

ENTRE FLORES Y CAFÉ: NUEVA GESTIÓN Y NARRATIVA EN EL CINE PUERTORRIQUEÑO

Jonaylene Maldonado Irizarry
© Derechos reservados, 2024

Proyecto de Conclusión presentado en el programa de Maestría en Gestión y Administración Cultural del Programa en Estudios Interdisciplinarios, Facultad de Humanidades, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.

Comité de Proyecto de Conclusión
Mentor: Prof. Dorian Lugo
Lector: Prof. Pedro Reina
Lectora: Prof. Marel Malaret

Aprobado el 20 de mayo de 2024

Sinopsis:

“Entre flores y café: nueva gestión y narrativa en el cine puertorriqueño” emerge como un proyecto piloto de la productora audiovisual por crear llamada *Producciones JMI*, ondeando la bandera de la producción íntegra y auténtica en la industria del cine y el entretenimiento. La concepción y desarrollo de las fases iniciales de la productora audiovisual, así como la elaboración y ejecución del proyecto piloto, constituyen elementos integrantes del trabajo de conclusión de la presente tesis. Este emprendimiento audiovisual se propone visibilizar y dar voz a comunidades marginadas, así como explorar temas subyacentes que han sido relegados en la narrativa cinematográfica convencional y medios de comunicación. Del mismo modo, se instituye como una iniciativa para fomentar un modelo de distribución que priorice áreas céntricas de Puerto Rico, con el propósito de democratizar el acceso a los productos culturales de la industria del cine. El cortometraje *Entre flores y café*, como pieza clave de este proyecto, se alza como una confirmación del compromiso de la productora audiovisual con la integración de la diversidad funcional en la industria del cine, materializando así los hallazgos y propósitos de una exhaustiva investigación documental sobre su representatividad en la industria del entretenimiento.

Palabras clave: democratización cultural, diversidad, comunidad sorda, cine en Puerto Rico, democracia cultural, nuevas narrativas en el cine, subrepresentación, integración, acceso equitativo, distribución, productora audiovisual, cortometraje

Abstract:

“Entre flores y café: a new narrative in Puerto Rican cinema” emerges as a pilot project by the production company *Producciones JMI*, waving the flag of inclusive representation in the film and entertainment industry. The conception and development of the initial stages of the production house company, as well as the elaboration and execution of the pilot project, constitute integral components of the concluding work of this thesis. This audiovisual endeavor aims to give visibility and voice to marginalized communities and explore underlying themes that have been relegated in conventional cinematic narrative and media. Likewise, it is established as an initiative to promote a distribution model that prioritizes central areas of Puerto Rico, with the purpose of democratizing access to cultural products of the film industry. The short film *Entre flores y café*, as a key piece of this project, stands as a confirmation of the production company's commitment to integrating functional diversity into the film industry, thus materializing the findings and purposes of an exhaustive documentary research on representation in the entertainment industry.

Keywords: cultural democratization, diversity, deaf community, cinema in Puerto Rico, cultural democracy, new narratives in cinema, underrepresentation, integration, equitable access, distribution, audiovisual production company, short film

Dedicatoria:

Dedicado a quienes han colaborado con esta idea desde cualquier fase...

También a todas aquellas personas interesadas en crear y ser parte de un cine
auténtico, integral y accesible...

Agradecimientos:

El avance de este proyecto no se hubiera logrado sin la motivación brindada por mi familia, esas personas que, en cada instancia de incertidumbre, me ofrecen una solución e impulso para continuar. Deseo expresar agradecimiento a esas amistades que me han acompañado a lo largo de mi camino y aquellas que he forjado durante esta experiencia académica... gracias por cada consejo, por sus sugerencias y por su escucha atenta a mis ideas. A mis profesoras, profesores y todas las personas que dentro de la gestión cultural han ofrecido sus conocimientos, agradezco la guía recibida y por dirigirme a refinar cada detalle. Por último y no menos importante, extendiendo mi gratitud a mi mentor, el profesor Lugo, y a quienes tomaron el rol de lectores: el profesor Reina y la profesora Malaret, por encontrar potencial en esta iniciativa y apoyarme a desarrollar el proyecto que es hoy.

Tabla de contenido

Sinopsis:	1
Abstract:	2
Dedicatoria:	3
Agradecimientos:	4
Capítulo 1	7
Título	7
Descripción.....	7
Introducción	7
Objetivos	10
Justificación.....	16
Impactos o efectos previstos.....	19
Antecedentes.....	24
Capítulo 2:	27
Revisión de literatura	27
Las industrias creativas y sus productos culturales.....	29
Diversidad funcional en la industria del entretenimiento	41
Democratización cultural (importancia de la distribución).....	53
Capítulo 3	63
Hallazgos.....	63
Metodología.....	71
Experiencia de internado en el Programa de Artes Escénicas del Instituto de Cultura Puertorriqueña y relación con proyecto tesis	76
Conclusión:	78
Bibliografía	79
Anejos	82
Anejo #1: Puerto Rico y la democratización del producto cultural del cine, así nace Producciones JMI y su proyecto piloto “Entre flores y café”	83
Anejo #2: Libreto de “Entre flores y café”	84
Anejo #3: Guion gráfico	85
Anejo #4: Póster oficial.....	85

<i>Anejo #5: Presentación/Pitch.....</i>	<i>85</i>
<i>Anejo #6: Propuesta.....</i>	<i>86</i>
<i>Anejo #7: Bosquejo de plan de negocio</i>	<i>91</i>
<i>Anejo #8: Presupuesto</i>	<i>112</i>
<i>Anejo #9: Página web de Producciones JMI.....</i>	<i>115</i>
<i>Anejo #10: Modelo de carta a municipios</i>	<i>116</i>
<i>Anejo #11: Modelo de carta a negocios.....</i>	<i>117</i>
<i>Anejo #12: Documentación requerida</i>	<i>118</i>

Capítulo 1

Título: Entre flores y café: nueva gestión y narrativa en el cine puertorriqueño

Descripción: El proyecto de conclusión *Entre flores y café* es el piloto de un guion para cortometraje perteneciente a la productora audiovisual *Producciones JMI*, una productora por crear para la proposición de este proyecto. Esta obra audiovisual buscará narrar la historia de dos personas que desean conectarse entre flores y café... haciendo consciencia, a su vez, de la importancia de comprender el lenguaje de señas para comunicarse con otros/as, como es el caso de la comunidad sorda.

Introducción:

La productora audiovisual *Producciones JMI* o legalmente *JMI LLC* es una compañía de responsabilidad limitada que se dedicará a insertar en la narrativa visual de sus proyectos propios elementos y aspectos que a menudo son pasados por alto o subrepresentados en las narrativas visuales más demandadas de la industria del cine y entretenimiento. Se comprometerá especialmente a matizar y dar voz a comunidades marginadas, destacando a personas de origen caribeño. Esta productora audiovisual se comprometerá firmemente a ser fiel a la importancia de la representación auténtica y diversa en los medios de comunicación, y trabajará incansablemente para incorporar estas perspectivas en sus producciones audiovisuales. Además, buscará el desarrollo artesanal de producciones cinematográficas, acompañado de un modelo de producción

inclusivo que fomente la participación de diversos talentos y voces en cada etapa del proceso creativo, como también una distribución enfocada en sus productos propios en áreas céntricas de Puerto Rico.

Producciones JMI es una productora audiovisual que ofrece una amplia gama de servicios relacionados con la producción de contenido audiovisual, además de su propia agenda de producción de proyectos cinematográficos creativos. De esta manera, operará bajo un modelo de contratación por proyecto, lo que significa que su equipo de trabajo es contratado específicamente para cada proyecto audiovisual que emprenderá. Actualmente cuenta con una extensa red de contactos con profesionales calificados en diversas áreas de la industria audiovisual ya que esta flexibilidad permite reunir un equipo adaptado a las necesidades específicas de cada producción, asegurando la excelencia en la ejecución y el cumplimiento de los objetivos creativos de cada cliente. Estos servicios pueden incluir:

1. Producción de video y cine: Desde la conceptualización hasta la post producción, *Producciones JMI* puede encargarse de todos los aspectos de la creación de vídeos, incluyendo la filmación, la dirección, la grabación de sonido, la iluminación, la edición y la post producción.
2. Producción de series y programas de televisión: Desarrollo y producción de series de televisión, programas de entretenimiento, documentales, entre otros formatos televisivos.

3. Producción de contenido digital y fotografía: Desarrollo de contenido para plataformas digitales.
4. Producción de eventos en vivo: Cobertura audiovisual de eventos en directo, como conciertos, conferencias, ceremonias, eventos culturales, entre otros.
5. Servicios de *streaming*: Desarrollo de contenido para plataformas de *streaming*, como producciones originales para servicios como Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, Disney+, entre otros.

Objetivos:

- *Producciones JMI*, como productora audiovisual puertorriqueña, presentará proyectos audiovisuales que no solo capturen la esencia de la cultura puertorriqueña, sino que también se entrelacen con las realidades sociales que condicionan la sociedad. En línea con esta visión, el próximo proyecto piloto, el cortometraje titulado *Entre flores y café*, creará una narrativa auténtica que gire en torno a un acontecimiento cotidiano experimentado por un miembro de la comunidad sorda y de este modo a través de esta historia, entretener, educar y sensibilizar a la audiencia sobre las experiencias y las perspectivas de las personas sordas en Puerto Rico. *Entre flores y café LLC* será solo el primer paso en el compromiso continuo de promover la diversidad, la inclusión y la representación auténtica en la industria audiovisual.
- Se impulsarán, dentro de esta productora audiovisual, proyectos que reflejen la autenticidad y riqueza cultural de Puerto Rico, así también se comprometerá a llevar a la pantalla historias que resuenen con el contexto boricua, utilizando talento local y un equipo de producción mayoritariamente puertorriqueño, creando oportunidades laborales significativas en la comunidad cinematográfica local y contribuyendo así en el desarrollo económico del país. Según el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico en su reporte *Industrias Creativas en Puerto Rico 2019* finalizado en el 2021, se

registraron 3,050 empleados dentro de la industria del cine en el año 2019, alrededor de 600 empleados menos que en 2018. Por lo tanto,

Producciones JMI creará planes creativos que impulsen las colaboraciones estratégicas con otras empresas relacionadas a la industria del cine, como lo es en este caso la exploración de nuevos modelos de producción y distribución que aprovechen las fortalezas de la industria del cine en la Isla para revertir esta tendencia negativa.

- La falta de integración laboral de personas con diversidad funcional ha generado una brecha económica significativa en Puerto Rico, según el secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Gabriel Maldonado (Figuerola, 2023). La inclusión de esta comunidad en roles frente y detrás de la cámara en *Producciones JMI* abordará esta problemática al generar ingresos y servir como modelo para otras productoras. Acorde con la data coleccionada en el reporte *2023 Statistical Yearbook: Art, Culture, and Creative Industries in Puerto Rico* se estima que 1,687 personas, es decir, el 9.2% de las personas con ocupaciones creativas, son personas con diversidad funcional (Hernández, 2023).
- Cabe resaltar que *Producciones JMI* se comprometerá a garantizar la accesibilidad de sus propios proyectos audiovisuales a personas con diversidad funcional, específicamente miembros de la comunidad sorda y ciega. En la etapa de post producción de cada proyecto propio, ofrecerá las herramientas necesarias para que estas audiencias puedan disfrutar plenamente de estos productos. Esto incluirá la incorporación de subtítulos

en español e inglés para personas sordas, así como la opción de audio descripción para personas ciegas.

- Además, como plan de distribución de proyectos propios de *Producciones JMI* se proyectarán sus trabajos audiovisuales en el área central de Puerto Rico y pueblos donde la accesibilidad a cines es limitada debido al establecimiento de estas salas, para favorecer la democratización del acceso a la cultura. Una difusión amplia y accesible por medio de exposición en plazas públicas o festivales locales propiciará un público más amplio, accediendo a un mayor intercambio de ideas, e invitando a la valoración del cine local. Estos valores enriquecen la oferta cultural de la comunidad y serán atractivas a municipios de Puerto Rico.
- Mediante nuevas voces narrativas en el cine, *Producciones JMI* mostrará una gama más amplia de historias y personajes permitiendo una visión más equilibrada y precisa de la vida en América Latina y el Caribe. La exposición internacional del cine puertorriqueño por medio de plataformas de *streaming* o festivales de cine internacionales, facilitará el intercambio cultural y la colaboración entre cineastas y profesionales de la industria de diferentes regiones, por lo que existirá una ventana abierta a enriquecer la creatividad y la calidad del cine en general.

Por tal razón, la realización del proyecto piloto *Entre flores y café LLC* cumplirá con los objetivos de esta productora audiovisual y será el ejemplar de *Producciones JMI*. Para llevarlo a cabo, es necesaria la **indagación de fondos**

concentrada en la gestión de financiamiento como por ejemplo por medio de: inversores privados, crowdfunding, auspicios de servicio y auspicios económicos. Durante la búsqueda de financiamiento del cortometraje “Entre flores y café”, es imperativo asegurar fondos para contratar a una empresa especializada en la obtención de data para la realización de un estudio sobre el impacto de la industria del entretenimiento en la comunidad de diversidad funcional en Puerto Rico, específicamente en la comunidad sorda. Este estudio incluirá un análisis detallado de la representación de personajes con diversidad funcional en películas puertorriqueñas, así como una evaluación de la integración de estos personajes en el equipo de producción, y el impacto en la percepción pública. Es crucial obtener financiamiento para esta investigación, ya que proporcionará información valiosa para informar y enriquecer la producción del cortometraje, así como para promover una representación más precisa en la industria cinematográfica de Puerto Rico.

Durante la etapa de **pre-producción** se seleccionará el equipo de producción y sus integrantes incluyendo: el/la productor/a ejecutivo/a colaborador/a, el/la productor/a general, el/la directora/a de fotografía, director/a artístico y *props*, asistentes de producción, equipo de luces, equipo de sonido, equipo de cámaras, equipo de vestuario y maquillaje, servicio de catering, equipo de seguridad y salud, equipo de audición, actores y actrices, compositor/a, editor/a, equipo de marketing y distribución entre otros miembros. La locación de este cortometraje será en Utuado, Puerto Rico, lugar donde se planifica desarrollar la logística de la filmación y obtener los requisitos de las autoridades locales y permisos necesarios. Entre

los fines del cortometraje en su etapa de pre-producción se encuentra el proveer el papel principal a un actor perteneciente a la comunidad sorda para garantizar una representación auténtica; proporcionar visibilidad a los talentos de esta comunidad; aumentar la conciencia y crear un sentido de identificación y espacio de pertenencia. Asimismo, se busca desmitificar los estereotipos respecto a personas sordas con el propósito de superar las barreras que a menudo enfrentan estas personas en el cine, especialmente en su inclusión a roles protagónicos.

Con la debida organización, se pretenderá cumplir con el calendario de **producción** establecido, en un ambiente seguro, responsable y respetuoso.

En la etapa de **post producción** siguiendo los objetivos de *Producciones JMI*, se incorporará los subtítulos en español e inglés como también el audio descriptivo del guion de la película. Esta medida se enmarca en el compromiso de *Producciones JMI* con la comunidad sorda y ciega.

Siendo fiel al plan de distribución que propone *Producciones JMI* para sus proyectos propios, es indispensable exponer el cortometraje *Entre flores y café* en el área central de Puerto Rico y pueblos donde la accesibilidad a cines sea limitada, fomentando la democratización cultural del arte del cine. De este modo se provocará un impacto, e invitará a la audiencia alcanzada a una reflexión crítica y discusión de temas importantes como lo es el cine boricua y la diversidad funcional. De la misma forma, el proyecto promueve los derechos culturales, pues

el acceso a la cultura de todo integrante de la sociedad es un derecho humano que debe ser protegido.

La posibilidad de exhibir el proyecto piloto *Entre flores y café* fuera de Puerto Rico permitirá presentar una pizca de nuestra diversidad cultural, le brindará la oportunidad a la audiencia extranjera de comprender nuestra realidad social y experimentar temáticas compartidas reproducidas en pantalla al estilo de *Producciones JMI*. La historia contada en el cortometraje *Entre flores y café* podrá resonar con audiencias de todo el mundo y contribuir a un entendimiento más profundo de las experiencias humanas comunes.

Justificación:

Producciones JMI se posiciona como una productora audiovisual puertorriqueña comprometida con la representación auténtica y la integración en la industria del entretenimiento y medios de comunicación. Su enfoque no se limita solo a entretener, sino también a educar y sensibilizar a la audiencia sobre las diversas perspectivas y experiencias que conforman la sociedad puertorriqueña mediante la narrativa visual que ofrece el séptimo arte y su infinidad lingüística mediante la pantalla.

La falta de movimiento de producción y distribución de películas en el área central de Puerto Rico plantea un desafío significativo para el acceso al cine local en esta región. A pesar de la expansión de la cadena de cines *Caribbean Cinemas* en Puerto Rico, la ausencia de salas de cine en el área central limita la posibilidad de las personas para disfrutar del cine local como producto cultural y asimismo de producciones como las de *Producciones JMI*. Al esta productora audiovisual llevar los propios proyectos a lugares céntricos, como parte de la estrategia de distribución, se atenderá directamente esta necesidad. Esto permitirá que un público más amplio tenga la oportunidad de experimentar de las producciones de cine locales y participar en el diálogo cultural que promueven los proyectos propios de *Producciones JMI*.

El cortometraje *Entre flores y café* es el proyecto piloto de esta productora audiovisual que trata temáticas y contextos culturales ausentes en la industria del

cine internacional: talento latino y diversidad funcional en acción. La cantidad de proyectos audiovisuales que contengan personas latinas como talento principal más además del tema de la diversidad funcional son muy pocas. Este cortometraje abre un espacio para que actores/actrices de la comunidad sorda puedan debutar en una producción local. De hecho, como prueba de esta necesidad, haciendo un estudio hacia una de las plataformas de *streaming* más utilizadas en la actualidad, es decir Netflix, solo el 4.7 por ciento del contenido en Netflix entre el año 2018-2019 cuenta con personajes con diversidad funcional. No obstante, este número disminuyó en ese mismo reciente estudio en el año 2021, con un total de 4.2 por ciento de contenido tanto en series como películas. Menos de un tercio del por ciento cuenta con personajes ciegos, mudos o sordos. (Verna, 2021)

Además, en febrero del 2021, esta plataforma ha presentado un informe sobre la diversidad en sus películas y series, que señala que ha mejorado la presencia de mujeres y minorías en sus producciones, pero admite que todavía tiene que seguir trabajando en algunos aspectos como la representación de los latinos.

Aunque Netflix haya hecho progresos en materia de representación año tras año, todavía nos queda mucho por hacer [...] En los próximos cinco años, vamos a invertir cien millones de dólares tanto en organizaciones externas que posean una trayectoria sólida en la preparación para el éxito a comunidades infrarrepresentadas en la industria del cine y la televisión, como en programas personalizados de Netflix que nos ayuden a identificar, formar y contratar a profesionales prometedores de todo el mundo. (Sarandos, 2021)

Así como se propone que el cortometraje *Entre flores y café* abarque necesidades como la creación de nuevas historias narrativas en el cine de Puerto Rico, la concientización respecto a la accesibilidad de la comunidad sorda y con diversidad funcional, tanto en la industria cinematográfica como en aspectos básicos de su vida cotidiana, la oportunidad de producir un proyecto audiovisual que promueva el cine puertorriqueño y su valoración dentro y fuera de la Isla es un aspecto notable dentro de sus objetivos y parte de la justificación de este proyecto piloto de *Producciones JMI*.

Impactos o efectos previstos:

Toda obra audiovisual tiene un gran impacto en la sociedad, pues sirve como una vidriera hacia el público y audiencia extranjera, y en esta vidriera se reproducen historias cercanas a la realidad como también creadas desde la ficción. El cine es considerado el séptimo arte, y las artes están fuertemente moldeadas por la cultura en la que son practicadas. Por lo tanto, el cine en Puerto Rico tiene la versatilidad de ser una respuesta constante ante las situaciones que nos rodean teniendo en cuenta nuestro espacio y contexto. En estos proyectos audiovisuales se pueden plasmar valores, ideas y pensamientos que influyen en la audiencia porque las películas son un medio de comunicación y una herramienta eficaz para llegar a actuar sobre estos valores e invitar a reflexionar.

El proyecto piloto de *Producciones JMI*, "Entre flores y café", abrirá la posibilidad de moldear las actitudes sociales al incluir temáticas que sensibilizan en torno a la comunidad sorda en nuestro colectivo. La historia del guion de *Entre flores y café* promoverá la importancia de la integración en la sociedad, tanto en la industria del cine como en todas las actividades culturales y procesos de interacción social. Asimismo, todos sus proyectos propios cumplirán con el compromiso de garantizar el darle visibilidad a problemáticas ignoradas por medio de narrativas visuales creativas más visibilizadas.

En la sección titulada "Valor de importaciones y exportaciones de bienes de industrias creativas" del estudio sobre *Industrias Creativas en Puerto Rico (2021)*,

se observaron los siguientes valores: las exportaciones alcanzaron los \$105,753,415, mientras que las importaciones \$283,388,780 por lo que se concluye que Puerto Rico vendió menos en bienes creativos al extranjero de lo que compró del extranjero en el mismo período del año 2019. Esto puede tener implicaciones en la economía y el comercio de Puerto Rico, como un déficit comercial en las industrias creativas, lo que significa que el país está gastando más en la importación de productos creativos de lo que está ganando en la exportación de estos... Al incluir activamente a personas con diversidad funcional en la productora audiovisual *Producciones JMI*, proponiendo un 15% del equipo contratado, la industria del cine contribuye a la creación de una sociedad más inclusiva y a su vez accesible. Además, se animará la producción audiovisual en el país, pues el impacto económico de brindar trabajo a un equipo de producción boricua en la industria de medios y creación audiovisual local resulta ser significativo para la economía.

En cuanto a la etapa de post producción, este ofrecerá un modelo para otras producciones de cómo brindar las herramientas necesarias para alcanzar más audiencia con los instrumentos incorporados que responden a la comunidad sorda y ciega. Sin desvincular de este modelo, la etapa de distribución, aunque es una de las fases finales es crítica en la producción de este cortometraje. La producción de *Entre flores y café* enfatizará en la comercialización y la disponibilidad, para que llegue a la audiencia de diferentes áreas de Puerto Rico, especialmente el área centro.

Bajo la conciencia de ofrecer una accesibilidad, el recorrido de exposición en festivales de cine y plazas públicas permitirá que personas de lugares donde los productos culturales no son accesibles, debido a la concentración y enfoque de estos en donde existe mayor fluidez económica y turística, puedan gozar de su contenido. Así se abrirá paso a la sensibilización de temas tocados tratados en el cortometraje, como también la valorización de proyectos audiovisuales locales. El éxito de este proyecto, tanto financiero, artístico y como servicio a la sociedad, depende en gran medida de una estrategia de difusión y distribución efectiva, equitativa y amplia para así impactar a más personas y provocar una evaluación/observación social.

La distribución internacional es esencial. Esto implica coordinar acuerdos para que el cortometraje se exhiba en diferentes países y se adapte a las necesidades lingüísticas de cada mercado. De esta misma forma, plataformas como Netflix estarían sumamente interesadas en contenido como el cortometraje *Entre flores y café*, producido por *Producciones JMI*, debido a su enfoque en la representación latina y de diversidad funcional, particularmente en este caso, representando a la comunidad sorda. Ante los hechos documentados por Nielsen, titulado *Attitude on Representation on TV Study*, el estudio reveló que personas con diversidad funcional en los Estados Unidos, que corresponden al 26% de la población, tienen 52% más de probabilidades de percibir que la representación de su grupo de identidad es inexacta (Bahr, 2022). Dada la creciente demanda por contenido diverso y auténtico, plataformas de distribución como Netflix han expresado su compromiso con la inclusión y la representación equitativa en su plataforma e

interés en la colaboración (Sarandos, 2021). Asimismo, la distribución adecuada en otros países puede aumentar las posibilidades de que la obra audiovisual sea vista por críticos y votantes de premios, lo que puede llevar a nominaciones y reconocimiento. Con un reconocimiento positivo se destacará en la industria cinematográfica internacional el cine boricua, y así inspirará un sentido de orgullo cultural y nacional entre las comunidades puertorriqueñas y latinas a nivel global.

Es importante que haya representaciones diversas en las películas, especialmente cuando se trata de la diversidad funcional en Puerto Rico, ya que se le da un espacio a muchas personas que a menudo están sub-representadas en los medios de comunicación. Al ver películas con personajes que tienen diversidades funcionales, su propia comunidad puede sentirse inspirada y representada. De la misma forma, valores como la comprensión y la aceptación de la diversidad en la sociedad pueden implementarse en la audiencia, como también el impulso de no solo estar al tanto de sus necesidades sino movernos como sociedad para hacer de este país uno más accesible para todos/as.

De la misma importancia también es el exponer el talento puertorriqueño en el cine a nivel internacional ya que su presencia en obras audiovisuales predominantes de la industria del cine fuera del país es pobre. Según el informe de *Hollywood Diversity Report 2023* publicado por UCLA Entertainment and Media Research Initiative, se observó una persistente falta de representación de personas latinas en comparación con personas blancas en los roles cinematográficos (UCLA Entertainment and Media Research Initiative, 2023, p.26).

Es importante destacar que se ha visto avances en los últimos años, con películas y series que han destacado a actores/actrices y directores/as latinos/as, y que han abordado temas relevantes para las comunidades latinas en contraste con otros años anteriores; no obstante, en este mismo estudio, se refleja que los talentos latinos a menudo se encuentran interpretando papeles secundarios o estereotipados en las películas, lo que limita las oportunidades para desempeñar roles principales y complejos. Hoy día, existe la necesidad de una mayor diversidad y autenticidad en la reproducción de las experiencias latinas en el cine, así como promover narrativas precisas por lo que el cortometraje *Entre flores y café* tendrá un impacto positivo en ello.

Antecedentes:

A continuación, se mencionarán ejemplos destacados de productoras de cine en Puerto Rico que comparten objetivos similares con *Producciones JMI* pues se dedican a exaltar la puertorriqueñidad en sus proyectos audiovisuales, mostrando la riqueza cultural de la Isla a través de sus producciones audiovisuales e historias narrativas. Además, comparten un compromiso con la promoción de un ambiente laboral inclusivo, donde se valora y se respeta la diversidad.

Múcaro Pictures LLC: Múcaro Pictures es una destacada productora de cine puertorriqueña que se distingue por sus proyectos que emplean talentos jóvenes. Sus historias recrean aspectos de la realidad puertorriqueña fusionados con elementos de fantasía, drama y ficción.

Filmes Casa: Filmes Casa, con sede en Puerto Rico, es una compañía independiente dedicada al desarrollo y producción cinematográfica. Su enfoque principal radica en la creación de cine puertorriqueño de autor destinado a Iberoamérica y el Caribe.

Súper 8 Films: Súper 8 Films es una productora de cine dedicada a la realización de producciones audiovisuales, con el propósito de fomentar el cine artístico y brindar oportunidades a jóvenes talentos emergentes que deseen compartir sus historias a través de este medio.

Filmes Zapatero: Filmes Zapatero como productora de cine se enfatiza en explorar y evolucionar la creación audiovisual. Desde películas hasta videos musicales, comerciales, documentales, imágenes de conciertos y fotografía.

Rojo Chiringa: Rojo Chiringa es una destacada productora audiovisual que ofrece servicios, que incluyen asesoramiento en créditos fiscales, desarrollo creativo, producción, dirección, escritura de guiones y edición.

Producciones Damiana: Producciones Damiana perteneciente a Marel Malaret es una productora audiovisual que se especializa en la investigación, desarrollo y producción de proyectos artísticos y culturales con un enfoque social.

Con respecto al proyecto piloto *Entre flores y café*, a continuación, algunas películas encontradas que incluyen personajes de la comunidad sorda en sus repartos y/o bien resaltan la autenticidad puertorriqueña reproduciendo una imagen real por medio de sus historias narrativas:

CODA (2021) es una película que centra su historia en una familia de sordos, donde la hija, Ruby, es la única que puede escuchar y hablar. La película abordó temas de diversidad y comunicación a través de la historia de una niña que quiere seguir sus sueños en la música.

Feeling Through (2021) comienza la historia con un joven que se esfuerza por no revelar que no tiene un hogar, buscando desesperadamente una cama para pasar la noche. Pero justo cuando algo sucede, se encuentra ayudando a Artie, un hombre sordociego que espera el autobús a casa.

La otra educación (2014) es un documental que expone la realidad de menores puertorriqueños/as con diversidad funcional y cómo se limitan sus derechos. Enfatiza la lucha de sus familias para obtener educación adaptada digna y los servicios que merecen los menores con diversidades funcionales.

Receta no incluida (2022) es una película puertorriqueña que cuenta la historia de Olivia, una mujer que necesita la ayuda del farmacéutico David para obtener sus medicamentos debido a inconvenientes con su plan médico... un problema del destino hace que encuentren entre ellos similitudes y algo más.

Érase una vez en el Caribe (2023) combina elementos western y cine samurái y recuenta la dinámica política de Puerto Rico por medio de Encarnación, un jíbaro que lucha por recuperar a su esposa que fue secuestrada.

Todos íbamos a ser reyes (2020) es un documental que recupera la voz y la humanidad de una comunidad marginada y, a la vez, captura el inicio de un proceso de transformación a través de la participación de los protagonistas en un taller de escritura creativa...

Capítulo 2:

Revisión de literatura

La cultura no existe en un vacío, sino que se forma, se desarrolla y se transmite a través de las relaciones y la interacción entre individuos en conjunto. Por lo tanto, cada persona es pieza clave de las dinámicas culturales pues estas producen los sentidos que construyen nuestra sociedad. El público tiene como rol la experimentación de la cultura a través de la producción y el consumo de sus manifestaciones. La producción se refiere a la creación de estas expresiones culturales, mientras que el consumo se refiere a la forma en que las personas las incorporan a sus vidas. La cultura es un espacio que reproduce los valores, creencias, sentidos y prácticas compartidas pues influye en la identidad de una sociedad, en sus sistemas de gobierno y en sus actividades económicas, y, a su vez, se ve influenciada por estos aspectos de la vida social. Debido a esto, la cultura es un componente esencial y un aspecto fundamental de la vida humana y de la estructura que la organiza.

La cultura debe estudiarse dentro de un sistema de relaciones sociales donde la cultura se produce y se consume. Además, no sobra recordar que la cultura es un producto intrínsecamente humano y colectivo, por lo que está íntimamente arraigada en la sociedad, en la política y en la economía.
(Gutiérrez, 2019 p.95)

La relación entre cultura e industrias creativas constituye un vínculo esencial que da forma y engrandece la experiencia humana ya que estas dos entidades están profundamente conectadas con la producción, actuando de manera

sinérgica para moldear, expresar y preservar la diversidad cultural en la sociedad. La preservación y renovación de la cultura y asimismo su consumo encuentran un aliado crucial en las industrias creativas y por medio de las manifestaciones culturales por lo que se podría decir que la simbiosis de la cultura y las industrias creativas potencia la vitalidad y la resonancia de la experiencia humana.

No obstante, la cultura en su concepto ha abarcado una infinidad de significados que varían según la disciplina que la aborde. La cultura trasciende lo meramente simbólico para integrar aspectos sociales, políticos y económicos por lo que, siguiendo esta perspectiva, la cultura no solo reproduce realidades, sino que también las moldea y sostiene. Por ende, esta nueva concepción de cultura se entiende como un fenómeno complejo y dinámico que está intrínsecamente ligado al cambio social, lo cual ha tenido un impacto significativo en la forma en que se conciben y se implementan las políticas culturales e industrias creativas en Latinoamérica (Hernández, 2016, p.42).

Las industrias creativas y sus productos culturales

Las industrias creativas contribuyen significativamente al desarrollo económico, cultural y social por lo que son fundamentales para cualquier país. Estas engloban sectores que incluyen cine, teatro, música, diseño, publicidad, moda, etc. Desde roles vinculados a la expresión artística, estas industrias no solo impulsan la creación de oficio, sino que también estimulan la actividad económica y creativa de manera integral. De la misma forma, promueven la experimentación de nuevas ideas y expresión artística, enriqueciendo a su paso la cultura y aportando aplicaciones prácticas que trascienden sus propios límites.

El autor Castro Higuera en su artículo de investigación titulado “El índice de potencialidad de las industrias culturales y creativas” explica que las industrias culturales y creativas se han convertido en un sector estratégico para la nueva economía del conocimiento y, en consecuencia, para las administraciones públicas que promueven el sector a través de sus políticas: “Es el conjunto de elementos de carácter personal, social, cultural, tecnológico, económico, etc., [sic] lo que potencialmente puedan favorecer la creación, proliferación o desarrollo de las industrias culturales y creativas” (p. 138). Este pensamiento se refiere a la noción de entorno propicio en el contexto de las industrias culturales y creativas, haciendo referencia a todos los factores y componentes que intervienen. Entre los aspectos sociales, hay que considerar la demanda del público, las tendencias culturales y las dinámicas sociales que pueden afectar la creación y consumo de productos culturales. Respecto a los elementos culturales hay que considerar las tradiciones,

valores, creencias y patrones de comportamiento que pueden influir en la producción y apreciación de las obras, como también el aprovechamiento de las herramientas y avances tecnológicos y la respuesta de la sociedad a ellos. En el contexto, el aspecto económico se refiere a condiciones económicas generales, como la disponibilidad de financiamiento, la demanda del mercado, la inversión en el sector cultural, entre otros. La viabilidad y el crecimiento de estas industrias dependen de la salud y dinámicas de la economía local. En consecuencia, estos avances pueden habilitar nuevas formas de producción, distribución y consumo de contenido cultural y creativo que puede beneficiar el cortometraje de este proyecto piloto *Entre flores y café*.

En su tesis titulada *La distribución del cine puertorriqueño y la educación como estrategia para la formación de espectadores ilustrados* Sharon Vázquez aborda, la complejidad de los factores que influyen en el consumo de productos culturales de la industria creativa del cine. Explica así que el consumo individual de productos culturales se ve influido por estos factores fundamentales: los valores familiares, que pueden tanto fomentar como rechazar las artes; el entorno educativo y la importancia que le atribuye a las artes; la experiencia temprana en eventos culturales durante la infancia... Añade además factores cómo el tiempo disponible, la ubicación geográfica, el nivel de ingresos, el nivel educativo y la distancia física también desempeñan un papel crucial.

Los consumidores, como seres humanos que son, basan su comportamiento en una cierta cantidad de información, que ha sido previamente procesada en función de procesos de decisión particulares.

Estos procesos se basan en la triada básica: persona, producto, situación. Entre las variables que influyen tanto en el tipo como en la estructura de los procesos de decisión se encuentra la experiencia previa del consumidor y el nivel de implicación con el producto. (Vázquez, 2014, p.26)

Por lo tanto, los objetivos de la democratización cultural como elemento clave para el plan de distribución de *Producciones JMI* con su proyecto piloto *Entre flores y café* tienen asimismo la intención de provocar una reflexión social amplia brindando un alcance extenso de estos productos culturales se sugiere importante en los textos citados anteriores. “Los estudios sobre productos culturales en el Caribe contemporáneo: primeras reflexiones” es un artículo de la revista *Ciencia en su PC* que explora el significado de los productos culturales y su rol en la población, y resalta que la perspectiva cultural del desarrollo se manifiesta como un propósito principal en la aplicación de políticas sociales y como un tema de estudio:

Lo cierto es que hoy la cultura y sus productos se han convertido en un elemento imprescindible que debe ser considerado en la construcción de cualquier sociedad a partir del reconocimiento cada vez más creciente, por parte de académicos, gobiernos, organismos internacionales y otros actores sociales, del protagonismo que ella tiene como productora de sentidos, de representaciones de lo social y del modo en que interviene como forma de ordenamiento simbólico en los procesos de cambio y reproducción cultural. Reconocimiento este que también parte de observar el importante impacto económico que la interacción de la cultura con la dinámica transnacional de

los mercados provoca sobre el entorno cultural y social, en la misma medida en que los productos culturales han adquirido una entidad como sector económico y ocupan un lugar privilegiado dentro del comercio internacional. El sector cultural se ha convertido en un poderoso agente para la generación de empleos y ganancias. La dimensión cultural del desarrollo aparece como fin y objetivo para la instrumentalización de políticas sociales y como tema de análisis. (Dorta-Armaignac, 2010, p.19)

Asimismo, el texto resalta una mirada a la cultura como producto cultural de un contexto sociocultural y, a la vez, como productora de sentidos. Es decir, una construcción social que, como toda visión del mundo, conlleva la finalidad de elección del pensamiento y la acción. Por esa razón, muchos científicos consideran hoy que todo es cultural, ya que los productos culturales tienen un poderoso impacto en la forma en que las personas piensan, cómo se representan a sí mismas y a la sociedad y cómo actúan, pues aportan ideas y elaboran las categorías sociales para la interpretación, legitimación y puesta en marcha de los procesos productivos, políticos y socioculturales que se desarrollan en la realidad social. Sin embargo, este impacto no es independiente ni neutral, sino que está moldeado por diversas fuerzas: como las dinámicas de mercado, las instituciones que promueven ciertos valores, las profesiones relacionadas con la cultura y las normas de legitimación, o en otras palabras a esos criterios que se utilizan para determinar qué productos culturales, ideas, representaciones y acciones son considerados adecuados o aceptables en la sociedad.

Por ello es imprescindible reconocer que el impacto y el importante papel que se le concede hoy a los llamados productos culturales sobre las ideas, las representaciones y programas de acción de los actores sociales es un proceso que está atravesado y enmarcado dentro de una compleja urdimbre de redes de mercado, institucionales, profesionales y mediadas por criterios de legitimación, de acuerdo con los valores hegemónicos del contexto socioeconómico y sociocultural en los cuales se realiza la reproducción y transformación social. (Dorta-Armaignac, 2010, p.20)

Dentro del abanico de industrias creativas, el cine se destaca como un sector que desempeña un papel esencial. Su capacidad intrínseca de combinar elementos visuales y auditivos para crear una experiencia narrativa inmersiva que conecta profundamente con la audiencia resalta el espacio de creatividad que este arte posee. Este enfoque multisensorial permite que los/as espectadores se involucren de manera emocional, lo que facilita la empatía y la comprensión de los temas abordados en la pieza. Se caracteriza el cine por su capacidad de alcance masivo, llegando a audiencias diversificadas a nivel local, nacional e internacional por lo que este alcance global proporciona una plataforma efectiva para la difusión de mensajes y la concientización sobre cuestiones importantes. Además, el cine puede abordar temáticas con opiniones encontradas o sensibles que a menudo son pasadas por alto o sub-representadas en otros medios de comunicación, mostrando poseer la capacidad para explorar cuestiones de manera profunda y visualmente impactante fomentando el diálogo, el cambio y el interés público en torno a problemáticas previamente ignoradas. Muchos documentales y películas

de temática social se crean específicamente con el propósito de exponer y analizar cuestiones relevantes, desde derechos humanos y desigualdad hasta sostenibilidad y diversidad cultural. Estas obras proporcionan un vehículo efectivo para destacar desafíos y desencadenar un mayor entendimiento y compromiso público. Por lo tanto, la calidad de la narrativa y la integridad de la representación son factores cruciales para el éxito de una película como herramienta de concientización.

El poder de la elaboración de las ideas hace del cine un arte siempre innovador y exigente en cuestión creativa. El cine se basa en una idea, y muchas veces una idea ya repetida en otras obras, pero no es sino la forma en que se narra la idea la que hace de la obra final una experiencia única y vanguardista. La innovación artística en el cine y la narración de historias es un catalizador fundamental para la evolución constante del medio. La creatividad es el motor que impulsa a cineastas a aventurarse en territorios inexplorados o marginados, desafiando las normas convencionales y entregando experiencias cinematográficas verdaderamente originales y emocionantes pues en el corazón de esta innovación se encuentra la capacidad de reinventar las formas tradicionales de contar historias por medio de nuevos enfoques narrativos, técnicas visuales y estilos de dirección. La apertura de nuevas voces narrativas invita a que la creatividad se convierta en una fuerza liberadora, pues se abren oportunidades para contar historias desde una amplia gama de experiencias culturales, sociales y personales. Estas nuevas voces dentro del cine no solo enriquecen la paleta narrativa, sino que también desafían estereotipos y ofrecen representaciones más auténticas, diversas y reales...

El cine en Puerto Rico busca desafiar lo ya sobreutilizado y acoger la diversidad, reinventando la forma en que se cuentan las historias, permitiendo que personas jóvenes ofrezcan dentro de sus relatos una contribución a la construcción de un panorama cinematográfico más inclusivo, emocionante y en constante evolución. Al hacer un repaso ligero y breve acerca del cine en Puerto Rico, se aprecia la función de este arte en diversas dimensiones de la sociedad. El artículo “El nuevo cine puertorriqueño y la evolución digital” de Andrea Bajandas analiza la evolución del cine en Puerto Rico a lo largo de los años, centrándose en la transición hacia la tecnología digital y su impacto en la producción cinematográfica. “Desde la llegada de la cámara, Puerto Rico ha intentado utilizar el cine como plataforma cultural, social y económica: crear un cine nacional que hable de nuestra cultura” (2016, p. 10). No hay duda de que la producción de cine en Puerto Rico es una profesión complicada. Puerto Rico ha intentado utilizar el cine como una plataforma didáctica para promover su cultura durante años, sin embargo, ha enfrentado desafíos debido a los altos costos de producción y la falta de acceso a recursos. En la actualidad, el cine en Puerto Rico muy pocas veces llega a salas de cine, y surge una nueva metodología de distribución que, en vez de utilizar salas de cines, recurre a otros espacios que sirvan como herramientas de exposición: los festivales de cine.

...el nuevo cine no se define tanto por una temática ni por éxito taquillero, sino por lo que está sucediendo en los festivales de cine. Por cada buen cine que se haga, se genera otro, y otro, y pronto, habrá un grupo de cineastas independientes que estarán creando un buen cine, hecho por

puertorriqueños, filmado en Puerto Rico o en el extranjero. Eso es cine puertorriqueño. (Bajandas, 2016, p.16)

A medida que la industria cinematográfica puertorriqueña se ajusta a presupuestos más realistas, la búsqueda de canales de distribución efectivos se ha vuelto crucial. La utilización de plataformas en línea y la participación en festivales internacionales permiten a los cineastas locales alcanzar audiencias más amplias y diversificadas, generando reconocimiento y apoyo tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, la ajustada realidad presupuestaria a la que se enfrenta la industria cinematográfica puertorriqueña ha impulsado nuevas formas eficientes en la gestión de recursos ya que cineastas locales han optado por explorar narrativas que se adecúen a las limitaciones económicas, enfocándose en la calidad artística y en la autenticidad de las historias contadas. Este cambio de perspectiva ha llevado a la creación de producciones más arraigadas en la identidad cultural, aportando así a la diversidad y singularidad del panorama cinematográfico de Puerto Rico. Además, la adaptación a presupuestos más realistas ha propiciado un aumento en la colaboración entre cineastas y profesionales del sector, ya que la formación de alianzas estratégicas y la optimización de los recursos disponibles se han convertido en prácticas comunes para superar las limitaciones económicas, fomentando así una comunidad cinematográfica más cohesionada.

El tema del financiamiento cinematográfico en Puerto Rico se destaca como una de las problemáticas centrales abordadas en la tesis de Mejías Avilés, titulada

El crowdfunding como estrategia de financiamiento para el cine independiente en Puerto Rico. La investigación se sumerge en el fenómeno del *crowdfunding* como una potencial solución para la gestión financiera de proyectos cinematográficos independientes en la región.

La producción de cine independiente puertorriqueño tiene ante sí un escenario complicado: una recesión económica prolongada, una escasez de incentivos económicos gubernamentales y de aportaciones privadas para las artes, así como una industria cinematográfica carente de cohesión, puesto que al momento no existen estructuras organizacionales vinculadas al cine (i.e. gremios). Ante este contexto, cineastas independientes buscan estrategias para paliar la crisis presupuestaria y poder viabilizar sus proyectos cinematográficos. (2013, p.1)

Este estudio se sumergió en la dinámica del *crowdfunding* como una estrategia de financiamiento en línea con el potencial de respaldar iniciativas cinematográficas independiente. Utilizando un enfoque cualitativo, se llevó a cabo un análisis detallado de tres proyectos cinematográficos puertorriqueños financiados parcial o totalmente a través del *crowdfunding*. El objetivo fue investigar la utilidad de este mecanismo, explorando las experiencias de productores y directores que ya lo han implementado. Además, se evaluó su capacidad para impulsar el desarrollo de producciones cinematográficas independientes en Puerto Rico, identificando simultáneamente los desafíos y limitaciones inherentes a esta estrategia de financiamiento. Mejías Avilés, en su tesis, comparte su experiencia con el financiamiento proveniente del Estado a

través de propuestas del Fondo Cinematográfico y la Corporación de Cine de Puerto Rico. Sin embargo, señala que, en la mayoría de los casos, este tipo de financiamiento no es suficiente para cubrir los costos totales de una producción cinematográfica, lo que puede resultar en la falta de recursos necesarios para llevar a cabo proyectos. Teniendo en cuenta la situación descrita respecto a las limitaciones del financiamiento estatal para cubrir los costos de producción cinematográfica en Puerto Rico, el *crowdfunding* puede ofrecer beneficios significativos al cortometraje del proyecto *Entre flores y café*, de no recibir la suficiente cantidad monetaria de parte de inversionistas privados o ingreso de Producciones JMI, el *crowdfunding* proporciona una alternativa viable y accesible para obtener recursos financieros adicionales.

La premisa básica del *crowdfunding* es obtener financiamiento que proviene de una audiencia externa y amplia [...] donde cada individuo provee una pequeña cantidad monetaria, esto en oposición a solicitar un gran financiamiento a un reducido grupo de inversionistas. El *crowdfunding* se vale de los atributos del crowdsourcing esto es, de una plataforma web operada por alguna modalidad de inteligencia colectiva para lograr su propósito, que en este caso es la identificación de recursos económicos. El *crowdfunding* es una convocatoria abierta que se da en la web para el suministro de recursos financieros, ya sea en forma de donación, de inversión o de intercambio por el producto futuro o algún tipo de recompensa o injerencia en el producto final. (Mejías, 2013, p.21)

Este modelo no solo ofrece una vía adicional para saldar los costos de producción, sino que también establece una conexión directa entre los cineastas y su audiencia. Uno de los beneficios más destacados es su alcance internacional, ya que las donaciones pueden provenir de cualquier parte del mundo por lo que su dimensión global no solo amplía las oportunidades de financiamiento, sino que también impulsa la visibilidad y el interés internacional por los proyectos cinematográficos, contribuyendo así a la promoción y difusión a nivel global efectiva.

Una compañía de responsabilidad limitada (LLC) es una opción efectiva para crear una productora audiovisual que genere proyectos cinematográficos como *Entre flores y café* como también construir un espacio legal seguro para cumplir con los objetivos de *Producciones JMI*. Entre los beneficios de esta estructura legal, se aseguran los fondos y manejo de financiamiento de una forma clara, se protegen los activos personales ya que una compañía de responsabilidad limitada proporciona una separación legal entre los activos personales de los propietarios y los activos de la empresa y además compañías bajo esta organización ofrecen flexibilidad desde el punto de vista de estructura y gestión ya que los propietarios tienen la libertad de elegir cómo desean estructurar la empresa y cómo desean distribuir las ganancias. Aparte de que no están sujetos a las mismas formalidades corporativas que otras entidades legales, como las corporaciones. Entre los beneficios fiscales, los ingresos de la empresa se pasan directamente a los propietarios y se gravan como ingresos personales, evitando la doble imposición que pueden enfrentar las corporaciones.

No obstante, entre las ventajas más importantes se encuentra la credibilidad que aporta una productora audiovisual bajo esta estructura legal ya que puede mejorar la percepción profesional ante clientes, proveedores y socios comerciales. Esto puede ser especialmente importante en la industria audiovisual, donde la reputación y la confianza son fundamentales. Asimismo, facilita la obtención de financiamiento ya que compañías de responsabilidad limitada pueden ser atractivas para inversores y prestamistas, ya que ofrecen una estructura legal más sólida y una mayor protección de los activos. En "Production House Cinema", Kurt Lancaster destaca la complejidad y la importancia de este proceso, ofreciendo una guía exhaustiva basada en su experiencia personal en la formación de una LLC en la industria del cine en Estados Unidos.

El autor enfatiza la necesidad de una investigación exhaustiva de los estatutos estatales y el uso de portales gubernamentales oficiales para obtener la documentación y las directrices necesarias. Destaca la importancia de la precisión y la integridad en la cumplimentación de la documentación esencial, como los artículos de organización y los formularios de aceptación del agente estatutario. El texto resalta la diferencia entre operar bajo un acuerdo DBA y establecer una LLC, subrayando la mayor protección de los activos personales que ofrece esta última opción. También reconoce la variabilidad en las tarifas asociadas con la formación de LLC entre estados y tipos de servicios como de igual manera enfatiza la importancia de la protección legal, la investigación diligente, el cumplimiento de las regulaciones y el papeleo meticuloso en el establecimiento de una LLC en la industria del cine.

Diversidad funcional en la industria del entretenimiento

Dentro de los elementos esenciales del proyecto *Entre flores y café*, se exploran temáticas fundamentales que trascienden la mera narrativa cinematográfica ya que esta historia se destaca por abordar con sensibilidad la importancia de la integridad de la diversidad funcional a las interacciones humanas, y del mismo modo aspira a una democratización cultural inclusiva que haga representación auténtica tanto local como internacionalmente. Enfocando este siguiente tema a la fusión de la diversidad funcional en este cortometraje, es imperativo primeramente explorar el concepto.

En un primer plano, resulta relevante señalar que el término "diversidad funcional" ha experimentado un proceso de adopción progresiva como una alternativa a la expresión "discapacidad funcional". Este cambio terminológico refleja una evolución en la comprensión y el enfoque hacia las capacidades y variabilidad funcional de las personas, buscando así desterrar conceptos estigmatizantes asociados con la discapacidad. De hecho, en el 2022, la autora Brito del Val formula un análisis titulado: *Análisis de la representación de la diversidad funcional en el cine occidental del siglo XXI* en el cual se aborda el debate en torno a la terminología utilizada para describir la condición de las personas con discapacidad o diversidad funcional.

Mientras la "discapacidad" tradicionalmente se ha relacionado con limitaciones y deficiencias, el término "diversidad funcional" propone una perspectiva más positiva. La Organización Mundial de la Salud define

"discapacidad" como restricciones o impedimentos para llevar a cabo actividades debido a una deficiencia. Por otro lado, el término "diversidad funcional" fue acuñado con el propósito de ofrecer una perspectiva menos negativa, no basada en patologías, y para eliminar términos con connotaciones negativas. Se argumenta que "discapacidad" enfatiza la falta de habilidad, mientras que otros, como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad prefieren "personas con discapacidad" al considerar que términos como "diversidad funcional" son eufemismos que ocultan la discriminación. El debate en torno a la terminología puede alejar del objetivo principal el defender los derechos humanos y construir una sociedad más inclusiva. (Brito de Val, 2022, pp.9-10)

En el contexto de esta investigación, he optado por emplear la terminología "diversidad funcional" en lugar de "discapacidad funcional". Esta elección se fundamenta en una perspectiva más íntegra y respetuosa hacia la variedad de habilidades y experiencias de las personas abordadas y sin dejar a un lado sus necesidades. Pues este proyecto busca desvincular concepciones tradicionales que podrían conllevar estigmatización, enfocándose en reconocer y valorar la amplia gama de capacidades y funcionalidades presentes en la población y para la población. Este cambio terminológico refleja un compromiso con la promoción de un lenguaje que fomente la igualdad, el respeto y la comprensión de la diversidad en el ámbito funcional y la industria del cine. Dado que el término "diversidad funcional" es relativamente reciente en el ámbito de la investigación, algunas de

las fuentes consultadas en esta revisión de literatura utilizan la terminología más convencional de "discapacidad funcional". Es importante señalar que esta transición terminológica no afecta la integridad ni la validez de las fuentes, ya que ambas expresiones se refieren a aspectos relacionados con la diversidad en las habilidades funcionales. Además, el objetivo principal de estas lecturas lo es el defender los derechos humanos y construir una sociedad abierta a la integración e inclusión. Por eso, la elección de términos divergentes simplemente refleja una evolución en la comprensión y el enfoque hacia estas cuestiones a lo largo del tiempo.

La introducción del libro *Comunicación social y accesibilidad...* escrito en el 2013 por Laura Sanz de la Universidad Rey Juan Carlos en España expresa que la palabra discapacidad es algo que forma parte de una persona, pero no la define (2023, p.196). La relevancia de la diversidad funcional en el cine y más importante en el cine de Puerto Rico, reside en la necesidad de retratar de manera genuina y equitativa la realidad de individuos con diversas capacidades y experiencias funcionales. La inclusión de personajes con diversidad funcional en las películas desempeña un papel crucial en la representación más precisa de la pluralidad humana y desafía estereotipos abordando el estigma asociado a las discapacidades al presentar a personas con diversidad funcional en roles complejos y diversos. Esta inclusión no solo agrega capas de complejidad y autenticidad a las narrativas cinematográficas, sino que también ofrece oportunidades para talentos con habilidades diversas, enriqueciendo la creatividad y la perspectiva artística en esta industria. En un contexto más amplio, la inclusión

de la diversidad funcional en el cine no solo responde a normativas y expectativas éticas, sino que también representa una oportunidad para enriquecer el panorama cinematográfico con nuevas perspectivas creativas y una representación más auténtica de la sociedad en su totalidad... una parte auténtica de la sociedad que ha sido marginada.

¿Discapacidad? literatura, teatro y cine hispánicos vistos desde los disability studies, escrito por Sussane Hartwing y Julio Checa, es una investigación que resalta la diversidad funcional en el cine, teatro y literatura de España. En esta indagación la autora Hartwing expone cómo se maneja el tema en la sociedad:

La diversidad funcional, entendida como una afección corporal, cognitiva o psíquica, a menudo altera gravemente la participación de las personas en la vida colectiva. En ocasiones la diversidad funcional también puede venir acompañada de una estigmatización social muy marcada. (Checa & Hartwing, 2018, p.7)

El texto acoge la conclusión de que las personas con diversidad funcional pueden experimentar obstáculos para involucrarse plenamente en actividades y roles comunes debido a prejuicios y estereotipos negativos en la sociedad y proyectados en los medios de manifestación artística. Dentro del arte del cine, Hartwing hace crítica acerca de la representación en las películas, ya que a menudo se presentan narrativas que siguen un patrón predecible y limitado. Estos proyectos audiovisuales suelen enmarcar la discapacidad de manera simplista y enfocan su punto central narrativo en la recuperación de la persona discapacitada

o en cómo su discapacidad beneficia de alguna manera a las personas catalogadas como normales. Lo que sugieren estos relatos es que la discapacidad solo tiene sentido en función de la normalidad, lo que refuerza la idea de que la diversidad funcional es una desviación de la norma o una condición que debe ser superada. Los autores abogan por un enfoque más diverso y genuino que permita a las personas con diversidad funcional ser representadas como individuos con identidades propias, en lugar de limitar su narrativa a la compasión o la admiración desde una perspectiva normativa.

Los 'grandes relatos' más positivos de la discapacidad en el sentido de Jean-François Lyotard: relatos que dan una teleología a los hechos dispersos intentan 'brindarle un sentido': o cuentan historias de la recuperación de una persona discapacitada o instrumentalizan la discapacidad para el bien de los 'normales', es decir, relatan una compensación en la que la persona discapacitada se muestra útil para mejorar moralmente a los otros. Menos frecuente, pero también presente, es el relato melodramático del fracaso de una persona con discapacidad que se estrella contra un mundo cruel. Todos estos relatos tienen como subtexto que la discapacidad debe tener sentido en el mundo visto y medido desde la normalidad. Muy pocas son las historias en las que no domine ni la compasión ni la admiración y que presentan la diversidad funcional como manera de ser, como identidad, y no como desviación o enfermedad. (Checa & Hartwing, 2018, p. 9)

La diversidad funcional no es solo un tema social, político y científico, sino también un tema estético que ha estado relacionado con la percepción de la belleza a lo largo de la historia. Las personas con diversidad funcional han sido oprimidas en gran parte debido a que no se ajustan al concepto de perfección corporal e intelectual derivado de ideas eugenésicas, ni al ideal de un cuerpo perfecto que ha prevalecido en la cultura visual. Es decir, se sugiere que la discriminación hacia las personas con diversidad funcional está vinculada a la falta de conformidad con ciertos estándares de belleza y perfección física e intelectual que han sido promovidos históricamente en la sociedad.

Citando a los editores Laura Rodríguez-Contreras y Maximiliano Frías-Vázquez en el libro de la autora María Marcos Ramos titulado *La diversidad tras la pantalla: representación de grupos minoritarios en el cine español del siglo XXI* abundan acerca de los estereotipos persistentes en el cine. Esta colaboración expone que los medios retratan a ciertos grupos o individuos de manera simplificada y prejuiciosa, basándose en ideas generalizaciones. Esto tiene como consecuencia el perpetuar creencias erróneas y estereotipos nocivos, pues “los colectivos más vulnerables, entre ellos, las personas con diversidad funcional ven en los medios una identidad que no les tiene en cuenta” (2023, p.100).

Cabe señalar que, dentro de los estereotipos estudiados desde los proyectos audiovisuales de este libro, se expone lo siguiente:

La barrera o estigma [de los personajes con diversidad funcional] que se tiene de las relaciones amorosas se refleja en la ficción, pues el rasgo de

seductor no predomina en ninguno de los personajes con diversidad funcional y se muestra de manera parcial en el 5,7% de los personajes. El 53,4% de los personajes con diversidad funcional son solteros, el 4,5% son viudos y el 5,7% están casados o viven en pareja. (Rodríguez & Vázquez, 2023, p.104)

Los editores concluyen siguiendo esta línea de pensamiento que el tratamiento de la diversidad funcional por lo general sigue arrastrando los estigmas ligados a los estereotipos y a la infrarrepresentación. Como solución invitan, por medio de la exposición más verdadera de la realidad de estas personas, se puedan romper prejuicios y actitudes negativas ya que “en una sociedad inclusiva, el papel que represente la discapacidad en el cine no debería centrarse en la propia discapacidad como argumento central del guion, sino como parte del grupo social” (Rodríguez & Vázquez, 2023, p.109).

Brito de Val plantea una teoría titulada la teoría del *framing* o teoría del encuadre, un concepto propuesto por el politólogo estadounidense Robert Entman en 1993 que explica que la teoría del *framing* se enfoca en cómo los medios de comunicación seleccionan ciertos aspectos de la realidad percibida y les otorgan mayor relevancia en su presentación, lo que influye en cómo el público comprende un problema, cómo se interpreta su causa, cómo se evalúa moralmente y qué recomendaciones de tratamiento se sugieren (Brito de Val, 2022, p.13). En esencia, el *framing* se trata de dar forma a la percepción de un tema al resaltar ciertos aspectos sobre otros. Esta teoría explica que, así como se encuadran unos

temas, se pueden invisibilizar otros. La forma en la que se presenta la información, priorizando unas imágenes y decidiendo qué parte silenciar, permite eliminar conceptualmente lo diferente. Se asume un hecho de especial gravedad cuando el discurso audiovisual consigue impactar en el conocimiento del público e influir en su percepción del mundo (Brito de Val, 2022, p.14). Además, el autor matiza que el *framing* es más un proceso que un resultado, y existe una relación recíproca entre los encuadres utilizados por los medios y los esquemas cognitivos creados en las mentes de la audiencia. Por lo tanto, es esencial reconocer la influencia significativa de los medios de comunicación y el cine en la formación de estereotipos, pero también en su capacidad transformadora. Mientras estos medios pueden generar y perpetuar estereotipos, poseen igualmente el potencial de desmantelarlos por lo que en conclusión la clave radica en la capacidad de los medios para deshacer estos efectos al presentar una diversidad de perspectivas y experiencias. Esta multiplicidad de representaciones puede tener un impacto positivo al modificar actitudes y creencias de la audiencia, contrarrestando así la influencia negativa de los estereotipos. En consecuencia, se subraya la capacidad de los medios de comunicación para desafiar los efectos perjudiciales y reducir su impacto en la sociedad al ofrecer representaciones más justas y precisas que se aparten del modelo dominante. Como respuesta, el proyecto *Entre flores y café* tiene como objetivo de post producción y distribución generar impacto al exponer representaciones diversas, destacando especialmente la diversidad funcional en Puerto Rico. Este proyecto proporciona un espacio significativo a individuos que, con frecuencia, se encuentran sub-representados en el cine. La inclusión de personajes con diversidad funcional en películas no solo ofrece inspiración y

representación a la propia comunidad, sino que también promueve valores fundamentales como la comprensión y la aceptación de la diversidad en la sociedad. Además, busca fomentar la conciencia y la acción colectiva para hacer de Puerto Rico un lugar más accesible para todos, reconociendo y respondiendo a las necesidades de una manera integral.

En el 2020 la autora Sussane Hartwing hace una compilación de contribuciones de algunas personas expertas en la diversidad funcional y cómo integrarla al arte contemporáneo. El capítulo “Inclusión, integración, diferenciación: la diversidad funcional en la literatura, el cine y las artes escénicas”, aborda la utilización del término “inclusión” destacando que es a menudo sesgada. “En muchas ocasiones, por ejemplo, no se delimita con precisión del término integración, concepto que se considera desfasado actualmente” (Harwing, 2020, p.11).

Se hace referencia a cómo se usa el término “inclusión” en el contexto de la diversidad funcional y señala que, en ocasiones, el término inclusión se utiliza sin una clara distinción del término “integración”, que es considerado obsoleto en la actualidad. Además, la inclusión no necesariamente garantiza que las personas con diversidad funcional estén protegidas de ser asimiladas o asimilarse a la mayoría sin considerar sus necesidades y características específicas. Por otro lado, la integración a veces puede ofrecer una mejor garantía de los derechos de las personas con diversidad funcional que la mera inclusión. Con base en estas reflexiones, el proyecto *Entre flores y café* establece objetivos claros: no limitarse a la mera inclusión, sino aspirar a una integración efectiva de la diversidad

funcional en el equipo de talentos de la producción y como parte de la audiencia. Esta aproximación busca no solo reconocer la diversidad, antes bien incorporarla de manera activa a la producción y consumo cultural.

No es un dato incorrecto el señalar que no se percibe una integración de la diversidad funcional en el cine. *Hollywood Diversity Report 2023, Part 1: Film (2023)* es un informe hecho por la Universidad de California en Los Ángeles que analiza la diversidad en la industria del entretenimiento, centrándose en las identidades raciales, étnicas, de género (incluyendo personas transgénero y no binarias). Además, explora cómo estos datos se relacionan con lo que el público estadounidense ve en televisión, discute en redes sociales y compra en cines. Este es el primer año en que este informe realiza un seguimiento del estatus de diversidad funcional... y como resultado, a pesar de constituir al menos el 26 por ciento de la población de los Estados Unidos, las personas con diversidad funcional estuvieron sub-representadas frente a la cámara en las principales películas en 2022. Se encontró en este informe que más del 67 por ciento de las mejores películas teatrales en 2022 tenían un elenco en el que menos del 11 por ciento de los actores tenían discapacidades reconocidas, mas estos no incluían a ningún actor con discapacidad en roles principales. Solo un pequeño porcentaje de estas películas (5,6 por ciento) presentaba un número de actores con discapacidades que se aproximaba al 26 por ciento, que es el porcentaje de personas adultas con discapacidades en la población general de Estados Unidos.

Existe una notable escasez de actores y actrices con diversidad funcional que desempeñan roles en películas importantes. Incluso cuando se presentan personajes con diversidad funcional en la pantalla grande, a menudo son interpretados por individuos que no poseen alguna diversidad funcional. Este fenómeno se debe a la falta de representación significativa de personas con diversidad funcional en todas las áreas de la industria cinematográfica. Las personas con diversidad funcional han enfrentado tasas más altas de desempleo y subempleo, lo que ha contribuido a una brecha económica significativa en Puerto Rico. Este hecho es determinado por el secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Gabriel Maldonado, que en un análisis realizado durante los pasados meses del 2023 se refleja que el grupo demográfico con diversidad funcional enfrenta barreras al momento de obtener y mantener un empleo (Figueroa, 2023). Esta necesidad reafirma uno de los impactos del cortometraje *Entre flores y café*, donde se destaca que la inclusión e integración en la industria cinematográfica de personas con diversidad funcional puede contribuir a reducir esta brecha al ofrecer oportunidades de empleo, promover su independencia económica y calidad de vida, así como eliminar barreras para su participación en la fuerza laboral con el propósito de fomentar una sociedad más equitativa y ser ejemplo para otras producciones.

Son muy pocos los actores y actrices con diversidad funcional que tienen papeles en la pantalla grande, incluso aquellos personajes con diversidad funcional suelen ser representados por personas normativas. Esto sucede debido a la mínima presencia de personas con diversidad funcional en

todos los niveles de la industria, lo que da como resultado representaciones no realistas de estas personas. (Rodríguez & Vázquez, 2023, p.102)

Brindar estas oportunidades en la industria del cine además de traer a la mesa una representación auténtica y concientización, la presencia de actores y actrices con diversidad funcional en roles destacados puede inspirar como también ofrecer modelos a seguir y demostrar que las discapacidades no deben ser un obstáculo para el éxito en la industria del entretenimiento.

Democratización cultural (importancia de la distribución)

Dentro de Producciones JMI y la propuesta del cortometraje *Entre flores y café* abarca diversas metas fundamentales, entre las cuales se incluyen la creación de nuevas historias y hacer espacio para nuevas voces dentro del contexto cinematográfico en Puerto Rico. Además, busca generar conciencia sobre la accesibilidad para la comunidad de diversidad funcional, tanto en la industria cinematográfica como en aspectos esenciales de la vida diaria, como lo es disfrutar de una película. Por esta razón un aspecto destacado en los objetivos y la justificación de este proyecto es la democratización cultural ya que, al difundir esta obra audiovisual a una audiencia amplia en Puerto Rico, se promueve el principio y derecho fundamental de acceso equitativo a la cultura. Este enfoque no solo facilita el alcance de la producción cinematográfica, sino que también fomenta la participación cívica de la audiencia en procesos de impacto, alcance y reflexión social. Siguiendo la perspectiva presentada por Erika Paola Méndez en su artículo sobre Arte Comunitario, se enfatiza la importancia de derribar barreras para lograr un acceso proporcional al arte.

Por eso, es imprescindible ampliar las barreras para que el acceso al arte se de en formas equitativas, pues con esto se cultiva el ser y se ofrecen nuevas posturas y perspectivas de análisis de la realidad, que al final terminan materializadas en formas y objetos y, en consecuencia, en cambios en la ciudadanía. (Méndez, 2020, p.10)

La inclusión activa de la diversidad funcional como audiencia garantiza una integración en este proyecto y subraya la diversidad como una manifestación intrínseca de la variedad humana y social. Se plantea la consideración de estas comunidades como integrantes legítimos de la diversidad cultural y a su vez, se acentúa la responsabilidad crucial de los medios de comunicación, incluido el cine, de ampliar su difusión con los elementos esenciales que personas con diversidad funcional requieren en términos humanos, sociales y culturales. Este enfoque no solo reconoce la importancia de la inclusión de la diversidad funcional en el panorama mediático, sino que también destaca la responsabilidad ética de los medios en la construcción de narrativas que reproduzcan de manera precisa y respetuosa la diversidad en todas sus dimensiones. Se puede afirmar que estos objetivos se alinean de manera congruente con los principios y enfoques planteados en la investigación *La discapacidad como diversidad cultural aplicada a la comunicación mediática* de Victoria García Prieto, integrada en el libro *Cultura, economía y educación: nuevos desafíos en la sociedad digital* (Oliviera & Fernández, 2021), en el cual se destaca la comprensión de la discapacidad como un componente esencial de la diversidad cultural. La integración de personas con diversidad funcional como audiencia es crucial en el cine y en la industria del entretenimiento, especialmente en su puesta en escena y en su carácter social como integrantes de consumo cultural.

En una conferencia de prensa llevada a cabo en mayo del 2023, el secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), anunció que, en

Puerto Rico, aproximadamente una de cada cinco personas presenta alguna forma de diversidad funcional.

Datos del Censo de Estados Unidos estima que el 21.7% (713,369 personas) de la población en Puerto Rico tiene diversidad funcional. De ese universo de ciudadanos, 4.5% tiene dificultad auditiva; 6.6% enfrenta problemas de visión; 9.6% complicaciones cognitivas y 12.4% posee alguna dificultad ambulatoria. (Figueroa, 2023)

En 2021, la Asociación de Documentalistas de Puerto Rico organizó un evento en Facebook en colaboración con el *Sundance Film Festival*. El panel llamado *Otras maneras de ver el cine* contaba con la participación de cineastas y personas con diversidad funcional que hablaron sobre formas únicas de experimentar el cine. Este encuentro proporcionó un espacio para reflexionar sobre los desafíos y obstáculos que este colectivo enfrenta al interactuar con el séptimo arte, así como para explorar nuevas perspectivas y soluciones en favor de una experiencia e industria cinematográfica más inclusiva y accesible.

Es más que evidente que estas comunidades en Puerto Rico desean ser parte de la industria, mercado y audiencia del cine. Siguiendo esta línea, la autora Sanz en el libro *Comunicación social y accesibilidad* hace hincapié a la importancia de las distintas herramientas que se pueden utilizar en la difusión y distribución de una pieza audiovisual, las cuales resultan imprescindibles de destacar en esta revisión. Un ejemplo es la audio-descripción en el cine para permitir que las personas ciegas o con discapacidad visual comprendan las películas. La audio-descripción es un sistema que proporciona detalles relevantes sobre lo que está

sucediendo en la cinta a través de una voz en *off* que se agrega a la película original sin alterarla. De la forma en que funciona esta dinámica es insertando descripciones de lo que sucede en la trama en los espacios libres de diálogo y silencios, lo que permite a las personas con discapacidad visual comprender mejor la trama, los movimientos de los actores, el vestuario, los colores y los lugares que aparecen en la película. El objetivo de la audio-descripción es ofrecer una experiencia cinematográfica más completa y accesible. De igual manera, se comenta sobre la importancia de proporcionar una experiencia cinematográfica accesible a personas con discapacidad auditiva señalando el sistema de subtítulos utilizado en la actualidad y cómo este puede resultar insuficiente para garantizar la comprensión de las películas por parte de las personas sordas. Unos de las problemáticas señaladas es que los subtítulos suelen avanzar rápidamente, lo que dificulta la lectura para aquellos con niveles de lectoescritura más bajos. Así como se apuntó en el panel de AdocPR, se critica que el cine subtulado tiende a estar diseñado principalmente para el público oyente y no siempre se adapta a las necesidades de las personas con discapacidad auditiva. Además, se critica que a veces se ofrecen subtítulos en idiomas diferentes al oficial del país en el que se estrena la película, lo que puede generar confusiones y dificultades de comprensión para algunos espectadores. El lanzamiento del cortometraje *Entre flores y café*, durante su fase de distribución, proporcionará a las personas de la comunidad sorda y ciega los medios para su consumo. Esta estrategia aspira a destacar como un ejemplo para otras producciones, subrayando que la integración surge de la dedicación y la conciencia de brindar accesibilidad. La disponibilidad de las industrias creativas, para toda la audiencia es un pilar fundamental para la

construcción de sociedades diversas y culturalmente enriquecidas. En primer lugar, la accesibilidad garantiza que la riqueza y la variedad de expresiones culturales estén al alcance de cada integrante. Desde producciones cinematográficas hasta obras literarias, la audiencia puede explorar y apreciar diversas perspectivas y narrativas. Además, por medio de las industrias creativas se promueve la representación de una gama más amplia de experiencias y voces. Esto no solo garantiza que todos se vean reflejados en las narrativas culturales, sino que también desafía estereotipos y contribuye a la construcción de sociedades más inclusivas.

Añadiendo a esta tarea, la exposición en espacios públicos durante el recorrido de este filme permitirá que aquellas personas en áreas donde los productos culturales no suelen ser accesibles tengan la oportunidad de disfrutar del contenido. Esto fomentará la apreciación de proyectos audiovisuales locales y la efectividad y el impacto de este proyecto, tanto en términos financieros como artísticos y en su contribución a la sociedad, dependerán en gran medida de una estrategia de difusión y distribución que sea efectiva, equitativa y amplia. Es objetivo del proyecto responder a un alcance más extenso y provocar una reflexión y evaluación social más amplia ya que solo de esta manera se puede garantizar una democratización cultural. La democratización puede ayudar a tener mayor trayectoria y crear condiciones propicias que impulsen el crecimiento y desarrollo de estas industrias en Puerto Rico y su reputación en la industria cinematográfica global. Gonzalo Fernández en su tesis *Las tensiones entre democracia y democratización cultural en el ámbito de la Política Cultural Local (2015-2019)*

explica la diferencia entre democracia y democratización cultural. Según expone, democracia cultural puede establecerse como la acción activa de la ciudadanía en las prácticas culturales. Es decir, además de tener acceso a la cultura, que tuvieran estas poblaciones excluidas un papel más dinámico, que bajo una educación cultural cada integrante pueda servir como facilitador de una cultura diversa y plural (Fernández, 2021, p. 27). Por otra parte, respecto a la democratización cultural, bien sugiere Fernández citando a Coelho:

las políticas de la democratización cultural se basan en el principio de que la cultura es un derecho y una fuerza social de interés colectivo y busca crear condiciones de acceso igualitario a todos los grupos de población, promoviendo la participación ciudadana en las diferentes fases de la producción y gestión de la cultura. (2021, p.144)

Cada integrante de la sociedad tiene el derecho igualitario de participar en las prácticas culturales y acceder a sus productos y bienes. Sin embargo, la ausencia de democratización cultural plantea obstáculos para la realización plena de este derecho. Néstor García Canclini en su ensayo “La cultura extraviada en sus definiciones”, proporciona una definición integral de cultura, que afirma esta perspectiva presentada: “La cultura abarca el conjunto de procesos sociales de producción, circulación y consumo de la significación en la vida social” (Canclini, 2004, p.34). A través de la cultura, no solo se consumen productos y se participa en sus expresiones, sino que también se genera arte, actuando como un vehículo para transmitir voces, mensajes y demandas. Por medio de estas manifestaciones, se comunican necesidades y se busca justicia y este proceso puede convertirse

en una fuente de inspiración para otras comunidades. El libro *Praxis de la gestión cultural* del autor Yañez destaca el poder del arte en la sociedad y sugiere acciones específicas para integrar adecuadamente políticas artísticas en las comunidades. Uno de estos pasos es la democratización cultural, que se resumen a continuación en las palabras del autor colaborador Campos en dicho libro:

La política considera al arte como una construcción sociocultural, donde el saber y el hacer se conjugan de manera permanente, potenciando procesos y relaciones de individuos y colectivos. Las políticas de las artes como principios orientadores tienen la misión de hacer visibles las múltiples posiciones y los mecanismos para articular acciones a través de intenciones, programas y proyectos que permitan alcanzar el diálogo intercultural, enfatizando procesos de participación ciudadana, fomentando la inclusión y democracia. Para que una política de las artes sea adecuadamente inserta en las comunidades o instancias necesarias, debe contener elementos primordiales como la democratización, participación, investigación, organización, producción, gestión y difusión del elemento creativo. Por otro lado, la formación artística es fundamental en el fortalecimiento de las capacidades, constituyéndose en un eje importante de la política de artes, porque genera prácticas creativas e innovadoras garantizando eficiencia y competitividad, abriendo mayores oportunidades. (Yañez, 2018, p. 125)

Un plan de distribución efectivo para *Producciones JMI* es esencial para asegurar que el cortometraje *Entre flores y café* esté disponible para la audiencia,

garantizando así que un mayor número de personas tenga la oportunidad de disfrutar y beneficiarse de la riqueza de experiencias y perspectivas que el cine puede ofrecer. En la fase de post producción y distribución, la propuesta del cortometraje *Entre flores y café* se consolida como un modelo ejemplar al ofrecer herramientas para ampliar su audiencia, sin marginar la comunidad sorda y ciega y también adaptándose a los recursos económicos locales y considerando las limitaciones geográficas de la sociedad. La proyección y la exposición en plazas públicas permiten que personas de distintas comunidades puedan acceder al contenido, lo que se alinea con los principios de democratización cultural al brindar oportunidades para que un espectro más amplio de la sociedad se involucre con la obra cinematográfica y su reflexión.

La distribución a nivel internacional constituye un elemento fundamental en la promoción y alcance global de una película. Este proceso implica la coordinación de acuerdos para su exhibición en diversos países. Realizar esta etapa de manera efectiva en estos contextos internacionales no solo amplía la visibilidad de la obra, sino que también incrementa las oportunidades de ser evaluada por críticos y votantes de premios, lo que potencialmente conduce a nominaciones y reconocimientos. Una aprobación elogiosa de la industria cinematográfica internacional resaltaré la contribución del cine boricua, generando un sentido de orgullo cultural y nacional.

La importancia de la exposición de obras con representación diversa radica en proporcionar visibilidad a individuos que frecuentemente se encuentran

subrepresentados en los medios de comunicación: como lo son los latinos y personas con diversidad funcional. La inclusión de personajes con diversidad funcional no solo inspira y representa a la propia comunidad, sino que también promueve valores como la comprensión y la aceptación de la diversidad en la sociedad. Este tipo de representación contribuye a sensibilizar a la audiencia sobre las necesidades de estas comunidades, impulsando a la sociedad a trabajar hacia la creación de un entorno más accesible. La exposición del talento puertorriqueño en el cine a nivel internacional reviste una importancia significativa, especialmente considerando su limitada presencia en producciones cinematográficas destacadas fuera del país. A pesar de los avances observados en los últimos años con películas y series que han destacado a actores, actrices y directores latinos, persisten desafíos relacionados con la representación estereotipada y secundaria de estos. En este contexto, el cortometraje *Entre flores y café* emerge como una iniciativa que puede tener un impacto positivo al abogar por una mayor diversidad y autenticidad con su contenido. Teniendo en cuenta los datos del reporte de *Hollywood Diversity Report 2023* hecho por UCLA Entertainment and Media Research Initiative, las personas latinas permanecieron sub-representadas en comparación con las personas blancas en los roles cinematográficos (2023, p.26). Mientras que, según el reporte hecho por Ariana Case, Dr. Stacy L. Smith & Dr. Katherine Pieper en noviembre del 2023 por medio de la USC Annenberg Inclusion Initiative titulado *Hispanic/Latino Representation in Film: Erasure On Screen & Behind the Camera Across 1,600 Popular Movies* menciona que:

En relación con los personajes con discapacidades, únicamente el 1.8% (n=4) de los personajes hispanos/latinos fueron retratados con alguna discapacidad. Se evidencia que más del 90% de las películas más destacadas anualmente han excluido representaciones de hispanos/latinos con discapacidades, y este patrón persiste sin variación desde 2015 hasta 2022. En otras palabras, solo 4 películas en el año 2022 incluyeron al menos un personaje hispano/latino con discapacidad. (p.12)

En conclusión, brevemente explicado, el proyecto piloto de Producciones JMI, el cortometraje *Entre flores y café* ofrece una respuesta a las necesidades encontradas en la industria del cine. En sus objetivos y justificaciones, no solo responde momentáneamente a estos elementos ausentes, sino que también ofrece herramientas que sirven de ejemplo a generaciones futuras que hacen cine en Puerto Rico y aquellos que hoy día lo realizan. *Entre flores y café*: una nueva narrativa en el cine puertorriqueño por medio de *Producciones JMI* aspira a ser un modelo de producción que inspire al cine local a abrazar la diversidad, la autenticidad y defender el derecho de cada integrante de la sociedad a gozar de su cultura y participar de ella.

Capítulo 3

Hallazgos

En esta investigación documental, se examinaron los diversos aspectos que influyen en la producción, distribución y recepción de películas, enfatizándonos dentro del contexto de la diversidad funcional y la democratización cultural en Puerto Rico. Se exploró cómo estos aspectos contribuyen, de manera independiente, a la expresión cultural en el cine en la Isla y cómo afectan las dinámicas sociales. Entre los hallazgos destacados, se resalta la limitada democratización cultural que las industrias creativas del cine se enfrentan cuando se trata de acceder a la población del centro de Puerto Rico. Es importante señalar que las producciones locales de cine en la Isla siguen diferentes trayectorias cuando carecen de respaldo de una productora audiovisual o suficientes fondos y/o financiamiento, así también dependen del alcance de la casa distribuidora. Por tal razón, las películas en Puerto Rico tienen diversos destinos, entre los cuales se incluyen festivales de cine locales e internacionales, la televisión local, plataformas de *streaming*, salas de cine y medios sociales como YouTube y Vimeo.

Entre estos destinos se puede encontrar que la exhibición de una película local en las salas de cine representa una valiosa oportunidad de exposición, aunque requiere de un sólido respaldo financiero dedicado a la etapa de distribución del producto. La empresa de exhibición cinematográfica conocida como *Caribbean Cinemas* en Puerto Rico presenta ciertos límites, especialmente en lo que respecta a la relación entre la temática de la obra audiovisual como de igual forma

su disponibilidad y accesibilidad para el público. Es importante destacar que no todas las producciones, por más perfiladas que estén en su producción, lograrán ser proyectadas en las salas de *Caribbean Cinemas*, incluso si cuentan con el respaldo financiero adecuado. No obstante, si un proyecto ha sido aprobado para su exhibición y no es una producción cinematográfica *mainstream*, su alcance de audiencia sigue siendo limitado y no del todo suficiente. En el anejo adjunto (ver anejo #1), se presenta un mapa de todas las ubicaciones de *Caribbean Cinemas* en Puerto Rico, y es notable la falta de salas de exhibición en el área central de la Isla por lo que esto señala una necesidad aún no satisfecha: las comunidades del centro de Puerto Rico carecen de una accesibilidad equitativa a las producciones locales de cine. Esta situación se debe a múltiples factores, entre los cuales incide la ubicación estratégica de las salas de *Caribbean Cinemas* en los extremos de la Isla, específicamente en el área de San Juan, donde existe una alta afluencia turística. Este hecho afecta significativamente la percepción y el acceso que tienen algunas comunidades, específicamente el área centro en Puerto Rico, al cine local, sin embargo, también brinda una oportunidad para iniciar proyectos que promuevan una mayor accesibilidad y que, a su vez, contribuyan al diálogo que provoca la infinidad lingüística en la pantalla...

Por otra parte, los festivales de cine representan otra modalidad de exposición para estos proyectos audiovisuales, aunque también presentan limitaciones desde el punto de vista de audiencia y alcance. El formato de los festivales de cine no permite una flexibilidad significativa en cuanto a horarios y fechas, lo que restringe aún más el acceso del público. No obstante, los festivales tienen como objetivo

mostrar una amplia variedad de películas que abarcan diversos géneros y estilos, y muchos de ellos se centran en la producción artesanal de nuevas narrativas visuales que reflejan la realidad social de su país, alejándose de los estereotipos predominantes en otras influencias cinematográficas que se proyectan en las salas de cines. Para los/as cineastas, los festivales de cine como plataforma de distribución proporcionan una oportunidad para que tanto largometrajes como cortometrajes se exhiban en un entorno mucho menos costoso que una sala de cine tradicional.

Ahora bien, aunque la televisión es un medio que, sin duda, tiene un alcance mucho más amplio, está limitado por el hecho de que tanto jóvenes como adultos, aunque posean televisores en sus hogares, tienden a optar por plataformas de *streaming* como Netflix, Amazon, Hulu, Disney Plus, entre otras. Según la 3era Encuesta de Consumo y Participación Cultural en Puerto Rico Impacto del COVID19 en el consumo cultural (2022) realizada por el autor e investigador Javier Hernández en el año 2021, reveló que, en los últimos seis meses de dicho año, el 70.9% de las personas había visto películas a través de servicios de *streaming* como Netflix, Hulu, iTunes o Amazon Prime, con un 73.7% suscrito a un servicio de pago. Respecto a la frecuencia, el 27.7% ve películas diariamente y el 33.7% entre 1 y 3 veces por semana. En cuanto a visitas al cine, el 25.4% fue al menos una vez durante ese periodo, con el 28.1% yendo una vez al mes. Sin embargo, las visitas al cine siguen siendo considerablemente más bajas que antes de la pandemia (42%) y en 2015 (53.3%), posiblemente debido a la disponibilidad de nuevas plataformas de *streaming*. Las preferencias de género se destacaron

en acción/aventura (72.9%) y comedia (42.4%) liderando. Un 64.8% prefiere películas estadounidenses, 22.9% españolas y 13.2% puertorriqueñas. En los últimos 6 meses, el 37.7% vio películas puertorriqueñas, con un promedio de 4 películas por persona, y el 57.7% vio entre 2 y 4 películas. Durante el cierre en 2020, el 48.8% vio películas puertorriqueñas (n=567).

Por lo que, utilizando los medios recurrentes a favor, entre las ventajas de las plataformas de *streaming* estas ofrecen a la audiencia la posibilidad de acceder a una amplia variedad de películas desde la comodidad de sus hogares, como también suelen tener bibliotecas extensas que abarcan diferentes géneros, temáticas e idiomas. Asimismo, al contrario de los medios de exposición discutidos anteriormente, la audiencia puede ajustar su horario de visualización según sus preferencias personales y gozar de herramientas como subtítulos en varios idiomas, y descripción de audio para personas con discapacidad visual lo que mejora la experiencia del usuario/a.

Otra alternativa a considerar como método de exposición son las plazas públicas. Una difusión amplia y accesible por medio de exposición en plazas públicas municipales propiciará un público más amplio, accediendo a un mayor intercambio de ideas, e invitando a la valoración del cine local...No solo con motivo de exponer, distribuir una obra audiovisual en plazas públicas sirve como promoción indirecta del producto. Exponer películas locales en plazas públicas puede ser enormemente beneficioso para comunidades y municipios ya que esta iniciativa fomenta el sentido de comunidad al ofrecer un espacio compartido para

consumir del cine local, promoviendo la inclusión, intercambio de opiniones, y eliminando las barreras de acceso asociadas con las salas de cine tradicionales. Es indispensable exponer los productos culturales de cine en el área central de Puerto Rico ya que provocará un impacto e invitará a la audiencia alcanzada a una reflexión crítica y discusión de diferentes temas. Los medios discutidos ofrecen dentro de sus desventajas y ventajas, la oportunidad de llegar a más audiencia mediante un uso eficiente y estratégico de cada uno de ellos.

La representación de la diversidad funcional en el cine ha sido un tema subdesarrollado y, en muchos casos, pasada por alto. Aunque el cine tiene el potencial de reproducir y promover la diversidad en todas sus formas, incluida la diversidad funcional, es evidente que esta área ha sido insuficientemente explorada en términos de guionización y representación de personajes por lo que como efecto de esta falta de atención a la diversidad funcional en el cine se perpetúan estereotipos y prejuicios arraigados en la sociedad. La ausencia de personajes con diversidad funcional en las narrativas cinematográficas contribuye a la invisibilidad de estas comunidades y a la falta de conciencia sobre sus experiencias en la sociedad. Como consecuencia, esta omisión tiene un impacto negativo en la percepción de las personas con diversidad funcional, quienes pueden sentirse marginadas o ignoradas por la falta de representación en los medios de comunicación.

Entre los hallazgos de esta investigación, se reconoce la necesidad de llevar a cabo una encuesta y establecer una base de datos completa para

recopilar información sobre la representación de la comunidad sorda en los medios de comunicación y el entretenimiento. Este proceso permitirá un análisis de la inclusión de personas sordas en las películas puertorriqueñas, y así como la identificación de posibles brechas en la representación. Asimismo, el desarrollo de esta base de datos debería proporcionar información acerca del tema de la diversidad funcional en películas puertorriqueñas para comprender la situación actual y promover una representación más precisa y equitativa en la industria cinematográfica. Debido a esto, la investigación elaborada expone las bases de datos en este tema acerca de lugares como Europa y Estados Unidos, encontrando varias brechas significativas en la representación de la diversidad funcional en la industria cinematográfica. Añadiendo a la revisión literaria, según el estudio de Nielsen, titulado *Attitudes on Representation on TV Study* apenas el 4.2% de los títulos cinematográficos lanzados en América entre 1918 y 2022 abordaban temas relacionados con la diversidad funcional, a pesar de que alrededor del 26% de la población adulta en los Estados Unidos tiene alguna diversidad funcional. Según este mismo estudio, compartido por *The New York Times* en el año 2022, se resaltó preocupaciones de espectadores con discapacidades sobre representaciones inexactas pues alrededor del 95 por ciento de estos roles aún eran interpretados por actores que no correspondían a la diversidad funcional que presentaban. De hecho, esta comunidad tiene un 34 % más de probabilidad que la población en general de experimentar esta falta de representación en la pantalla. Este estudio determinó que las personas con discapacidad tienen un 52 % más de probabilidades que la población en general

de considerar que la representación de su grupo de identidad es inexacta. (Bahr, 2022)

En Puerto Rico, según el Informe anual de la Oficina Enlace de la comunidad sorda con el gobierno de Puerto Rico, efectuado el 30 de enero de 2023, se estima que unas 250,000 personas pertenecen a la comunidad sorda, pero las representaciones de personas latinas con diversidad funcional en las películas más destacadas del 2023 fueron prácticamente inexistentes, según el *Hollywood Diversity Report 2023* de *UCLA Entertainment and Media Research Initiative*. Del mismo modo, el informe de la Universidad de California en Los Ángeles destaca la subrepresentación de personas con diversidad funcional en las películas principales de 2022, con menos del 11% de los actores teniendo alguna diversidad funcional reconocida. Esta falta de integración también se refleja en la fuerza laboral en Puerto Rico, donde las personas con diversidad funcional enfrentan tasas más altas de desempleo y subempleo, contribuyendo a una brecha económica significativa. Este hecho es determinado por el secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Gabriel Maldonado, que en un análisis realizado durante los pasados meses del 2023 se refleja que el grupo demográfico con diversidad funcional enfrenta barreras al momento de obtener y mantener un empleo (Figueroa, 2023). Del mismo modo y enfatizando las labores creativas, según los datos recopilados en el informe *2023 Statistical Yearbook: Art, Culture and Creative Industries in Puerto Rico*, se estima que 1,687 individuos, lo que representa el 9.2% de aquellos empleados en ocupaciones creativas, tienen alguna diversidad funcional (Hernández, 2023). Añadiendo a esto con respecto a

la industria del cine, se observa en el estudio de *Hollywood Diversity Report 2023* de UCLA Entertainment and Media Research Initiative que más del 90% de las películas más destacadas anualmente han omitido representaciones de hispanos/latinos con alguna diversidad funcional. La incorporación de talentos de la comunidad sorda no solo en frente de la cámara, sino también detrás de ella, en roles de dirección, producción y guion, puede enriquecer aún más este proyecto piloto de Producciones JMI al generar ingresos económicos a estos integrantes en desempleo, sirviendo de modelo de producción para otras productoras audiovisuales.

Metodología

Ante la persistente falta de democratización cultural en el área centro de los productos culturales del cine local y la escasa integración de temas ensombrecidos y comunidades marginadas en los proyectos cinematográficos, surge la iniciativa de la productora audiovisual *Producciones JMI* y su proyecto piloto “Entre flores y café”. Inspiradas por la necesidad de ampliar la representación y dar voz a aquellos grupos subrepresentados en los medios de comunicación, este proyecto surge como un esfuerzo para abordar estas temáticas. En un entorno donde la diversidad y la integración son cada vez más importantes, especialmente en la industria del cine, *Producciones JMI* se compromete a desafiar la corriente y a abrir nuevas vías para la narración de historias auténticas y significativas. El cortometraje *Entre flores y café* no solo aspira a contar una historia, sino a convertirse en un vehículo para la reflexión social. Al enfocarse en la comunidad sorda y otras comunidades marginadas, *Producciones JMI* busca ofrecer una plataforma para que estas voces sean escuchadas y reconocidas. Y el objetivo de proyectos piloto como *Entre flores y café* es visibilizar sus experiencias, fomentar la empatía, la comprensión y la aceptación entre la audiencia ya que, al componer de manera respetuosa a personas con diversidad funcional en la pantalla y enfocar otros temas rezagados, el cine tiene la capacidad de desafiar percepciones erróneas, sensibilizar al público y abogar por una sociedad que se encamine a la integración y equidad.

La metodología empleada para la creación y documentación del cortometraje *Entre flores y café* abarca varios aspectos cruciales para el éxito del proyecto. Se comenzó por una fase de investigación y desarrollo, donde se afinaron los detalles de la idea inicial, definiendo la trama, los personajes y el mensaje central que se desea transmitir. En esta etapa se incluye el libreto, el storyboard, póster y pitch del cortometraje (que corresponden los anejos #2, #3, #4, #5). Una vez que la idea estuvo claramente definida, se pasó a la fase de planificación y elaboración de la propuesta de negocio (expuesta en el anejo #6), lo que implicó la investigación profunda de la diversidad funcional en la industria del entretenimiento, así como la democratización cultural referente a el cine local de Puerto Rico, encontrando una necesidad en ambos elementos. De la misma forma fue necesaria la creación de un plan de negocio que detalle los aspectos esenciales del proyecto, desde su propósito y productos o servicios ofrecidos hasta su estrategia de marketing y plan de trabajo (adjuntado en el anejo #7). El presupuesto (incluido en el anejo #8) es una herramienta que ayudará a establecer metas financieras realistas, a mantener la disciplina financiera y a comunicar de manera efectiva a todas las partes interesadas, importante para presentar a inversores, colaboradores y miembros del equipo.

Como parte de la metodología, se desarrolló el modelo de una página web para *Producciones JMI*, la cual sirve como plataforma central para presentar el cortometraje *Entre flores y café* en los trabajos en desarrollo. Esta página web ofrece una experiencia interactiva donde los/as espectadores pueden explorar información detallada sobre la productora audiovisual, sus miembros como

también información sobre los proyectos y contacto. Además, la página web cuenta con enlaces directos a las redes sociales de la productora, facilitando así la interacción y el compromiso del público. A través de esta plataforma digital, se creará un espacio virtual que fortalece así la identidad de la marca y fomenta una mayor participación de la comunidad en torno a los proyectos cinematográficos (ver anejo 9).

Como plan de distribución de proyectos propios de *Producciones JMI* se proyectarán sus trabajos audiovisuales en el área central de Puerto Rico y pueblos donde la accesibilidad a cines es limitada, para favorecer la democratización del acceso a la cultura. Por lo tanto, cartas a municipios (ver anejo 10) fueron preparadas dirigidas a la proyección del cortometraje. De la misma manera se redactaron cartas a empresas en busca de auspicios de servicio y económicos, explicando el propósito del proyecto y los beneficios de colaborar con el proyecto piloto de *Producciones JMI* “Entre flores y café LLC” (ver anejo 11). La metodología utilizada no solo garantiza la viabilidad y el éxito del cortometraje, sino que también anota las bases para futuros proyectos futuros, demostrando la importancia de una planificación y una ejecución estratégica en la industria cinematográfica.

Como parte de las opciones de distribución, los festivales de cine son importantes pues desempeñan un papel esencial como medio al proporcionar una plataforma para películas que de otro modo podrían enfrentar dificultades para llegar a las salas de cine comerciales. Los festivales no solo amplían el alcance de

estas obras, sino que también ayudan a generar interés y apoyo para su distribución posterior en diversos mercados. Del mismo modo, plataformas de *streaming* como Netflix están notando la ausencia de estos temas y personajes en su contenido, por lo que han abierto una convocatoria para adjuntar a su programación historias donde la diversidad funcional y representación latina auténtica sean protagonistas. La oportunidad de colaborar con plataformas como Netflix para la inclusión de contenido centrado en la diversidad funcional presentaría una ventaja significativa para la industria cinematográfica puertorriqueña y la comunidad en general. Para los cineastas, talentos y equipos de producción puertorriqueños, esto significaría una mayor exposición internacional y oportunidades de financiamiento que antes podrían haber sido limitadas.

Durante el proceso de obtención de documentos para la creación de *Producciones JMI* y la realización del cortometraje *Entre flores y café* como una compañía de responsabilidad limitada (LLC), se llevará a cabo una serie de pasos legales y administrativos (adjuntos en el anejo #12 de esta tesis). Esto incluirá la presentación de una solicitud de incorporación ante la autoridad correspondiente, la elaboración de documentos como el artículo de incorporación y el reglamento interno, así como la adquisición de un sello corporativo y la obtención de números patronales y de identificación estatal. Además, se registrarán la empresa como comerciante y se obtendrá una patente municipal para operar legalmente. Para cubrir los riesgos asociados con la producción, también se adquirirá una póliza de seguro adecuada. Finalmente, se abrirá una cuenta de cheques comercial en una

institución financiera para gestionar las transacciones financieras de manera efectiva. Este proceso garantizará que *Producciones JMI* esté legalmente establecida y preparada para llevar a cabo el proyecto de manera adecuada y conforme a las regulaciones vigentes.

Experiencia de internado en el Programa de Artes Escénicas del Instituto de Cultura Puertorriqueña y relación con proyecto tesis

La realización de este internado en la pre-producción y producción del Festival de Cine Latinoamericano “Cine Matienzo” en su primera edición dentro de mi participación con el Instituto de Cultura Puertorriqueña y el Programa de Artes Escénicas me ha ayudado a comprender que existe una necesidad e interés de la audiencia de reconectar con fronteras latinoamericanas por medio del séptimo arte, como también disfrutar del cine en general. De igual manera, he notado una curiosidad de la comunidad productora de esta industria en exponerse a nuevos modelos de producción. Esta necesidad cumple con el propósito del Festival Cine Matienzo, que es el de destacar producciones fuera de estas que cuentan con gran financiamiento y alejados de los estereotipos que predominan en otras obras cinematográficas. Este festival aspira ofrecer experiencias alternas al público y elevar sus intereses, mediante el consumo estético-sensorial sobre las problemáticas sociales, políticas y promover una oferta variada que exponga distintos modelos de producción que vayan acorde con el estado actual socioeconómico de la Isla para que la comunidad de productores/as pueda tomar referencia de estos proyectos audiovisuales latinoamericanos, impulsando su espíritu indie y libertad creativa.

En relación con mi proyecto de tesis, la realización de una productora audiovisual especializada en cine, entre sus propósitos dentro de su responsabilidad social está que sus obras cinematográficas cuenten con una

distribución particular, que aspira semejantemente a cumplir con los objetivos del Festival Cine Matienzo. El primer proyecto audiovisual de esta productora lo es un cortometraje donde resalta la importancia de la comprensión de lenguaje de señas para las personas de la comunidad sorda. Además de la distribución y exposición en salas cinematográficas, se busca proveer las herramientas de accesibilidad para las comunidades con diversidades funcionales y que estas estén disponibles para su uso así lo prefiera la persona al momento de ver el cortometraje. Por supuesto, como plan de distribución es indispensable exponer este cortometraje en el área central de Puerto Rico y pueblos donde la accesibilidad a cines sea limitada para los residentes, para así favorecer la democratización del acceso a la cultura. Una difusión amplia y accesible por medio de exposición en plazas públicas o festivales locales propiciará un público más amplio, promoviendo la apreciación del cine local. Todas las producciones originales de esta productora audiovisual especializada en cine contarán con una distribución similar para asegurarse que las obras de cine lleguen a cada rincón de Puerto Rico.

Conclusión:

El cine, como vehículo cultural y narrativo, se enfrenta al imperativo de integrar a comunidades históricamente marginadas en sus procesos de producción, exhibición y reconocimiento. Después de analizar detenidamente la situación actual de la industria cinematográfica y la falta de representación de diversas comunidades, así como la necesidad de democratizar el acceso cultural en áreas marginadas como el centro de Puerto Rico, se evidencia la importancia de iniciativas como la de Producciones JMI y su proyecto piloto *Entre flores y café*. Producciones JMI se posiciona como un agente de cambio y modelo de producción para otras productoras audiovisuales al posicionarse como plataforma para la creación de nuevas narrativas que aborden de manera innovadora y diversa las realidades de estas comunidades, sin dejar a un lado la producción artesanal y priorizando la accesibilidad para personas con diversidad funcional como también garantizando el acceso a la cultura en regiones menos privilegiadas. El cortometraje “Entre flores y café” como proyecto piloto no solo busca resaltar la diversidad cultural y temas ensombrecidos e ignorados, sino que también se compromete con la integración de personas con diversidad funcional en la industria del cine al narrar historias que les integren. Asimismo, al llevar el cine a comunidades que carecen de salas de proyección, se abre un nuevo horizonte para la inclusión y la infinidad en el séptimo arte. Producciones JMI y su proyecto piloto “Entre flores y café” en sí mismos son la afirmación de que es posible construir un cine más integral, auténtico y accesible.

Bibliografía

- AdocPR [Usuario]. (2 de febrero de 2021). SFF '21 Beyond Film / Panel 'Otras maneras de ver el cine' [AdocPR y Sundance Film Festival presentan: Otras maneras de vivir el cine.]. Facebook.
<https://www.facebook.com/adocpr/videos/729520874603040>
- Ariana Case, Dr. Stacy L. Smith & Dr. Katherine Pieper (2023) *Hispanic/Latino Representation in Film: Erasure On Screen & Behind the Camera Across 1,600 Popular Movies*. USC Annenberg Inclusion Initiative
- Bahr, S. (2022). *Study Shows Disability Representation OnScreen is Increasing, but Still Falls Short*. New York Times.
<https://www.nytimes.com/2022/07/26/arts/television/disability-representation-tv-movies-study.html>
- Bajandas, A. (2016). *El nuevo cine puertorriqueño y la evolución digital*.
https://www.academia.edu/15108805/El_nuevo_cine_puertorrique%C3%B1o_y_la_evoluci%C3%B3n_digital
- Brito del Val, P. (2022). *Análisis de la representación de la diversidad funcional en el cine occidental del siglo XXI*. Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación
- Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos (Ley 238 de 31 de agosto de 2004)
- Centro de Estudios de Psicología. (2023). Diversidad funcional: Qué Es, importancia y tipos. https://cepsicologia.com/diversidad-funcional/#%C2%BFCuáles_son_los_tipos_de_diversidad_funcional
- Checa, J, E. P; Hartwing, S. (2018). *¿Discapacidad? literatura, teatro y cine hispánicos vistos desde los estudios*. Austria: Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften.
- Castro-Higueras, A. & De Aguilera, M. (2016). *El índice de potencialidad de las industrias culturales y creativas*. Fonseca, Journal of Communication, n. 13, 2016, pp. 129-146

- Dorta-Armaignac, K. (2010). *Los estudios sobre productos culturales en el caribe contemporáneo: primeras reflexiones*. Ciencia en su PC, (4),18-32. ISSN: 1027-2887. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181317854002>
- Fernández Naves, G. (2021). *Las tensiones entre democracia y democratización cultural en el ámbito de la Política Cultural Local (2015-2019)*. Catalan Open Research Area. Tesis Doctorals en Xarxa. Recuperado de: <https://www.tdx.cat/handle/10803/674099>
- Figueroa, B. (2023). *Talento Infinito: Busca aumentar empleabilidad en población con diversidad funcional*. Primera Hora.
- García Canclini, N. (2004) La cultura extraviada en sus definiciones. *Diferentes, desiguales y desconectados: mapas de la intercultural*
- Giménez, G. & Gutiérrez N. (2019). *Las culturas hoy*. Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.
- Hartwing, Sussane. (2020). *Inclusión, integración, diferenciación: la diversidad funcional en la literatura, el cine y las artes escénicas*. Austria: Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften.
- Hernández Acosta, J. (2023). 2023 Statistical Yearbook: Art, Culture, and Creative Industries in Puerto Rico.
- Hernández Acosta, J. (2016). *Emprendimiento creativo*. Bogotá: Editorial Uniagustiniana.
- Hollywood Diversity Report (2023). UCLA University.
- Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. (2022). *Necesidades de la comunidad sorda en Puerto Rico*. Estadísticas.PR. <https://estadisticas.pr/en/resultados-necesidades-comunidad-sorda>
- Lancaster, K. (2016). *Production House Cinema (1st ed.)*. Starting and Running Your Own Cinematic Storytelling Business.
- Mejías Avilés, J. M. (2013). *El crowdfunding como estrategia de financiamiento para el cine independiente en Puerto Rico*. Universidad de Puerto Rico.
- Méndez Oliveros, E. P., (2020). Arte comunitario: un marco de referencia para la construcción de un modelo de gestión cultural comunitario. *El Artista*, (17), . <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87463242010>
- Nielsen. (2022). *Visto en la pantalla: La importancia de la representación de la*

- Discapacidad. <https://www.nielsen.com/es/insights/2022/the-importance-of-disability-representation/>
- Myres, Verna. (enero, 2021) Inclusion Takes Root at Netflix: Our Report. About Netflix. <https://about.netflix.com/en/news/netflix-inclusion-report-2021>
- Pesante González, F. (2021). Industrias Creativas en Puerto Rico 2019. Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. https://estadisticas.pr/files/Publicaciones/industrias_creativas_2019_07.pdf
- Ramos, M, M. (2023). *La diversidad tras la pantalla: Representación de grupos minoritarios en el cine español del siglo XXI*. España: Editorial Dykinson, S.L.
- Sanz y Simón, L. (2015). *Comunicación social y accesibilidad. Cine y Discapacidad*. España: Editorial Dykinson, S.L. \
- Sarandos, Ted. (febrero, 2021). Forja de un legado de inclusión: resultados de nuestro primer estudio de la diversidad en películas y series. About Netflix. https://about.netflix.com/es_es/news/building-a-legacy-of-inclusion
- Smith, S. L., Pieper, K., Choueiti, M., Yao, K., Case, A., Hernández, K., & Moore, Z. (febrero, 2021). Inclusion in Netflix Original U.S. Scripted Series & Films. USC Anneberg Inclusion Initiative. https://assets.ctfassets.net/4cd45et68cgf/3lLceJCj7NJsKUeIJHrKG/920c17c6207bd4c3aa7f5a209a23f034/Inclusion_in_Netflix_Original_Series_and_Films_2.26.21.pdf
- Sussi de Oliveira J, L.; Fernández, M. M. (2021). *Cultura, economía y educación: nuevos desafíos en la sociedad digital*. Editorial Dykinson, S.L.
- Vázquez, S. E. (2014). *La distribución del cine puertorriqueño y la educación como estrategia para la formación de espectadores ilustrados*. Universidad de Puerto Rico.
- Yañez Canal, C. (2018). *Praxis de la gestión cultural*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Anejos

Anejo #1: Puerto Rico y la democratización del producto cultural del cine, así nace Producciones JMI y su proyecto piloto “Entre flores y café”

El anejo adjunto es una imagen que muestra un mapa donde se ubican las salas de cine pertenecientes a la empresa *Caribbean Cinemas* en Puerto Rico. Se destaca una notable ausencia de estas salas en el área centro de la Isla, lo que resalta la necesidad de buscar alternativas de distribución y exhibición de los productos culturales de la industria del cine en esta zona.

En respuesta a esta carencia, *Producciones JMI* se ha propuesto priorizar la democratización cultural y en sus proyectos, la integración de las comunidades marginadas en los medios de comunicación y la industria del entretenimiento. Buscando ofrecer alternativas de distribución inclusivas que permitan llegar a estas comunidades en el ámbito cinematográfico, el objetivo es crear un entorno más equitativo y accesible para el disfrute del cine, promoviendo la diversidad de voces y perspectivas en la pantalla grande y fomentando una mayor integración social a través del arte del cine.

Anejo #2: Libreto de “Entre flores y café”

Adjunto se encuentra el enlace al libreto del cortometraje “Entre flores y café”, escrito por Jonaylene Maldonado Irizarry y producido en su totalidad por *Producciones JMI*. Este libreto proporciona una visión detallada de la narrativa y los diálogos que conforman la historia, sirviendo como referencia fundamental para la producción audiovisual del cortometraje.

Enlace:

https://docs.google.com/document/d/1JaCLuO3RySA4aA_9psF7SKI6D6lmQzTJ/e dit?usp=drive_link&oid=109085169472355656108&rtpof=true&sd=true

Título: Entre flores y café
 Guion: Jonaylene Maldonado Irizarry

Cortometraje

Música: Platícame de ti (inspiración)

Día 1.

EXT. PLAZA DE UTUADO - DÍA

Un día soleado en Utuado. Las calles bulliciosas están llenas de personas realizando diversas actividades: comprando flores, caminando con bolsas de compra, vendiendo boletos de loto, algunas personas caminan con café en mano y varios | carros cruzando las calles de la plaza. Entre los negocios locales, destaca una colorida floristería con flores frescas en exhibición y una acogedora cafetería con mesas al aire libre, una al lado de la otra.

INT. FLORISTERIA - DÍA

En la floristería, RENÉ (26 años, alto, esbelto, con cabello mullet y vistiendo camisas de cuadros, lleva un delantal algo sucio), trabaja con un ramo de flores para entregar. Llega un CLIENTE (alrededor de 40 años), recoge el ramo y se marcha.

Anejo #3: Guion gráfico

El siguiente anejo contiene el enlace para acceder al guion gráfico o *storyboard* del cortometraje “Entre flores y café”, el cual ha sido diseñado por el artista Adrian Rosario Bonet. El *storyboard* proporciona una representación visual detallada de la secuencia de eventos y escenas planificadas para la película, ofreciendo una guía visual invaluable para la producción y dirección del cortometraje.

Enlace:

https://drive.google.com/file/d/1xGSz6hiqQUp2QH4xN6BhaC37QRBZ0IBq/view?usp=drive_link

Anejo #4: Póster oficial

El anejo proporciona el enlace para acceder al póster oficial del cortometraje “Entre flores y café”, el cual será utilizado en la etapa de distribución del proyecto. Diseñado por Adrian Rosario Bonet, el póster refleja el tono del cortometraje y contribuye a su visibilidad en festivales, proyecciones en salas de cine, plazas públicas locales y plataformas de streaming.

Enlace:

https://drive.google.com/file/d/18BCUp9RN_pekPBi1OP75izCYn_ZvTZIH/view?usp=drive_link

Anejo #5: Presentación/Pitch

El anejo proporciona el enlace de la presentación o *pitch* del cortometraje *Entre flores y café*, que será enviado/mostrado a festivales de cine y **posibles** colaboraciones. Esta **presentación** es fundamental para exhibir de manera concisa y persuasiva la esencia y los objetivos del cortometraje a potenciales socios y eventos cinematográficos.

Enlace: https://drive.google.com/file/d/1Q1wQ9A8IWJ-V_GbVm-TEoNqP8TdF5jHJ/view?usp=drive_link

Anejo #6: Propuesta

Propuesta

Resumen: Entre flores y café es un guion para cortometraje que busca contar la particular historia romántica de dos personas que desean conectarse entre flores y café... haciendo consciencia, a su vez, de la importancia de comprender el lenguaje de señas para comunicarse con otros/as, como lo es el caso de la comunidad sorda.

Producto o servicio propuesto: El cortometraje *Entre flores y café* se funda como una poderosa ventana hacia la reproducción de una historia genuina que integra la diversidad funcional en Puerto Rico. En un esfuerzo por desafiar las conductas y marcos establecidos en los medios de comunicación, esta obra audiovisual se presenta como un espacio inclusivo donde la representación de individuos sub-representados cobra vida de manera auténtica y resonante. Al destacar la diversidad funcional, en este caso la comunidad sorda, el cortometraje no solo inspira, sino que también promueve valores esenciales como la comprensión y la aceptación dentro de la sociedad. Su distribución estratégica en plazas públicas no solo democratiza el acceso a la cultura, sino que también provoca una reflexión profunda sobre la necesidad de un entorno más integral en Puerto Rico. Esta iniciativa no solo busca crear nuevas narrativas cinematográficas arraigadas en la identidad puertorriqueña, sino que también aspira a fortalecer y valorar el cine local tanto a nivel nacional como internacional. De esta manera, se utiliza el cine por su capacidad de trascender su condición de obra audiovisual para convertirse en un vehículo de cambio social. Su propuesta no solo promete entretener, sino también educar y concientizar sobre temas importantes que se han ensombrecido por estereotipos y subrepresentaciones.

Mercado meta o perfil del consumidor: El cortometraje busca impactar la gran cantidad de audiencias posibles específicamente en Latinoamérica, el Caribe y Estados Unidos, mas estos consumidores pueden describirse de la siguiente manera:

- Personas interesadas en temas diversos y poco discutidos en películas comerciales.
- Personas que priorizan la inclusión y la igualdad de oportunidades para todos los grupos, incluidas las personas con diversidad funcional.
- Audiencias que buscan experiencias cinematográficas que eleven sus intereses, vayan más allá del entretenimiento *mainstream* y que ofrezcan nuevas narrativas y reflexiones significativas sobre la sociedad y la cultura.

- Personas puertorriqueñas que se interesen en apoyar y valorar el cine producido en la Isla.
- Personas comprometidas con la inclusión, la diversidad y la conciencia social, así como aquellas que valoran la producción cinematográfica local y auténtica.

Ambiente competitivo: La competencia directa del cortometraje “Entre flores y café” podría incluir producciones cinematográficas *mainstream* que saturan las salas de cine y el interés del público en general. Sin embargo, lo que distingue a “Entre flores y café” de su competencia es su enfoque multifacético y su compromiso con la democratización cultural. A diferencia de otras producciones, “Entre flores y café” se destaca por su enfoque inclusivo, pues busca dar voz a nuevas narrativas cinematográficas por medio de la pantalla al resaltar temas que tradicionalmente han sido ensombrecidos en los medios de comunicación, y que estas obras sean escuchadas y observadas en muchas comunidades.

Una ventaja clave de “Entre flores y café” es su estrategia de distribución diversificada. Al llevar el cortometraje a diferentes municipios centrales y plataformas de *streaming*, así como participar en festivales cinematográficos, el proyecto amplía su alcance y accesibilidad, llegando a audiencias diversas en todo Puerto Rico y más allá. Esta democratización del acceso al cine no solo amplifica el impacto social y cultural del cortometraje, sino que también fortalece su posición en el mercado al llegar a una audiencia más amplia y diversa, de este modo, el proyecto promueve los derechos culturales, pues el acceso a la cultura de todo integrante de la sociedad es un derecho humano que debe ser protegido.

Plan operacional: El proyecto prototipo de Producciones JMI, titulado “Entre flores y café”, actualmente se encuentra en la fase de indagación de fondos, pre-producción y se halla en la búsqueda de financiamiento para su realización. Esta etapa inicial puede prolongarse por un periodo de entre 1 a 2 años.

La fase de producción, por otro lado, se caracteriza por ser relativamente breve, con una duración estimada de diez días destinados a la filmación del cortometraje.

Por su parte, la etapa de postproducción, que sigue a la filmación, puede extenderse de 2 a 6 meses. Durante este tiempo, se llevan a cabo procesos críticos como la edición del material grabado, colorización, el diseño de sonido, y la composición musical con el fin de obtener un producto final de alta calidad estética y narrativa. Entre otros asuntos, el plan de distribución empieza a formarse con el envío de propuestas a municipios, festivales de interés y salas de cine.

Finalmente, la fase de distribución está programada para tener un impacto durante 6 meses en comunidades del centro de Puerto Rico. Esta etapa comprende la promoción y exhibición del cortometraje en diversas plataformas, festivales de cine y espacios culturales, con el objetivo de llegar a una amplia audiencia y generar reflexión y debate en torno a los temas abordados en la obra.

Equipo de trabajo: Para una producción cinematográfica, se requiere un equipo multidisciplinario compuesto por diversos profesionales especializados en diferentes áreas. Entre ellos se encuentra la directora, quien lo es Jonaylene Maldonado Irizarry, colaborando estrechamente con el director de fotografía, Alex López, responsable de la composición visual de cada escena. Asimismo, un director/a de arte, maquillaje y vestuario. El equipo técnico incluye al director/a de producción, encargado/a de la logística y coordinación general, y al director/a de sonido. Otros integrantes lo son los actores y actrices, junto con el equipo de audición, y técnicos de luces, cámaras. Otros roles incluyen servicio de catering, al productor/a ejecutivo/a, y al coordinador/a de locaciones, encargado/a de asegurar los permisos necesarios para filmar.

Análisis de riesgo:

Algunos de los riesgos a considerar incluyen:

- **Financieros:** La falta de financiamiento adecuado.
- **Logísticos:** Problemas con la logística, como retrasos en la obtención de permisos de filmación, dificultades para asegurar locaciones adecuadas o contratiempos imprevistos durante la producción, que pueden afectar el cronograma y el presupuesto.
- **Técnicos:** Fallas en el equipo técnico, problemas de iluminación, grabación de sonido deficiente o problemas técnicos durante la postproducción pueden afectar la calidad técnica del cortometraje.
- **Elementos externos y climatológicos:** Al realizar gran parte de las escenas en exteriores existe el riesgo de enfrentar condiciones climáticas adversas, especialmente la lluvia, asimismo ruidos innecesarios.
- **Recursos humanos:** Problemas con el elenco y el equipo técnico, o problemas de salud.

- **Mercado y distribución:** Dificultades para asegurar la distribución adecuada del cortometraje internacionalmente, falta de interés del público o competencia con otras producciones pueden afectar la rentabilidad y éxito comercial del proyecto.

Modelo financiero y requerimientos de capital: El modelo financiero para la producción cinematográfica *Entre flores y café* implica un análisis detallado de los costos asociados con cada etapa del proceso de producción, así como las fuentes potenciales de ingresos para recuperar la inversión inicial y generar ganancias.

Los principales componentes de la estructura de costos incluyen gastos de preproducción, producción, postproducción, distribución y marketing. En la etapa de preproducción, los costos pueden incluir gastos relacionados con el equipo creativo, la búsqueda de locaciones, diseño de producción y preparación del proyecto. Durante la fase de producción, se deben cubrir costos de alquiler de equipo, pago de salarios del personal técnico y actores, así como gastos relacionados con la logística, comida y la seguridad en el set. La etapa de postproducción implica costos de edición, diseño de sonido, composición musical y otros procesos necesarios para finalizar el cortometraje. Finalmente, los costos de distribución y marketing abarcan la promoción del cortometraje en festivales de cine, plataformas de *streaming*, proyección en plazas públicas y otros canales de distribución, así como la creación de materiales promocionales y campañas publicitarias.

En cuanto a la generación de ingresos, “Entre flores y café” podría obtener ingresos a través de diversas fuentes, incluyendo la venta de derechos de distribución a plataformas de *streaming*, la participación en festivales de cine con posibilidad de premios y reconocimientos, y la venta de boletos en proyecciones en cines locales. Además, la película podría generar ingresos por medio de intercambios y propuestas con los municipios de Puerto Rico.

Ante esto, el personal correspondiente de la administración realizará un plan detallado de los costos estimados en cada etapa del proceso de producción, así como una evaluación de las fuentes potenciales de financiamiento, que pueden incluir inversores privados, subvenciones gubernamentales, crowdfunding o colaboraciones.

Impacto creativo y social de la empresa: Producciones JMI tiene como misión el crear más contenido comprometido con nuevas formas de hacer, ver y sentir cine. Con su proyecto piloto, el cortometraje *Entre flores y café* no solo representa una innovadora obra cinematográfica, sino que también tiene un impacto creativo y social significativo en la sociedad puertorriqueña y más allá. El cortometraje “Entre flores y café” trasciende su mera naturaleza cinematográfica para constituirse como parte de una serie de piezas de relevancia cultural y social. Al adoptar un enfoque inclusivo y comprometido con la autenticidad en la reproducción de realidades sociales, la obra desafía los paradigmas convencionales de los medios de comunicación al otorgar voz a narrativas cinematográficas emergentes que destacan temáticas de atención.

Este enfoque inclusivo, al propiciar una integración más fiel de la diversidad presente en la sociedad, conlleva a la promoción de la conciencia y la aceptación de la diversidad entre la audiencia. Al abordar temáticas que tradicionalmente han sido marginadas o relegadas en los medios, *Entre flores y café* se erige como un recurso educativo y sensibilizador crucial en torno a, en este caso, la diversidad funcional y la comunidad sorda.

Adicionalmente, la estrategia de distribución amplia y variada del cortometraje, que abarca desde proyecciones en distintos municipios centrales hasta la presencia en plataformas de *streaming* y festivales de cine, expande su alcance y accesibilidad, alcanzando a audiencias diversas dentro y fuera de Puerto Rico. Este proceso de democratización en el acceso al cine no solo robustece el impacto social y cultural de la obra, sino que también consolida su posición en el mercado al captar una audiencia más amplia y diversificada a la misma vez destaca especialmente el derecho de gozo de todo integrante a acceder a la cultura, ya que el enfoque de los productos de cine en áreas turísticas excluye a las personas del centro de Puerto Rico, privándolas de igualdad de oportunidades para acceder a estos productos culturales.

Anejo #7: Bosquejo de plan de negocio

BOSQUEJO DE PLAN DE NEGOCIO DE “ENTRE FLORES Y CAFÉ”

1. Resumen ejecutivo

a. Misión:

“Entre flores y café” es un cortometraje y proyecto piloto producido por la productora audiovisual *Producciones JMI* que se compromete a representar comunidades marginadas en los medios de comunicación integrando la comunidad sorda, a través de su enfoque inclusivo y su deseo de narrar historias creativas auténticas. Su distribución estratégica en plazas públicas no solo busca democratizar el acceso a la cultura, sino también estimular una reflexión profunda sobre la necesidad de un entorno más inclusivo en Puerto Rico. Este proyecto tiene como objetivo ser el piloto en crear nuevas narrativas cinematográficas arraigadas en la identidad puertorriqueña, fortaleciendo y valorando el cine local tanto a nivel nacional como internacional.

b. Objetivos

- Abordar temas poco explorados en los medios de comunicación integrando comunidades marginadas, en este caso, la comunidad sorda, en la industria cinematográfica.
- Fomentar una reflexión profunda sobre la necesidad de crear un entorno que integre y brinde accesibilidad para todas las personas en la sociedad puertorriqueña.
- Fortalecer y valorar el cine local puertorriqueño, tanto a nivel nacional como internacional, mediante la promoción y difusión de este proyecto piloto en medios como festivales, salas de cine y plataformas de *streaming*.
- Enfocar los esfuerzos en la democratización cultural al llevar la proyección del cortometraje a plazas públicas, facilitando así el acceso a la comunidad del centro de Puerto Rico y promoviendo una mayor participación en la experiencia cinematográfica.
- Asegurar el financiamiento necesario para la producción del cortometraje mediante la búsqueda activa de inversionistas, la solicitud de subvenciones, la exploración de colaboraciones estratégicas con otras entidades del sector cinematográfico y la obtención de auspicios de empresas interesadas en apoyar proyectos culturales y sociales. El objetivo es

garantizar los recursos financieros adecuados para llevar a cabo la producción del cortometraje de manera óptima y garantizar su calidad artística y su impacto social luego de la etapa de post producción.

c. Elementos de éxito

- Representación auténtica e integración: “Entre flores y café” se enfoca en integrar de manera auténtica una historia cotidiana de una persona de la comunidad sorda, lo que puede atraer a audiencias que buscan una representación precisa y respetuosa en los medios de comunicación, como en la industria del cine.
- Democratización cultural: La distribución estratégica del cortometraje piloto de *Producciones JMI* en plazas públicas busca ampliar el acceso a la cultura, lo que puede generar una mayor participación de la comunidad del centro de Puerto Rico y promover un intercambio de ideas y reflexiones asimismo elevar sus intereses en este arte a quienes les interese.
- Nuevas voces narrativas en guiones y dirección de cine: El enfoque en la creación de nuevas narrativas cinematográficas arraigadas en la identidad puertorriqueña puede diferenciar este proyecto piloto y atraer a audiencias interesadas en historias originales y diversas.
- Valoración del cine local en el área centro de Puerto Rico: El fortalecimiento y valoración del cine local tanto a nivel nacional como internacional puede generar un mayor apoyo y reconocimiento tanto dentro como fuera de Puerto Rico.
- Integración de talentos de la comunidad sorda: Las personas con diversidad funcional han enfrentado tasas más altas de desempleo y subempleo, lo que ha contribuido a una brecha económica significativa en Puerto Rico. Este hecho es determinado por el secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Gabriel Maldonado, que en un análisis realizado durante los pasados meses del 2023 se refleja que el grupo demográfico con diversidad funcional enfrenta barreras al momento de obtener y mantener un empleo (Figueroa, 2023). La incorporación de talentos de la comunidad sorda no solo en frente de la cámara, sino también detrás de ella, en roles de dirección, producción y guion, puede enriquecer aún más este proyecto piloto de Producciones JMI al generar ingresos económicos a estos integrantes en desempleo, sirviendo de modelo de producción para otras productoras audiovisuales.
- Respuesta ante el poco contenido en la industria del entretenimiento: En Puerto Rico, según el Informe anual de la Oficina Enlace de la comunidad

sorda con el gobierno de Puerto Rico, efectuado el 30 de enero de 2023, se estima que 250,000 personas pertenecen a la comunidad sorda. Siguiendo este hecho, más del 90% de las películas más destacadas del 2023 según los datos del reporte de *Hollywood Diversity Report 2023* hecho por *UCLA Entertainment and Media Research Initiative*, han excluido representaciones de personas latinas con diversidad funcional.

2. Información de la empresa

a. Historia de la empresa o plan de desarrollo:

Producciones JMI, como productora audiovisual puertorriqueña, presentará proyectos audiovisuales que no solo capturen la esencia de la cultura puertorriqueña, sino que también se entrelacen con las realidades sociales que condicionan la sociedad. En línea con esta visión, el próximo proyecto piloto, el cortometraje titulado *Entre flores y café LLC*, creará una narrativa auténtica que gire en torno a un acontecimiento cotidiano experimentado por un miembro de la comunidad sorda. A través de esta historia, se buscará no solo entretener, sino también educar y sensibilizar a la audiencia sobre las experiencias únicas y las perspectivas de las personas sordas en Puerto Rico. Este proyecto será solo el primer paso en el compromiso continuo de promover la diversidad, la integración y la representación auténtica en la industria audiovisual.

b. Estructura legal:

La estructura de una Compañía de responsabilidad limitada o *Limited Liability Company* (LLC) ofrece a *Producciones JMI* ventajas legales y financieras, como protección de responsabilidad personal y flexibilidad en la gestión y distribución de ingresos. Además, separar el proyecto piloto *Entre flores y café* bajo su propia LLC puede facilitar la contabilidad y la gestión de riesgos específicos asociados con cada producción individual.

c. Información de los dueños:

Jonaylene Maldonado Irizarry es una joven utuadeña reconocida por su versatilidad y dedicación en diversas disciplinas: actriz, productora, locutora, escritora y gestora cultural. Desde temprana edad, se ha sumergido en el mundo de las artes, destacándose especialmente en la música, el cine y el teatro. Su pasión por la comunicación la llevó a obtener un bachillerato en Comunicación Tele-Radial, con énfasis en Cine Digital y Dirección & Producción. Durante su trayectoria académica en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Arecibo, Jonaylene ha sido reconocida por sus excelentes trabajos, recibiendo premios y becas, como el otorgado por la *National Academy of Television Arts and Sciences* y la prestigiosa beca *Trust* de Nelson E. Ruiz Pérez. Como parte de su experiencia universitaria, ha producido diversos cortometrajes, entre ellos "Idílico" (2022) y "Un Parpadeo" (2021), así como reportajes televisivos como "Una Parranda en

Pandemia" (2021) y "Un día con Héctor Irizarry" (2021), así también programas de radio como "Cultura en Digital" (2022) y "Órbita de Letras" (2023).

En el año 2023, Jonaylene decidió continuar su formación académica, esta vez enfocada en Gestión y Administración Cultural, iniciando su maestría en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Durante este período, se ha definido por su participación en la producción de eventos culturales significativos, como el Encuentro de Gestores Culturales en 2023, y la creación del documental "Tecnología y la Tercera Edad" (2022).

Entre sus últimos proyectos, Jonaylene ha estado inmersa en la producción de la primera edición del Festival de Cine Latinoamericano Cine Matienzo, en colaboración con el Instituto de Cultura Puertorriqueña, marcando así su incursión en la promoción y difusión del cine en la región. Además, mientras continúa con sus estudios de posgrado, desempeña un papel destacado como productora en el canal de televisión Paradise Network, donde también ejerce como libretista y presentadora del programa matutino "Con café en mano". Este programa tiene como objetivo principal promover el turismo interno en Puerto Rico, fortaleciendo los lazos comunitarios y concienciando sobre la importancia de esta industria para el desarrollo del país. Jonaylene Maldonado Irizarry continúa destacándose como una figura multifacética comprometida con la promoción cultural, el desarrollo de su comunidad y las artes.

d. Localidad y facilidades:

La oficina de la productora audiovisual Producciones JMI encargada de la producción del cortometraje piloto "Entre flores y café" se encuentra en Paseos Reales 310 Calle Doncella, Arecibo PR 00612.

3. Productos y servicios:

a. Descripción de los productos y servicios:

El cortometraje "Entre flores y café" se funda como una poderosa ventana hacia la reproducción de una historia genuina que integra la diversidad funcional en Puerto Rico. En un esfuerzo por desafiar las conductas establecidas en los medios de comunicación, esta obra audiovisual se presenta como un espacio inclusivo donde la representación de individuos subrepresentados cobra vida de manera auténtica y resonante. Al destacar la diversidad funcional, en este caso la comunidad sorda, la película no solo inspira y empodera a la comunidad, sino que también promueve valores esenciales como la comprensión y la aceptación dentro de la sociedad. Su distribución estratégica en plazas públicas no solo democratiza el acceso a la cultura, sino que también provoca una reflexión profunda sobre los temas tocados en este proyecto piloto. Esta iniciativa no solo busca crear nuevas narrativas cinematográficas arraigadas en la identidad puertorriqueña, sino que también aspira a fortalecer y valorar el cine local tanto a nivel nacional como internacional. De esta manera, se utiliza el cine por su capacidad de trascender su condición de obra audiovisual para convertirse en un vehículo de cambio social. Su propuesta

no solo promete entretener, sino también educar y concientizar sobre temas importantes que se han ensombrecido por estereotipos y subrepresentaciones.

b. Análisis de antecedentes:

A continuación, se mencionan películas que integran personajes con diversidad funcional en sus narrativas:

- *CODA* (2021) es una película que centra su historia en una familia de sordos, donde la hija, Ruby, es la única que puede escuchar y hablar. La película abordó temas de diversidad, comunicación y relación intergeneracional a través de la historia de una niña que quiere seguir sus sueños en la música.
- *Feeling Through* (2021) comienza la historia con un joven que se esfuerza por no revelar que no tiene un hogar, buscando desesperadamente una cama para pasar la noche. Pero justo cuando algo sucede, se encuentra ayudando a Artie, un hombre sordociego que espera el autobús a casa.
- *Eternals* (2021) es una película del universo de Marvel en el cual integra la primera súper heroína y actriz sorda en su producción.
- *Receta no incluida* (2022) es una película que cuenta la historia de Olivia, una mujer puertorriqueña que necesita la ayuda del farmacéutico David para obtener sus medicamentos... un problema del destino hace que encuentren entre ellos similitudes y algo más.
- *Children of a Lesser God* (1986) es una película que presenta a John Leeds, un profesor de educación especial, que se enamora de Sarah, una alumna sorda. Lo que en un inicio pareció un reto se transforma en un amor apasionado que rompe la barrera de silencio que los separa.

4. Análisis del mercado:

a. Análisis del mercado externo:

i. Macroambiente

Según el estudio de Nielsen, compartido por *The New York Times*, publicado en el 32 aniversario de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, encontró que la representación de la discapacidad en el cine y la televisión estaba rezagada respecto al aproximadamente 26 por ciento de adultos en EE.UU. con diversidades funcionales. De una base de datos de 164,000 títulos lanzados entre 1918 y 2022, solo el 4.2 por ciento presentaba temas o contenido significativos sobre la diversidad funcional. Esta encuesta

resaltó preocupaciones de espectadores con discapacidades sobre representaciones inexactas pues alrededor del 95 por ciento de estos roles aún eran interpretados por actores sin diversidad funcional (Bahr, 2022)

Existen agencias de talentos que dentro de la comunidad sorda ofrecen las herramientas para introducir personajes íntegros en producciones de la industria del entretenimiento:

- Deaf Talent: Esta iniciativa se enfoca en promover y conectar talentos sordos con oportunidades en la industria del entretenimiento, incluyendo cine, televisión, teatro y medios digitales.
- National Association of the Deaf (NAD): La Asociación Nacional de Sordos de los Estados Unidos trabaja para promover los derechos y la inclusión de personas sordas en todas las áreas de la sociedad, incluyendo el entretenimiento y los medios de comunicación.
- Deaf West Theatre: Es un teatro basado en Los Ángeles que se enfoca en producir obras que incorporan lenguaje de señas americano (ASL) y promueven la inclusión de personas sordas en la industria teatral.
- ReelAbilities Film Festival: Desde el 2007, este festival de cine se centra en presentar películas que destacan las experiencias y las historias de personas con discapacidades, incluyendo la comunidad sorda, con el objetivo de promover la inclusión y la conciencia.

ii. Microambiente:

En Puerto Rico, según el Informe anual de la Oficina Enlace de la comunidad sorda con el gobierno de Puerto Rico, efectuado el 30 de enero de 2023, se estima que 250,000 personas pertenecen a la comunidad sorda. Siguiendo este hecho, más del 90% de las películas más destacadas del 2023 según los datos del reporte de *Hollywood Diversity Report 2023* hecho por *UCLA Entertainment and Media Research Initiative*, han excluido representaciones de personas latinas con diversidad funcional.

Según la 3era Encuesta de Consumo y Participación Cultural en Puerto Rico Impacto del COVID19 en el consumo cultural (2022) realizada por el autor e investigador Javier Hernández en el año 2021, reveló que, en los últimos seis meses de dicho año, el 70.9% de las personas había visto películas a través de servicios de *streaming* como Netflix, Hulu, iTunes o Amazon Prime, con un 73.7% suscrito a un servicio de pago. Respecto a la frecuencia, el 27.7% ve películas diariamente y

el 33.7% entre 1 y 3 veces por semana. En cuanto a visitas al cine, el 25.4% fue al menos una vez durante ese periodo, con el 28.1% yendo una vez al mes. Sin embargo, las visitas al cine siguen siendo considerablemente más bajas que antes de la pandemia (42%) y en 2015 (53.3%), posiblemente debido a la disponibilidad de nuevas plataformas de *streaming*. Las preferencias de género se destacaron en acción/aventura (72.9%) y comedia (42.4%) liderando. Un 64.8% prefiere películas estadounidenses, 22.9% españolas y 13.2% puertorriqueñas. En los últimos 6 meses, el 37.7% vio películas puertorriqueñas, con un promedio de 4 películas por persona, y el 57.7% vio entre 2 y 4 películas. Durante el cierre en 2020, el 48.8% vio películas puertorriqueñas (n=567).

b. Canales de distribución:

- Proyección en plazas públicas (78 plazas públicas en Puerto Rico, 15 pueblos pertenecientes a la Cordillera Central)
- Plataformas de *streaming* (entre las más populares: Netflix, Amazon Prime Video, Hulu, Disney+, Apple TV+, HBO Max, Paramount+, YouTube TV)
- Festivales de cine locales e internacionales (más de 10 locales y 20 internacionales)
- Salas de cine (alrededor de 20 en Puerto Rico)
- Televisión local (según reporte de GFR Media, 2.5 millones de personas mayores de 18 años ven televisión en Puerto Rico)

5. Estrategia de implementación:

a. Elementos de diferenciación:

Las estrategias de implementación del cortometraje *Entre flores y café* incluirían:

- Integración de personas de la comunidad sorda en el equipo de trabajo: Integrar activamente a individuos de la comunidad sorda en roles clave de producción, aprovechando su perspectiva única y promoviendo su representación en la industria cinematográfica.
- Distribución estratégica en plazas públicas: Organizar proyecciones del proyecto piloto de Producciones JMI en plazas públicas de diferentes municipios de Puerto Rico para ampliar el acceso a la cultura y promover la reflexión sobre la inclusión y la diversidad en la sociedad, así como otros temas ignorados.

- Creación de nuevas narrativas cinematográficas: Desarrollar historias significativas que reproduzcan la identidad de Puerto Rico, contribuyendo al diálogo cultural a nivel nacional e internacional.
- Uso del cine como herramienta de cambio social: Aprovechar el potencial del cine para generar conciencia y educar sobre temas importantes, como la diversidad funcional, desafiando estereotipos y subrepresentaciones en los medios de comunicación.
- Compromiso con la educación y la sensibilización: No solo buscar entretener al público, sino también educar y concientizar sobre temas relevantes, fomentando así una mayor comprensión y aceptación dentro de la sociedad.

b. Ventaja competitiva

En el contexto del cine, la competencia no se basa en obtener una ventaja competitiva sobre otros productos, sino en ofrecer una experiencia única y significativa que impacte, entretenga y sensibilice a la audiencia. En lugar de buscar una ventaja sobre los competidores, el enfoque se centra en la creación de obras cinematográficas que resuenen con el público, promoviendo la reflexión, la emoción y la conexión con temas relevantes. La diferenciación radica en la capacidad de cada película para transmitir mensajes, contar historias cautivadoras y ofrecer una perspectiva única sobre la condición humana... como cada producción hace cine y provoca a cada persona ver y sentir cine de forma diferente.

c. Objetivos de mercadeo:

- Generar conciencia: Dar a conocer el cortometraje *Entre flores y café* y su mensaje a la audiencia objetivo, utilizando estrategias de promoción y publicidad.
- Aumentar la audiencia: Buscar expandir el alcance del cortometraje llegando a nuevos espectadores y elevar sus intereses a través de campañas de marketing dirigidas y promoción en diferentes plataformas.
- Impulsar la participación: Fomentar la interacción y el compromiso del público con el cortometraje a través de redes sociales, eventos especiales, concursos u otras iniciativas que involucren a la audiencia.
- Promover la distribución: Facilitar la distribución del cortometraje en festivales de cine, plataformas de *streaming*, salas de cine y plazas públicas para asegurar la democratización cultural de los productos de cine local.
- Crear un estilo y modelo de producción: Establecer una identidad única para el cortometraje que resuene con la audiencia y fomente el

reconocimiento de su distribución e impacto para futuros proyectos o iniciativas de la productora *Producciones JMI*.

- Generar ventas o ingresos: el objetivo de su distribución es impulsar las ventas o el a través de estrategias de marketing efectivas.
- Obtener reconocimiento y premios: Buscar la participación en festivales de cine y competencias para obtener reconocimiento por la calidad del cortometraje y aumentar su reputación en la industria del cine.

d. Estrategias de mercadeo:

- Desarrollar un enlace dentro de la página web oficial de Producciones JMI dedicado al cortometraje piloto *Entre flores y café* para ofrecer información detallada sobre la trama, el elenco, el equipo de producción y las fechas de proyección en distintos pueblos o lanzamientos por distintos canales de distribución. La página web también puede incluir contenido adicional como avances, entrevistas exclusivas, detrás de escena y blogs relacionados con temas abordados en el cortometraje. La presencia en línea proporcionará a la audiencia un punto central para acceder al contenido y aumentar la visibilidad y credibilidad del cortometraje en el mercado del cine.
- Utilizar campañas de publicidad en redes sociales, anuncios en medios digitales y tradicionales, relaciones públicas y colaboraciones con otras casas productoras para expandir el cortometraje.
- Mejorar la visibilidad en plataformas de *streaming*, colaborar con críticos de cine para reseñas y recomendaciones, coordinar entrevistas con expertos en el tema de la diversidad funcional en Puerto Rico, y organizar charlas donde personas de la comunidad sorda puedan expresar sus necesidades.
- Crear concursos en redes sociales con premios relacionados con el cortometraje, organizar sesiones de preguntas y respuestas con el equipo de producción, y fomentar la participación en campañas de crowdsourcing para involucrar a la audiencia en el proceso creativo.
- Establecer acuerdos de distribución con festivales de cine locales e internacionales, negociar contratos de licencia con plataformas de *streaming* y organizar proyecciones comunitarias en plazas públicas y espacios culturales.
- Desarrollar una identidad visual coherente y reconocible para el cortometraje, utilizar elementos de *branding* en todos los materiales promocionales y colaborar con diseñadores y artistas para crear un estilo distintivo.
- Ofrecer el cortometraje en venta en plataformas de *streaming* o a través de descargas digitales, y establecer acuerdos de patrocinio con marcas interesadas en asociarse con el proyecto.
- Obtener reconocimiento y premios: Inscribir el cortometraje en festivales de cine, enviar copias de proyección a críticos y jurados, y participar en competencias de cine para aumentar las posibilidades de recibir reconocimiento y premios.

- Establecer alianzas con empresas locales que puedan proporcionar servicios necesarios para la producción del cortometraje.
- Negociar acuerdos de auspicio donde las empresas contribuyan con sus servicios a cambio de visibilidad en los créditos del cortometraje, en la página web, en material promocional y en eventos relacionados.
- Utilizar estos auspicios para reducir los costos de producción y aumentar el valor percibido del cortometraje.

i. Mercado meta:

- Personas puertorriqueñas entre 18-45 años
- Personas interesadas en el formato de cine y narrativa fuera de lo ya demandadas en *mainstream*
- Personas que gusten de películas puertorriqueñas
- Personas pertenecientes a la comunidad sorda

Comunidad sorda: Dado que el cortometraje destaca la representación de la comunidad sorda, este grupo podría ser un mercado clave debido a su identificación con los temas y personajes presentados en el cortometraje.

Audiencia general local e internacional: Además de la comunidad sorda, el cortometraje también busca llegar a una audiencia más amplia interesada en la integración, la diversidad y las historias auténticas.

Cineastas y profesionales del cine: pertenecientes a la industria cinematográfica, especialmente aquellos/as interesados/as por la representación diversa en el cine y reproducción de temas amplios cercanos a la realidad social del país.

- Necesidades del mercado meta:

En Estados Unidos, personas con diversidad funcional corresponden al 26% de la población y en el mundo, alrededor de mil millones de personas.

Un estudio realizado por expertos en medición de audiencias Nielsen en abril del 2022, titulado “Attitudes on Representation on TV Study”, reveló que entre 164,000 títulos lanzados entre 1918 y 2022, solo el 4.2 por ciento presentaba temas o contenido significativos sobre la diversidad funcional. Con estadísticas de inclusión como estas, resulta comprensible que casi la mitad (46 %) de las personas con discapacidad perciban que su comunidad está sub-representada en la televisión. De hecho, tienen un 34 % más de probabilidad que la población en general de experimentar esta falta de representación en la pantalla. Este mismo estudio determinó que las personas con discapacidad tienen un 52 % más de probabilidades que la población en general de considerar que la representación de su grupo de identidad es inexacta.

- Tendencias del mercado:

A pesar de los avances observados en los últimos años con películas y series que han destacado a actores, actrices y directores latinos, persisten desafíos relacionados con la representación estereotipada y secundaria de estos. En este contexto, el cortometraje *Entre flores y café* emerge como una iniciativa que puede tener un impacto positivo al abogar por una mayor diversidad y autenticidad con su contenido. Teniendo en cuenta los datos del reporte de *Hollywood Diversity Report 2023* hecho por *UCLA Entertainment and Media Research Initiative*, las personas latinas permanecieron sub-representadas en comparación con las personas blancas en los roles cinematográficos (2023, p.26). Mientras que, según el reporte hecho por Ariana Case, Dr. Stacy L. Smith & Dr. Katherine Pieper en noviembre del 2023 por medio de la USC Annenberg Inclusion Initiative titulado *Hispanic/Latino Representation in Film: Erasure On Screen & Behind the Camera Across 1,600 Popular Movies* menciona que... En relación con los personajes con discapacidades, únicamente el 1.8% (n=4) de los personajes hispanos/latinos fueron retratados con alguna discapacidad. Se evidencia que más del 90% de las películas más destacadas anualmente han excluido representaciones de hispanos/latinos con discapacidades, y este patrón persiste sin variación desde 2015 hasta 2022. En otras palabras, solo 4 películas en el año 2022 incluyeron al menos un personaje hispano/latino con discapacidad. (p.12)

e. Plan táctico:

i. Estrategia de distribución y precio:

El listado de pueblos a impactar serían los siguientes:

- Utuado
- Lares
- Jayuya
- Orocovis
- Morovis
- Ciales
- Cayey
- Cidra
- Comerío
- Naranjito
- Corozal
- Aibonito

El costo de llevar a cabo una proyección de película en plazas públicas puede variar según varios factores, como la ubicación específica, el tamaño del público, la duración del evento y la calidad del equipo utilizado. Aquí hay una estimación general de los posibles costos involucrados:

- Alquiler de equipo de proyección y sonido: Este podría ser uno de los mayores gastos. El alquiler de un proyector de alta calidad y un sistema de sonido potente podría oscilar entre \$500 y \$2000, dependiendo de la duración del evento (estimado a 1 hora) y la calidad del equipo requerido.
- Pantalla de proyección o superficie adecuada: El costo de una pantalla de proyección adecuada para exteriores puede variar ampliamente, alrededor de \$100 - \$300.
- Generador eléctrico: Si se necesita un generador para proporcionar energía eléctrica al equipo, el costo de alquiler puede fluctuar entre \$100 y \$500 USD, dependiendo de la potencia requerida y la duración del evento.
- Publicidad y promoción: El costo de la publicidad y promoción del evento dependerá del alcance y los medios utilizados. Podría variar desde unos pocos cientos de dólares, dependiendo de la estrategia de marketing utilizada.
- Seguridad y control de multitudes: Si se requiere personal de seguridad adicional para el evento, los costos podrían oscilar entre \$100 y \$500, dependiendo del tamaño del público y los requisitos de seguridad.

El costo total para llevar a cabo una proyección de película en una plaza pública podría estar en el rango de \$1,000 a \$3,500, dependiendo de los factores mencionados anteriormente.

f. Alianzas estratégicas

- Alianza con casa distribuidora internacional- establecer una asociación con una casa distribuidora internacional para la distribución global del cortometraje, lo que ayudaría a alcanzar audiencias más amplias y diversificadas en todo el mundo.
- Colaboración con plataformas de *streaming*- negociar acuerdos de colaboración con plataformas de *streaming* como Netflix, Amazon Prime Video o Hulu para la distribución del cortometraje en línea, lo que proporcionaría una exposición adicional y un potencial de ingresos continuo a través de regalías.
- Auspicios económicos con grandes marcas- buscar patrocinios económicos con grandes marcas o empresas que estén alineadas con la temática del cortometraje, como aquellas que promueven la inclusión y la diversidad, para obtener financiamiento adicional para la producción y promoción.

- Alianzas con servicios locales- establecer alianzas con empresas locales de servicios, como empresas de catering, alquiler de equipos audiovisuales o transporte, para obtener descuentos o servicios gratuitos a cambio de reconocimiento en los créditos del cortometraje o la promoción del negocio en eventos relacionados con la producción.
- Apoyo de organizaciones sin fines de lucro- buscar el apoyo financiero o en especie de organizaciones sin fines de lucro que trabajen en temas relacionados con la diversidad funcional o la inclusión, quienes podrían estar interesadas en respaldar proyectos de medios que promuevan sus objetivos.

Estas alianzas estratégicas proporcionarán no solo financiamiento, sino también recursos, *expertise* y oportunidades de promoción que beneficiarán la producción y distribución del cortometraje *Entre flores y café*.

g. Plan de Trabajo

Etapa 1: Búsqueda de financiamiento (1 año):

1. Identificación de oportunidades de financiamiento:

- Evaluar diversas fuentes de financiamiento disponibles, como subvenciones gubernamentales, programas de apoyo cultural, inversores privados y auspiciadores.

2. Elaboración de propuestas:

- Elaborar propuestas de financiamiento detalladas que incluyan información sobre el proyecto.

3. Negociación de contratos:

- Trabajar en la negociación y redacción de contratos.

4. Comunicación con colaboradores:

- Mantener una comunicación activa con posibles colaboradores y auspiciadores para discutir oportunidades de colaboración, resolver dudas y coordinar esfuerzos para asegurar el éxito del proyecto.

5. Ejecución de estrategias de marketing:

- Diseñar y ejecutar estrategias de marketing para generar interés en el público meta.

6. Cumplimiento legal:

- Asegurar de que se cumplan todas las regulaciones y leyes relacionadas con el financiamiento cinematográfico, protegiendo los intereses del proyecto y de sus colaboradores.

Equipo necesario en la etapa 1:

- Productor/a
- Asistente de producción
- Gerente de marketing y relaciones públicas
- Abogado/a

Etapa 2: Investigación y desarrollo (4 semanas)

1. Desarrollo de la idea:

- Refinar y desarrollar la idea del cortometraje.
- Definir la trama, personajes y mensaje central.

2. Location scouting:

- Identificar y visitar posibles lugares de grabación.
- Evaluar la accesibilidad y la estética de cada locación.

3. Recursos financieros:

- Investigar opciones de financiamiento.
- Preparar propuestas para patrocinadores o inversores.

4. Logística financiera:

- Establecer un presupuesto detallado.
- Crear un plan de gastos y seguimiento financiero.

5. Selección de equipos:

- Identificar y reclutar a profesionales clave (productor, director de fotografía, etc.).
- Abrir audiciones para el elenco principal.

Algunos integrantes necesarios durante la etapa 2 del proyecto:

- Productor/a
- Guionista
- Productor/a ejecutivo/a
- Director/a
- Director/a de fotografía
- Gerente de locaciones
- Equipo de casting

Etapa 3: Preproducción (4 semanas)

1. Permisos y documentación:

- Iniciar el proceso para obtener los permisos necesarios.
- Preparar toda la documentación legal requerida.

2. Selección de talento y equipo de producción:

- Completar el elenco y equipo técnico.
- Organizar reuniones para establecer roles y expectativas.

3. Redes sociales:

- Crear perfiles en redes sociales para el cortometraje.
- Comenzar a generar interés y anticipación.

4. Planificación de producción:

- Elaborar un cronograma detallado de filmación.
- Establecer un plan de contingencia.

Para la etapa 3 se necesitarían los siguientes integrantes:

- Productor/a
- Productor/a ejecutivo/a
- Gerente de redes sociales
- Asistente de producción
- Director/a de vestuario
- Director/a de maquillaje
- Director/a de arte

Etapa 4: Producción (7-10 días)

1. Grabación:

- Seguir el cronograma de filmación.
- Capturar material de calidad según la visión del director.

A continuación, algunos integrantes que se destacan en la etapa 4:

- Director/a
- Asistente de dirección
- Director/a de fotografía
- Equipo de cámara
- Equipo de sonido
- Equipo de producción
- Departamento de arte
- Departamento de vestuario y maquillaje
- Servicio de catering

- Location scouting
- Equipo de salud y emergencias

Etapa 5: Post-producción (6 semanas)

1. Edición y colorización:

- Editar el material filmado.
- Aplicar correcciones de color y efectos visuales si es necesario.

2. Sonido:

- Añadir música y efectos de sonido.
- Iniciar el proceso de audiodescripción para accesibilidad.

3. Distribución y marketing:

- Planificar estrategias de distribución.
- Iniciar la creación de materiales promocionales.

4. Permiso para exposición en plazas públicas:

- Gestionar los permisos necesarios para proyectar en plazas públicas.
- Coordinar la logística para las exposiciones.

Para la etapa 5 se requieren los siguientes integrantes:

- Editor/a y colorista
- Ingeniero/a de sonido
- Gerente de distribución y marketing
- Coordinador/a de permisos para exposición en plazas públicas

Etapa 6: Distribución (22 semanas)

1. Festivales:

- Enviar el cortometraje a festivales relevantes.
- Coordinar la participación en eventos y proyecciones.

2. Distribución en pueblos:

- Organizar proyecciones en diferentes pueblos de Puerto Rico.
- Recopilar comentarios y retroalimentación del público.

3. Negociación con plataforma de streaming:

- Identificar y negociar con plataformas de streaming.
- Preparar la entrega del cortometraje según los requisitos.

4. Lanzamiento en streaming (2025):

- Programar el lanzamiento en la plataforma de streaming seleccionada.
- Implementar estrategias de marketing para la plataforma.

Personal necesario para la *etapa 6*:

- Coordinador/a de distribución en pueblos
- Coordinador/a de distribución internacional
- Productor/a

h. Plan de distribución en plazas públicas de Puerto Rico

- Identificación de plazas públicas adecuadas: Investigar y seleccionar las plazas públicas que sean adecuadas para la proyección del cortometraje, considerando factores como la accesibilidad a cines.
- Obtención de permisos y autorizaciones: Obtener los permisos y autorizaciones necesarios de las autoridades locales y municipales para llevar a cabo la proyección del cortometraje en las plazas públicas seleccionadas, asegurándose de cumplir con todas las regulaciones y requisitos legales.
- Preparación de la logística: Organizar la logística necesaria para la proyección, incluyendo la instalación de equipos de proyección, sonido e iluminación, así como la disposición de sillas o asientos para la audiencia, y la provisión de servicios de seguridad.
- Promoción y difusión: Crear una estrategia de promoción y difusión para dar a conocer la proyección del cortometraje en las plazas públicas, utilizando medios de comunicación locales, redes sociales, carteles, volantes y otros canales de marketing para llegar a la audiencia objetivo y generar interés en el público.
- Ejecución del evento: Llevar a cabo la proyección del cortometraje en las plazas públicas según lo planificado.
- Evaluación y seguimiento: Evaluar el éxito del evento después de la proyección, recopilando comentarios y retroalimentación de la audiencia, analizando la asistencia y la participación, y realizando ajustes necesarios para futuras proyecciones en plazas públicas.

6. Plan Gerencial:

a. Estructura organizacional:

i. Equipo técnico:

- Guionista

ii. Equipo de producción:

- Productor/a
- Asistente de producción
- Productor/a ejecutivo/a
- Jefe de producción
- Asistente de producción
- Gerente de locaciones y transporte
- Seguridad y salud

- iii. Equipo de dirección:
 - Director/a
 - Asistente de dirección
 - Director de reparto
 - Actores/actrices
 - Coordinadora de continuidad

- iv. Equipo de cámara:
 - Director/a de fotografía
 - Operador de cámara
 - Foquista
 - Fotógrafo de fotos fijas
 - Jefe de eléctricos
 - Eléctricos e iluminación

- v. Equipo de sonido:
 - Técnico de sonido
 - Asistente de sonido

- vi. Equipo de arte
 - Director/a de arte
 - Asistente de arte
 - Director/a de utilería
 - Asistente de utilería

- vii. Equipo de vestuario y maquillaje:
 - Director/a de vestuario
 - Asistente de vestuario
 - Artista de maquillaje
 - Asistente de maquillaje

- viii. Equipo de post producción:
 - Editor
 - Colorista
 - Compositor de música

- ix. Equipo de marketing y distribución:
 - Gerente de marketing
 - Administrador/a de redes sociales
 - Gerente de distribución
 - Coordinador/a de distribución

- x. Equipo de asistencia legal:
 - Abogado/a

b. Recursos:

La producción cinematográfica es un esfuerzo colaborativo que involucra a muchas personas y recursos. La cantidad de recursos necesarios puede variar enormemente según la escala y el alcance de la película. El cortometraje *Entre flores y café* necesita de los siguientes recursos para su realización:

- Presupuesto: El dinero es esencial para financiar todos los aspectos de la producción. Esto incluye el salario del recurso humano desde la preproducción, los costos de producción, costos de postproducción, marketing y distribución.
- Guion: El guion *Entre flores y café* está escrito por Jonaylene Maldonado Irizarry y cuenta con alrededor de trece páginas de contenido.
- Recursos humanos: Esto incluye un productor/a ejecutivo/a, productor/a general, director/a de fotografía, director/a de arte, diseñador/a de vestuario, maquilladores, técnicos de sonido, equipo de catering, equipo de localización, asistentes de producción, editor/a de video, compositor/a, equipo de marketing y manejo de redes sociales además otros profesionales de la industria del cine. La dirección de este cortometraje estará a cargo de Jonaylene Maldonado Irizarry.
- Casting: Para seleccionar a los actores/actrices y extras adecuados para los roles en la película, es necesario realizar audiciones y contratar a un elenco. De esto se encargará el equipo de reparto. El cortometraje *Entre flores y café* requiere entre sus papeles principales a dos hombres y una mujer, como también personajes extras.
- Ubicaciones: La elección de las ubicaciones y los permisos para filmar en ellas son esenciales. La naturaleza de este cortometraje exige una floristería y una cafetería que queden relativamente cerca, por lo que se puede visualizar el crear el escenario en alguna locación del pueblo de Utuado, Puerto Rico.
- Equipo de seguridad: El equipo de seguridad protege el bienestar del equipo de producción y el elenco como de igual manera controla las multitudes y alrededores para una grabación eficiente.
- Equipo médico: El equipo médico está compuesto por profesionales de la salud, que están preparados/as para brindar atención médica en caso de lesiones graves o emergencias médicas durante la filmación.

- Equipo de filmación: Cámaras, luces, sonido, equipos de grabación y edición son fundamentales. Se contempla el alquiler de este equipo mediante una casa de venta de equipo cinematográfico.
- Música y efectos de sonido: La música y los efectos de sonido contribuyen significativamente a la experiencia cinematográfica, por lo que se deben considerar los derechos de autor y la composición del compositor/a y todos los sonidos externos que necesiten regrabarse bajo *foley*, es decir, efectos de sonido que se mejoran o agregan en la postproducción.
- Postproducción: La edición, mezcla de sonido, corrección de color se realizan en la etapa de postproducción. Además de la incorporación de subtítulos en inglés y español como el audio descriptivo en ambos idiomas.
- Distribución: Después de la culminación de postproducción, se necesita un plan de distribución para llevarla a los cines, festivales, plazas públicas, y las plataformas de streaming. Es esencial brindar herramientas de accesibilidad para la audiencia con diversidad funcional y su disfrute como también el crear un acceso equitativo de visualización y disfrute para los pueblos y comunidades donde el alcanzar un cine es complicado.
- Marketing y promoción: La película debe ser promocionada para atraer a la audiencia. Esto incluye una página del cortometraje en todas las redes sociales, campañas de marketing, *posters*, tráilers y estrategias de publicidad por medio de entrevistas, o medios sociales en internet.
- Recursos humanos: Además del elenco y el equipo de filmación, se requieren otros empleados para administrar la producción, como contadores, abogados, asistentes y personal de apoyo.
- Tiempo y planificación: La producción de esta película se llevará a cabo de 5-7 días, por lo que requiere una planificación meticulosa.

Anejo #8: Presupuesto

“ENTRE FLORES Y CAFÉ” DE JONAYLENE MALDONADO IRIZARRY			
PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN			
DEPARTAMENTOS	ETAPA	DÍAS	TOTAL
Director	Preproducción	15>	\$200
	Filmación	7	\$500
	Posproducción	15>	\$200
Productora	Preproducción	31>	\$200
	Filmación	7	\$500
	Posproducción	31>	\$200
PA 1	Filmación	7	\$175
PA 2	Filmación	7	\$175
1st AD	Preproducción	0	\$0
	Filmación	7	\$300
2nd AD	Preproducción	0	\$0
	Filmación	7	\$250
Continuista	Preproducción	5	\$175
	Filmación	2	\$400
	Posproducción	5	\$175
CÁMARA			
Director de Fotografía	Preproducción	5	\$200
	Tech Scouting	1	\$200

	Filmación	7	\$500
1st AC	Preproducción	1	\$200
	Filmación	7	\$400
2nd AC	Filmación	7	\$375
DIT (Digital Imaging Technician)	Filmación	7	\$400
Film Unit Still (BTS)	Filmación	7	\$300
ELÉCTRICOS Y GRIPS			
Gaffer	Tech Scouting	1	\$150
	Filmación	7	\$400
Electric	Filmación	7	\$300
Key Grip	Tech Scouting	1	\$150
	Filmación	7	\$300
Grip	Filmación	7	\$300
SONIDO			
Sonido	Equipo		\$0
	Filmación	2	\$300
ARTE			
Dirección de Arte	Preproducción	5	\$175
	Tech Scouting	1	\$150
	Filmación	7	\$400
Asistente de Arte	Filmación	7	\$200
H&M (Hair & Makeup)	Filmación	7	\$300
Asistente de H&M	Filmación	7	\$300
Vestuario	Preproducción	5	\$200

	Filmación	7	\$350
Asistente de Vestuario	Filmación	7	\$300
SUPLIDORES			
Van para equipo de Grip	Filmación	7	\$0
Van para equipo de Cámara	Filmación	7	\$0
LOCACIONES			
Location Manager	Preproducción	10	\$150
	Location Scouting	1	\$150
	Filmación	7	\$250
POSPRODUCCIÓN			
Editor	Posproducción	15	\$200
Color	Posproducción	5	\$200
Subtítulos y audiodescripción	Posproducción	1	\$200
Música y composición	Posproducción	N/A	\$600
TALENTOS			
Talento 1	Ensayo	2	\$100
	Filmación	7	\$300
Talento 2	Ensayo	2	\$300
	Filmación	7	\$300
Talento 3	Ensayo	0	\$0
	Filmación	6	\$250

Extras	Filmación	10	\$150
GASTOS ADICIONALES			
Trabajo legal			\$1,000
Discos duros	N/A	N/A	\$400
Seguros	N/A	N/A	\$0
Permisos de locaciones	N/A	N/A	\$0
Catering y Craft	Filmación	7	\$300
Carpas, mesas, sillas y radios	N/A	N/A	\$200
Música	posproducción	1	\$0
Petty Vestuario	N/A	N/A	\$400
Petty Arte	N/A	N/A	\$400
Petty Producción	N/A	N/A	\$300
TOTAL			\$16,300

Anejo #9: Página web de Producciones JMI

En el anexo adjunto, se ofrece el enlace al modelo de la página web del cortometraje “Entre flores y café”, elaborado por Jonaylene Maldonado Irizarry y producido en su totalidad por Producciones JMI. Este modelo ofrece una vista previa de la plataforma digital que acompañará la promoción y distribución del cortometraje, proporcionando una experiencia inmersiva para la audiencia y una plataforma para la difusión del proyecto.

Enlace: https://drive.google.com/file/d/18b-3fkaspNCJAgvHQp128DphCR3Fs6rB/view?usp=drive_link

Anejo #10: Modelo de carta a municipios

El siguiente anejo contiene una carta destinada a los municipios para solicitar autorización y apoyo para la proyección del cortometraje *Entre flores y café* en espacios públicos. Además, incluye una tabla de presupuesto estimado que acompaña la solicitud, proporcionando una visión clara de los costos asociados con la ejecución de la proyección.

Jonavlene Maldonado Irizarry
 Paseos Reales 310 Calle Doncella, Arecibo PR 00612
 787-379-5720
 produccionesjmi@gmail.com
 [Fecha]

PRODUCCIONES

[Nombre del destinatario]
 [Título del destinatario]
 [Municipio]
 [Dirección del municipio]

Estimado/a [Nombre del destinatario]:

Me dirijo a usted como productora de *Producciones JMI* para presentar una propuesta para la exhibición del cortometraje "Entre flores y café" en la plaza de nuestro municipio.

"Entre flores y café" es un cortometraje que tiene como objetivo promover la inclusión, la conciencia social y la valoración del cine local, integrando la comunidad sorda en la industria y en la narrativa de su historia. Creemos firmemente que la proyección de esta película en la plaza del municipio sería una excelente oportunidad para enriquecer la experiencia cultural de nuestros residentes y fomentar la reflexión sobre la diversidad en nuestra sociedad.

Las ventajas de ofrecer este servicio a la comunidad son diversas. En primer lugar, la exhibición de "Entre flores y café" en un espacio público como la plaza permitirá que un amplio espectro de personas tenga acceso gratuito a contenido cultural relevante y significativo. Además, la proyección al aire libre fomentará la participación comunitaria y fortalecerá los lazos entre los residentes del municipio. Asimismo, esta iniciativa contribuirá a la promoción del cine puertorriqueño, generando un impacto positivo en la identidad cultural de nuestra comunidad.

Para llevar a cabo este proyecto, requeriremos de un presupuesto que incluye los costos asociados con la logística de la proyección, como la instalación de equipo audiovisual, permisos de uso del espacio público, seguridad y promoción del evento. Adjuntado a este correo encontrará la hoja de costos.

Esperamos que puedan abrirse a la oportunidad única de enriquecer la vida cultural de nuestra comunidad y promover valores de integración y diversidad por medio del cine. Esperamos sinceramente contar con su apoyo y colaboración para hacer de este evento una realidad. Quedo a su disposición para discutir cualquier aspecto adicional de esta propuesta. Agradezco de antemano su consideración y atención a este importante asunto.

Atentamente,

Jonavlene Maldonado Irizarry
 Productora de "Entre flores y café"
Producciones JMI
 787-379-5720

Presupuesto estimado de proyección en plaza pública	
Alquiler de equipo de proyección y sonido	\$500 - \$1,000
Pantalla de proyección o superficie adecuada	\$100 - \$300
Generador eléctrico	\$100 - \$500
Publicidad y promoción	\$100
Seguridad	\$100 - \$500
<u>Total</u> estimado: \$900 - \$2,400	

Anejo #11: Modelo de carta a negocios

El siguiente anejo contiene una carta para negocios dirigida a potenciales auspiciadores para el cortometraje “Entre flores y café”. Esta carta presenta de manera concisa y el proyecto cinematográfico, así como los beneficios potenciales que la asociación con el proyecto puede ofrecer a las empresas auspiciadoras.

Jonaylene Maldonado Irizarry
 Paseos Reales 310 Calle Doncella, Arecibo PR 00612
 produccionesjmi@gmail.com
 [Fecha]

[Nombre del destinatario]
 [Título del destinatario]
 [Nombre de negocio o empresa]
 [Dirección de negocio o empresa]

Estimado/a [Nombre del destinatario]:

Me dirijo a usted como productora de *Producciones JMI*, para presentarle una emocionante oportunidad de colaboración en la producción del cortometraje "Entre flores y café".

"Entre flores y café" es un proyecto cinematográfico que ofrece una plataforma única para compartir mensajes poderosos y significativos con el público, mientras promueve el talento local, la diversidad funcional enfocada en la comunidad sorda y la industria cinematográfica puertorriqueña en su conjunto.

Nos complace invitar a [Nombre de la Empresa] a formar parte de esta iniciativa como patrocinador/a del proyecto. Su generoso auspicio no solo contribuirá al éxito de la producción, sino que también proporcionará una oportunidad invaluable para que su empresa se asocie con una causa importante y destaque su compromiso con la diversidad en nuestra comunidad asimismo la industria del cine local.

Los beneficios de su patrocinio pueden incluir reconocimiento en los materiales promocionales y en los créditos del cortometraje, oportunidades de branding y visibilidad en eventos relacionados con la producción, así como acceso privilegiado a proyecciones exclusivas y eventos especiales.

Agradecemos sinceramente su consideración y apoyo a esta emocionante iniciativa. Aseguramos que una asociación con [Nombre de la Empresa] en la producción de "Entre flores y café" será mutuamente beneficiosa y contribuirá al éxito del proyecto como su objetivo.

Quedo a su disposición para discutir cualquier aspecto adicional de esta propuesta y coordinar una reunión para abordar más detalles. Esperamos con interés la posibilidad de colaborar en este emocionante proyecto.

Atentamente,

Jonaylene Maldonado Irizarry
 Productora de "Entre flores y café"
 Producciones JMI
 787-379-5720

Anejo #12: Documentación requerida

El proceso metodológico para la creación de la productora audiovisual Producciones JMI y el cortometraje *Entre flores y café* implica la obtención y preparación de varios documentos legales y comerciales necesarios para establecer la entidad y llevar a cabo el proyecto. A continuación, se detalla el proceso:

1. Investigación y planificación: Antes de proceder con la creación de la productora y el proyecto del cortometraje, se realiza una investigación para comprender los requisitos legales y comerciales necesarios.
2. Solicitud y obtención de documentos:
 - Certificado de incorporación: Se presenta una solicitud de incorporación al Departamento de Estado de Puerto Rico, junto con los documentos requeridos y el pago de las tarifas correspondientes. Una vez aprobada la solicitud, se emite el certificado de incorporación, que establece legalmente a *Producciones JMI* como una entidad de responsabilidad limitada.
 - Artículo de incorporación: Se elabora el artículo de incorporación, que establece los detalles clave de la entidad, como el nombre, la dirección, el propósito y la estructura.
 - Reglamento interno: Se redacta un reglamento interno que establece las reglas y procedimientos internos de la empresa, incluyendo la estructura organizativa, las responsabilidades de los miembros y otros aspectos relevantes.
 - Resolución corporativa: Se elabora una resolución corporativa, que es un documento formal que registra las decisiones tomadas en relación con la creación de la productora audiovisual y otros asuntos importantes.
 - Sello de corporación: Se adquiere un sello corporativo personalizado que se utiliza para autenticar documentos corporativos y contratos.
 - Número patronal y número de identificación estatal: Se solicita y obtiene un número patronal y un número de identificación estatal, que son necesarios para propósitos fiscales y de cumplimiento.
 - Registro de comerciante y patente municipal: Se registra la empresa como comerciante ante las autoridades correspondientes y se obtiene una patente municipal para operar legalmente en la jurisdicción específica.
 - Póliza de Seguro: Se adquiere una póliza de seguro adecuada para cubrir los riesgos asociados con la producción del cortometraje,

incluyendo responsabilidad civil, seguro de equipo, seguro de responsabilidad profesional, entre otros.

- Cuenta de cheques comercial: Se abre una cuenta de cheques comercial en una institución financiera para gestionar las transacciones financieras de la empresa de manera efectiva y transparente.

3. Revisión y cumplimiento: Una vez que se obtienen todos los documentos, se revisan cuidadosamente para asegurarse de que estén completos y sean precisos. Se garantiza que todos los requisitos legales y comerciales se cumplan antes de proceder con las actividades de la productora y la producción del cortometraje.

Este proceso garantiza que *Producciones JMI* esté legalmente establecida y preparada para llevar a cabo el proyecto del cortometraje “Entre flores y café LLC” de manera adecuada.