

Documento 2: Explicación de la propuesta

I) Título del cortometraje: Masha (curtmetratge de ficció)

II) Descripción y propuesta del desarrollo:

El projecte proposat consisteix en un curtmetratge de ficció que explora la ciutat de Terrassa com a escenari cinematogràfic. Es tracta d'una producció musical de temàtica social. El curtmetratge serà produït per Arlong Productions, productora de pel·lícules com "Esperando a Dalí", "42 segundos" o "El fred que crema". Donada la rellevància del context social abordat en el curtmetratge, gran part de la filmació tindrà lloc en localitzacions de la ciutat.

Sinopsi:

La Masha, una jove ucraïnesa resident a Terrassa, treballa en un saló de manicura per ajudar econòmicament a la seva mare. Tot i la seva complicada situació social i financera, la Masha té el somni de ser actriu, però s'enfronta a un món que no sembla entendre-la.

La narrativa es desenvolupa explorant l'univers interior de la Masha a través de nombroses referències cinematogràfiques i musicals. La fusió d'estils, incloent-hi el realisme màgic i elements musicals, crea una estètica que reflecteix la dualitat dels seus somnis i la realitat que ha d'enfrontar en el seu entorn.

Context històric/polític

La Crisi del 2014 a Ucraïna, desencadenada per tensions polítiques i l'annexió de Crimea per part de Rússia, va generar un conflicte armat a l'est del país. Això va resultar en una crisi humanitària i el desplaçament d'un gran nombre d'ucraïnesos a la recerca de refugi i estabilitat.

A Catalunya, i específicament a Terrassa, s'ha observat un flux significatiu d'immigrants ucraïnesos els darrers anys, molts dels quals van arribar com a conseqüència directa de la crisi. Aquests immigrants s'enfronten a reptes constants per aconseguir adaptar-se a una nova cultura i un nou entorn laboral.

La història d'aquests immigrants a Catalunya i Terrassa reflecteix la complexitat i la resiliència dels que busquen una nova vida enmig de crisis i canvis geopolítics.

La història de la Masha Stepanova, l'actriu que encarnarà a la Masha:

La Masha Stepanova, com a protagonista del curtmetratge, s'ha vist directament afectada per les tensions polítiques que han marcat la realitat ucraïnesa durant anys. Va arribar a Espanya durant la crisi de refugiats del 2014, juntament amb la seva mare i la seva germana, amb la il·lusió de començar de zero i millorar la seva vida. Tot i això, en arribar a Terrassa, es van adonar de la dificultat de les seves expectatives. Dos anys més tard, quan Masha va començar els seus estudis al batxillerat escènic, va conèixer a la Clara Julian, la directora del curtmetratge, amb qui va entaular una amistat fins avui. La Clara va idear el projecte de "Masha" amb l'objectiu d'explicar la història de la seva amiga i, alhora, ajudar a fer realitat el seu somni: ser actriu.

Sinopsi llarga:

En un petit centre d'estètica de Terrassa, la MASHA (23), una refugiada ucraïnesa que treballa com a manicurista, somia desperta. En el seu somni és l'estrella d'una pel·lícula musical. La Masha canta i balla acompanyada per dues BALLARINES (25-30) en un escenari digne de Hollywood, fins que la veu de la seva cap, la KATERINA (35), fa que torni a la realitat per atendre una CLIENTA (60). Per donar-li conversa, la clienta li pregunta si ha vingut com a refugiada per la guerra d'Ucraïna. La Masha li respon que no, que ja fa quatre anys que viu a Catalunya, i la dona li respon que és molt afortunada. La noia, encara que no està gaire d'acord amb aquesta afirmació, fa tot el possible per dissimular-ho i continuar amb la manicura.

Quan acaba el seu torn, l'ORIOL (25), la parella de la Masha, passa a recollir-la per acompanyar-la a casa seva en tren. Durant el viatge, la MARIA (47), una cantant, puja al vagó a on està la parella i comença a cantar la cançó "Un bel di vendremo" de Madame Butterfly. La Masha, en escoltar la seva veu, es posa nerviosa i li demana a l'Oriol que baixin una parada abans de l'habitual.

La parella passa pel parc de Sant Jordi. L'Oriol li pregunta a la Masha si ja ha pres una decisió sobre anar-se'n a viure junts a Barcelona. Ella li demana més temps i, per a justificar-se, comença a cantar una cançó sobre les seves expectatives de futur: ser una actriu famosa. En l'imaginari de la Masha, una música alegre de jazz comença a sonar i dues parelles de ballarins es posen a ballar al seu voltant. La Masha gaudeix del moment, fins que l'Oriol l'obliga a tornar a la realitat, recordant-li que la vida no és una pel·lícula.

La Masha arriba al petit pis on viu. Allà l'està esperant la seva mare, la Maria, la cantant del tren. Mentre neteja els plats, la Masha li demana a la Maria que l'ajudi més amb els pagaments del lloguer, ja que necessita estalviar per anar-se'n a viure amb l'Oriol. En escoltar la notícia, la Maria s'enfada i acusa la seva filla de voler abandonar-la.

La Masha, trista i esgotada per la reacció de la seva mare, quan acaba de netejar es dirigeix cap a la seva habitació. Dins del seu refugi, ple de cartells i fotografies de pel·lícules musicals, observa el calendari que hi ha penjat al costat del seu llit, ple de dates de càstings, i marca una creu en un dels dies abans de ficar-se al llit.

L'endemà, la Masha corre pels carrers de Terrassa mentre mira l'hora en el seu telèfon mòbil. Pel camí, es troba amb un càsting per un anunci publicitari en un centre cívic. La noia decideix colar-s'hi i fer la prova. Quan entra en el centre, el seu món s'atura. La Masha camina entremig de les diferents candidates, que s'han quedat petrificades mentre llegien els guions, miraven els seus telèfons o parlaven entre elles. Just quan arriba davant de la porta de la sala on es fa la prova, la SOFIA (30), la directora de càsting, l'obra des de l'altra banda. El món recupera el moviment i la Masha aprofita l'ocasió per saltar-se la cua d'espera.

Dins de la sala, hi ha l'ANNA (40), la responsable de gravar, la JÚLIA (25), la directora de l'anunci, i la Sofia. La Masha, com no se sap el guió per la prova, decideix improvisar i comença a cantar sobre la seva vida. La Sofia, en escoltar que és ucraïnesa, la interromp per preguntar-li si és refugiada de guerra. La Masha li respon que no i la directora de càsting li diu que no els interessa el seu perfil perquè no és occidental.

La Masha arriba tard a la feina. A la porta l'està esperant la Katerina, molt enfadada, ja que no és la primera vegada que arriba tard per culpa d'un càsting, així que decideix acomiadar-la. El món de la Masha perd el color i tot és en blanc i negre.

La noia torna a casa seva desolada. A més, descobreix que la notícia del seu acomiadament ja ha arribat a la seva mare, que és molt amiga de la Katerina. Mare i filla discuteixen, ja que la Maria acusa la Masha de ser irresponsable i massa somiadora. La Masha es defensa dient que ho fa per complir els seus somnis i no rendir-se com ha fet ella. El comentari fa mal a la Maria, que li respon a la Masha que a Espanya mai hi haurà lloc suficient perquè elles puguin triomfar.

L'endemà, la Masha es troba amb l'Oriol al parc de Sant Jordi per a explicar-li el que ha passat. La noia explota i acaba confessant a l'Oriol la xenofòbia que ha de patir en el seu dia a dia. També li explica que frustrant és per a ella la degradació que ha patit la seva vida en arribar a Espanya, així com la pèrdua d'oportunitats professionals. Després de desfogar-se i rebre el suport de l'Oriol, la Masha decideix reunir-se amb la Maria per a fer les paus.

Per a demanar-li perdó, la Masha s'uneix a la Maria en una de les actuacions que fa al carrer. Junes canten una cançó tradicional ucraïnesa. El món de la noia recupera els seus colors. Després de cantar, mare i filla s'abracen, fins que la Júlia, la directora de l'anunci, s'apropa a elles per saludar a la Maria. La directora reconeix a la Masha de l'anunci i li explica que viu al carrer on la seva mare sol actuar. També li confessa que fa dies que pensa en ella, ja que la seva història com a refugiada de guerra li va semblar que tenia molt potencial per fer-ne una pel·lícula. La Masha intenta explicar-li que no és refugiada de guerra, però és en va, perquè la Júlia corre a donar-li la seva targeta de contacte i s'acomiada sense deixar-la parlar.

Uns dies després, la Masha es troba als exteriors dels platós del Parc Audiovisual de Catalunya. La Júlia s'apropa a ella per agrair-li que li hagi deixat explicar la seva història i per parlar-li sobre l'actriu que la interpretarà en la ficció, l'ESTER (25), una famosa catalana que ha après ucraïnès pel paper. La Masha fa el possible per ocultar la seva frustració, però necessita respirar fondo i eixugar-se les llàgrimes abans d'entrar al plató.

Dins del set, tot està caracteritzat com en el somni de la Masha, amb l'excepció que ella no és l'estrella del número musical. El seu paper consisteix a fer-li de corista a l'Ester i en seguir la coreografia juntament amb una altra ballarina (30). La noia segueix els passos amb un somriure forçat, fins que la veu de la Katerina l'obliga a tornar a la realitat.

Característiques bàsiques i motivacions:

Encara que sigui una obra de ficció, el curtmetratge no es distancia significativament de la realitat viscuda per l'actriu principal. Tant el personatge com l'actriu comparteixen el mateix nom i, al llarg de la història, es plasmen algunes situacions autèntiques que l'actriu ha experimentat a la vida real. Aquesta connexió entre el personatge i la intèrpret s'aprofundeix en observar les múltiples similituds que comparteixen: totes dues aspiren a ser actrius, viuen a Terrassa i són immigrants ucraïneses, enfrontant desafiaments econòmics i socials al seu dia a dia. Tot i això, l'actriu, està aconseguint ser protagonista del seu primer curtmetratge, mentre que la Masha, el personatge, encara no descobrim si ho ha aconseguit o si només és un somni. La fusió de la realitat de l'actriu amb la ficció del personatge crea una rica narrativa en autenticitat i profunditat.

El curtmetratge presenta la narrativa d'un musical, i diverses escenes rendeixen homenatge a pel·lícules icòniques, incloent-hi "Gentlemen Prefer Blondes," "La La Land," "Frances Ha," "Amélie," i "Pretty Woman". Encara que narrem la realitat de la Masha, la intenció és evitar que es converteixi en una història trista o en un estigma sobre l'immigrant que només pateix. El nostre objectiu és retratar la història de la Masha des de la seva perspectiva: la d'una noia amb aspiracions similars a qualsevol altra noia de la seva edat, però que s'enfronta a desafiaments més grans que la majoria i un món que no sempre s'esforça per acceptar-la. La història es teixeix amb elements musicals i referències cinematogràfiques per oferir una representació autèntica i empàtica de l'experiència de la Masha.

Per què creiem que aquest curtmetratge és necessari?

En aquest curtmetratge, en proporcionar veu a la Masha, no només estem explicant la seva història personal, sinó que estem obrint una finestra a una comunitat reprimida i en gran manera invisible a Catalunya. A través del prisma de la Masha,

estem donant veu als immigrants polítics, aquells que sovint s'enfronten a dificultats per integrar-se a la societat i que, lamentablement, no gaudeixen de les mateixes oportunitats que altres.

Aquest projecte cinematogràfic no es limita a explicar la història de Masha; és un acte de donar veu i visibilitat a les persones les quals les seves experiències solen passar desapercibudes. Estem destacant les lluites i els desafiaments d'una comunitat que mereix ser escoltada i compresa.

Així mateix, donem visibilitat a la Terrassa com a ciutat cinematogràfica, ubicant la història en llocs emblemàtics de la ciutat com són la Rambla, el Parc de Sant Jordi o el Parc Audiovisual de Catalunya.

Finalment, A més de ser una oportunitat per revelar aquestes realitats subjacents, dur a terme aquest projecte també es presenta com una finestra d'oportunitat per a la carrera actoral de la Masha. En donar suport a aquest curtmetratge, no només contribueixes a la representació autèntica d'una comunitat marginada, sinó que també recolza el desenvolupament professional i artístic de la seva actriu protagonista.

III) Objectivos:

Seguint la línia de les idees exposades anteriorment, aquest projecte té com a principal objectiu oferir oportunitats i visibilitzar col·lectius marginats. Mentre parlem d'una comunitat poc representada a la pantalla, a través de la veu d'una aspirant a actriu, també estem donant veu a un equip compost principalment per dones, les quals just ara comencen a ser realment escoltades dins de la indústria audiovisual. Una jove directora, nascuda a la ciutat de Terrassa, encapçala un equip liderat íntegrament per dones, des de la Productora Executiva fins a la Directora de Fotografia i l'Ajudant de Direcció. Junes estan decidides a dur a terme aquest ambiciós projecte que utilitza tècniques del musical, poc explorades en el format del curtmetratge, fusionant referències cinematogràfiques clàssiques i oferint una crítica social, mentre conviden l'espectador a reflexionar.

Aquestes diferents facetes configuren un projecte amb perspectives de ser seleccionat en un festival de cinema d'alta categoria, a més d'obtenir un reconeixement en l'àmbit nacional pel seu valor social i polític. Tot això, atorgant també a Terrassa (l'altra protagonista d'aquesta història) visibilitat i reconeixement com a ciutat cinematogràfica.

IV) Metodologia del treball proposat

El curtmetratge serà produït per Arlong Productions, una productora establerta a Barcelona amb una sòlida trajectòria al mercat audiovisual.

Per dur a terme el curtmetratge, cal seguir diverses fases de treball: la fase de desenvolupament, la preproducció lleugera, la preproducció intensiva, el rodatge, la postproducció i la distribució.

En l'actualitat, ens trobem a la fase de desenvolupament, la qual és primordial per obtenir el finançament necessari per al curtmetratge. Aquest finançament proveirà, en part, de les subvencions atorgades per l'ICEC i l'ICAA. Fins ara, hem tancat els caps d'equip, hem aconseguit cartes de compromís de l'equip artístic, hem finalitzat el guió, hem establert un primer pla de rodatge i hem avaluat algunes localitzacions.

Un cop assegurat el finançament requerit, avançarem a la següent fase, la preproducció lleugera. Durant aquesta etapa completarem l'equip tècnic i artístic, iniciarem assajos amb actors i ballarins, elaborarem el guió tècnic i finalitzarem el pla de rodatge. Posteriorment, ens endinsarem a la preproducció intensiva, on es duran a terme les preparacions tècniques de les localitzacions, es reservarà l'equip necessari per al rodatge i es continuaran els assajos de manera intensiva.

La idea és rodar al setembre/octubre (amb un pla inicial de sis dies, subjecte a canvis), incorporant-hi la resta de l'equip tècnic. Es respectaran els períodes de descans tant per a l'equip artístic com tècnic.

A la fase de postproducció, ens ocuparem del muntatge, etalonatge, disseny sonor i incorporarem la música i cançons creades per la compositora musical. Un cop finalitzada la postproducció, distribuïrem el curtmetratge a través del nostre agent de vendes Feel Sales, distribuïdora de festivals en l'àmbit nacional i internacional.

VI) Perspectives de cara al futur

El nostre principal objectiu de cara al futur és garantir que el curtmetratge tingui un sòlid recorregut per festivals, atorgant-li visibilitat i rellevància. Per aconseguir això, tenim el nostre agent de vendes Feel Sales i hem dissenyat un recorregut de distribució consistent.

En primer lloc, planegem fer l'estrena mundial del curtmetratge en un festival de prestigi, considerant opcions com la Berlinale o el Festival de Locarno. Aquest llançament inicial servirà com a trampolí per captar l'atenció internacional.

Així mateix, busquem generar impacte en l'àmbit nacional per obtenir reconeixements i destacar entre la comunitat acadèmica. Per assolir això, projectarem el curtmetratge al Festival de Màlaga després de la seva estrena al D'A Film Festival de Catalunya.

En concordança amb això, també hem inclòs dins de la nostra estratègia de difusió realitzar quatre projeccions a la ciutat de Terrassa: prèvies a l'estrena, volem fer dos screening test en col·laboració amb l'ESCAC i el Cinema Catalunya; i després de la seva possible estrena al D'A Film Festival, volem fer dos projeccions lliures en aquestes mateixes instal·lacions per assegurar l'arribada del curtmetratge al públic.

Posteriormente, tras este recorrido inicial, planeamos continuar participando en festivales clasificatorios para premios Goya y Gaudí, tanto a nivel nacional como internacional. Este paso contribuirá a consolidar la posición del cortometraje en la escena cinematográfica, proporcionando oportunidades adicionales para su reconocimiento.

Tenint en consideració la seva participació futura en aquestes gales de premis, aspirem a ser part de l'especial de curtmetratges nominats de 3CAT "Curtcircuit 33".

Després de completar la distribució per festivals, la nostra meta és aconseguir la presència del curtmetratge en plataformes reconegudes com Filmin o Movistar+, garantint així la seva accessibilitat contínua per al públic.