

FACULTAD DE COMUNICACIÓN MÓNICA HERRERA

TÍTULO DEL PROYECTO

**Memoria del proceso de realización de la fotografía, montaje y sonido en
la serie web “Mi primera vez”**

Para optar al grado de:

Licenciado en comunicación audiovisual y multimedia

Presentado por:

Carlos Emanuel

Guía del proyecto:

Enrique Rojas

Profesor asesor:

Bernardo Henriques

Guayaquil, Ecuador

2016 - 2017

Resumen

“Mi primera vez” es un producto audiovisual que busca incursionar en un mercado relativamente nuevo en el Ecuador utilizando la nostalgia como elemento principal para llegar a su audiencia, ya que recopila una serie de relatos sobre experiencias nuevas.

La siguiente memoria pretende exhibir el proceso audiovisual que se llevó a cabo para la realización de la serie web “Mi primera vez”, y la influencia que este tiene sobre la dramática; desde la etapa de la dirección de fotografía, hasta el manejo del sonido y montaje.

Palabras clave: dirección de fotografía, montaje, serie web, sonido.

Índice

Denominación	1
Descripción	1
Fundamentación	2
Objetivos	5
General	5
Específicos	5
Destinatarios	6
Actividades	6
Fotografía	6
Montaje	8
Sonido	9
Recursos humanos	11
Asistentes de cámara	11
Director de fotografía	11
Diseñador de sonidos y efectos sonoros	11
Montajistas	11
Operador de cámara 1	11
Operador de cámara 2	11
Operadora de boom	12
Operadora de luces	12
Productora	12
Revisores	12
Sonidista	12
Recursos materiales	13
Fotografía	13
Montaje	13
Sonido	13
Autoevaluación	14
Referencias	16
Anexos	17

Denominación

Memoria del proceso de realización de la fotografía, montaje y sonido en la serie web “Mi primera vez”, realizado en el marco del proceso de titulación de la Universidad Casa Grande bajo la modalidad de Proyectos de Aplicación Profesional ofertada a los alumnos egresados de las carreras de las tres facultades que la componen.

Descripción

Documento explicativo del proceso audiovisual en la serie web “Mi primera vez” desde el manejo de la fotografía (iluminación y planos) y montaje, hasta el sonido. Con esta memoria se pretende destacar la influencia que tienen estas ramas en la narrativa de las producciones audiovisuales contemporáneas.

Fundamentación

Este documento busca ilustrar las etapas del el proceso visual de una producción audiovisual contemporánea, (como lo son las series web) desde el uso de la fotografía, hasta el manejo el sonido y el esquema del montaje. Se definirá también cómo esos elementos fueron capaces de aportar a la dramática de la serie web “Mi primera vez”.

Como indica Quintanilla (2011) el concepto de “serie web” nace en los años noventa, cuando Scott Zakarin lanza “The Spot” y “Homicide Second Shift”. A pesar de esto, este no se populariza sino hasta la última década, cuando se da la aparición y posterior incremento de uso de las redes sociales.

Las series web han abierto un nuevo nicho de trabajo en cuanto a las producciones audiovisuales, ya que cada vez crece más el número de personas que se atreve a incursionar en esta categoría. Vale la pena recalcar esto, puesto que estas son en su mayoría estudiantes y amateurs amantes de lo audiovisual en sus distintos formatos.

Al ser un mercado relativamente nuevo, no se destinan cantidades altas de dinero para la producción de estas. Pimentel (2016) estima que los productos audiovisuales transmitidos a través de plataformas digitales aún no trabajan “ni la mitad del presupuesto que comúnmente se maneja en cualquier producción audiovisual en tv abierta y en cable”. A pesar de esto, señala que considera que los medios tradicionales de comunicación van a ser desplazados para abrir lugar a medios alternativos, como plataformas digitales, puesto que esto ya se dando actualmente. Solo que aún no es nuestra realidad.

Por otro lado, Smolij (2016) considera que esta diferenciación no debería estar tan marcada, ya que “una serie es una serie” sin importar la plataforma a través de la cual se transmita. Sin embargo, pudo indicar que sí considera que ha habido un avance significativo en lo que respecta a las producciones audiovisuales en Ecuador, ya que ahora son mucho más inclusivas. Ya no es necesario tener grandes cantidades de dinero o equipos profesionales para realizar productos audiovisuales, a diferencia de la realidad que se vivía hace tan solo una o dos décadas atrás.

Dado a la reciente apertura en este nicho, gracias a las nuevas tecnologías y la accesibilidad recibida en cuanto a tecnología y menores gastos técnicos, podríamos decir que nunca ha habido un mejor momento para incursionar en un producto audiovisual más experimental, como una serie web, puesto que su difusión se da por mano propia, gracias a la cantidad de usuarios que tienen las redes sociales.

“Mi primera vez” es una serie de comedia que como indica su nombre, trata sobre las primeras veces. Alex, un peluquero apasionado por el fútbol, es el personaje principal. Él, junto a Mariuxi, dueña de la peluquería en la que Alex trabaja, servirán como audiencia para las historias que todos sus clientes tienen por contar mientras reciben un corte de pelo. (Andrade *et al*, 2016)

Esta se desarrolla en dos espacios: dentro y fuera de la peluquería. Estos ayudaron a ubicar al espectador en dos tiempos. Dentro de la peluquería se maneja el tiempo actual en que los clientes cuentan todo tipo de experiencias que han vivido. Por otro lado, las escenas que se cuentan fuera de la peluquería funcionan a manera de *flashbacks* donde se retratan estas experiencias.

Es así que surge la necesidad de desarrollar un documento en el cual se exponga el proceso individual de las distintas áreas que conforman la producción audiovisual de una serie web. En este caso, el uso de la fotografía, montaje y sonido en “Mi primera vez”.

Objetivos

General

Elaborar una memoria que ilustre el desarrollo de la narrativa visual de la serie web “Mi primera vez”, a través del manejo de la fotografía, montaje y sonido, y el aporte de estos elementos en la dramática.

Específicos

- Justificar el uso de iluminación y el tipo de planos usados en la fotografía de la serie web “Mi primera vez”.
- Detallar el estilo de montaje empleado en la serie web “Mi primera vez”.
- Explicar el manejo del sonido de la serie web “Mi primera vez”.
- Establecer la importancia del rol de la fotografía, montaje y sonido en la dramática de la serie web “Mi primera vez”.

Destinatarios

Esta memoria está dirigida a estudiantes universitarios que estén interesados en el desarrollo del proceso visual y manejo de la fotografía, montaje y sonido para la realización de producciones audiovisuales independientes, en especial series web.

Actividades

Fotografía

La iluminación es uno de los elementos más importantes en las producciones audiovisuales, puesto que se encarga de resaltar el tono de la narrativa dependiendo de su temática. Como Smolij (2016) indica, el uso de un esquema de iluminación sobre otro dependerá, casi en totalidad, del género que se esté trabajando al momento.

Asimismo, la iluminación dinamiza los planos a los que acompaña. Ya sean estáticos por largos periodos de tiempos o estén en constante cambio, esta se encarga de seguir el ritmo de las transiciones entre cada uno de ellos. Incluso en algunas ocasiones, cuando hay problemas técnicos que impiden tener una escena propiamente armada, es la iluminación la que juega un rol decisivo.

Puede ayudar a cubrir imperfecciones de personajes e incluso de escenas completas, dependiendo de la situación. En casos como estos se maneja principalmente la intensidad.

Cuando se trata con series, y específicamente series de comedia, la iluminación “no resalta”. Esto se debe a que el estilo de estas en cuando a luz es relativamente plano (Smolij, 2016) ya que no debe opacar al elemento principal: el humor.

Este fue la primera y principal pauta que se tomó en cuenta para desarrollar el esquema de iluminación de “Mi primera vez”. Se utilizó el esquema clásico de tres puntos: la luz principal, la luz de relleno y la de retroiluminación para las escenas dentro de la peluquería.

Una segunda pauta tomada en consideración para el uso de la iluminación en “Mi primera vez” fue la existencia de los *flashbacks*; elemento diferenciador de la serie. Aquí se mantuvo el esquema base pero se introduce la alteración en la temperatura de las luces. Esto se hace principalmente para diferenciar los dos tiempos.

Los planos son el gran segundo elemento que abarca la fotografía de una producción audiovisual. En principio se definió que el plano principal a utilizar iba a ser el medio ya que la mayor parte del programa transcurría en conversaciones y consideramos que era la mejor forma de destacarlas. De igual manera se decidió hacer uso de los primeros planos para resaltar las expresiones de los personajes principales al escuchar las historias de los clientes, puesto que estas tienden a sorprender.

Montaje

El montaje es el elemento más resaltable de “Mi primera vez”, ya que se encargó de avivar la línea narrativa. Se creó un juego visual de cortes rápidos para generar tensión en el espectador. Trabaja más de la mano de la dirección de fotografía que de la dirección de sonido, puesto que se reforzó principalmente con sus planos.

Dado que el producto final se reproduciría a través de una plataforma digital era necesario tener una secuencia narrativa dinámica para atrapar la atención del espectador. Pimentel (2016) describe el manejar un formato corto y activo como una necesidad, ya que la mayor parte de la audiencia de este nicho se maneja a través de dispositivos móviles y es fácil perderla.

Esta decisión se pone en práctica en “Mi primera vez” principalmente en los *flashbacks* ya que estos eran más impactantes al ser secciones más cortas y estar en constante acción. En cambio, en la sección que muestra a la peluquería como tal mantiene una edición más lenta, para conseguir que el espectador se identifique con los personajes y entren en situación. Lograr que comprendan en todo momento lo que ocurre con los personajes en este espacio.

Sonido

Al igual que la iluminación, su uso se atiene principalmente al género de audiovisual a realizar. Como Segarra (2016) comenta, el estilo a utilizar depende del proyecto en cuestión ya que puede necesitar mayor o menor participación del sonido.

El sonido resalta las acciones de los personajes y guía al espectador para llegar a la respuesta esperada de ellos dependiendo de la situación que se dé en cada escena. Dentro de este elemento se pueden nombrar tres aspectos a tomar en cuenta en cuanto a “Mi primera vez”: el audio directo, el audio grabado en estudio y la utilización de *foley*.

Se decidió trabajar con audio directo para las escenas en la peluquería, para dar una sensación más cercana a la realidad; se buscó que la captación sea limpia. Se utilizó también *foley* y se ambientó con música de fondo en volumen bajo. En principio, se planteó trabajar el sonido de la misma forma para las escenas de los *flashbacks*, pero al querer seguir acorde a la intención de la iluminación de diferenciar espacios se dispuso grabar las voces.

Esto ayudó a resaltar los detalles de la narrativa principal puesto que es mucho más audible y resultaba más fácil seguir el hilo conductor de las historias contadas por los clientes de Alex y Mariuxi. Asimismo, se consiguió brindar al espectador una mayor sensación de intimidad con los relatos de los personajes.

Recursos humanos

Asistentes de cámara

Mariuxi Andrade.

Rocío Maruri.

Director de fotografía

Carlos Emanuel.

Diseñador de sonidos y efectos sonoros

Carlos Emanuel.

Montajistas

Mariuxi Andrade.

Carlos Emanuel.

Operador de cámara 1

Elías Llanos.

Sebastián Villena.

Operador de cámara 2

Carlos Emanuel.

Operadora de boom

Stephanie Marcillo.

Operadora de luces

Vanessa Recalde.

Productora

Mariuxi Andrade.

Revisores

Bernardo Henriques.

Enrique Rojas.

Sonidista

Carlos Emanuel.

Recursos materiales

Fotografía

- Blackmagic 2.5K (x2)
- Canon 6D
- Lente Rokinon 35mm
- Lente Rokinon 50mm
- Lente Rokinon 17mm
- Lente Rokinon 24-70mm
- Luces Ikan led 500 watts (x2)
- Luces spotlight Arri 1000 watts (x3)
- Monitor Skyvision 7"

Montaje

- Adobe Audition (CC 2015)
- Adobe Premiere Pro (CC 2015)
- Dell 17"
- Mac 21"

Sonido

- Grabadora de audio Zoom (4 canales)
- Micrófono shotgun Azden
- Micrófono corbatero Azden
- Pole Rode

Autoevaluación

A rasgos generales puedo decir que si bien algunas partes de la experiencia de la producción de la serie web “Mi primera vez” fueron provechosas, no me siento conforme ni con el producto final, ni con la manera en la que se desarrolló.

Considero que el problema principal fue la falta de cohesión en el equipo de trabajo. En la mayoría de ocasiones las tareas y las decisiones eran tomadas arbitrariamente, sin la aprobación del todo el grupo. Esto causaba que hayan disconformidades en uno o más integrantes en diferentes situaciones a lo largo de todo el proceso.

Puedo decir que realicé los trabajos que me asignaron de la mejor forma posible. Cubrí una serie de roles distintos en la producción, como redacción de guión, dirección general, dirección de fotografía, sonido, edición, post-producción, generación de contenidos para redes sociales y en ocasiones colaboré en otras áreas, como casting y scouting, cuando se presentó la necesidad. De aquí nace mi segunda disconformidad: la distribución de cargos. Considero que este problema se da principalmente por la falta de estudiantes de Producción Audiovisual y Multimedia en un proyecto casi netamente multimedia, ya que los roles que pueden ser cumplidos por externos a la carrera son muy pocos y no representan la misma cantidad de trabajo. Esto también afectó la calidad del producto final.

De igual forma quiero hacer énfasis en los aspectos positivos, como el aprendizaje que he obtenido a lo largo del proyecto, especialmente en las últimas etapas. Puedo decir con libertad que antes de este trabajo no había tenido que tratar con la promoción de productos audiovisuales, mucho menos de series web. Esta es una fase a la que nunca he llegado y pude aprender mucho de ella. Pude desarrollar estrategias de promoción y manejo de producto, e incluso tuve la oportunidad de relacionarme con potenciales clientes. Pude aprender no solo a cómo hacer una serie web, sino a qué hacer con ella. Y creo que eso es lo más valioso que recibí de este proyecto.

Referencias

- Andrade, M., Andrade, R., Emanuel, C., Marcillo, S., Maruri, M., Recalde, Y., Verduga, I. (2016) Proyecto de Aplicación Profesional. Documento de pregrado. “*Mi primera vez*” *Serie web*. Universidad Casa Grande, Guayaquil.
- Breschand, J. (2004) *El documental: la otra cara del cine*. Barcelona: Paidós Ibérica.
- Cahiers du Cinéma (2001) *Teoría y crítica del cine: avatares de una cinefilia*. Barcelona: Paidós Ibérica.
- Guillén, J. (2015) La realidad virtual y los nuevos formatos de televisión. Recuperado de:
<https://innovacionaudiovisual.com/2015/08/11/la-realidad-virtual-y-los-nuevos-formatos-de-television/>
- Hernández, P. y Morales, F. (2012) Revista de Comunicación. *La webserie: convergencias y divergencias de un formato emergente de la narrativa en Red*. Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona.
- Pimentel, X. (2016) Productor ejecutivo y guionista
- Quintanilla, E. (2011) Trabajo final de máster. *Webseries y narrativa audiovisual: análisis de “Malviviendo”*. Universitat Oberta de Catalunya, Cataluña.

- Segarra, J. (2016) Licenciado en Producción Musical
- Smolij, N, (2016) Director de fotografía
- UGR (s.f.) Glosario. *Conceptos básicos del lenguaje audiovisual*.

Universidad de Granada, Granada.

Anexos

Revisar en Moodle.