

Reto 9. Graba y edita un cortometraje.

En este punto ya estamos preparados para abordar lo que necesitamos para pasar al rodaje. Es el momento del casting, de buscar localizaciones, cámaras, luces, medios de grabación de audio, atrezzo, etc. Una vez que todos estos factores están solucionados pasamos al ensayo. Todos los planos se ensayan previamente para que el alumnado deje de sobreactuar y se sienta más relajado y desinhibido frente a la cámara.

Cuando los actores ya saben cuál es su papel elaboramos el plan de grabación, donde fechamos las sesiones de clase o las tardes (si es en horario extraescolar, que es lo habitual por la falta de tiempo por la mañana) y las personas que deben acudir a cada sesión y cuál es su labor en ese momento de trabajo. Es necesario en el momento crucial del rodaje que todos los integrantes del equipo se coordinen perfectamente en sus funciones para que las sesiones de grabación se desarrollen fluidas.

Generalmente en los institutos tenemos tres opciones de cámaras:

- las del móvil (siempre que graben en HD, que ya son la mayoría)
- cámaras digitales
- cámaras réflex

Empecemos por estas últimas. A no ser que algún alumno sepa manejarlas (profundidad de campo, obturación, etc) aconsejamos ponerlas en automático ya que así nos aseguramos una toma buena (siempre que los personajes no se acerquen o alejen demasiado del objetivo). Que alguno de nuestros alumnos tenga una réflex es un valor que debemos cuidar y tratar a lo largo del curso de ir aprendiendo su manejo, ya que las posibilidades que nos va a proporcionar cuando saltemos del modo automático al manual van a ser tremendas y los resultados van a ser siempre mucho más cinematográficos.

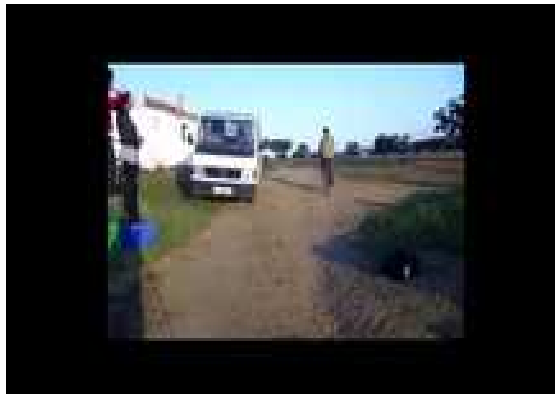
Las cámaras digitales son posiblemente nuestra opción más común. No tienen mayor misterio más que enfocar tal y como hemos aprendido en los retos 1 y 2. Un consejo: ¡¡No utilices nunca el zoom!! Estas cámaras pese a que puedan tener un zoom muy potente, sin embargo es poco sensible y esto se traduce cuando veamos las imágenes en que el objetivo se acerca a "saltos" hasta el personaje que estamos grabando, con una sensación molesta y muy poco profesional. Si hace falta hacer un zoom, mucho mejor acercar poco a poco la cámara o incluso grabar varias tomas con una aproximación al objeto progresiva.

Finalmente tenemos el móvil. Todos nuestros alumnos y alumnas han grabado ya vídeos con sus smartphones. Y esto evidentemente es una ventaja. Sin embargo no dejamos de observar como muchos de ellos todavía graban con el móvil en vertical. Esto es algo que debemos evitar a toda costa, ya que luego, en el momento de la edición tendremos muchas menos posibilidades y nuestra imagen quedará recortada en la pantalla.

A continuación vamos a enumerar una serie de pistas básicas para que los errores solo sean los propios de la inexperiencia (y esos solo se van a mejorar a base de practicar):

- Siempre que podamos, evitaremos llevar la cámara "a pulso". Un trípode es un primer desembolso básico para los centros educativos que quieran adentrarse en el mundo del audiovisual. Y es muy barato. No hay nada más pesado que un cortometraje donde la cámara no para de dar "saltos", algo inevitablemente si la llevamos en mano. Si no disponemos de trípode le echamos imaginación y lo posamos sobre cualquier fondo plano: una caja, la mesa, etc.

- Más frecuentemente de lo que parece ocurre que con los nervios, la precipitación, etc, no vemos en la pantalla de nuestra cámara lo que se esta registrando en los bordes. Puede ser los propios dedos del cámara, otros alumnos que están de observadores de la escena, etc

- También ocurre muchas veces que grabamos nuestra propia sombra, con lo que la magia del cine queda inmediatamente anulada.

- Por supuesto nunca grabes de cara al sol, ya que si no, como las fotografías, la imagen resultara

"quemada".

- Si tienes que hacer un travelling, te aconsejamos un carrito de la compra: el trípode se encaja dentro y el cámara conduce el carro a su gusto. Es un truco casero pero muy, muy eficaz.

Destacamos a continuación algunos de los roles importantes:

EL DIRECTOR: el alumno o la alumna que asuma la dirección del cortometraje tiene que estar involucrado en él desde el momento del guión literario. Tiene que comprender perfectamente la historia que se quiere contar, cómo contarla, qué es lo más importante de cada plano y secuencia, cómo ha de ser el ritmo, etc. Ha de controlar tanto la iluminación, como la cámara, el atrezzo, la interpretación, etc. El resto del equipo se convierten en técnicos que le facilitan la tarea.

LOS ACTORES Y ACTRICES: En nuestro proyecto audiovisual tenemos que aprovechar todos los

recursos materiales y técnicos que tengamos. Generalmente tenemos alumnos y alumnas que han hecho algo de teatro en primaria, o les gustaría actuar en algún programa de televisión...¡¡esta es su oportunidad!! Pero no podemos olvidar que nuestro alumnado es eso, alumnado, no actores o actrices; cualquier interpretación le va a resultar compleja (imagínate hacerlo a ti), no va a saber cómo moverse o manejar las expresiones de la cara, generalmente sobreactuará (sobre todo en los diálogos) , así que lo mejor es ensayar cada una de las secuencias varias veces antes de rodar. Es recomendable que tengan el guión en la cabeza, que sepan cómo va a ser el siguiente plano y la siguiente escena. Cuanto mejor sepan el guión entero y más visión de conjunto tengan, mejor. Y por supuesto los diálogos y sus interpretaciones tienen que prepararlas por su cuenta (individualmente y en grupo). Cuanto más ensayado y trabajado previamente todos los aspectos de interpretación, más fluido será el rodaje. Un último consejo para actores y actrices: nunca mirar a cámara, a no ser por indicación precisa del guión (ya vimos un ejemplo de este error en el Reto 5 cuando analizamos el cortometraje Pi Day).

ILUMINACIÓN: el equipo encargado de iluminación tiene una labor indispensable a la hora del rodaje. Lo más normal es que no dispongamos de absolutamente ningún elemento relacionado con la iluminación (reflectores, luces, etc), pero tenemos que suplir eso con recursos e imaginación. El técnico de iluminación tiene que intentar crear la atmósfera adecuada, para ello debemos controlar la iluminación natural por medio de persianas, mantas, podemos hacer reflectores con los parasoles de los coches, con corchos grandes, etc. Si la escena es nocturna entran en juego linternas, lámparas traídas de casa, bombillas de diferente intensidad, etc. Como norma general si grabamos de día, intentaremos hacerlo a una hora donde la luz no varíe rápidamente (evitaremos los anocheceres) o en días nublados, y si es en interior intentaremos dar la máxima iluminación posible (si es en interior y aunque se vea perfectamente daremos todas las luces eléctricas posibles).

CLAQUETISTA: es, obviamente, el encargado de la claqueta. Cada toma comenzará con el característico sonido de la claqueta que quedará justo frente a la cámara. Es así para que esta registre el numero de secuencia, plano y toma que es. El sentido de la claqueta además es dar una guía auditiva para el montaje en caso que grabemos video y audio por medios separados. En caso de que no sea así, es decir que nuestra producción sea una película muda o que el audio lo recoja la propia cámara, su importancia no es tan grande. Pero la experiencia dice que ese claqueo hace definitivamente el silencio en el set de grabación y siempre da un plus de glamour al rodaje.

SONIDISTA Y AYUDANTE: son los encargados de controlar, en caso que hubiera, los equipos de grabación. Pertiguista estaría dentro de este equipo de trabajo.

SCRIPT. Una figura que da mucho juego en los rodajes escolares es el script, que es quién está atento a todo lo que ocurre con un cuaderno en mano y una cámara de apoyo. Los múltiples ayudantes le complementan su trabajo. El script trata de evitar incongruencias relativas al vestuario (aparece con manga larga en un plano y manga corta en el siguiente, etc), atrezzo, etc.

Es la única forma que tenemos de poder trabajar con un grupo amplio: si distribuimos adecuadamente los papeles de cada uno, dándole la misma importancia a todos, insistiendo así en la idea de trabajo colectivo.

Grabaremos, al menos, dos tomas de cada plano, para decidir en la fase de postproducción y con un visionado, a ser posible, conjunto, cuál de las tomas es la buena.

Debemos destacar en este momento la importancia del audio. Un trabajo audiovisual hecho por el alumnado (o por profesionales) puede tener un vídeo mal grabado, distorsionado...pero si el audio es bueno el espectador es capaz de continuar con el visionado. Nuestra capacidad de mantener la atención aún cuando la calidad del vídeo no es la más óptima es amplia. Sin embargo cuando lo que falla es el audio, nuestro interés decae rápidamente. No somos capaces de aguantar un cortometraje, un microdocumental un audiobook, etc, si el audio que lo acompaña no es de una calidad completamente óptima. Esto suele ser un importante problema en los trabajos realizados en los trabajos escolares ya que generalmente no se tiene un mínimo equipo de grabación. Por norma general grabamos con nuestra pequeñas videocámaras o con nuestros móviles, pensando que por estar muy cerca de la acción el registro del sonido será óptimo. Pero desgraciadamente casi nunca es así. Los sensores de grabación de dispositivos móviles, cámaras de fotos, videocámaras, graban cualquier tipo de frecuencia, incluso aquellas que no discrimina en absoluto el oído humano o discrimina muy difícilmente; el resultado es una variabilidad de sonidos increíble que "por arte de magia" se juntaron justo en el momento de la grabación. Realmente no es así, esos sonidos han estado ahí todo el rato, simplemente nuestro oído no los escucha, bien sea porque está acostumbrado a ellos o porque pone su foco de atención en aquello que queremos grabar.

En cuanto a la grabación tenemos dos alternativas. Una, que nuestra cámara o videocámara disponga de doble entrada para micro y auriculares. O bien comprar una grabadora a la que se acopla una pértiga o bien unos micrófonos de corbata y los auriculares correspondientes.

Sin este mínimo equipo se complica todo demasiado. Suficientemente difícil es ya movilizar al alumnado, trabajar con ellos y ellas durante semanas un guión, distribuir papeles y funciones,

cuadrar los horarios de todos para poder tener una tarde libre en la que poder grabar....¡¡para que luego no se oiga nada de lo que hemos grabado!!

Otra posibilidad que tenemos si no disponemos del equipo mínimo de grabación de audio es grabar sabiendo que vamos a desprestigiar el audio, sustituyéndolo por uno o varios temas musicales. Simplemente se trata de grabar una película muda. A la espera de tener el equipo suficiente que nos permita dar el salto al registro en directo del audio

Finalizado el rodaje pasamos a la postproducción que es una fase generalmente "invisible" pero absolutamente básica.

La primera parte es la del visionado de los clips. Un primer visionado lo realizamos los profesores, eliminando aquellos planos claramente inservibles (por estar mal enfocados, habernos dejado la cámara encendida cuando no tocaba, etc), ordenando lo grabado en diferentes carpetas con el número de escena y plano correspondiente. Posteriormente y con aquellos alumnos responsables del montaje haremos un visionado conjunto, seleccionando de las diferentes tomas de cada plano, la válida.

Tras el visionado y la selección de planos, volcamos plano a plano los clips al programa de edición para decidir cuestiones sobre la unión de planos y transiciones, duración de los planos, cómo y cuándo encaja la música, etc.

Finalmente incluimos los créditos previamente realizados y exportamos nuestro montaje ya finalizado.

Es importante tener en cuenta, previamente a la edición, localizar algún concurso o festival cinematográfico para adecuarnos a sus características temporales.

Consigue el reto 9. Graba y edita un cortometraje.

¡Por fin! Ha llegado el momento de la acción. Todo nuestro trabajo previo vamos a ponerlo en marcha. Una buena planificación supone un buen rodaje y nos ha llegado la hora.

Estamos en el punto clave de cualquier obra cinematográfica y es el momento de superar este nuevo Reto: **tienes que grabar y editar tu propia obra cinematográfica.**

La grabación y la edición de una obra no se puede evaluar hasta que el trabajo no esté finalizado, por lo que debes seguir los pasos que te hemos comentado anteriormente.

Es hora de demostrar que todos los conocimientos adquiridos hasta este momento los podemos poner en marcha en formato de obra audiovisual. ¡Ánimo!

Rúbrica Reto 9

La grabación.

Criterios	%	4 Excelente	3 Satisfactorio	2 Puede mejorar	1 Insatisfactorio	Competencias
Calidad de imagen. ¿Formato o tamaño?	20	La calidad de la imagen nos permite ver perfectamente el vídeo a pantalla completa (HD).	La calidad de la imagen del vídeo nos permiten ver bien el vídeo a pantalla completa.	La calidad de la imagen del vídeo es regular y no nos permite ver el vídeo bien a pantalla completa.	La calidad de la imagen del vídeo es mala y no permite ver el vídeo a pantalla completa.	CMCT CD CPAA SIE CEC
Imagen. Nitidez y enfoque.	20	La imagen es perfecta: nítida y buen enfoque.	La imagen casi siempre es nítida y el enfoque es correcto.	La imagen no siempre es nítida o no siempre está bien enfocada.	La imagen es mala porque no es nítida y se encuentra desenfocada.	CMCT CD CPAA SIE CEC
Audio.	20	La calidad del audio es magnífica y el corto se escucha perfectamente.	La calidad del audio es correcta y el corto se escucha bien.	La calidad del audio deja que desear y el corto no se escucha bien.	La calidad del audio es mala y el corto se escucha mal.	CMCT CD CPAA SIE CEC
Escenografía y atrezzo.	20	El decorado y la ambientación de la escena es perfecta.	El decorado y la ambientación de la escena es correcta.	El decorado y la ambientación de la escena no está muy cuidada.	El decorado y la ambientación de la escena es inexistente.	CCL CMCT CPAA SIE CEC
Iluminación.	10	Todos los planos se encuentran bien iluminados, ya sea luz natural o luz interior.	Casi todos los planos se encuentran bien iluminados, ya sea luz natural o luz interior.	Varios planos no se encuentran bien iluminados, ya sea luz natural o luz interior..	Casi todos los planos se encuentran mal iluminados, ya sea luz natural o luz interior.	CMCT CD CPAA SIE
Trabajo en equipo. Un buen trabajo en equipo es cuando todas las personas del grupo han colaborado de manera activa en todas las fases del Reto.	10	Todas las personas del grupo han participado en el Reto planificándolo, haciéndolo, aportando su opinión y respetando la de los demás .	Todas las personas del grupo han participado en el Reto aunque no de manera óptima.	Apenas se aprecia el trabajo en equipo en el Reto.	No se aprecia el trabajo en equipo en el Reto.	CPAA CSC SIE

La edición.

Criterios	%	4 Excelente	3 Satisfactorio	2 Puede mejorar	1 Insatisfactorio	Competencias
Transiciones.	15	Las transiciones entre planos son perfectas: rápidas y facilitan el ritmo del corto.	Las transiciones hacen que el ritmo sea fluido.	Las transiciones interrumpen a veces el ritmo del corto.	Las transiciones interrumpen demasiado el ritmo del corto, se abusa de ellas y se emplean muchos tipos.	CMCT CD CPAA SIE

Sonido.	30	La edición del sonido es perfecta: combina audio, efectos sonoros y BSO y siempre se escucha bien y unos sonidos no tapan a otros.	La edición del sonido es buena: combina audio, efectos sonoros y BSO. .	La edición del sonido no es del todo buena: no combina audio, efectos sonoros y BSO o no siempre se escucha bien o unos sonidos tapan a otros.	La edición del sonido es mala: no combina audio, efectos y BSO o no se escuchan bien.	CMCT CD CPAA SIE
Créditos.	20	Aparecen créditos tanto al principio como al final, aparecen todas las personas involucradas en el corto, agradecimientos, localizaciones y están bien presentados.	Aparecen casi todos los créditos descritos anteriormente.	Faltan créditos por aparecer.	Apenas hay créditos y no se encuentran bien presentados.	CMCT CD CPAA SIE
Ritmo.	25	La edición es perfecta a la hora de combinar los planos y el producto es un corto fresco y con ritmo.	La edición es buena a la hora de combinar los planos y el producto es un corto con ritmo.	La edición puede mejorar ya que no resulta un corto fresco y con ritmo.	La edición no es satisfactoria. El ritmo es nulo y el corto no es atractivo desde este punto de vista.	CCL CMCT CD CPAA
Trabajo en equipo. Un buen trabajo en equipo es cuando todas las personas del grupo han colaborado de manera activa en todas las fases del Reto.	10	Todas las personas del grupo han participado en el Reto planificándolo, haciéndolo, aportando su opinión y respetando la de los demás .	Todas las personas del grupo han participado en el Reto aunque no de manera óptima.	Apenas se aprecia el trabajo en equipo en el Reto.	No se aprecia el trabajo en equipo en el Reto.	CPAA CSC SIE