VII

Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos de Valencia

Humans FEST

Manual del Estudiante

Desarrollo de un

CORTO DE FICCIÓN

(De hasta 1 minuto)

UN MINUTO, UN DERECHO

VII Humans FEST

Índice (interactivo)

1. Necesidades técnicas para la ficción. 6
Materiales necesarios para la ficción. 6
Programas para montaje (edición). 6
Programa para la realización de la ficción. 6
2. Objetivos del Corto. 7
Objetivos morales del Corto 7
Objetivos técnicos de la Ficción. 7
3. Sinopsis del corto. 8
¿Qué tener en cuenta para la ficción? 8
Realización de la sinopsis. 8
4. Realización del guión. 9
¿Qué tener en cuenta para el guión? 9
Realización del guión para ficción. 9
5. Organización de las responsabilidades 10
Equipo de rodaje. 10
Equipo Actoral. 10
Montaje 11
Modelo de Producción para un grupo de 15 alumnos. 11
Modelo de Producción para un grupo de 20 alumnos. 11
Modelo de Producción para un grupo de 30 alumnos 12
6. Ensayos 13
7. dirección de arte, vestuario y maquillaje. 14
8. Desarrollo del guión. 14
9. Preparación del rodaje. 15
10. Rodaje. 16
¿Qué tener en cuenta durante el rodaje? 16
Sonido 18
11. Montaje. 19
¿Qué tener en cuenta durante el montaje? 19
12. ANEXO I – GUIÓN DE FICCIÓN. 21
13. ANEXO II -- Plan de Rodaje para Ficción. 23
14. ANEXO V – Tipos de Plano. 24
15. ANEXO VI – Posiciones de cámara. 25
16. ANEXO VII -- MPEG Streamclip, configuraciones y formatos. 27

VII Humans FEST

◀ Índice Interactivo

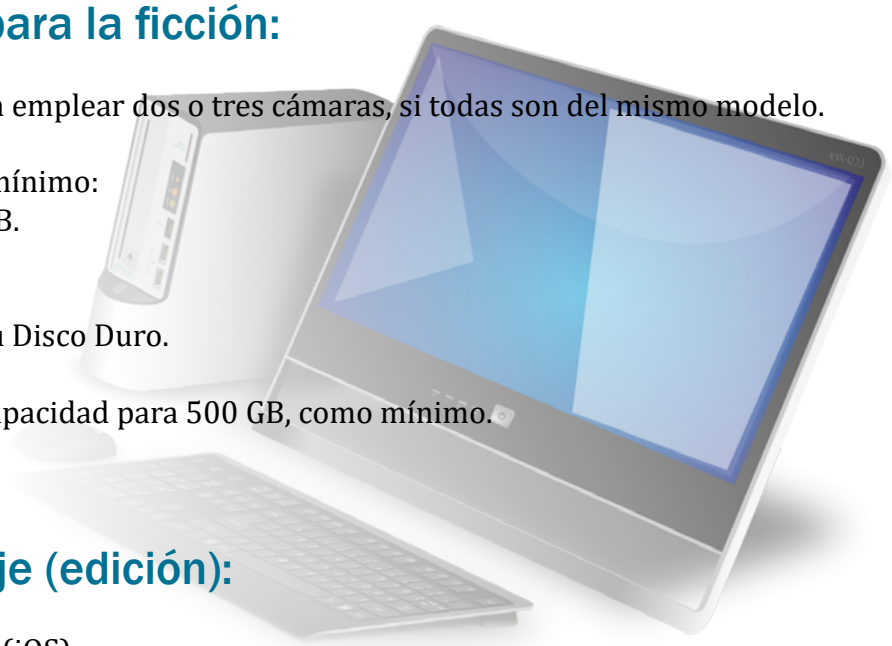
PDF INTERACTIVO

Te aconsejo que para verlo con su completa interactividad,
tengas instalado el Adobe Acrobat Reader DC
(últimas versiones, so tware estándar gratuito).

Asociación Cultural Vertiente Crítica
ISBN: 978-84-09-63434-7

1. Necesidades técnicas para la ficción

Materiales necesarios para la ficción:

1. Una cámara de vídeo. Se pueden emplear dos o tres cámaras, si todas son del mismo modelo.

2. Un ordenador que tenga como mínimo:
   - Tarjeta de vídeo de 512 MB.
   - 4 GB de RAM
   - Procesador de 2.00 GHz.
   - 25% de espacio libre en su Disco Duro.

3. Disco Duro externo USB3 con capacidad para 500 GB, como mínimo.

Programas para montaje (edición):

- **iMovie -** Amateur y gratuito (iOS).
- **MovieMaker** – Amateur y gratuito (Windows).
- **Final Cut y Premiere** – Profesional. Usar sólo si el usuario sabe manejarlo y dispone de la licencia (iOS y Windows).

Programa para la realización de la ficción:

Jornada	Labor	Tiempo
Día 1	Presentación del curso.	2 horas
	Sinopsis del corto.	2 horas
Día 2	Realización del guión.	3 horas
	Organización de responsabilidades.	1 hora
Día 3	Ensayo / Diseño de arte, vestuario, y maquillaje / Guión.	4 horas
Día 4	Ensayo / Preparación de arte, vestuario, y maquillaje / Guión.	4 horas
Día 5	Preparación del rodaje.	4 horas
Día 6	Rodaje.	8 horas
Día 7	Montaje.	4 horas

▶ Índice

2. Objetivos del Corto

Objetivos morales del Corto:

1. Tratar un tema en relación a los Derechos Humanos.
2. Dignificar a la las víctimas.
3. Alentar al debate sobre una situación de desprotección cercana.
4. Que el desarrollo de la obra sea una oportunidad para estrechar lazos de convivencia entre los integrantes del grupo de trabajo.

Objetivos técnicos de la Ficción:

- Enséñame a no discriminar: *https://www.youtube.com/watch?v=x6vz7ehHQew*
- Más que palabras: *https://www.youtube.com/watch?v=m2zSeecB5aw*
- Most Shocking Second a Day Video: *https://www.youtube.com/watch?v=RBQ-IoHfimQ*
- Fútbol y yo: *https://www.youtube.com/watch?v=6dGruU4EOGo*

▶ Índice

3. Sinopsis del corto:

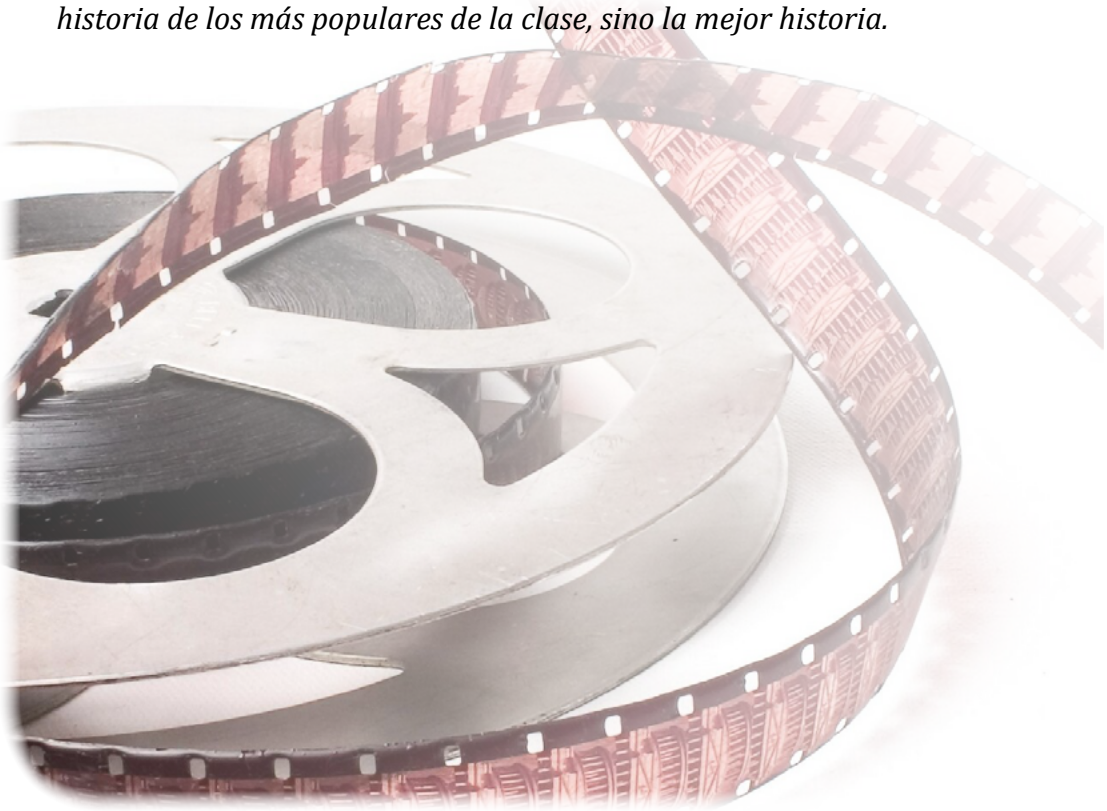
A la hora de elegir el tipo de proyecto que se vaya a realizar, hay que tener en cuenta que una propuesta demasiado ambiciosa puede llevarnos a desempeñar un gran esfuerzo con resultados de escasa calidad. Es importante saber elegir la historia teniendo en cuenta que tenemos acceso a los espacios, personajes, vestuario y tiempos óptimos para la ejecución del rodaje.

¿Qué tener en cuenta para la ficción?

1. El rodaje debe poder realizarse en un espacio totalmente controlado, intentando evitar que el desarrollo de la historia sea en lugares como discotecas, restaurantes o lugares en donde haya que ceñirse a un horario impuesto y toda clase de inconvenientes.
2. La historia debe ser realista y coherente a la edad de los estudiantes y a su vida cotidiana. *Cuanto más realista sea la historia más fácil será que resulte creíble.*
3. La historia no puede tener efectos especiales como explosiones, carreras de coches, etc.

Realización de la sinopsis:

1. Se organizarán grupos de 5 personas.
2. Cada grupo trabajará en la propuesta de un corto para presentar al común de la clase y esbozará, en un párrafo o dos, el desarrollo de la historia. *Esto se conoce como sinopsis.*
3. Se presentarán las sinopsis de las diferentes historias y se votarán. *Se debe procurar no votar la historia de los más populares de la clase, sino la mejor historia.*

▶ Índice

4. Realización del guión

La elaboración del guión es fundamental como herramienta de trabajo para todos los integrantes de un rodaje; además, sirve como medida temporal. Un guión escrito en formato profesional equivale a un minuto por página (más o menos); por tanto, el guión del corto no deberá exceder de una página.

¿Qué tener en cuenta para el guión?

1. Elegir un único lugar para el desarrollo de la ficción como el colegio, una casa, el parque, etc.
2. *Es importante entender que un minuto de vídeo es suficiente para contar una historia. Por tanto, se debe intentar escribir una historia del modo más eficaz posible para conseguir que la obra resulte entretenida y despierte el mayor interés del público.*
3. Las secuencias pueden ser más o menos largas, pero lo que realmente influye en el rodaje de un corto es el paso de una secuencia a otra y toda la preparación que conlleva; por esta razón, se recomienda no exceder de las seis secuencias, siendo entre dos y tres la cantidad óptima para el rodaje. *Un corto de una sola secuencia puede ser tan bueno como uno de cuatro o de seis.*
    - Una secuencia es la unidad de acción contenida en un único espacio y tiempo, por ejemplo: un desayuno, una reunión de profesores, etc.

Realización del guión para ficción.

1. Se elaborará un guión de una página, en formato *profesional*[1], a partir de la sinopsis más votada.
2. La historia no debería tener más de seis secuencias, siendo entre dos y tres la cantidad óptima.
3. La historia debe ser realista, no puede haber elementos fantasiosos o de acción que requieran efectos especiales.
4. La historia debe centrarse en un tema relacionado con los Derechos Humanos y ser coherente a las edades de los protagonistas.
5. La historia debe tener un propósito. *Es bueno preguntarse qué mensaje se pretende dar.*
6. Es bueno que no haya demasiados protagonistas, esto facilitará tanto los ensayos como el rodaje.
7. Se debe escribir el guión pensando en que participen todos los alumnos del aula que no se vayan a dedicar a cuestiones *técnicas*[2].
8. Para la elaboración del guión, se recomienda que el esfuerzo se centre, sobretodo, en la acción narrativa de cada secuencia, dándole a los diálogos un valor secundario, ya que los diálogos definitivos se escribirán durante los ensayos.
9. El profesor decidirá la mejor manera de elaborar el guión.
10. Se debe escoger un alumno para que se responsabilice del guión, tanto para la transcripción, como para su desarrollo durante los ensayos.

1 Consultar Anexo I sobre Guión de ficción, pág. 19.
2 Consultar los Modelos de Producción propuestos en el apartado correspondiente a la Organización de la Responsabilidades, pág. 9.

▶ Índice

5. Organización de las responsabilidades

Esta sesión se dedicará a la elección de las responsabilidades para la realización del Corto de Ficción. El profesor tendrá la última palabra a la hora de decidir responsabilidades, independientemente de la forma en que se realice el reparto.

Equipo de rodaje

1. **Guionista:** la persona responsable de escribir/transcribir el guión.
   Se recomienda que el guionista forme parte de la figuración durante el rodaje y que ayude en las tareas de producción, arte o vestuario.
2. **Director/a**: la persona que dirigirá el rodaje y el montaje.
3. **Asistente de Dirección**: la persona que ayudará al Director en todos los aspectos técnicos del rodaje.
4. **Productor/a**: la persona que organizará todo el trabajo en su conjunto, horarios, responsabilidades, etc.
5. **Tres Asistentes de Producción**: las personas que ayudarán al Productor en el desempeño de sus funciones.
6. **Cámaras**: las personas que grabarán el corto.
7. **Director/a de Arte**: la persona responsable de la escenografía[3] y todos los elementos necesarios para la escena. Trabajará junto a Vestuario y Maquillaje formando equipo. *Debe ser una persona creativa.*
8. **Vestuario**: la persona responsable de Vestuario se encargará de la ropa de todos los actores. Trabajará junto al Director/a de Arte y Maquillaje formando equipo. *Debe ser una persona creativa.*
9. **Maquillaje:** la persona encargada de maquillar a los actores. Trabajará junto al Director/a de Arte y Vestuario formando equipo. *Debe ser una persona creativa.*
10. **Script:** será la persona responsable de que todo este siempre igual entre toma y toma: vestuario, peinado, decorado y posición de los actores.

Equipo Actoral

1. **Actores y actrices principales:** las interpretaciones protagonistas.
2. **Actores y actrices secundarias:** las interpretaciones que aparecen en ciertas secuencias y con cierto protagonismo.
3. **Figurantes:** personajes que están de fondo sin ningún protagonismo pero fundamentales. *Cuando los figurantes no graben pueden ayudar en las tareas de producción, arte o vestuario. Es muy recomendable buscar amigos, compañeros, profesores y familiares para la figuración, ya que seguramente no será suficiente con los propios miembros del proyecto.*

3 Decorado.

Montaje

1. **Un montador** (editor): la persona que montará el corto de ficción. Si se disponen de ordenadores y discos duros suficientes, se puede organizar un montador por secuencia y que los resultados finales los monte un único montador. *En cualquier caso, el profesor podrá decidir el mejor modo de organizar esta tarea.*
   Se recomienda que el montador forme parte de la figuración durante el rodaje y que ayude en las tareas de producción, arte o vestuario.
2. **El Director** (el mismo del rodaje).

¿Qué tener en cuenta para el montaje?

1. En este proceso se recomienda que haya el mínimo necesario de personas para que el proceso sea lo más eficaz posible.
2. Es importante que esté presente el Director porque él entiende, mejor que nadie, la lógica de lo grabado.

Modelo de Producción para un grupo de 15 alumnos

Equipo Técnico	Reparto
Guionista	Actriz principal
Director	Actor principal
Asistente D.	Actriz principal o secundaria
Cámara	Actor principal o secundario
Productor	Guionista / Figuración
Asistente P.	Montador / Figuración
Dirección de Arte	
Vestuario y Maquillaje	
Montador	

Modelo de Producción para un grupo de 20 alumnos

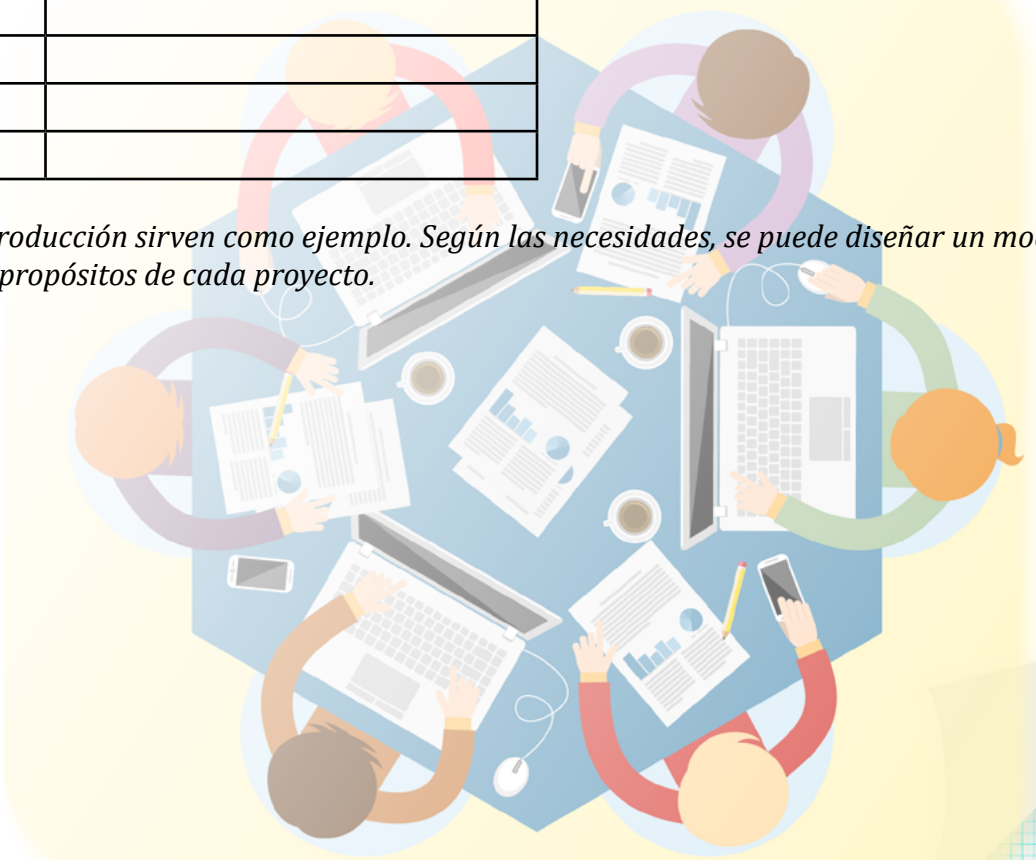
Equipo Técnico	Reparto
Guionista	Actriz principal
Director	Actor principal
Asistente D.	Actriz principal o secundaria
Cámara	Actor principal o secundario
Productor	Actriz secundaria
Asistente P.	Actor secundario
Asistente P.	Guionista / Figuración
Asistente P.	Montador / Figuración
Dirección de Arte	
Vestuario	
Maquillaje	
Montador	

▶ Volver

Modelo de Producción para un grupo de 30 alumnos

Equipo Técnico	Reparto
Guionista	Actriz principal
Director	Actor principal
Asistente D.	Actriz principal o secundaria
Cámara 1	Actor principal o secundario
Cámara 2	Actriz o actor secundario
Cámara 3	Actriz secundaria
Productor	Actor secundario
Asistente P.	Guionista / Figuración
Asistente P.	Montador / Figuración
Asistente P.	Montador 1 / Figuración
Dirección de Arte	Montador 2 / Figuración
Vestuario	Montador 3 / Figuración
Maquillaje	Montador 4 / Figuración
Montador 1	
Montador 2	
Montador 3	
Montador 4	

Estos Modelos de Producción sirven como ejemplo. Según las necesidades, se puede diseñar un modelo más ajustado a los propósitos de cada proyecto.

▶ Índice

6. Ensayos

El ensayo es fundamental para preparar el rodaje y terminar el guión, pues es la mejor manera para conseguir diálogos realistas y organizar, a nivel técnico, el rodaje.

1. Para la interpretación, se recomienda que cada actor y actriz se prepare el personaje muy bien, ha de conocerlo como si fuera él mismo y así todo resultará más sencillo. Esto se puede conseguir preparando una descripción de un párrafo o dos sobre cómo sería el personaje en cuestión.
2. Una vez que cada actor tenga interiorizado su papel, se comenzará el ensayo y cada uno deberá improvisar en función de su personaje y el diálogo esbozado en el guión.
3. Es útil preparar un horario para los ensayos teniendo en cuenta la dificultad de cada secuencia y que la primera de todas costará más debido a la novedad. Esto también ocurrirá cuando entren actores nuevos, por eso se recomienda que no haya demasiados protagonistas, ya que cuanto más graben los mismos actores más fácil les resultará interpretar y tomárselo en serio.
4. El Asistente de Dirección será la persona que pida seriedad y silencio.
5. Una vez se llegue a un diálogo de forma natural y que resulte creíble interpretativamente, será añadido al guión junto a las posibles acciones que a nivel narrativo hayan cambiado en la secuencia.
6. El ensayo se realizará también con la cámara o cámaras. *De este modo, se podrá planificar mucho mejor el rodaje al poder revisar lo que se vaya grabando.*
7. El Asistente de Dirección apuntará todos los tipos de *plano*[4] y las posiciones de las *cámaras*[5], para luego trascribirlas al Plan de Rodaje, tal como decida el Director durante el ensayo. *Lo peor que puede suceder en un rodaje es que se empiece a improvisar porque no se recuerden las posiciones de la* cámara, etc. pues puede alargar el *trabajo notablemente, pudiendo no llegar a terminarse.*
8. Se ha de procurar que los ensayos se realicen en los espacios en donde se desarrolla cada secuencia. De este modo, todos los planos quedarán aclarados antes del rodaje y se podrán detallar en el Plan de *Rodaje*[6] (documento de trabajo para la organización del equipo técnico).
9. Es conveniente repasar las grabaciones en un ordenador, para comprobar que la iluminación es la correcta.
10. Los integrantes de la Dirección de Arte, Vestuario y Maquillaje deberán tener preparada una lista de los materiales necesarios por secuencia y, durante los ensayos, apuntar y matizar todo lo que se usará, toma por toma, para más tarde trascribirlos al Guión y al Plan de Rodaje.
11. Una secuencia puede tardar en grabarse un mínimo de dos horas entre desplazamiento, preparación y rodaje. Por esta razón, es sumamente importante que todo el corto se desarrolle en un mismo lugar: el colegio, una casa, el parque, etc.
12. El Productor deberá atender en los ensayos para preveer todas las necesidades del rodaje.

4 Consultar Anexo V sobre Tipos de Plano, pág. 22.

5 Consultar Anexo VI sobre Posiciones de Cámara, pág. 23.

6 Consultar Anexo II sobre el Plan de Rodaje para Ficción, pág. 25.

▶ Índice

7. Dirección de arte, vestuario y maquillaje

1. Durante los ensayos, los responsables de la Dirección de Arte, Vestuario y Maquillaje deben ir elaborando los materiales y haciendo pruebas con los actores y figurantes. De este modo, todo debería estar preparado para el día del rodaje.
2. Los Asistentes de Producción pueden ayudar a Dirección de Arte, Vestuario y Maquillaje en lo que necesiten, siempre en coordinación con el Productor.

8. Desarrollo del guión

1. El guionista trascribirá todos los cambios y matizaciones que el Asistente de Dirección, Director de Arte, Vestuario y Maquillaje indiquen. Una vez terminado el guión, deberá remitirlo a todos los integrantes del proyecto con suficiente antelación a la *preparación del rodaje. El guión será la herramienta fundamental para el equipo actoral.*

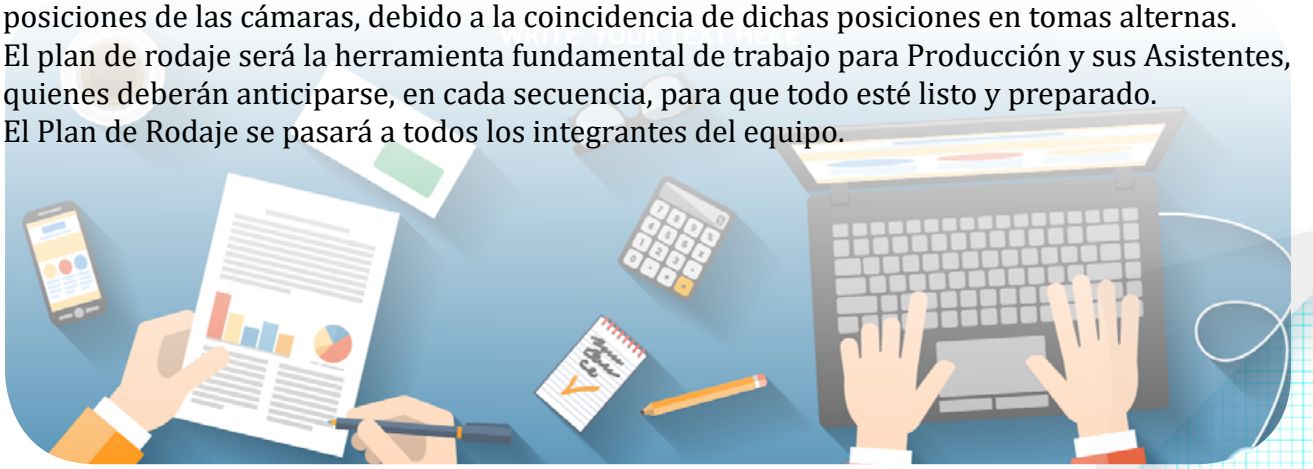

▶ Índice

9. Preparación del rodaje

La preparación de todo el rodaje se ha de resolver en esta sesión, procurando que quede todo bien claro, para que el día del rodaje todo funcione perfectamente y no haya retrasos.

1. Dirección de Arte, Vestuario y Maquillaje deben pasar al Asistente de Dirección, con suficiente antelación a la sesión de Preparación de Rodaje, el detalle de todas las necesidades por toma.
2. El Director y el Asistente de Dirección serán los responsables de la realización del borrador del Plan de Rodaje. Deberán tener en cuenta lo siguiente:
   - LO MÁS IMPORTANTE: Tipos de Plano y Posiciones de Cámara por toma.
   - Apuntes de Dirección de Arte, Vestuario y Maquillaje. *El detalle de las necesidades por toma y secuencia.*
   - El Asistente de Dirección y el Director deberán preparar el borrador del Plan de Rodaje con suficiente antelación a la sesión para la Preparación del Rodaje.
3. El Productor, los Asistentes de Producción y el Asistente de Dirección serán los responsables de preparar el Plan de Rodaje definitivo, a partir del borrador y teniendo en cuenta los siguientes puntos:
   - Se comprobará la disponibilidad de todos los participantes.
   - Se revisará que todos los materiales ya estén listos para el rodaje.
   - Se comprobará que existan todos los permisos para grabar.
   - Se asegurará el acceso a los espacios en los tiempos necesarios para el rodaje.
   - Se comprobará que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer.
   - Se asegurarán los medios de comunicación entre todos los integrantes del rodaje con Producción y sus Asistentes, según indique el profesor.
   - Se deberá garantizar el transporte si fuera necesario.
   - Se trabajará sobre el Plan de Rodaje para concretarlo según las informaciones surgidas en esta misma sesión, variando el orden de las actividades, si fuera necesario.
   - A la hora de realizar el horario definitivo del Plan de Rodaje, hay que tener en cuenta las ventajas que puede suponer alterar el orden de la grabación para cada secuencia, en consideración a la disponibilidad de los actores o espacios, aunque esto suponga que lo que se grabe no siga el orden del guión. Esto también valdría para las tomas cuando nos interesara mantener las posiciones de las cámaras, debido a la coincidencia de dichas posiciones en tomas alternas.
   - El plan de rodaje será la herramienta fundamental de trabajo para Producción y sus Asistentes, quienes deberán anticiparse, en cada secuencia, para que todo esté listo y preparado.
   - El Plan de Rodaje se pasará a todos los integrantes del equipo.

▶ Índice

10. Rodaje

El inicio de un Rodaje Amateur suele retrasarse por múltiples factores, lo que suele retrasar todo el trabajo en su conjunto. Es importante que los estudiantes sean muy puntuales, y que Producción y sus Asistentes estén siempre pendientes a que el rodaje avance según los horarios.

¿Qué tener en cuenta durante el rodaje?

1. Durante el rodaje, el Director debe centrarse en el trabajo actoral, no debe tener ninguna responsabilidad técnica pues ésta ya debe estar reflejada en el Plan de Rodaje. Es muy importante que el Director sólo se dedique a la interpretación para que desempeñe esta labor lo mejor posible, y sólo estará en contacto con el Asistente de Dirección y el Cámara respecto a la parte técnica. Serán el Asistente de Dirección y el Productor los responsables de resolver cualquier duda técnica, procurando molestar lo menos posible al Director.
2. El cámara será la única persona del equipo técnico, además del Asistente de Dirección, que podrá comunicarse con el Director para cerciorarse de que el plano propuesto en el Plan de Rodaje se ajuste al que él esté preparando para grabar.
3. Si El Director tiene algo que decir que no tenga que ver con la interpretación, se lo dirá al Asistente de Dirección para que éste se responsabilice.
4. A la hora de rodar, se debe tener en cuenta que haya buena iluminación y que la luz principal siempre esté detrás de la cámara y no delante. El sol, por ejemplo, siempre deberá estar detrás de la cámara para que no aparezca todo en sombra.
5. Cuando se vaya a iniciar la grabación de una toma, el Director dará las siguientes instrucciones en voz alta:
   a. Silencio: todo el mundo deberá guardar silencio hasta la siguiente orden.
   b. Preparados: todo el equipo técnico y actoral guardará silencio y se preparará para grabar.
   c. Grabando: el cámara o cámaras empezarán a grabar si no lo están haciendo ya.
   d. Acción: dará comienzo toda la acción a grabar.
6. El Asistente de Dirección apuntará el número de clip o código de tiempo de la cámara o cámaras, en cada toma grabada, y marcará como "mala", "posible" o "buena" según el resultado técnico e interpretativo.
7. Se deberá alcanzar un total de dos tomas "buenas" antes de pasar a la siguiente toma. *Si grabamos sólo una toma buena, nos arriesgaremos a que esté mal por cualquier tipo de razón que no hayamos podido identificar en el rodaje*[7]*, pero intentar alcanzar tres tomas buenas puede alargar muchísimo el trabajo, así que lo recomendable es que sean dos tomas buenas.*

7 La pantalla de la cámara es demasiado pequeña como para apreciar detalles tales como personas de fondo que no deberían estar, miradas a cámara de los actores o figurantes y toda clase de detalles que se apreciarán en un monitor o pantalla normal.

▶ Índice

8. Dirección de Arte y Vestuario deberán anticiparse a cada secuencia para preparar el espacio y vestuario según se indique en el Guión y Plan de Rodaje, deberán ir siempre por delante y funcionar como un equipo. Cuando se empiece a grabar la primera secuencia, se dirigirán al siguiente espacio para prepararlo; de este modo, cuando llegue el equipo de rodaje al siguiente espacio ya estará todo listo para grabar. Otra solución, si se da la posibilidad, es prepararlo todo previamente al día de rodaje.
9. Es importante que un Asistente de Producción esté al tanto del trabajo de Dirección de Arte y Vestuario, por si hubiera que solucionar algún problema y ellos no estuvieran. *Podría responsabilizarse de arreglar pequeños detalles de fácil solución o, en el peor de los casos, localizar al Director de Arte o Vestuario.*
10. Maquillaje deberá estar presente en el rodaje y solventar cualquier problema de maquillaje y vestuario, llegado el caso. Por esta razón, es importante que tenga buena comunicación con Vestuario. En el caso de no poder solucionar algún problema de vestuario por su propia cuenta, lo mejor es que se encargue el Asistente de Producción a cargo.
11. Todos los actores que se vayan incorporar a una nueva secuencia deberán estar preparados en el siguiente espacio, para que cuando llegue el resto del equipo a grabar se pierda el menor tiempo posible.
12. El Script supervisará, entre toma y toma, que el decorado, maquillaje y vestuario sea el mismo.
13. El Productor deberá supervisar que se cumplen los tiempos.
14. El Productor será el enlace entre el Asistente de Dirección y el resto del equipo técnico.
15. Los Asistentes de Producción deberán ordenar silencio e impedir el paso a posibles personas que deseen transitar por el espacio de rodaje o que pasen por espacios aledaños produciendo toda clase de ruidos.
16. Los Asistentes de Producción ayudarán a cualquier persona del equipo técnico y actoral, si fuera necesario, y en coordinación con Producción.
17. NUNCA se debe pensar que los errores cometidos durante el rodaje se van a poder arreglar en el montaje, hay que procurar que el rodaje salga lo mejor posible. *Arreglar cualquier problema de rodaje mediante montaje no es un trabajo que se pueda realizar con sencillez, lo máximo que se podrá hacer es eliminar partes de la grabación intentando llegar a un resultado coherente.*

▶ Índice

Sonido

El sonido, normalmente, es el aspecto técnico que más se descuida en un rodaje amateur, teniendo consecuencias muy negativas sobre el corto, pues tener mal sonido es algo que puede ocurrir muy fácilmente, echando a perder todo el trabajo realizado. Para solucionar este usual problema se recomienda lo siguiente:

1. No grabar en espacios que generen eco como naves o espacios muy grandes con paredes desnudas.
2. Se recomienda que durante los ensayos se hagan pruebas sonoras en los distintos espacios y comprobar que el sonido se oye bien en un ordenador, NUNCA MEDIANTE LA CÁMARA. Si no es posible acceder a los espacios durante los ensayos, se deberán hacer grabaciones cortas de prueba, en algún momento, con un número proporcionado de personas.
3. Si el audio se convierte en algo difícil de solucionar, se puede plantear hacer un corto sin diálogos, sólo con música, voz en Off o las dos cosas; o al menos, prescindir del sonido en las secuencias más conflictivas.
4. Si es posible contar con algún profesional que se dedique al sonido y quiera participar voluntariamente, puede ayudar notablemente a la calidad del corto.
5. No pensar, NUNCA, que el sonido de un diálogo mal grabado se puede arreglar mediante doblaje. Para hacer un buen doblaje se necesita un equipo profesional de sonido, un doblador profesional y disponer de un estudio.
6. Si grabamos en exteriores debemos tener en cuenta lo siguiente:
   - Que no haya viento si se van a grabar diálogos.
   - Estar lejos del tráfico.
   - Los sonidos como los pájaros, perros, etc, se amplificarán en la cámara y podrán hacer inaudibles los diálogos.
   - Hay que tener en cuenta que la grabación puede ser interrumpida por la lluvia, sonido de obras y toda clase de situaciones cotidianas.
7. En cada secuencia, al inicio de la misma o al final, es necesario grabar el sonido del espacio sin diálogos ni acción, esto se conoce como *Wild Track*. Esta grabación sonora nos vendrá muy bien en el montaje para tapar sonidos que no queremos que se escuchen, rellenar vacíos, etc. Por ejemplo, si estuviéramos en un parque, grabaríamos los sonidos del parque, lo que nos resultaría de gran ayuda si en una toma buena, de repente, se cuela el sonido de un coche que no queremos pero del que no nos damos cuenta hasta el montaje. Para solucionar este problema, bastaría con sustituir el sonido del coche por el Wild Track.
8. El Asistente de Dirección deberá apuntar el código o número de clip correspondiente al Wild Track.

▶ Índice

11. Montaje

Un montaje bien planteado puede resolver toda clase de problemas surgidos en el rodaje e, incluso, en el peor de los casos, puede servir para generar una obra nueva con sentido propio. Se dice que un buen montaje puede arreglar el peor de los rodajes y que, del mismo modo, un mal montaje puede malograr el mejor de los rodajes.

¿Qué tener en cuenta durante el montaje?

1. El Montaje es responsabilidad del Montador y el Director. En el caso de que hubiera varios montadores, sería recomendable que también ayudaran el Asistente de Dirección y los Cámaras para asistir a cada montador.
2. Como herramienta de trabajo se utilizará el guión, el Plan de Rodaje y el apunte de tomas realizado por el Asistente de Dirección.
3. El Montador o Montadores deberán haber preparado, con antelación a la sesión de montaje, todas las tomas clasificándolas por secuencia y según sean buenas, posibles y malas.
4. Se recomienda exportar los vídeos a un formato (códec) nativo al programa que se vaya a usar para montar, esto permitirá que el trabajo sea mucho más rápido y sea posible previsualizar el montaje con fluidez.
   - Se recomienda utilizar para este propósito MPEG *Streamclip*[8], un programa gratuito que sirve para recodificar los vídeos tanto en iOS como en Windows. *http://www.squared5.com/*
   - Este proceso se puede hacer en lote, lo que agiliza mucho el trabajo, pues el montador puede dejar el ordenador trabajando hasta que se acabe el proceso sin que tenga que hacer nada más que supervisar, de vez en cuando, que el programa siga trabajando. *Hay que tener en cuenta que este proceso puede alargarse durante todo un día, según la cantidad de material, así que se aconseja que se haga con bastante tiempo de antelación; porque, además, son frecuentes los errores en la recodificación por cortes de luz, falta de RAM, memoria o fallos del sistema.*
5. Hay veces que la cámara ya graba en un formato nativo al programa que se va a emplear, lo que hace innecesaria la *recodificación* [9].
6. A la hora de montar, se prestará atención sólo a las tomas "buenas", si se encontrara algún problema con las tomas "buenas", entonces, se revisarían las tomas "posibles" y por último las "malas". Haciéndolo así se ahorrará mucho tiempo de trabajo, ya que normalmente las tomas "buenas" suelen ser las definitivas. *No hay que obsesionarse con revisar todas las tomas a la hora de montar, porque entonces no se acabará nunca en el tiempo previsto y suele ser innecesario.*
7. La música y efectos sonoros se añadirán en el montaje teniendo en cuenta las políticas de Derechos de Autor. Se recomienda usar el banco de audio gratuito y libre de Derechos de Autor de youtube: *https://www.youtube.com/audiolibrary/music*

8 Consultar el Anexo VII sobre MPEG Streamclip, configuraciones y formatos, pág. 27.

9 Consultar Anexo VII sobre MPEG Streamclip, configuraciones y formatos (al principio del documento se detallan los formatos nativos por programa y sistema operativo), pág, 25.

▶ Índice

8. Una vez terminado el vídeo, se exportará[10] en el formato en el que se haya montado, este vídeo recibe el nombre de master. Si el programa lo permite, también se puede exportar el vídeo con el formato solicitado para el Festival; en caso contrario, se podrá recodificar con MPEG Streamclip. El Corto para el Festival deberá tener las siguientes características: **.mp4 (h264) o .mov (h264).**

9. NUNCA se debe cambiar el orden de las carpetas ni archivos con los que se haya montado el vídeo, esto desconfigurará el proyecto de montaje, lo que dificultará el trabajo si se desea realizar algún cambio. Hay que dejar todos los materiales como estén, una vez terminado el proyecto y durante un tiempo prudencial, hasta que haya seguridad de que el corto es definitivo y hay distintas copias del master y del vídeo con el formato del Festival.

10. *Si el resto de los alumnos desea estar en el montaje, pueden estarlo, pero no deberían intervenir sino simplemente observar, a menos que se solicite lo contrario. Sin embargo, puede ser muy útil enseñar el corto al resto de los alumnos una vez terminado, para que éstos lo critiquen en aras de mejorarlo.*

10 Consolidar el proyecto en un único vídeo.

▶ Índice

12. ANEXO I – GUIÓN DE FICCIÓN

Para que el guión cumpla, lo más posible, su función como herramienta de trabajo y unidad de medida temporal (una página igual a un minuto), el texto debe de cumplir las siguientes características:

Contenido:

1. Escritura plana, sencilla y directa.
2. No deben abundar los adjetivos (usar como máximo dos), por ejemplo, si se describe a un personaje se dirán cosas como: Juan vestía de negro, Ana era alta y morena; lo mismo si se habla de espacios: la habitación estaba desordenada, el bar estaba abarrotado y había mucho escándalo.
3. Los diálogos deben ser naturales y concisos, sobretodo teniendo en cuenta que los definitivos serán resultado de los ensayos.
4. Un guión se compone de lo siguiente:
   - **Encabezado de la Escena:** da título a la secuencia y describe la acción, espacio y momento del día. *Numerar cada secuencia es opcional pero recomendable.*
   - **Descripción:** descripción narrativa del espacio, personajes y acción que sucede.
   - **Diálogo + Acotación** (si fuera necesaria): el diálogo de cada personaje. Junto al nombre del personaje puede haber una acotación que indique a quién se lo dice o cómo, pero esto sólo se hace cuando es importante remarcarlo.
   - **Voz en Off:** narración oral de uno de los protagonistas o de un narrador externo que está fuera de la acción.
   - **Transición o corte:** si se pasa a la siguiente secuencia con un corte directo, no hace falta indicar la transición. Sólo se indica la transición cuando hay fundido (efecto por el cual se oscurece poco a poco la imagen al terminar la secuencia).

Aspectos Formales:

1. En América se usará Papel Carta y en Europa A4.
2. La fuente debe ser Courier o Courier New, de 12 puntos.
3. Cada página debe tener un máximo de 57 líneas (contando los espacios), un margen superior de 1.3 cm y un margen inferior de 2.5 cm.
4. Formato de los contenidos:
   - **Encabezado:** todo en mayúsculas y en una sola línea.
   - **Descripción:** texto con interlineado sencillo y justificado.
   - **Diálogo o Voz en OFF:** centrado en la página, con un máximo de 34 caracteres de ancho e interlineado sencillo.
   - **Acotación:** entre paréntesis y un máximo de tres palabras.
   - **Transición:** Si hubiera transición se indicaría como FUNDIDO.
   - Todos los elementos irán separados por Doble Espacio.

▶ Volver

EJEMPLO:

SEC 1. INT. CLASE. DÍA.
En una típica clase de Andalucía, los niños y la profesora están con las chaquetas puestas. Pedro toca la calefacción y le da algunos golpes con los nudillos. Los radiadores suenan a hueco. Se gira y mira a Juan.

JUAN
¿Funciona?

PROFESORA (DE FONDO)
What is your name? My name is María.

PEDRO
Está congelada.

Pedro se aprieta la chaqueta.

PROFESORA
My name is María and I live in Valencia.
(a Pedro)
… Ahora tú, Pedro.

Pedro no sabe qué responder. Una niña le chiva desde una de las mesas.

COMPAÑERA (SUSURROS)
¿Cómo te llamas y de dónde eres?

PEDRO
My name is Pedro and I live in Laponia.

Toda la clase se ríe, incluyendo a la profesora.

FUNDIDO

SEC 2. EXT. PATIO. DÍA.

Los niños jugaban al fútbol con una pelota bastante vieja.

VOZ EN OFF
Los días pasaban y la situación no mejoraba en el colegio…

▶ Índice

13. ANEXO II. Plan de Rodaje para Ficción

El Plan de Rodaje es la herramienta esencial para todo el equipo técnico, ya que permite saber todas las necesidades en cada secuencia y toma, además de las personas involucradas.

SEC 1. INT. CLASE. DÍA.	Aula 3 de Inglés, 2º piso.
Necesidades técnicas: 2 cámaras.	
Actores principales: Pedro y Juan. Actores secundarios: Compañera y profesora. Figuración: Todos.	
Comentarios: Se grabará mediante dos cámaras los planos con *.	
Vestuario: Chaquetas, gorros y guantes.	
Maquillaje: Pálidos del frío.	
Arte: Material escolar y texto en inglés en la pizarra.	

Hora	Plano y Posición	Guión	Arte, Vest…
8:00 8:15	Plano general de la clase. (Desde la puerta de la clase).	En una típica clase de Andalucía, los niños y la profesora están con las chaquetas puestas.	Chaquetas, gorros y guantes.
8:15 8:45	Plano medio de Pedro con el radiador. (Frente a su pupitre).	Pedro toca la calefacción y le da algunos golpes con los nudillos. Los radiadores suenan a hueco. Se gira y mira a Juan.	Chaquetas, gorros y guantes
8:45 9:15	Primer plano de Juan* (Desde el pupitre de Pedro)	Juan: ¿Funciona? Profesora de fondo: What is your name? My name is María.	Chaquetas, gorros y guantes
	Contraplano medio de Pedro* (Desde el pupitre de Pedro)	Pedro se aprieta la chaqueta.	Chaquetas, gorros y guantes
9:15 9:45	Plano americano de la profesora. (Frente a la profesora desde abajo)	Profesora: My name is María and I live in Valencia. (a Pedro) … Ahora tú, Pedro.	Chaquetas, gorros y guantes
9:45 10:15	Primer Plano de Pedro* (Desde su pupitre)	Pedro no sabe qué responder.	Chaquetas, gorros y guantes
	Plano medio de compañera* (Desde el pupitre de Pedro)	Una niña le chiva desde una de las mesas. Compañera: ¿Cómo te llamas y de dónde eres?	Chaquetas, gorros y guantes
	Primer plano de Pedro* (Desde el pupitre de Pedro)	My name is Pedro and I live in Laponia.	Chaquetas, gorros y guantes
10:15 10:30	Plano General (Desde la puerta de la clase)	Toda la clase se ríe, incluyendo a la profesora.	Chaquetas...

▶ Índice

14. ANEXO V – TIPOS DE PLANO

G.P.G | P.G | P.E | P.A | P.M | P.P | P.D

+ -

PULSA EN LOS BOTONES DE ARRIBA PARA VER LOS DISTINTOS PLANOS.

▶ Volver

▶ Índice

15. ANEXO VI – POSICIONES DE CÁMARA

A la hora de grabar cualquier escena con varias cámaras, lo más importante que hay que tener en cuenta es no **saltar el eje.**

SIN SALTO DE EJE

CON SALTO DE EJE

PINCHA EN LAS PESTAÑAS
DE ARRIBA PARA VER

▶ Volver

Otro aspecto importante, a la hora de grabar, es que no se produzcan **fallos de raccord**.
Esto sucede cuando de una toma a otra hay una incoherencia, un fallo visual que rompe la continuidad.

1. Un fallo de raccord muy usual es cuando un actor porta un elemento en una toma y en la siguiente es distinto, o ni siquiera aparece. Esto suele suceder con prendas y alimentos. *Que esto no ocurra es responsabilidad del Script.*

(El cigarro que crece)

2. Otro fallo de raccord es cuando hay un elemento que no es coherente con la escena, por ejemplo, que en una película de romanos aparezca un coche por detrás. *Que esto no ocurra es responsabilidad del Script.*

3. Otro fallo de raccord muy usual es el de mirada, que un actor mire en una dirección al final de una toma y que, en la siguiente, el foco de atención no se corresponda a la mirada del otro actor. *Que esto no ocurra es responsabilidad del Director, del Asistente de Dirección y del Cámara.*

▶ Índice

16. ANEXO VII

MPEG Streamclip, configuraciones y formatos

Facilitará mucho el trabajo si recodificamos los clips grabados al códec nativo del programa que vayamos a usar. El códec nativo es aquel códec con el que el programa de montaje trabaja mejor, normalmente suele ser un códec que ha desarrollado la misma marca del programa o del que ha adquirido derechos. Normalmente, las cámaras suelen trabajar con sus propios códecs que muchas veces no son nativos con el programa que se vaya a utilizar.

Cada programa de montaje suele tener sus propios códecs nativos:

1. **Movie Maker:**

   - **.wmv** Algunas cámaras ya graban directamente en este formato, por lo que no es necesario recodificar el archivo de vídeo. Ó*ptimo.*
   - **.asf** Códec propicio para editar, pero muy pocas cámaras graban directamente en este códec y, si lo hacen, puede que su codificación no sea totalmente compatible con Movie Maker. Se aconseja recodificar los archivos de vídeo con el Codificador de Windows Media a .wmv.
   - **.avi** Códec propicio para editar, pero muy pocas cámaras graban directamente en este códec y, si lo hacen, puede que su codificación no sea totalmente compatible con MovieMaker. Se aconseja recodificar los archivos de vídeo con el Codificador de Windows Media a .wmv.

Existen distintos programas en Internet para la recodificación en lote a .wmv. Se puede probar con alguno de estos programas ya que .wmv es el mejor códec para Movie Maker.
En el caso de que se desee utilizar MPEG Streamclip, se puede recodificar a .avi – H.264, pero no es un archivo óptimo (lamentablemente no recodifica a .wmv).

2. **iMovie:**

   - **.m4v** Algunas cámaras ya graban directamente en este formato, por lo que no es necesario recodificar el archivo de vídeo.Ó*ptimo.*
   - **.mp4** Muchas cámaras graban directamente en este códec, pero muy probablemente no funcione bien a la hora de editar porque es un archivo muy comprimido. Se puede hacer una prueba para ver si funciona pero, en caso contrario, se aconseja recodificar con MPEG Streamclip a .mov - Apple Intermedia Códec.
   - **.mov** Muchas cámaras graban directamente en este códec, pero muy probablementete no funcione bien a la hora de editar porque es un archivo con múltiples configuraciones. Se puede hacer una prueba para ver si funciona pero, en caso contrario, se aconseja recodificar con MPEG Streamclip a .mov - Apple Intermedia Códec.

▶ Volver

3. **Final Cut y Premiere:**

3.1. Ambos programas cuentan con numerosos códecs nativos. Aún así, se recomienda que, en el caso de no contar con un ordenador capacitado para trabajar vídeo de forma profesional, se recodifique todo a un **.mov - Apple ProRes 422 (LT)** con MPEG Streamclip.
Este códec permite al ordenador trabajar con fluidez en ambos programas.

3.2. En el caso de trabajar con Final Cut X, el programa permite importar cualquier archivo de vídeo a un formato optimizado para montar, por lo que no hace falta recodificar ningún archivo con MPEG Streamclip. Simplemente, a la hora de importar el vídeo en el programa hay que seleccionar la opción "crear contenido optimizado" y ya está, automáticamente el ordenador generará los archivos de vídeo sin que tengas que hacer nada y dentro del propio proyecto.
También se puede "crear contenido proxy[11]", a la hora de importar, lo que permite trabajar al ordenador con mayor fluidez (muy recomendable).

3.3. Final Cut X es un programa muy sencillo de usar con múltiples tutoriales en youtube, muy recomendable para trabajos amateur que buscan tener una calidad audiovisual profesional. Sin embargo, es un programa muy poco robusto que puede generar toda clase de errores si no se maneja bien, exige mucho orden, rigurosidad y paciencia, además de una buena cantidad de memoria en el disco duro.

11 El contenido Proxy es un formato de vídeo de muy baja resolución que permite trabajar con mucha fluidez y reproducir lo que estamos montando sin tener que exportar el vídeo (generar la película de lo que estamos montando).
Los programas como Final Cut X o Premiere pueden generar este archivo proxy automáticamente, puedes montar el vídeo e ir previsualizando y, cuando ya está listo el proyecto, cambiar del Contenido Proxy al Contenido Optimizado y exportar la película con la mejor calidad.

▶ Índice

MPEG Streamclip

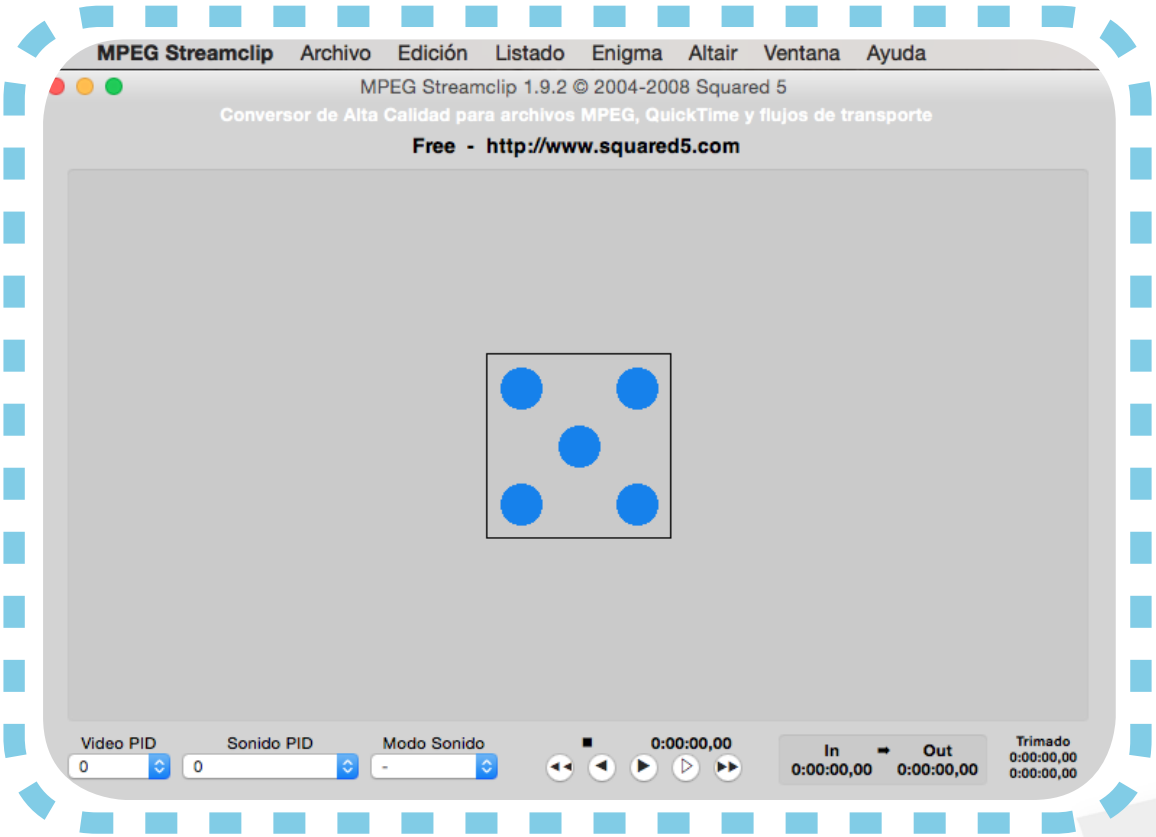
PASOS A SEGUIR.

Pincha en los botones de abajo para ir viendo todos los pasos.

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13

1. Abrir programa.

▶ Volver

Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos de Valencia

Autor Josep Sanmartin Cava
Reeditado por **Asociación Cultural Vertiente Crítica**
Producido por el Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Lombardo Toledano. http://www.centrolombardo.edu.mx/

VERTIENTE CRÍTICA

Maquetación e interactividad de Mar Plaza
Imágenes y gráficos: Mar Plaza, freepik.com, Corbis