

EL ARTE DEL CORTOMETRAJE

Prof. Julio C. Vivares

Septiembre de 2016

¿Qué es un cortometraje?

El llamado "corto" es una expresión coloquial que designa una producción audiovisual (cinematográfica o videográfica) de corta duración (cortometraje). Su extensión temporal puede estar comprendida entre los 20 segundos (como algunos spots publicitarios) y los 30 minutos.¹

Una de las ventajas más importantes de los cortometrajes – y por ende su uso como recurso didáctico-educativo – es que todo el mundo puede hacer uno. Lo único que se necesita es imaginación y motivación para su emprendimiento.

La grabación de un corto puede llevarse a cabo mediante una producción amateur o de manera casera. El acceso generalizado a las nuevas tecnologías digitales ha supuesto hoy en día una revolución en el mundo del cortometraje, ya que los jóvenes realizadores pueden comenzar eludiendo los grandes gastos que hasta ahora suponía la realización de estas pequeñas obras.

Por su brevedad el cortometraje presenta todo un desafío creativo para el realizador, siendo la forma de expresión predilecta de los estudiantes de cine.

El cortometraje pone a prueba la originalidad y la capacidad del director, ya que en poco tiempo debe contar una historia que tenga un planteo de situación, un núcleo y un desenlace atrapante y sugerente.

El principal objetivo artístico del cortometraje "narrativo-ficcional" es lograr - mediante la historia que se narra - la atención e interés inmediato del espectador, a la vez que lo sorprenda con un desenlace inesperado, sorprendente, absurdo, violento, humorístico, inexplicable o nostálgico. El factor sorpresa en este tipo de expresión audiovisual es la clave.

LA IDEA

Antes de hacer un corto, un guión, o lo que sea, necesitamos una idea. Esto es lo más importante, y muchas veces lo más complicado del proceso de hacer una película. Para lograr una buena idea no hay atajos o fórmulas. Es algo que tiene que salir de nosotros mismos.

La idea sobre la cual partimos se configura como la fuerza que guía nuestra historia. Generalmente se trata de una pregunta filosófica, una afirmación, un cuestionamiento o duda sobre la vida, sobre las personas, sobre el mundo, etc.

Las ideas están en todas partes. Sólo hay observar la vida, las situaciones que nos rodean y los pequeños detalles cotidianos, con interés. El único límite está en la imaginación.

TIPOS DE CORTOS

El cortometraje permite múltiples licencias narrativas, estilísticas y de puesta en escena. Los hay de distintos tipo:

¹ Un film cuya duración se encuentra comprendida entre los 30 y 60 minutos se lo denomina "mediometraje", mientras que un "largometraje" es aquel que dura más de 60 minutos.

- *Narrativo-ficcionales* (cuenta una historia)
- *Publicitarios* (spots)
- *De animación* (dibujos animados y de tipo experimental)
- *Videoclips*
- *De actualidad* (refleja acontecimientos recientes de interés público)
- *Documentales independientes* (por fuera de los límites del cine oficial, generalmente son de tipo social, político-militante, etnológico y antropológico, etc.)
- *Documentales institucionales* (relacionados en gran parte con la propaganda de Estado, funcionando como vehículo de comunicación de las obras de gobierno)
- *Experimentales* (animaciones experimentales de objetos cuadro a cuadro; intervención directa sobre el material sensible de la película a través del rayado, raspado, velado y coloreado del celuloide; innovaciones en los recursos narrativos; cine estructural; cine abstracto, etc.)

ALGUNOS APUNTES TÉCNICOS

FORMATO DVD

Es el formato menos profesional y menos comercial que puedes utilizar para hacer un corto, pero es el más manejable y accesible. Las cámaras digitales son extremadamente fáciles de conseguir, incluso hoy se dispone de celulares con muy buena resolución de imagen.

Con el DVD no necesitas gastarte dinero en películas en negativo – ni en el proceso de revelado – ya que la cámara guarda la grabación en tarjetas de memoria. No necesitamos un grupo numeroso de personas para llevar a cabo el corto ya que las cámaras digitales son pequeñas y manejables, tampoco necesitaremos alquilar equipamiento auxiliar.

Si grabamos con DVD la post-producción es sumamente fácil debido a todos los programas de auto-edición que existen actualmente.

Está claro que la cámara es el elemento principal y más importante para grabar un corto, pero los complementos de ésta son casi tan importantes como la cámara misma.

COMPLEMENTOS DE CÁMARA DVD

Los complementos más importantes son:

TRÍPODE

El trípode es, probablemente, el complemento más importante de la cámara ya que evita movimientos duros y sacudidas de la cámara no deseadas.

El movimiento de la cámara es algo que se nota a simple vista cuándo estamos viendo una película y un movimiento caótico de la imagen se puede convertir en un serio error, ya que nadie quiere ver una película con imágenes que se sacuden y tiemblan.

Hay muchos tipos de trípodes entre los que elegir: pueden tener cabezales fluidos (para que el movimiento sea estable si tienes que mover la cámara), cabezales fijos (los que van con rosca), burbuja de nivel (para cerciorarte de que la imagen está completamente recta), pies extensibles, pies fijos, bola para panorámicas verticales

y horizontales, contrapeso, etc. También existen los *monopods*, que son trípodes con sólo una pata.

ESTABILIZADOR

Las cámaras más nuevas ya llevan un estabilizador incorporado pero nunca está de más usar uno para suavizar aún más, los movimientos de la cámara. El estabilizador se utiliza sobre todo para grabar escenas con movimientos bruscos como cuando tenemos que andar o correr y no transmitir a la cámara el temblequeo de las manos.²

CLAQUETA

La claqueta es una pizarra pequeña en la que se hace constar en cada momento el título del film, el nombre del director y el número de la escena, del plano y de la toma correspondiente. En el caso de una repetición, el *claquista* cambiará los números que hagan falta. Este trabajo es esencial para el montaje, ya que las tomas se inician rodando primero la claqueta escrita y a continuación la escena prevista.

El nombre proviene de *clack!*, porque produce ese sonido, que sirve para sintonizar – en la moviola³ – una imagen impresionada con el sonido que le corresponde durante la fase de montaje de las bandas sonoras.

La claqueta no es estrictamente necesaria, pero da un aire de profesionalidad que siempre sienta bien. Tan solo es necesaria si grabas la imagen y el sonido por separado, pero las claquetas son caras. Claro que siempre podemos utilizar una pizarra blanca pequeña o hacer una claqueta casera.

LUCES

La iluminación es esencial a la hora de grabar una película. Si bien la luz natural es la mejor que hay, los focos y la luz artificial te pueden ayudar a darle un toque especial a tu película, a fijar la atención del espectador en un punto concreto, a eliminar sombras o crearlas si son necesarias... El equipo de iluminación es muy importante.

SONIDO

Si usamos una cámara DVD para grabar nuestro corto seguramente necesitaremos un equipo de sonido complementario. Obviamente, la cámara lleva un micrófono incorporado pero no tiene calidad. El micrófono de la cámara no graba de modo satisfactorio, ya que por ejemplo no eliminará el ruido del viento, se oirán múltiples sonidos ambientales que tapan la voz del actor, las voces se oirán flojas y, a veces, distantes, etc.

Por esas razones, es recomendable usar un equipo de sonido. No es necesario un equipo como el de los largometrajes, sino algún micrófono alternativo con más calidad que podamos conectar a nuestra cámara. Un corto con mal sonido recibirá malas críticas.

² Los profesionales que trabajan en largometrajes utilizan los arneses de "steadicam" que, básicamente, son un estabilizador con contrapesos pegado a un arnés que llevas para que te sea más cómodo manejar la cámara.

³ Aparato provisto de una pequeña pantalla que permite ver la película hacia adelante y hacia atrás a la velocidad deseada, haciendo avanzar fotograma a fotograma. Sirve principalmente de mesa de montaje para preparar la copia de trabajo y el copión montado, para montar las diferentes bandas de sonido sincronizadas con la copia de trabajo.

ORDENADOR o CPU

Dejando de lado todos lo demás, sin ordenador no hay película. El ordenador es más que necesario. Necesitamos el ordenador para escribir el guión, hacer presupuestos, montar la película, añadir el sonido, hacer los retoques necesarios, crear los carteles publicitarios, etc. El ordenador es lo primero que debes adquirir antes de empezar ni siquiera a escribir una película.

Si tenemos todo eso (principalmente, una cámara, un ordenador y un micrófono) ya podemos empezar a pensar en comenzar a grabar nuestro cortometraje. Aún podemos reducir el equipo a simplemente una cámara y un ordenador, teniendo siempre presente que *a mayor limitación mayor creatividad*.

EQUIPO HUMANO

Para grabar un corto con una sola persona bastaría, pero nunca está de más un poco de ayuda.

En un corto el director ejercerá muchos otros papeles: el director será el productor, director de fotografía, el continuista, el asistente de producción, el director artístico, el montador, el montador de decorados, localizador... Básicamente, en un corto el director lo hace todo - aunque la experiencia indica que para su realización lo mejor que se puede hacer es convocar a amigos o amigos de amigos que hagan gratis el trabajo -.

El director puede pedir ayuda en lo que a vestuario y maquillaje se refiere. Está claro que no vamos a contratar a un diseñador para que diseñe el vestuario pero podemos contratar a un/a amigo/amiga que le guste la moda y que esté dispuesto a rebuscar en los armarios del personal para encontrar prendas que se ajusten a los que buscamos.

ACTORES

Los actores son la conexión directa entre el espectador y el director. Una mala actuación en una buena película será un desastre, mientras que un buen actor en una mala película será un acierto. Los actores lo son todo. En lo primero que se fija el espectador es en la actuación de los actores, y por eso debemos darle una máxima importancia.

Además un buen actor hará que nuestros sueños se hagan realidad, se meterá de lleno en la piel del personaje que nosotros hayamos creado y eso nos hará trabajar con más ánimo y alegría al ver que la película funciona de verdad. El papel del actor es decisivo, es el que se encuentra en el punto de mira: si una película recibe malas críticas un 60% será culpa del actor. Debemos extremar las precauciones cuándo se trate de elegir actores.

LOCALIZACIÓN

Rodar en localizaciones y no en un estudio tiene muchos inconvenientes (el clima, la luz, la gente, el público, una serie de permisos especiales, etc.) pero es la única opción para alguien que graba un cortometraje, ya que el precio del alquiler de un estudio es algo que no podemos permitirnos. Así que ahora toca buscar localizaciones que se adapten a nuestras escenas.

Si decidimos rodar en interiores debemos pedir permiso al dueño de la propiedad y adaptar el rodaje a sus horarios.

DISEÑO DE PRODUCCIÓN

El diseño de producción consiste en preparar los escenarios, ambientarlos para que se adapten completamente a nuestra historia. En esta fase de la pre-producción se diseñan decorados, se consigue todo lo necesario para "ambientar" conforme a la historia que queremos contar, nuestros sets de filmación.

En nuestro intento intentaremos adaptar a las localizaciones que encontremos sin la necesidad de efectuar cambios. La distribución de los objetos en el set tienen que estar destinados única y exclusivamente a satisfacer las exigencias del guión de nuestra historia.

VESTUARIO Y MAQUILLAJE

De la misma forma que hemos arreglado el set de rodaje, también tenemos que "disfrazar" a nuestros actores para que se adapten al personaje al 100%. Obviamente, el vestuario y maquillaje deben ser acordes a nuestra historia para darle un aire más realista a lo que deseamos contar. No es necesario tener a profesionales a nuestro cargo, ni grandes cantidades de ropa o maquillaje, con cosas que encontremos en casa bastará. A lo que a maquillaje se refiere todas las mujeres saben maquillarse y con eso bastará.

Lo más importante es tenerlo todo listo antes de empezar a grabar. El vestuario y maquillaje es algo que deberemos llevarnos a todas nuestras localizaciones por si el guión exige un cambio de vestuario y/o maquillaje.

RODAJE

El rodaje consiste básicamente en transformar el guión en imágenes, es decir, grabar las escenas de nuestra película, hacer la película propiamente dicha. El rodaje, como todo en el proceso de hacer un cortometraje, va paso por paso. El primer paso: las luces.

ILUMINACIÓN

Una película mal iluminada es como un mal guión o un mal sonido, es un desastre. La iluminación no solo sirve para iluminar sino para dar otro aspecto a la imagen y, por eso, es tan importante tener una buena iluminación.

Es preferible, siempre que sea posible, utilizar la luz natural del sol. Sin embargo se debe tener en cuenta que utilizar luz natural puede traer muchos inconvenientes: la luz varía en poco tiempo así que tendríamos que grabar muy rápido para evitar cambios bruscos de iluminación; la luz no es constante, algunas veces resultará débil y otras demasiado potente.

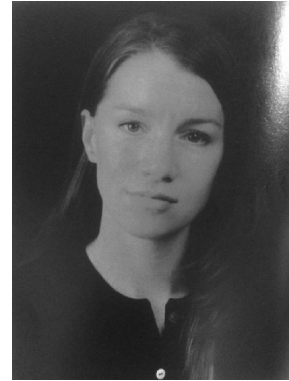
Si la luz natural nos parece potente podemos utilizar una tela fina que filtre la luz más suavemente y si la luz nos parece insuficiente podemos utilizar un reflector para dirigir la luz dónde queremos.

DISPOSICIÓN DE LAS LUCES

El efecto que la luz produzca será diferente dependiendo del lugar dónde se encuentre:

1 Luz. Si tan solo usamos una luz, el contraste va a ser muy acentuado, también se resaltarían muchas sombras. Es perfecta para crear ambientes.

2 Luces. Al usar más de una luz se revelarían más detalles y se reducirían las sombras, también se suavizarían los contrastes.

3 Luces. Con la tercera luz lo que conseguiríamos sería destacar al sujeto por encima del fondo y subrayar detalles pequeños.

4 Luces. Normalmente, la cuarta luz se enfoca hacia el fondo y sirve para alumbrar a la pared del fondo para resaltar y darle profundidad al sujeto.

COMPOSICIÓN

El siguiente aspecto a tener en cuenta cuando rodamos es la composición. La composición es la forma en que se colocan los elementos dentro del encuadre, el espacio que hay entre ellos y su posición. Filmar una toma es como sacar una fotografía: si no está bien encuadrada pierde su efecto expresivo.

Se debe tener en cuenta que los elementos dentro del encuadre deben tener, más o menos, el mismo espacio que el otro, el espacio debe estar bien equilibrado entre todos los elementos de la pantalla. La posición de la cámara también juega un papel decisivo en el proceso de composición. Por ejemplo, si enfocamos al sujeto desde abajo (ángulo contrapicado) le otorgamos un aire de superioridad y si lo enfocamos desde arriba (ángulo picado) le quitamos poderío.

Lo mismo ocurre si enfocamos al sujeto ya que le damos una mayor importancia destacándolo por encima de lo que lo rodea.