempeña un papel importante en la música de la película porque a través de ella escuchamos melodías, la música folclórica de las Llanuras y más. Ella anima a César a cantar, por lo que es quien inicia el elemento musical de la película. También es clave para crear una atmósfera mística para las visiones de César, ya que ella es parte de algunas de ellas. Al crear leitmotivos musicales junto con la actriz que interpreta a Isabel, tendremos una melodía que sirva como elemento musical anclaje en la película. El tipo de música sobre la que Isabel y César cantan se llama Tonadas Venezolanas, que son melodías suaves que tienden a representar la vida cotidiana de las personas rurales cantando sobre su trabajo, su vida y los elementos naturales que los rodean de una manera poética.

Approach cinematográfico

Dirección de Arte y Diseño de Producción

Manipularemos los espacios reales lo menos posible para capturar su verdadera esencia. Nuestro equipo se centrará en realzar ciertos aspectos de nuestras locaciones utilizando todo lo que tengan a su disposición. Se trata de quitar o agregar pequeñas cosas que nos ayuden a crear un espacio cinematográfico que también represente su estado natural.

El equipo de arte trabajará con el guardarropa real de los actores y los objetos para crear los atuendos y accesorios de la película. Habrá un marcado contraste entre la forma de vestir del dueño de la finca en comparación con su fuerza laboral. Isabel usará vestidos largos y cómodos, típicos de lo que usan las ancianas jubiladas en Guárico, Venezuela.

Approach cinematográfico

En general, buscamos un rodaje libre de la parafernalia que caracteriza la producción cinematográfica. Queremos un enfoque realista y minimalista, para interferir lo menos posible en los espacios habitados por nuestros personajes y permitir que los espacios hablen por sí mismos. De esta manera, podremos aprovechar los largos días en las llanuras venezolanas, ya que filmaremos principalmente con luz natural. Con un equipo pequeño, podremos movernos rápidamente sin abrumar a nuestro elenco y permitir que los momentos realistas aparezcan en pantalla.

¡Gracias por leer!