

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE GANDIA

Grado en Comunicación Audiovisual

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

ESCOLA POLITÈCNICA
SUPERIOR DE GANDIA

“Cinematografía del cortometraje Smoke it up”

TRABAJO FINAL DE GRADO

Autor/a:
Irene García Navarro

Tutor/a:
Nezih Orhon Erol
Victoria Torres Bosch

GANDIA, 2023

ÍNDICE

1. RESUMEN.....	2
2. DESARROLLO	2
3. INCONVENIENTES Y SOLUCIONES.....	3
3.1. PREPRODUCCIÓN	4
3.2. PRODUCCIÓN	6
4. CONCLUSIÓN	7
ANEXO 1	8
ANEXO 2	8

1. RESUMEN

El siguiente trabajo de final de grado (TFG) presenta el trabajo realizado en el cortometraje "Smoke it up" que se ha realizado por el equipo formado por Clara Arias, Mariña Costa, Yousra Khalfi, Irene García, M.ª José Martínez, Elian Mercedes y Laia Simó. El cortometraje trata sobre lo distinto que puede marcar una persona a otras. Por ende, se trata el tema de la muerte y del existencialismo. Todo transcurre en el tiempo que tardan en consumirse los cigarrillos de los dos extraños que están manteniendo una conversación sobre cómo son sus vidas, cuáles son sus aspiraciones, los medios que tienen para llegar a ellas y, lo más importante, cómo ha repercutido la figura paterna de cada uno en sus vidas. Dicho cortometraje se puede visionar en el anexo 1 de este documento.

Respecto a mi cargo en el cortometraje, la tarea principal que me ha atañido es el uso y manejo de la cámara como operadora de esta. También he sido responsable, como operadora, de parte de la fotografía del cortometraje y de la maquinaria relacionada con la cámara utilizada en el rodaje, además de hacer la función de DIT (pasar los archivos de la cámara al ordenador y asegurarme de que todo está correcto y localizado). En cuanto a lo que abarcará este trabajo como tal, es el uso y manejo de la cámara y la parte de la fotografía del cortometraje entre otras cosas.

2. DESARROLLO

El rol de operadora de cámara realiza su principal cometido durante la fase de producción, en el rodaje. Sin embargo, la tarea de la operadora de cámara no abarca únicamente dicha fase, en el rol también es muy importante la etapa de preproducción.

Durante la fase de preproducción, la directora de fotografía, entre otras cosas, realizó un guion técnico en el que se enumeran los planos que van a conformar el cortometraje, se describe la acción en cada uno, se especifica el ángulo, la óptica, el sonido y el diálogo de cada plano. Para saber si el guion técnico era realista y funcional, el equipo realizó varios ensayos. Los primeros ensayos fueron sin actores, por lo que dos personas del equipo ocupaban la posición de estos y, junto a la directora de fotografía, la operadora realizaba el guion técnico de principio a fin con la cámara. Tras varios ensayos como este, se hicieron los cambios oportunos hasta finalizar el guion técnico definitivo. Una vez terminado este, un par de días antes del rodaje se hicieron ensayos con el equipo

técnico completo y con los actores en lo que iba a ser el lugar de grabación. Para poder llevar a cabo la grabación del cortometraje con el menor de los inconvenientes posibles, es muy importante que la operadora de cámara se familiarice bien con todo el material técnico que va a utilizar y del que se va a rodear.

Para el rodaje, se utiliza en todo momento un objetivo de cámara de una distancia focal de 50mm para que el espectador vea la imagen lo más natural posible y que así sea posible crear cierto vínculo de cercanía con el espectador o que a este le sea más fácil empatizar o verse reflejado en los personajes. Respecto a la profundidad de campo en el cortometraje, se intenta que sea la apertura menor posible para poder dar un trato más individualizado a los personajes de la escena. Así pues, en base a la cámara y objetivo de los que se disponía, la apertura focal varía entre $f/2.8$ y $f/3.1$ (puesto que, por el material disponible, no era posible disminuir la profundidad de campo más allá de un $f/3.1$).

Durante el rodaje no hubo ningún plano de cámara en mano, todo se grabó con cámara en trípode o cámara en Dolly, tal y como marcaba el guion técnico. Para poder seguir el orden de planos que se especificaba en el guion, como se alternaban contraplanos y planos más generales por *racord*, las marcas en el suelo con cinta de carrocero y un rotulador que especificase de qué es cada marca eran nuestro mejor aliado para poder colocar la cámara en el mismo sitio y poder recrear el mismo plano que se había grabado con anterioridad. Además de las marcas en el suelo, las fotografías a la pantalla de la cámara también ayudaron a recrear los planos.

Teniendo todo esto en consideración, en el siguiente punto se indagará en los inconvenientes encontrados a lo largo de la realización del proyecto y en la resolución que se ha optado para cada caso.

3. INCONVENIENTES Y SOLUCIONES

Durante todo el proceso de realización del cortometraje, han ido surgiendo ciertos inconvenientes a los cuales se les ha aplicado su respectiva solución. Dichas soluciones han sido las que se han considerado más oportunas y accesibles en el momento. A continuación, se van a mencionar, organizado por diferentes fases, los inconvenientes encontrados y soluciones aplicadas en relación con la cámara, el material de rodaje y el rodaje.

3.1. PREPRODUCCIÓN

- En la fase de preproducción, el primer problema que se encontró fue que la universidad la cual prestaba el material no albergaba material suficiente para el que se había planificado para el cortometraje en un principio. Para empezar, la óptica de la cámara que se proporcionó era insuficiente puesto que era únicamente una lente de objetivo variable. Esto supuso la imposibilidad de hacer transfocos notorios. De hecho, la universidad tampoco dispone de un *follow focus*, quizá porque es complicado hacer transfocos con la única lente de cámara que tienen. Por lo tanto, la única solución posible en el momento fue prescindir de los transfocos en el guion. Tampoco tenía raíles para hacer *travellings* así como un monitor para poder seguir lo que capta la cámara desde la distancia donde no se estorbe y en una pantalla grande donde se vea todo con mejor detalle. Respecto a los raíles, se decidió sustituirlos por una Dolly, cuyo manejo fue un poco más complejo pero que, a efectos prácticos, al final hizo la misma función además de ofrecer nuevas posibilidades. Sin embargo, para la falta de monitor no se logró encontrar alternativa alguna así que el rodaje se realizó sin monitor, simplemente con el *display* de la cámara.
- Por otro lado, la cámara de la que se disponía no era conocida por la operadora de cámara, puesto que era de una marca distinta con la que esta estaba habituada a trabajar. Debido a este desconocimiento, al principio no se encontraban muchas herramientas de utilidad en la cámara, como viene a ser el *zebra* (el cual sirve para resaltar si la imagen está quemada por la iluminación y qué zona) o el *Focus Peaking* (cuya función es clave en un rodaje para poder distinguir qué zonas están enfocadas y cuales no). Así pues, se tuvo que buscar el manual de instrucciones de la cámara en internet¹. No obstante, puesto a que no se encontró el modelo exacto de la cámara, se utilizó el de uno similar. Se investigó la cámara por cuenta propia, con antelación y detenimiento antes de empezar las pruebas de grabación.
- El plan de rodaje se aplazó el mismo día que estaba previsto grabar porque al día siguiente había elecciones electorales en Turquía, las cuales, debido a su

¹ He aquí el link a uno de los manuales de instrucciones utilizados:
<https://www.manualslib.es/manual/20344/Sony-Nxcam-Hxr-Nx30E.html?page=1#manual>

historia, eran cruciales para el país. Ambos actores de los que se disponía para el cortometraje son de nacionalidad turca, y la actriz avisó ese mismo día que era muy probable que hubiesen revueltas esa noche en las calles. El plan de rodaje era nocturno, por lo que se decidió aplazar el rodaje de manera posterior a las elecciones por la seguridad y tranquilidad de todo el equipo e implicados.

- Los responsables del bar en el que estaba previsto y pactado de palabra rodar se negaron a dejar al equipo grabar en la localización el mismo día del rodaje definitivo. El mayor problema era que no se podía volver a aplazar la grabación puesto que era imperativo entregar el material técnico de la universidad (el cual era la mayoría del que se disponía) a la mañana siguiente. Como se ha comentado previamente, se tenía previsto grabar en un bar por la noche, puesto que la historia transcurre en ese espacio-tiempo. Sin embargo, a la hora de escribir el guion no se tuvo en cuenta que los bares en Turquía están obligados por ley a cerrar a la 1am. El bar con el que se había acordado de palabra que nos iba a dejar grabar ahí toda la noche, y a pesar de todo, el mismo día de grabación se retractó. El equipo consiguió una autorización del profesorado turco para filmar por la noche en el local, pero a este no le importó y se negó de igual manera a que el rodaje se realizara allí. Para añadir mayor dificultad a la situación, gran parte de la población de la ciudad en la que se realizaba el proyecto no hablaba inglés, solo turco, y ningún integrante del equipo de grabación sabe turco. Por suerte, el actor con el que se contaba para el rodaje ayudó mucho a la hora de buscar una nueva localización. Se consiguió una para esa misma noche, con permiso de los dueños en un principio, para grabar las horas que hiciera falta.
- La nueva localización era en interiores. Sin embargo, el guion estaba ideado para que la acción ocurriese en exteriores (la terraza de un bar), puesto que algo primordial en la historia era que se fumase. Por lo tanto, no se quería que a la hora de exportarlo a España pareciera surrealista o incoherente. Así pues, se modificó ligeramente el guion para que encajara en la nueva localización. De todas formas, se mantuvo lo de fumar porque era imprescindible, era el conector entre los dos personajes y el hilo conductor de la historia. Por suerte, en Turquía está permitido fumar en interiores y estando bajo la presión del tiempo, no se tuvo otra opción.

3.2. PRODUCCIÓN

- En relación con la fase de producción, el primer inconveniente que se detectó fue que el suelo de la localización del rodaje era un tanto irregular en determinadas zonas clave. Era inevitable que la cámara pasara con la Dolly por dichas zonas, tanto como para hacer el travelling inicial como para hacer el movimiento de 180° en una de las escenas finales. Debido a estas irregularidades del suelo, realizar los movimientos de cámara siendo solo la operadora y maquinista del cortometraje era muy complicado, por lo que se puso una ayudante de maquinista. En adición a esto, para solucionar que a la hora de hacer el travelling lateral del inicio hubiese un bache considerable que no permitía pasar la cámara a través con suavidad, se inventó una acción en el guion a la altura del bache para poder hacer una pausa justificada y en ese momento pasar la cámara con la Dolly de la manera más suave posible.
- La cinta de carroceros que se colocaba en el suelo para los marcajes de la cámara, con el tiempo y debido a que el equipo pasaba por ahí para hacer su trabajo, se despegaba, movía y rompía, lo que dificultaba que los planos de cámara fija se recrearan de manera idéntica. Para evitarlo, se añadió más cinta de carroceros, además de colocar la cámara en base a la intuición. Sin embargo, el equipo fue previsor y se tomaron fotos previamente de cómo era cada plano. Por lo tanto, la cámara también se colocó comparando el cuadro de esta con la foto tomada anteriormente del correspondiente plano.
- Para más inri, los dueños del local decidieron a las 4am que no se podía seguir grabando esa noche, solo se podría continuar a la mañana siguiente. El mayor conflicto con esta situación era que el material técnico se debía entregar a la universidad esa mañana siguiente del rodaje. Se intentó finalizar el rodaje antes de las 4am sin éxito alguno. Finalmente, se consiguió aplazar la entrega de material unas horas, hasta las 17h. Se logró terminar el rodaje y recoger todo antes de la hora de entrega del material, por lo que finalmente se solventaron todos los problemas hallados.

Tal y como se ha observado, durante este tipo de proyectos es muy fácil que surjan inconvenientes, pero más importante es que el equipo sepa resolverlos con el mejor criterio posible. Gracias a la experiencia que brinda todo esto, se puede sacar alguna conclusión ciertamente interesante la cual se verá en el siguiente punto.

4. CONCLUSIÓN

Para comenzar, este proyecto ha sido un reto para todo el equipo, puesto que, al estar en un país extranjero sin conocer el idioma de este, se debía idear un cortometraje sencillo, que no simple, puesto que no se podían buscar recursos para el proyecto con tanta facilidad. Cuanto más sencilla es una pieza audiovisual, más interesante tiene que ser el contenido de esta para que funcione. Es por esto también por lo que la mayor parte del esfuerzo se vuelca en que la calidad del proyecto, de las pequeñas cosas que lo componen, sea la mayor posible. Así pues, para que todo salga lo mejor posible, tiene que haber un gran esfuerzo por parte de todo el equipo en masterizar sus ocupaciones y ayudar a otros departamentos si así lo requiere la situación.

ANEXO 1

Enlace al cortometraje para su visualización: [Smoke it up](#)

ANEXO 2

LOS ODS EN EL TFG

Grado de relación del trabajo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Objetivos de Desarrollo Sostenibles	Alto	Medio	Bajo	No Procede
ODS 1. Fin de la pobreza.				X
ODS 2. Hambre cero.				X
ODS 3. Salud y bienestar.	X			
ODS 4. Educación de calidad.				X
ODS 5. Igualdad de género.				X
ODS 6. Agua limpia y saneamiento.				X
ODS 7. Energía asequible y no contaminante.				X
ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico.		X		
ODS 9. Industria, innovación e infraestructuras.				X
ODS 10. Reducción de las desigualdades.			X	
ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles.				X
ODS 12. Producción y consumo responsables.				X

ODS 13. Acción por el clima.				X
ODS 14. Vida submarina.				X
ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres.				X
ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.		X		
ODS 17. Alianzas para lograr objetivos.			X	

Descripción de la alineación del TFG/TFM con los ODS con un grado de relación más alto.

En el cortometraje de este TFG el tabaco juega un papel crucial. En la trama se encuentran dos personajes desconocidos entre los cuales el punto de unión es el tabaco. Al final del cortometraje, se descubre principalmente gracias a este elemento que ambos son hijos del mismo padre. Los dos personajes coinciden en que dicho padre, actualmente fallecido por cáncer pulmonar, fumaba en cantidades ingentes. Esta es la relación directa que tiene este proyecto con el ODS de salud y bienestar. Además de ver el diferente cuidado que han recibido ambos personajes por parte del mismo padre, lo cual atañe al bienestar de estos hijos e influye en el desarrollo personal de ambos.