

PARTICIPA★MÉLIÈS

CÓMO HACER UN CORTOMETRAJE

1. Tenemos una idea

1.1 Idea y guion

El primer paso antes de hacer una película es decidir qué queremos decir y en qué estilo o género cinematográfico (documental, terror, comedia, *thriller*, melodrama...), para luego plasmarlo en un guion, que es el argumento del film.

Antes de comenzar el guion de un cortometraje debemos tener en cuenta algunos condicionantes que nos afectarán en el momento de rodar:

Que se pueda contar en pocos minutos: proponemos que los cortometrajes realizados tengan una duración de entre 3 y 6 minutos.

Hablar con imágenes: recomendamos aprovechar la imagen como elemento narrativo. Evitemos abusar de las palabras.

El giro final: los cortometrajes tienen que cautivar al espectador con una historia muy corta. Una buena manera de lograrlo es a través de un giro final que sorprenda al espectador.

Pocos personajes: evitemos historias con demasiados personajes protagonistas.

Localizaciones: busquemos localizaciones asequibles. Elegid espacios donde podáis rodar fácilmente y siempre que lo necesitéis.

Material técnico: ajustemos nuestro guion al material técnico del que dispongamos.

Días de rodaje: adaptemos nuestro guion a los días de rodaje de los que disponemos, teniendo en cuenta el tiempo que necesitaremos para preparar las escenas y montar todo el equipo técnico antes de rodar.

- Hay un programa gratuito que os puede ser útil en la elaboración de vuestro guion: www.celtx.com
- El guion puede ser original o adaptado de una obra literaria, o el *remake* de otra película. Puede escribirse colectiva o individualmente.

PARTICIPA ★ MÉLIÈS

2. Preparación del rodaje

La manera más práctica será elaborar un *storyboard* y un plan de rodaje, o crear un documento donde ambos se fusionen:

2.1 *Storyboard*

Un *storyboard*, o guion gráfico, es un conjunto de ilustraciones mostradas en secuencia con el objetivo de servir de guía para seguir la estructura de una película antes de realizarla o filmarla.

Son una serie de viñetas que ordenan la narración de los hechos de una película. Se utiliza como planificación previa a la filmación de escenas y secuencias; es donde se determinan el tipo de encuadre y el ángulo de visión que se utilizará.

Sirve como guía para el director o la directora, que puede así desglosar y segmentar la filmación sin seguir estrictamente el orden lógico de la trama.

2.2 Plan de rodaje

Necesitaremos también un plan de rodaje, un documento Word donde organizar todos los elementos que intervendrán en el rodaje, como la distribución de lo que grabaremos cada día, localizaciones, vestuario y elementos de decoración, actores, equipo técnico, etc.

Elementos que puede incluir:

- **Calendario:** qué días rodaremos y qué rodaremos cada día.
- **Localización:** dónde rodaremos.
- **Attrezzo:** elementos de decoración y ambientación que usaremos.
- **Maquillaje:** para los personajes que lo requieran.
- **Vestuario:** llevar la ropa adecuada para el personaje definido en el guion.

Tareas que habrá que realizar y quién se encargará:

- **Equipo técnico:** quién se encarga de la cámara, el sonido, la dirección, etc.
- **Equipo artístico:** qué actores, actrices y extras participan en el rodaje.

Llevaremos siempre el documento con el plan de rodaje y el *storyboard*.

2.3 Las tareas del rodaje

Antes de rodar, es importante saber quién se ocupará de cada una de las tareas descritas en el plan de rodaje. Si sois un grupo reducido, cada uno tendrá que desarrollar varias tareas... ¡o pedir ayuda a amigos o familiares!

Las tareas que normalmente requiere un rodaje son:

PARTICIPA ★ MÉLIÈS

2.3.1. Los roles técnicos

Director/a: organiza a todo el equipo para llevar a cabo el rodaje. ¡Luces, cámara... acción!

Técnico/a de sonido: sostiene la percha y se encarga de colocar el micrófono en el mejor lugar para captar el sonido pero sin que aparezca en cámara.

Ayudante de sonido: lleva los auriculares y controla que el sonido se grabe correctamente.

Director/a de fotografía: se ocupa de iluminar la escena.

Operador/a de cámara: coloca la cámara, busca el encuadre, se asegura de que la imagen sea correcta y graba cuando el director o la directora así lo indica.

Ayudante de cámara: se encarga de transportar y montar el trípode y ayuda en las funciones del operador de cámara.

Script: realiza un seguimiento de todos los elementos que aparecen en cámara para que no se pierda la continuidad entre plano y plano. Evita los gazapos.

Claquetista: se encarga de escribir y cantar claqueta antes de cada toma.

Eléctricos: responsables de todo el cableado. ¡Ojo con los tirones!

Director/a artístico/a: se ocupa de los elementos estéticos y decorativos del plano.

2.3.2. Los roles artísticos

Actores y actrices: interpretan los personajes del cortometraje. Deben estudiar los diálogos del guion, trabajar la personalidad del personaje, ensayar y actuar ante la cámara.

Figurantes: son las personas que aparecen en el plano como parte de un ambiente (en un bar, en un aula, etc.).

3. Durante el rodaje: consejos técnicos

Una vez iniciado el rodaje, todo el mundo debe tener claro su trabajo y hay que evitar imprevistos.

A continuación os damos algunos consejos técnicos importantes que hay que tener en cuenta:

PARTICIPA ★ MÉLIÈS

3.1. Cámara

3.1.1. Los planos

El poder narrativo de una imagen depende, en gran medida, del plano, que es el resultado de la distancia de la cámara respecto al objeto o al sujeto filmado.

Plano detalle: plano muy cercano que destaca un objeto o capta la expresión de un personaje.

Primer plano: plano del rostro del personaje. Sirve para mostrar la intimidad del personaje, la expresión de sus sentimientos.

Plano medio: muestra a los personajes de cintura para arriba. Suele usarse en escenas con dos personajes.

Plano general: plano que presenta el espacio donde se desarrolla la acción.

Plano recurso: planos no narrativos que, insertados en el montaje, enriquecen una secuencia.

Plano/Contraplano: si queremos rodar una conversación o un duelo, este es el recurso cinematográfico adecuado. Tiene sus normas:

- En el rodaje, grabaremos en primer lugar la acción de uno de los personajes. Después, moveremos la cámara y filmaremos la acción del otro personaje. Hay que tener cuidado con la continuidad: no puede haber errores que delaten que las acciones se han rodado en momentos distintos (cambio de peinado, de vestuario, saltos de luz).
- Deberemos planificar la posición de la cámara para respetar el eje, ya que, de lo contrario, la narración perdería verosimilitud. El eje es la línea recta imaginaria que une a los personajes. Podemos situar cámaras a un lado de ese eje en un radio de 180°.

3.1.2. Movimiento de cámara

Recomendamos utilizar el trípode y, en la medida de lo posible, no mover la cámara. ¡No utilizaremos el zoom!

- **Panorámica:** movimiento vertical u horizontal de la cámara realizado desde el propio trípode.
- **Cámara en mano:** hay secuencias en las que el movimiento de la acción exige que la grabación se realice cámara en mano. Por ejemplo, una persecución.

3.1.3. El trípode

Es el artefacto que ayuda a estabilizar la cámara. Nos permite elegir la altura y la inclinación del plano y evitar los movimientos mientras se está rodando.

La cámara va sujeta al trípode a través de la zapata, que se atornilla a la cámara.

PARTICIPA ★ MÉLIÈS

Una vez seleccionado el plano, el trípode se estabilizará (según la imagen que filmemos) para que la imagen no aparezca inclinada. El trípode también nos ayuda a realizar planos con posiciones de cámara más creativas.

3.2. La luz

- **Luz natural:** la fuente es la luz del sol. Aprovecharla es muy aconsejable, aunque debemos tener en cuenta que cambia según la hora, el estado del tiempo o la estación del año.
- **Luz artificial:** la fuente es la luz eléctrica de una lámpara o una bombilla. La empleamos sobre todo en escenas de interior. Debemos tener en cuenta la tonalidad del blanco (sobre la piel de los personajes) y evitar una luz plana o de fluorescente.
- **Contraluz:** si grabamos a un personaje que tiene una fuente de luz detrás, nos quedará oscuro.

3.3. El sonido

Debemos prestar mucha atención a la grabación del sonido para poder captar correctamente tanto los diálogos como el sonido ambiente.

Micrófono: tiene que estar posicionado en dirección a la fuente sonora que queremos grabar (captará lo que tenga delante si trabajamos con micros direccionales). Debemos vigilar para que no aparezca en la imagen y no interfiera en la acción de los personajes.

Percha: soporte para el micrófono. La usamos para situar el micro cerca de la fuente sonora. Tiene tramos extensibles para adaptarse a distintas distancias.

Auriculares: van conectados a la cámara y nos sirven para controlar que el sonido se esté captando correctamente.

Cableado: el micro va conectado a la cámara a través de un cable *canon* o *minijack*. Debemos asegurarnos de que los cables estén bien conectados.

¡Debemos evitar tirones para que las conexiones no se estropeen!

4. Edición

Una vez finalizado el rodaje, es el momento de poner orden a las imágenes filmadas y dar sentido narrativo a nuestro cortometraje.

Hay diferentes programas de edición que nos facilitarán el trabajo de seleccionar, cortar y unir los planos. La edición es fundamental para generar una continuidad narrativa a través de los planos que hayamos podido rodar en distintos momentos.

Es el momento de introducir la banda sonora, así como músicas y efectos de sonido que acompañarán al film.

PARTICIPA ★ MÉLIÈS

Por lo tanto, cuando hagáis la planificación y la distribución de tareas no olvidéis la importancia de un buen montaje y todo el trabajo que supone.

Si no disponéis de un programa de edición en vuestro ordenador, os proponemos que uséis alguno de software libre como Lightworks: www.lwks.com