

10 años de Construir Futuro con Trabajo Decente

15 PASOS PARA PRODUCIR UN CORTOMETRAJE

Todo comienza con una idea. Y cada idea es diferente. Dependiendo de aquella en la que hayas elegido trabajar, cambiará la manera de llevarla a cabo. Es decir que habrá diferentes procesos de producción para cada proyecto. Es por eso que esta guía es sólo orientativa y deberás adaptarla al proyecto que hayas decidido realizar.

Introducción

Una filmación es una tarea en equipo. La única manera de llevarla adelante con éxito es teniendo una buena comunicación entre los integrantes. Cada miembro deberá tener en cuenta que su trabajo influirá directamente en el de su compañero. Es así que el/la director/a tiene que tener listo el guion, para que el equipo de producción pueda conseguir los lugares donde se filmará ("las locaciones"), para que el equipo de arte pueda comenzar a realizar la ambientación o escenografía, y así sucesivamente. Cada uno tendrá que tener definido lo que va a hacer para tener una buena interacción con el resto del equipo.

1. Reuniones de producción

El primer paso es sentarnos a ver qué es lo que vamos a hacer, pensar cómo hacerlo y decidir quién estará encargado de realizar cada tarea. Prácticamente en todos los casos es necesario establecer roles para poder continuar con el trabajo. En el medio audiovisual encontramos que la mejor manera de organizarnos es en equipos. Además de la figura del director, habrá un director para cada equipo: producción, fotografía, arte, vestuario y sonido.

2. Argumento

En el argumento contamos la historia de principio a fin, sin separarla por escenas y sin incluir los diálogos. Además incluimos las descripciones de lo que se escucha y lo que se ve, pero no de lo que se piensa u otras apreciaciones personales.

3. Guion literario

El guion es como una "gran guía" de la historia organizada en escenas. Pero ¿cómo sabemos cuando termina una escena y comienza otra? A grandes rasgos podríamos decir que cada vez que se cambia de lugar en la ficción se termina la escena en que se está y se da comienzo a una nueva. El encabezado de la escena, una suerte de título, contiene la siguiente información:

- Número de la escena.
- Si la escena se realiza en un interior o en un exterior.
- Nombre del decorado.
- Si en la escena es (o hacemos creer que es) día o noche.

Debajo del encabezado viene la parte en la que contamos lo que pasa en la escena. Esto es -el bloque de acción- Una vez que describimos las acciones podemos incluir un dato de lo que se está escuchando en la escena y por último se escribe lo que dicen los personajes, los diálogos. Entonces, lo que nosotros estaríamos viendo sería algo así:

1. INT. HABITACIÓN DE SEBASTIÁN. ATARDECER

El cuarto esta en penumbra. **SEBASTIÁN** acostado en la cama mira las pelusas que cuelgan de las aspas del ventilador.

Se escucha un trueno

SEBASTIÁN camina hacia la ventana y descorre con su mano la cortina blanca. Afuera está húmedo y gris.

SEBASTIÁN (suspira)
Otra tarde sin fútbol.

Por convención estructuramos los guiones de acuerdo a determinadas pautas:

Solemos usar letra Courier cuerpo 12.

EL ENCABEZADO Y NOMBRES PROPIOS LOS ESCRIBIMOS EN MAYÚSCULA Y EN NEGRITA.

El bloque de acción, donde contamos los que pasa, tiene alineación justificada.

La línea de sonido se escribe en itálica y centrada.

NOMBRE DEL PERSONAJE

Las líneas de diálogo se escriben centradas y con márgenes izquierdo y derecho de aproximadamente 5cm. Y sobre ellas se escribe el nombre del personaje.

4. Guion técnico

Si bien pensar en la acción y los diálogos es muy importante, tenemos que recordar que lo que queremos hacer no es una obra de teatro, sino una película. Aquí es donde entra en juego otro factor: la cámara.

La cámara es como un ojo con la diferencia que nosotros somos quienes elegimos a dónde va y desde dónde mira. Habrá momentos que querremos estar cerca de los personajes y ver sus gestos más mínimos. Otros en los que preferiremos alejarnos y presentar un espacio, etc.

En el guion técnico se detallan los lugares y movimientos de la cámara y cualquier otro elemento técnico que sea importante a la hora de contar nuestra historia.

5. Visitas a las locaciones

Una vez que tenemos el guion, el director, junto con el director de fotografía y el director de arte, se dedican a visitar lugares posibles para realizar la filmación. Entre ellos deciden cuál o cuáles son los que reúnen las mejores condiciones (si hay espacio para poner la cámara y las luces, si no es muy ruidoso, si no nos queda muy lejos, etc).

6. Confirmación de las locaciones

Una vez que estamos satisfechos con el o los lugares elegidos, el productor deberá encargarse de confirmar que ese lugar esté disponible para el día de filmación. Debemos tener en cuenta que el lugar debe poder albergar a todo el equipo citado, contar con baños, un lugar para que se cambien y maquillen los actores, etc.

7. Casting y pruebas de actuación

Al mismo tiempo que buscamos las locaciones, vamos a elegir a los actores para representar a los personajes del guion. Puede haber una persona que se ocupe especialmente de esto, a quién llamaremos director de casting o también puede hacerlo el director con la ayuda del asistente de dirección. Lo primero que hay que hacer es tener un listado de todos los personajes tanto principales, como secundarios.

En segundo lugar vamos a necesitar un lugar, una fecha y un horario para realizar el casting. Ya resuelto este paso, estamos en condiciones de contarles a todos e invitar gente, es decir, de difundir la convocatoria. La manera de hacerlo dependerá de cada caso: podés invitar a tus amigos, mandar un correo electrónico pidiendo que sea reenviado, colgar afiches en tu escuela y en escuelas de teatro. En fin, recurrir a todos los recursos que te imagines.

8. Confirmación de los actores

Ya realizado el o los castings (pueden ser tantos como sean necesarios), el director junto con el asistente de dirección conversan y eligen quién o quiénes serán los elegidos. El asistente se encargará de llamarlos para confirmar su participación, así como también para chequear que tengan disponibilidad para el día de rodaje y coordinar posibles ensayos.

9. Presupuesto

De la lectura del guion y de las conversaciones con los distintos equipos, el productor tiene que hacer un presupuesto. De esta manera confeccionamos una LISTA de todo lo que será necesario comprar (o conseguir). En esta lista se incluye la comida, movilidad, telefonía, alquileres, elementos de utilería, tapes, dvd, maquillajes, elementos de vestuario, lamparitas, etc. A medida que completamos el presupuesto, vamos agregando los valores de cada cosa. Al sumar todos los valores tendremos una idea de cuánto dinero vamos a necesitar para realizar la filmación.

10. Plan de rodaje

El Plan de Rodajes es un itinerario con el orden de cómo queremos filmar, ya que debemos recordar que en cine no se filman las escenas en el mismo orden en que después quedarán en la película, sino en función de cómo nos convenga más. Por ejemplo es importante juntar todas las escenas que se hagan en la misma locación, todas las escenas que se hagan de noche, etc. Es importante que el día del rodaje todo el equipo técnico cuente con una copia del plan de rodaje.

- Durante la pre-producción el asistente de dirección habla con los directores de las diferentes áreas para preguntarles cuál es el tiempo que necesitan para preparar cada escena y cada plano.
- También habla con el equipo de producción para coordinar horarios de comidas, disponibilidad de locaciones, etc.
- En definitiva, el asistente de dirección habla con todo el mundo y reúne la mayor cantidad de información. Una vez que dispone de todos los datos, organiza el plan de rodaje de la mejor manera posible, con el fin de optimizar los tiempos.
- Dado el Plan de Rodaje cada miembro del equipo estará informado de qué es lo que tiene que hacer, cuándo debe hacerlo y con qué elementos debe contar para ello.

11. Vestuario

Antes del día de rodaje, se realizará una prueba de vestuario. El equipo de producción estará encargado de asegurar un lugar para realizarlo. Ya sabiendo el lugar, el asistente de dirección citará a los actores para que estén ahí un día a una hora determinada. El vestuarista tendrá todos los elementos de vestuario listos y dispuestos para el momento que llegan los actores. Durante este día se elegirá cada cambio de ropa para cada actor. Es necesario llevar un registro de esto, sea anotándolo o sacando fotos, para evitar confusiones en el momento del rodaje.

12. Traslado de equipos

El día de la filmación habrá que llevar cosas al lugar: los equipos (cámara, trípode si fuera necesario, o tu Netbook cuya cámara podés usar para hacer las grabaciones) los elementos de vestuario (ropa, zapatos, accesorios), los elementos de arte (puede ser desde un lápiz hasta un sillón), la comida y bebidas, etc. El equipo de producción es responsable de los traslados. Profesionalmente se utilizan camiones o fletes. En otras situaciones bastará con que se hable con cada área para supervisar quién llevará qué cosa, con el fin de evitar que falten cosas y evitar los imprevistos.

13. Filmación

Las áreas técnicas llegarán a la locación a la hora que haya indicado el equipo de producción. Los actores y otras personas del lado artístico llegarán a la hora indicada por el asistente de dirección, tratando de evitarles esperas innecesarias. En el set el asistente de dirección organizará el espacio para que cada equipo se acomode.

Además el asistente de dirección será el “dueño” del set de filmación. Cualquier duda que surja entre los miembros del equipo se la van a preguntar al asistente que estará encargado de conseguir la respuesta o solución. Antes de cada toma, se filma una “claqueta”. En ella el claquetista, segundo de dirección o asistente de dirección, va a escribir la información de la toma para el montajista.

Los datos más importantes que deberán poner en la claqueta o pizarra serán:

- Título
- Director
- Director de fotografía
- Camarógrafo
- Número de escena
- Número de plano
- Número de toma

Cada puesta de cámara será un plano (por ejemplo: primer plano de JUAN), y cada vez que el director dice “corte” y se apaga la cámara sin cambiar la cámara de lugar se marca el final de una toma y el inicio de otra. (Toma 2 del primer plano de JUAN)

14. Montaje

Ya casi llegamos al final del proceso. Hemos terminado de rodar y ahora tenemos un material grabado sea en tapes, archivos u otro soporte con el que hayamos trabajado.

Todo ese material se le da al encargado del montaje. En el mejor de los casos, durante el rodaje fuimos anotando en planillas información sobre las tomas. En este caso la tarea del montajista será más sencilla: sabrá de antemano varias cosas, como por ejemplo cuáles son las tomas que el director considera buenas.

El montajista seleccionará y ordenará el material. ¡Con esto estará en condiciones de realizar un primer armado del cortometraje! No es necesario que lo haga en orden, los programas de edición nos permiten armar las secuencias en el orden que queramos y ensamblarlas al final.

15. Definición de sonido y música.

Ya con el armado del corto listo, nos estaría faltando trabajar sobre los sonidos. Podemos en esta etapa mejorar lo que ya está o incluso agregar nuevos. Por ejemplo si un personaje cierra una puerta, podremos agregarle un sonido estridente de cierre de puerta.

También arreglar los sonidos ambiente; por ejemplo, si los personajes están en una confitería, podemos agregar murmullos del lugar para que sea más creíble. Y en el caso de llevar música, elegirlas y definir en qué momentos entran y en cuáles salen.

Acá termina esta simple guía de cómo realizar un cortometraje. Si llegaste hasta este punto lo único que restaría por hacer es grabar el archivo como datos en el DVD, no te olvides que los archivos permitidos son AVI, Mov, H264-MP4 y elegir una linda imagen, o un buen diseño para la tapa.

ENLACES

http://www.taringa.net/posts/info/917736/Quieres-filmar-un-corto_-Herramientasbasicas_.html

<http://recursos.cnice.mec.es/media/cine/bloque10/index.html>

<http://cortosverdes.blogspot.com.ar/2013/03/articulo-guion-como-escribirlo-mejor.html>

