

UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES ESPÍRITU SANTO

FACULTAD DE COMUNICACIÓN

Título: Propuesta de un videoclip cover cinematográfico como estrategia determinante para impulsar la imagen y el valor de marca de la artista Carolina Aguirre.

Trabajo de Titulación que se presenta como requisito previo a optar el grado de Licenciatura en Producción Multimedia.

Autor: Pablo Giuseppe Flandoli Burneo

Tutor: Lcdo. Mario Moncayo Romero

Km. 2.5 Vía Puntilla Samborondón

Mayo 09 del 2017

AGRADECIMIENTO

Deseo extender mis agradecimientos iniciando por Carolina Aguirre, quien prestó valiosas horas de su tiempo y demostró absoluto profesionalismo ante la producción. Segundo todo el equipo de trabajo que sacrificó muchas horas en la colaboración de este videoclip sin recibir pago alguno. Estas personas siendo las siguientes: Julián Ordoñez, Julio Ruiz León, Salua Zavala, María del Mar Machuca, Daniela Medina y Antonella Zevallos. Adicionalmente debo agradecer los siguientes quienes de alguna forma u otra han aportado a la realización de este proyecto: Ximena Burneo, Wendy Montiel, Daniel Zambrano, Alegría Matamoros, Emma Garcés, Kiki Bengan, Johnny Montiel y Beni Rodríguez.

RESUMEN

Los videoclips musicales se han convertido en uno de los productos audiovisuales de mayor consumo masivo. Sirven como eje promotor para los artistas y su respectiva música, hoy en día son un elemento clave para la carrera profesional de los intérpretes.

Carolina Aguirre, Miss Ecuador 2012, ha incurrido en una carrera musical y desea la producción de un videoclip musical para poder impulsar su talento artístico.

Para lograrlo se le propuso la producción de un videoclip de carácter cinematográfico que demuestre el talento artístico que dispone la artista. Esto implica la formulación del contenido audiovisual y búsqueda del equipo de producción adecuado para llevar a cabo dicha tarea.

Mediante un proceso creativo en conjunto con los participantes del proyecto ha sido posible establecer y acordar el contenido que se grabaría para el videoclip musical de la canción *Juntos a la par* (Ruth, 2003).

Se realizó un proceso de pre-producción en donde se establecieron las referencias gráficas necesarias que comunicarían la intención visual. Adicional se elaboró un plan de producción que permita ejecutar las escenas pensadas de forma efectiva y dentro del tiempo disponible por las limitaciones del presupuesto.

El rodaje se llevó a cabo a lo largo de 2 días con un total de 30 horas de grabación. Se rodaron 6 escenas cortas en donde la artista interpreta la canción. Se usaron un total 4 locaciones para la elaboración de estas escenas y un equipo de producción con un total de 7 miembros.

Dado que el proyecto se grabó en una resolución de 5k en un formato RAW, fue necesario emplear un plan de flujo de trabajo para el proceso de post-producción. Se utilizaron archivos proxy para llevar a cabo la edición del material y se realizó una corrección de color en el software REDCINE-X-PRO.

Antes de finalizar el proceso de producción del videoclip se realizó una promoción de expectativa en las redes sociales de la artista, de forma que se aprovechó el contenido multimedia generado tras cámaras.

Al finalizar el producto, la intérprete se encuentra no solo satisfecha pero también sorprendida por la calidad audiovisual que se ha logrado en su videoclip.

En conclusión, la buena planificación lleva a una buena ejecución. El proyecto se dio de inicio a final con absoluta fluidez, sin embargo fue un trabajo muy pesado y que considerando la intensidad de las jornadas, se recomienda tener un equipo más extenso para la realización de videoclips musicales.

Palabras clave: Videoclip musical, tras cámaras, cinematografía, 5k RAW, Carolina Aguirre

ABSTRACT

Music videos have become one of the most consumed visual products. They serve as a promotional piece for artists and their music. Today they are considered a key element in a musician's career.

Carolina Aguirre, Miss Ecuador 2012, has started a journey in a music career and wishes to promote her talent and music by making a music video.

To achieve this I proposed to produce a music video of cinematographic characteristics which should showcase the artistic talent that Carolina has. This implicates formulating the visual content y searching for the correct production crew to execute the idea.

By means of brainstorming in conjunction with the members of the project participants, it became possible to establish a common ground for the content that we would shoot for this video.

A pre-production process was initiated to establish the graphic references needed to communicate the visual intention. Additionally, a production plan was elaborated to allow the execution of the scenes that had been thought out in an effective fashion and within the possible timeframes allowed by the budget.

The shoot took place over a period of 2 days, with a total of 30 hours shot. 6 short scenes where the artist performed the song. A total of 4 different locations and production crew of 7 members were needed to establish the scenes.

Given that the video was shot on 5k RAW resolution it was necessary to prepare a workflow plan for post-production. The editing was done by generating proxy files and using REDCINE-X-PRO to colour grade the footage.

Before finalizing the final phase of the project a small promotional campaign was done by uploading behind the scenes media to the social networks of the artist.

Not only was the artist/client satisfied but surprised as well, as her expectations were exceeded with the final results of the music video. In conclusion, well thought out planning will lead to a good execution. In spite of the project flowing from beginning to end without much problem I would recommend a larger production support for producing a piece like this.

Keywords: Music video, behind the scenes, 5k, RAW, RED EPIC MX, Carolina Aguirre.

1. Introducción

En las últimas décadas la fusión del ámbito musical y audiovisual se han convertido en una de las industrias más importantes tanto para músicos, como para productores y directores audiovisuales.

Un videoclip musical puede catalizar un ascenso y posicionamiento rápido en el mercado para un artista que esté iniciando en su carrera musical, siendo este el caso con muchos artistas que surgen espontáneamente hoy en día. A la vez sirve como demostración de la capacidad y calidad cinematográfica que puede brindar un director y/o productor al terminado audiovisual.

La Dra. Ana María Cedeño (2007) en su artículo titulado “Narración y Descripción en el Videoclip Musical” hace la siguiente reflexión:

“el vídeo musical ha sido la más radical y al mismo tiempo financieramente rentable de las innovaciones de la historia de la televisión. Su aparición desde la interconexión de cultura pop, historia del arte y economía del marketing es la encarnación del discurso postmoderno tras la muerte de la vanguardia o su versión más populista. Incorporando elementos del vídeo experimental, el videoarte y la animación dentro de un formato comercialmente viable, el videoclip ha hecho fácilmente más por popularizar y promocionar experimentos con visualización y narratividad que todos los esfuerzos previos que combinaron arte y medios de comunicación” (Cedeño, 2007)

En función de este contexto la cantante y Miss Ecuador 2012, Carolina Aguirre, quien ha iniciado una carrera musical, desea la realización de un videoclip musical para la canción cover *Juntos a la Par* (Ruth, 2003) la cual ella ha interpretado y grabado, con el objetivo de impulsar su imagen como artista tanto en el mercado nacional como internacional (latinoamericano).

Este proyecto tiene como propósito la realización de un videoclip musical de carácter cinematográfico que pueda lograr dar un impulso al valor de marca de la artista Carolina Aguirre.

En este documento se informará detalladamente el proceso de creación (en cuanto al desarrollo de creatividad y contenido), pre-producción, producción, post-producción, presupuestos, técnicas de rodaje y promoción previa al lanzamiento del videoclip musical.

Finalmente, se realizará un análisis en cuanto al producto audiovisual final para dar una serie de conclusiones y recomendaciones para la realización de proyectos audiovisuales similares.

2. Definición del problema

En una industria extremadamente competitiva y exigente como la música, es fundamental generar material audiovisual que logre promocionar al artista y generar posicionamiento en el mercado. La intérprete Carolina Aguirre desea incrementar su presencia en la industria musical nacional e internacional mediante el lanzamiento de un videoclip musical. Sin embargo los recursos necesarios para la producción de dicha pieza no se presentan al alcance de la intérprete.

3. Definición del tema

Este proyecto tiene como fin documentar, analizar y describir el proceso completo de producción audiovisual de un videoclip cover de carácter cinematográfico como estrategia determinante para impulsar la imagen y el valor de marca de la artista Carolina Aguirre.

4. Justificación

La elaboración de este proyecto se ve justificado en su valor cultural y multidisciplinario. No solo logra generar un beneficio para el artista principal, sino también para todos los colaboradores de su producción. Sería una oportunidad clave para los integrantes demostrar su talento artístico ante la gran cantidad de seguidores que tiene la intérprete.

Para la artista, se presenta una oportunidad para realizar la producción audiovisual que requiere para poder generar una alta exposición tanto a nivel nacional como internacional permitiendo el crecimiento de su carrera musical.

5. Objetivo general

Usando los recursos disponibles, producir un videoclip musical de carácter cinematográfico que logre impulsar la imagen y el valor de marca de la intérprete Carolina Aguirre como artista musical.

5.1 Objetivos específicos

- Realizar un proceso de pre-producción, producción y post producción para la creación de un videoclip cinematográfico.
- Aplicar técnicas cinematográficas basadas en un relevamiento de referencias visuales de videoclips de similar carácter que han tenido éxito y sean aprobados por la intérprete
- Realizar una promoción de expectativa mediante las redes sociales de la artista con material audiovisual generado tras cámaras de la producción

6. Metodología de desarrollo

Para tener un mejor entendimiento de todo el proceso de creación de una pieza como la planteada es importante definirla. Haciendo referencia una vez más al artículo de la Dra. Ana María Cedeño (2007) quien en su texto cita la siguiente definición por Sánchez (1996):

[El videoclip musical es] una creación audiovisual de vocación cinematográfica surgida al calor del mundo contemporáneo y el vendaval massmediático, un testigo excepcional de las expectativas e inquietudes de las subculturas y tribus urbanas, un reclamo consumista para la juventud en su calidad de soporte publicitario de los productos de la industria discográfica y un vehículo para la autoafirmación y/o difusión y/o propaganda de los respectivos grupos y movimientos que alientan e inspiran su génesis al identificarse con una declaración de intenciones, un código ético y una forma determinada de vivir, comportarse y pensar, siendo también consecuentemente un documento antropológico polivalente, contradictorio y versátil. (Sánchez, 1996, p. 566).

Esta cita de Sánchez (1996, p.566) es un indicador del carácter publicitario que puede llegar tener un videoclip musical. Esto permite considerar el videoclip como un elemento de publicidad para la intérprete y su música. Por lo tanto es importante tomar medidas similares a las de una

producción comercial, entre estas, asegurarse de que el cliente esté satisfecho con su producto audiovisual.

Conociendo la amplitud creativa que abarca el mercado de los videoclips musicales podemos explorar la metodología de desarrollo que se aplicó en este proyecto.

A lo largo de la historia, se han presentado varias posturas en cuanto a la metodología “correcta” para el desarrollo de una pieza audiovisual, ya sea una película, un corto, o un comercial de televisión. Muchos directores audiovisuales debaten y sustentan sus diferentes métodos de elaboración de productos audiovisuales. Muchos a veces coinciden pero muy a menudo se presentan casos de gran éxito que se desvían del proceso tradicional.

Este proceso siendo caracterizado por partir de un guion para la realización de una producción, sin embargo métodos alternos pueden resultar más efectivos y productivos que el tradicional y a la vez generar resultados novedosos e innovadores.

Uno de los procesos alternativos que han surgido en los últimos años y que ha tenido mayor éxito dentro del ámbito audiovisual, consiste en hacer un tratamiento audiovisual en función de referencias, ya sean imágenes, otros videos o películas, capturas de pantalla, extractos de música o sonido, entre otros. Esto permite transmitir una idea más clara del tono, los colores, los encuadres, el vestuario, las locaciones, actuación de los modelos, etc.

Para lograr cumplir las expectativas de la artista fue necesario realizar una consulta creativa que genere una idea como base de contenido del videoclip. El pedido de la intérprete Carolina Aguirre es de transmitir lo siguiente: tranquilidad, paz, añoranza, relajación y gozo de la vida.

Según Joan Marimón (2014) en su libro “El Montaje Cinematográfico” , en el capítulo denominado “Montaje de videoclips”, es normal y recurrente que un videoclip musical carezca de narrativa. La ausencia de esta misma permite la utilización de recursos adicionales que generan

mayor presencia de la artista mediante imágenes surrealistas, danza o actuación. Este hallazgo académico se refleja en la siguiente cita:

“La única posible ecuación que tiende a cumplirse con excepciones es aquella que dice que cuanto mas narración, menor presencia de la actuación del cantante y del grupo y menor presencia de las dos vías habituales de apoyo de una actuación: danza e imágenes imaginadas-surrealistas-fantásticas” (Marimón, 2014, p340)

Marimón (2014) menciona los siguientes videoclips como ejemplos audiovisuales sin narración y culminación:

- *Penny Lane* (1967) de The Beatles.
- *Second bad vilbel* (1995) del grupo Autechre.
- *Fell in love with a girl* (2002) de The White stripes.

Inspirado en los videoclips mencionados y basado en la teoría planteada por Joan Marimón (2014) se acordó con la artista Carolina Aguirre realizar un videoclip en donde el elemento principal a resaltar sería ella. Por lo que se resolvió disminuir la narrativa visual y emplear las siguientes escenas para la interpretación de la canción:

- INT. Dormitorio, Luz de atardecer por la ventana, actuando pensativa
- INT. Preparando algo en la cocina, actuando distraída
- EXT. Fiesta en el campo, con la ciudad de fondo
- EXT. Disfrutando de la naturaleza.

- INT. Cantando con luces y bokeh.
- EXT. Paseando en la bicicleta por un túnel de arboles

El siguiente paso para el desarrollo de este método es hacer un relevamiento de ideas y buscar referencias derivadas de este procesos creativo ya que un aspecto fundamental del proceso de Pre-producción es, según el texto Bases del Cine 03: Dirección (Edgar-Hunt, 2010, p.40), compartir la visión creativa con tu equipo de trabajo.

Con el objetivo de cumplir con lo anterior, se extrajo referencias visuales de los siguientes videoclips musicales: *Lianne La Havas - Green & Gold* (Dhar, 2015), *Los Cafres – Momento* (2009), *Florian Paetzold – Easy* (2016), *Lianne La Havas – Unstoppable* (2015), y *Florian Paetzold – Easy* (2016).

Con la derivación de contenido de este proceso se llevó a cabo una extensa consulta de aprobación con la artista, principalmente para asegurar que el proyecto transmita lo que ella desea. Con unos ajustes finales el proyecto está finalmente listo para su producción.

En los siguientes capítulos, serán detallados los procesos de pre-producción, producción, y post producción realizados para llevar a cabo la realización del producto audiovisual.

7. Pre-producción

Como lo explica Edgar-Hunt (2010, p40) el proceso de pre-producción es uno de los más duraderos, más complejos y menos atractivos del proceso de desarrollo audiovisual. Sin embargo es clave ya que abarca toda la planeación y preparación requerida para la ejecución de la producción.

El proceso de pre-producción inició mediante la elaboración de un presupuesto viable, seguido por la convocatoria de los miembros que participarían en este proyecto.

En la tabla 7.0 Se podrá ver detalladamente el desglose de gastos de producción y en la tabla 7.1 el listado de miembros que forman parte del equipo de producción

PRESUPUESTO - VIDEOCLIP JUNTOS A LA PAR - 2 DIAS DE RODAJE					
#	CATEGORIA	OBSERVACIONES	COSTO REAL	FORMA DE PAGO	TOTAL PAGADO
	DIRECCIÓN		\$600.00	REALIZADO POR DIRECTOR	
1	EQUIPO TECNICO		\$700.00	REALIZADO POR DIRECTOR	
2	DIRECCIÓN DE ARTE		\$300.00	CANJE PUBLICITARIO	
3	CAMARA Y OPTICA		\$800.00	CANJE	
4	PRODUCCIÓN		\$650.00	CANJE PUBLICITARIO Y PRINCIPALMENTE REALIZADO POR EL DIRECTOR	
5	AST. DE PRODUCCIÓN		\$100.00	EFFECTIVO	\$100.00
6	UTILERIA	PEDIR PRESTADO LA MAYOR CANTIDAD POSIBLE	\$40.00	EFFECTIVO	\$40.00
7	TRANSPORTE/GASOLINA	GASOLINA	\$50.00	EFFECTIVO	\$50.00
8	EDICIÓN		\$350.00	REALIZADO POR DIRECTOR	
9	COMIDA		\$70.00	EFFECTIVO	\$70.00
10	ILUMINACIÓN		\$100.00	CANJE	
11	EFFECTOS ESPECIALES		\$80.00	EFFECTIVO	\$80.00
12	LOCACIONES	LOCACIONES GRATUITAS	\$0.00		
	VESTUARIO		\$85.00		85
13	MAQUILLAJE		\$150.00	CANJE PUBLICITARIO	
14	TALENTO EXTRA	AMIGOS Y CONOCIDOS	\$0.00		
15	ALMACENAMIENTO DIGITAL	DISCO DURO 1TB	\$150.00		\$150.00
16	TOTAL		\$3,625.00		\$575.00

Tabla 7.0 presupuesto de producción

EQUIPO DE PRODUCCIÓN- VIDEOCLIP JUNTOS A LA PAR -		
#	NOMBRE	ROL DE PRODUCCIÓN
1	DIRECCIÓN	PABLO FLANDOLI
2	PRODUCCIÓN	JULIAN ORDOÑEZ
	AST. DE PRODUCCIÓN	SALUA ZAVALA
3	DIRECCIÓN DE ARTE	SALUA ZAVALA
4	DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA	PABLO FLANDOLI
5	AST. DE PRODUCCIÓN	DANIELA MEDINA
6	CONSULTOR CREATIVO	JULIO RUIZ LEÓN
7	MODELO	CAROLINA AGUIRRE
8	EDITOR	PABLO FLANDOLI
9	GRIP/GAFFER	JULIAN ORDOÑEZ
10	AST. DE ARTE	DANIEL ZAMBRANO
11	VESTUARISTA	MARIA DEL MAR MACHUCA
12	LOCACIONISTA	PABLO FLANDOLI
13	MAQUILLAJE	ANTONELLA ZEVALLOS
14	CASTING	JULIAN ORDOÑEZ

Tabla 7.1 Roles de producción

Con la realización de las tareas mencionadas queda establecida una jerarquía de trabajo y se comienza a desarrollar un plan de rodaje en función de los recursos disponibles. Esto dio pie a las primeras reuniones de pre-producción donde se analizó detalladamente los elementos que contiene la producción, en cuanto a lo siguiente: locaciones, vestuario, actuaciones, utilería, etc.

En la primera reunión de pre-producción en conjunto con el equipo de producción, se estableció una fecha de rodaje y se analizó la factibilidad de las ideas y las referencias presentadas con el fin de conocer la viabilidad del proyecto como tal.

Según Edgar-Hunt (2010, p.40) en un proyecto cinematográfico de bajo presupuesto es de suma importancia tener conversaciones previas con el equipo ya que además de ayudarte a solventar problemas creativos, la integración y participación de los miembros los hace sentirse mejor compensados por su aporte a la pieza final.

En las siguientes reuniones de producción se entregaron las referencias con respecto a las escenas que serían grabadas. A continuación en las figuras 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 Y 7.8 encontramos recopilación de las mencionadas.

REFERENCIAS

PROYECTO: JUNTOS A LA PAR - CAROLINA AGUIRRE

ESCENA: CUARTO PENSATIVA

FUENTE: Los Cafres - Momento (video oficial)

imagen 7.2 Referencias escena cuarto

REFERENCIAS

PROYECTO: JUNTOS A LA PAR - CAROLINA AGUIRRE

ESCENA: CUARTO PENSATIVA

FUENTE: Los Cafres - Momento (video oficial)

Imagen 7.3 Referencias escena cocina

REFERENCIAS, VESTUARIO Y ACTING

PROYECTO: JUNTOS A LA PAR - CAROLINA AGUIRRE

ESCENA: CAMINANDO POR LA NATURALEZA

FUENTE: Lianne La Havas – Unstoppable (Official Video)

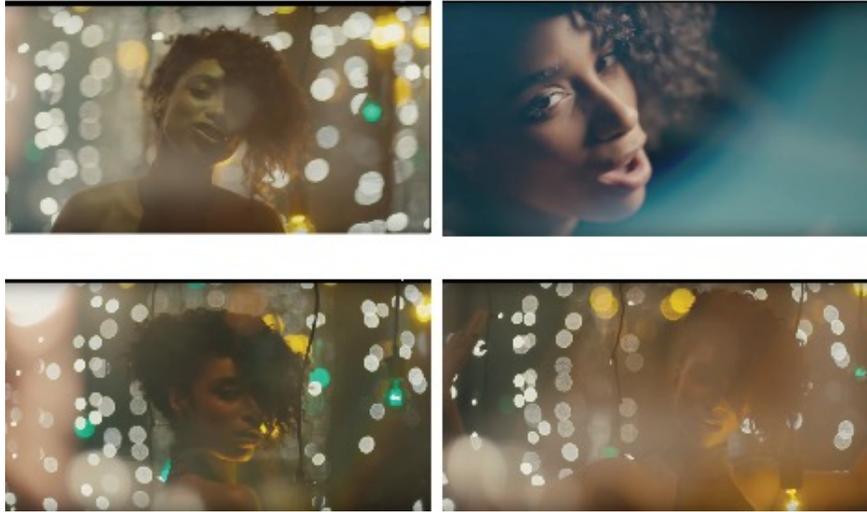
Imagen 7.4 referencias caminata por la naturaleza

REFERENCIAS, VESTUARIO Y ACTING

PROYECTO: JUNTOS A LA PAR - CAROLINA AGUIRRE

ESCENA: ESCENA CON LUSCES Y BOKEH

FUENTE: Lianne La Havas – Unstoppable (Official Video)

Imagen 7.5 referencias de escena con luces y bokeh

REFERENCIAS, VESTUARIO Y ACTING

PROYECTO: JUNTOS A LA PAR - CAROLINA AGUIRRE

ESCENA: ESCENA CON LUSCES Y BOKEH

FUENTE: Florian Paetzold - Easy (Official Music Video)

Imagen 7.6 referencias paseo por el campo

REFERENCIAS, VESTUARIO

PROYECTO: JUNTOS A LA PAR - CAROLINA AGUIRRE

ESCENA: VARIAS

FUENTE: VARIAS

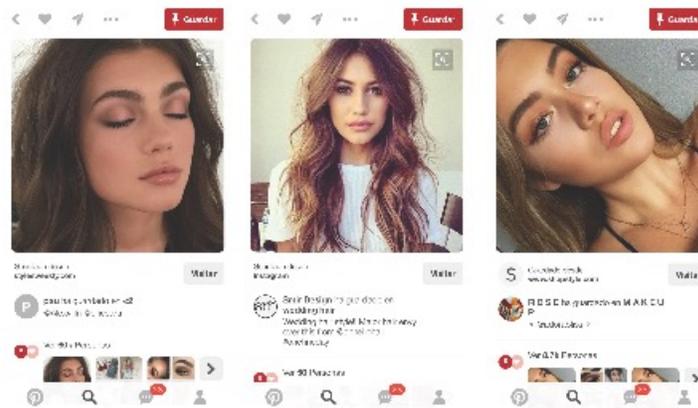
Imagen 7.7 referencias vestuario

REFERENCIAS, MAQUILLAJE Y PEINADO

PROYECTO: JUNTOS A LA PAR - CAROLINA AGUIRRE

ESCENA: VARIAS

FUENTE: VARIAS

Imagen 7.8 Referencias de maquillaje

Con la presentación de estas referencias ante el equipo fue posible comenzar a coordinar la logística y los preparativos para el rodaje del videoclip. Antes de finalizar el encuentro, se realizó una lista de tareas con respecto a lo siguiente:

- Reconocimiento de locaciones
- Alquiler o prestación de utilería y elementos visuales
- Selección de vestuario
- Casting de extras
- Confirmar cámara y óptica
- Confirmar iluminación

Esto daría paso al proceso final de la pre-producción donde se donde se contemplarán posibles eventualidades antes del rodaje, confirmando la presencia de los elementos visuales solicitados, el equipo técnico, y el talento humano necesario para cada escena.

A continuación un se encuentra un desglose que resume de la pre-producción del proyecto audiovisual:

ESC 1. INT. – REFLEXIONANDO EN EL DORMITORIO

LOCACIÓN: Casa urbanización Río Guayas

UTILERIA: Linterna para flares, sábanas, trofeo, lágrima de cristal

TALENTO H.: Carolina Aguirre.

ESC 2. INT. – DISTRAÍDA EN LA COCINA

LOCACIÓN: Casa urbanización Río Grande

UTILERÍA: Linterna para flares, material de cocina, fósforos, lágrima de cristal

TALENTO H.: Carolina Aguirre.

ESC 3. EXT-NOCHE. – FIESTA EN EL CAMPO, CON LA CIUDAD DE FONDO

LOCACIÓN: Ciudadela Aquamarina, parque frente al río

UTILERÍA: fogata, chispas (fuegos artificiales), guitarra eléctrica turquesa, lágrima de cristal

TALENTO H.: Carolina Aguirre, 6 extras

ESC 4. EXT-DIA. – DISFRUTANDO DE UN PASEO POR LA NATURALEZA

LOCACIÓN: Lacosta Country Club, vía la costa.

UTILERÍA: Vestido, rebote de luz

TALENTO H.: Carolina Aguirre.

ESC 5. EXT-DIA. – PASEANDO EN LA BICICLETA POR UN TÚNEL DE ARBOLES

LOCACIÓN: Ciudadela Aquamarina, camino de tierra con árboles

UTILERÍA: Vestido, rebote de luz

TALENTO H.: Carolina Aguirre.

ESC 5. INT. NOCHE.- ESCENA DE CONCIERTO CON LUCES DE FONDO

LOCACIÓN: Ciudadela Aquamarina, casa de Pablo Flandoli

UTILERÍA: Vestido, luces de decoración x4, micrófono antiguo, sillón antiguo

TALENTO H.: Carolina Aguirre.

Estas 5 escenas serían grabadas a lo largo de un rodaje de 2 días consecutivos, con una jornada de 18 horas y otra de 12 horas, tomando en cuenta los respectivos descansos que requiere el equipo técnico y de producción.

Antes de finalizar la etapa de pre-producción, es importante revisar a continuación la figura 7.9: El plan de rodaje que fue empleado para esta producción. Esto permite tener un mejor entendimiento de la organización requerida para la ejecución de un rodaje de este tipo.

PLAN DE RODAJE			
HORA DE INICIO	6:00 AM	PROYECTO: JUNTOS A LA PAR (COVER) CAROLINA AGUIRRE	
HORA	DOMINGO	LUNES	
5:00 AM			5:00 AM
5:30 AM			5:30 AM
6:00 AM	LLEGADA Y DESAYUNO CASA DE WENDY		6:00 AM
6:30 AM			6:30 AM
7:00 AM			7:00 AM
7:30 AM			7:30 AM
8:00 AM	ESCENA 1: DESPERTANDO EN EL DORMITORIO LOCACIÓN: CASA DE WENDY - RIO GUAYAS		8:00 AM
8:30 AM			8:30 AM
9:00 AM			9:00 AM
9:30 AM			9:30 AM
10:00 AM			10:00 AM
10:30 AM	TRASLADO A LOCACIÓN 2	ENCUENTRO CASA PABLO	10:30 AM
11:00 AM			11:00 AM
11:30 AM	ESCENA 2: DESAYUNANDO EN LA COCINA LOCACIÓN: CASA CAROLINA - RIO GRANDE		11:30 AM
12:00 PM		ESCENA 4: PASEO POR LA NATURALEZA LOCACIÓN: VIA LA COSTA - LACOSTA COUNTRY CLUB (CONSULTAR CAROLINA) & RANCHO (CONSULTAR SALUA)	12:00 PM
12:30 PM			12:30 PM
1:00 PM	ALMUERZO		1:00 PM
1:30 PM			1:30 PM
2:00 PM			2:00 PM
2:30 PM	TRASLADO A LOCACIÓN 3		2:30 PM
3:00 PM			3:00 PM
3:30 PM			3:30 PM
4:00 PM	ESCENA 3: PASEO EN BICICLETA POR ARCO DE ARBOLES LOCACIÓN: CASA PABLO	ALMUERZO	4:00 PM
4:30 PM			4:30 PM
5:00 PM		TRASLADO - A LOCACIÓN 6	5:00 PM
5:30 PM	TRASLADO A LOCACIÓN 4	LLEGADA Y ARREGLOS "CHUPA" EN EL CAMPO	5:30 PM
6:00 PM			6:00 PM
6:30 PM			6:30 PM
7:00 PM	ALMUERZO Y PREPARATIVOS	ESCENA 6: CHUPA CARROS LOCACIÓN: POR CONFIRMAR - ESTAR ATENTOS A WHATSAPP	7:00 PM
7:30 PM			7:30 PM
8:00 PM			8:00 PM
8:30 PM			8:30 PM
9:00 PM			9:00 PM
9:30 PM	ESCENA 4: LUCES Y MICROFONO ANTIGUO LOCACIÓN: CASA PABLO	ESCENA 3: PASEO EN EL CARRO LOCACIÓN: ENTRADA CIUDAD CELESTE / TUNEL / PUENTE UN.	9:30 PM
10:00 PM			10:00 PM
10:30 PM			10:30 PM
11:00 PM			11:00 PM
11:30 PM			11:30 PM
12:00 AM			12:00 AM
12:30 AM			12:30 AM

figura 7.9 Plan de Rodaje

8. Producción (rodaje)

Tal como fue planeado en el plan de rodaje, todos los miembros del equipo estuvieron al la hora de la llamada, permitiendo tener un inicio fluido. A continuación se presentará la información técnica de la producción y un resumen breve de las técnicas cinematográficas empleadas para la captura de imágenes.

<i>Cámara:</i>	RED EPIC MX 5k
<i>Formato de grabación:</i>	5k 2:1
<i>Códec de captura:</i>	RAW
<i>CPS base del proyecto:</i>	23.976
<i>Formato del Sensor:</i>	Full Frame 31mm diag.
<i>Ópticas:</i>	Leica 50mm f2.0 summicron, Zeiss Distagon 50mm f1.4, canon 70 200mm f2.8
<i>Filtros utilizados:</i>	Schneider ½ Black Frost, Skintone Enhancer.

Técnicas Cinematográficas

- Cámara lenta

Para darle un toque de suavidad y tranquilidad, se realizaron tomas a 36, 48, 60 y 100 cuadros por segundo. Esto implicó la elaboración de 3 versiones distintas de la canción a diferentes velocidades. Estas velocidades tenían que corresponder a la velocidad de captura de la imagen para poder lograr una sincronización de labios que coincida con el ritmo y velocidad de la canción original. Estas velocidades siendo 1.5x para 36 cuadros por segundo, 2.0x para 48 cuadros por segundo y 2.5 para 60 cuadros por segundo.

Las tomas que fueron grabadas a más de 60 cuadros por segundo, no llevarían canto por lo tanto no sería necesario generar una versión mayor a 2.5x de velocidad.

- Destellos de luz

Se emplearon destellos tanto artificiales provenientes de una linterna de mano, como naturales provenientes del sol. Estos permitieron generar una tonalidad de recuerdo y añoranza como lo solicitado por la artista. Generalmente esta técnica es considerada un error por reducir el contraste de la imagen, sin embargo, a lo largo del tiempo se ha encontrado usos creativos de esta técnica. El cinematógrafo Dan Reinecke (2013) explica esto a profundidad en el tutorial de Ehow: “How to Create a Lens Flare in Photography : Photography Terms & Effects”

- *Lágrima de Cristal*

Se utilizó una lágrima de cristal en frente de la cámara para dar una mayor sensación de profundidad y a la vez generar fractales de luz. Esta y la anterior son técnicas muy utilizadas en comerciales de tv, especialmente en la industria de belleza. Prueba de esto se puede encontrar en el video tutorial realizado por el director de fotografía Mathew Rosen (2017) con título “Tutorial on Cinematography 3 Cool Tips For Shooting Beauty”

- *Cámara en mano*

Técnica descrita por su mismo nombre, esta permite lograr una sensación de naturalidad. Logra vincular de forma más íntima al espectador con el contenido audiovisual.

En conjunto con la aplicación de uso de altas velocidades de grabación, se puede lograr obtener movimientos de cámara muy estables y precisos que generan una edición rítmica y fluida.

- *Iluminación*

Uno de los aspectos más importantes de cualquier producto audiovisual es la iluminación. Como regla fundamental pero no mandatorio de este proyecto, se planificó el uso de contraluz ya

que el rango dinámico de la cámara que se utilizó permite retener detalle en las zonas más claras, de esta forma no se obtiene una imagen quemada.

Como herramientas principales se usaron los siguiente elementos:

- 1 Fresnel LED 1500watt
- 1 mini LED
- x2 Rebotes de luz de color dorado
- x1 difusor 2m x 2m
- x1 difusor 1.5m x 1m.

Dos de las consideraciones más importantes para la realización de este proyecto fueron las condiciones climáticas y coincidir las escenas de exteriores con las horas del día que presenten la mejor luz. Präkel (2014, p.66) explica en su libro de iluminación fotográfica los efectos que pueden surgir a partir de las diferentes condiciones climáticas y horas del día. Por lo cual se coordinó específicamente para grabar en locaciones como Lacosta Country Club a ciertas horas del día para aprovechar la posición del sol como principal fuente de iluminación.

Como resumen de la jornada de producción, se pueden observar imágenes ilustrativas del rodaje en la figura 8.1. En el anexo digital presentado junto a este documento, se podrá encontrar imágenes y videos adicionales del tras cámaras de esta producción

TRASCAMARAS PRODUCCIÓN

PROYECTO: JUNTOS A LA PAR - CAROLINA AGUIRRE

ESCENA: VARIAS

FUENTE: VARIAS

Imagen 8.1 resumen gráfico de producción

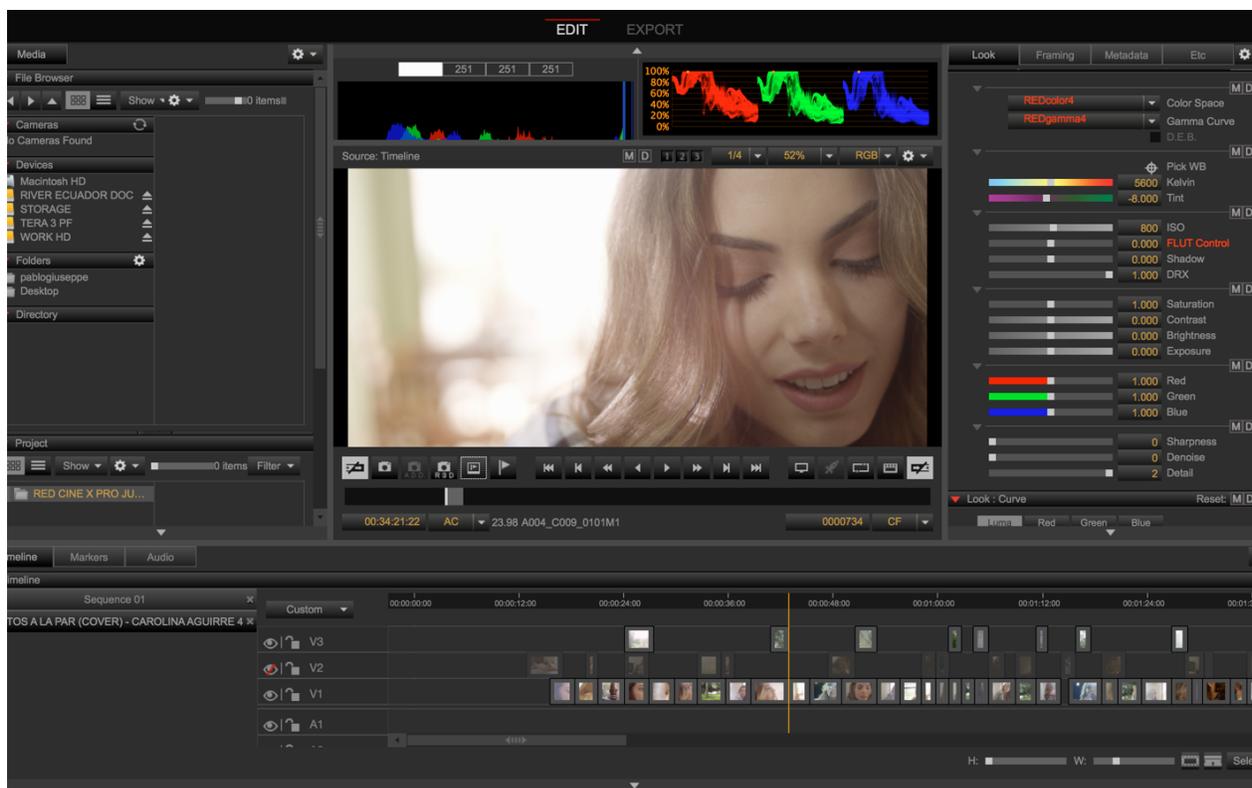
9. Post-producción

Hoy en día con las cámaras de cine digital la post-producción tiende a iniciar en cuanto la tarjeta de memoria de la cámara está llena. Debido a que fue grabado en formato RAW fue necesario tener en mente un flujo de almacenamiento para las tomas durante el rodaje para no sufrir de contratiempos, ya que las tarjetas de la cámara se llenarían rápidamente por el uso de la cámara lenta.

Durante el rodaje se utilizó un disco duro provisional portátil para luego transferir las tomas a un disco duro de alta velocidad suficientemente rápido para permitir la edición de material en Formato RAW.

Al trabajar con material tan pesado como el que genera la RED EPIC MX es necesario convertir las tomas en bruto en archivos proxy de menor calidad y peso. Estos archivos sirven como referencia y permiten que un ordenador sin mucha capacidad pueda realizar playback de estos en un editor audiovisual como Premiere Pro o Final Cut X.

El software que se utilizó para la realización de este proceso es REDCINE-X-PRO, propio de la misma marca que construyó la cámara. Su interface puede ser apreciada en la imagen 9.1.

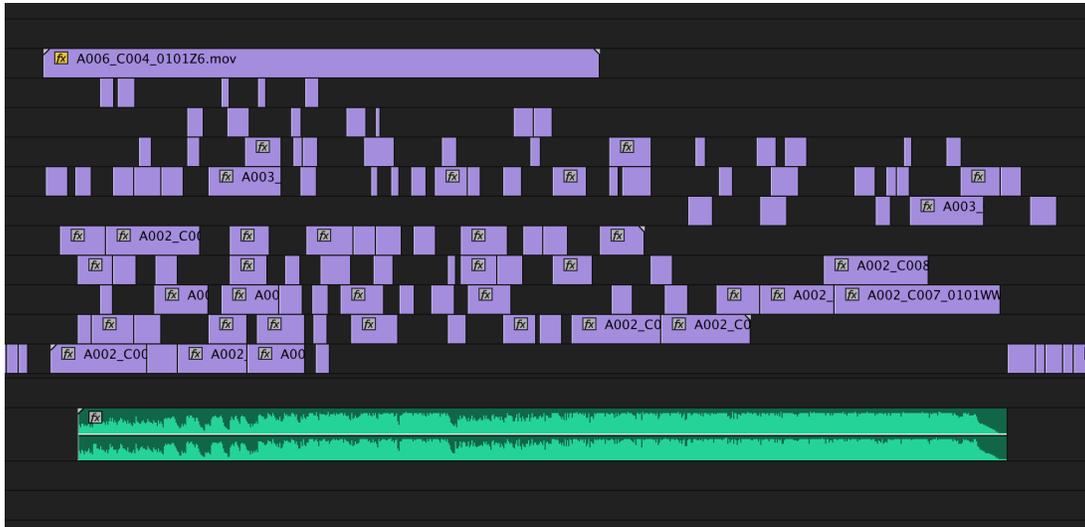

Imagen 9.1 Ingesta de tomas mediante REDCINE-X-PRO

Una vez que se generan dichos archivos proxy es posible comenzar con la edición del videoclip, la cual fue realizada en el software Premiere Pro.

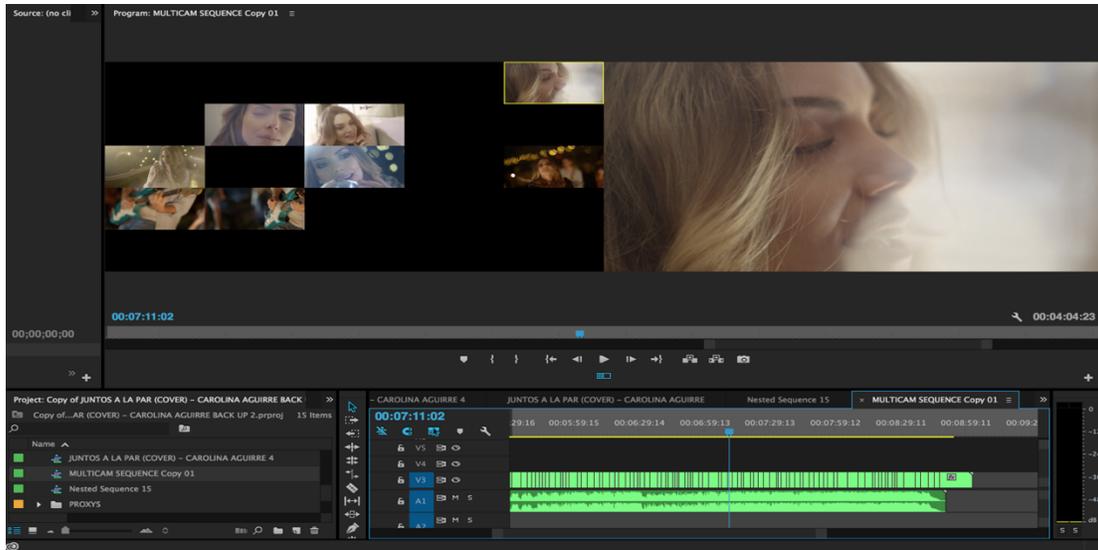
Para la edición de un videoclip es fundamental la sincronización de las tomas con la canción. Para este proyecto se llevó a cabo una edición de carácter multi-cámara con las tomas de la artista cantando para establecer una base sobre la cual se pueda insertar el B-Roll o tomas de paso.

Esta sincronización se encuentra demostrado en la imagen 9.2. Cada pista de video representa una toma en la cual la cantante interpreta la canción.

Imagen 9.2 Sincronización de tomas con canción

A continuación la 9.3 donde se encuentra la interface multi-cámara con cada pista de video actuando como una cámara individual.

Imagen 9.3 secuencia Multicam

La edición mediante una secuencia multi-cámara permite realizar una edición sincronizada con más facilidad y sobre todo rapidez, ya que se asemeja mucho a la edición de un programa en vivo que a la edición narrativa tradicional.

Con una base sincronizada con la canción el paso final es la implementación de las tomas en donde la artista se encuentra actuando y/o modelando. Al insertar dichas tomas se realizaron los arreglos y ajustes finales en cuanto a la edición offline del producto audiovisual.

Con el corte offline listo se inició las 2 últimas fases de la post-producción. La primera siendo la corrección de color del material y la segunda siendo la exportación final con el material original en su máxima resolución y calidad. Antes de proceder se exportó un archivo XML proveniente de Premiere, para abrir en el software REDCINE-X-PRO, donde se vincularon una vez mas los archivos originales para ajustar los siguientes parámetros técnicos de la imagen:

- Temperatura de color
- Tinte de color
- Saturación
- Contraste
- Brillo
- Curva de luminosidad
- Balance RGB

El ajuste de estos parámetros sirve no solo para dar uniformidad al proyecto en cuanto a color y estética sino para asegurarse que el producto final se encuentre dentro de los estándares legales de la señal de la televisión, estos siendo no más d 100 IRE para los blancos puros y no menos de 0 IRE para los negros puros.

Una vez realizado dicho proceso se realizó una exportación adicional del material con el color corregido para ser enviado de vuelta al software de edición Premiere pro. Finalmente el producto audiovisual está listo para su exportación en su máxima calidad. En este caso siendo Full

HD 2:1 1920x960 con un códec ProRes 422 HQ como archivo master, y para la entrega de este proyecto un archivo de menor peso con formato QuickTime y códec h.264. Dicho archivo se puede encontrar en el anexo digital adjunto a este documento.

Antes de culminar el proceso de Post-Producción es importante tener en mente la promoción expectativa del producto audiovisual. Para lo cual fue planificado subir imágenes tras cámaras de la producción y extractos del videoclip a las redes sociales de la artista. Esta acción logró conseguir más de tres mil quinientas interacciones con los seguidores de Carolina. En la figura 9.4 podemos observar los resultados inmediatos de estas mismas.

MATERIAL PROMOCIONAL DE PRODUCCIÓN

PROYECTO: JUNTOS A LA PAR - CAROLINA AGUIRRE

ESCENA: VARIAS

FUENTE: INSTAGRAM CAROLINA AGUIRRE.

Imagen 9.4 Resumen de Promoción mediante redes sociales

Con el cumplimiento de los procesos de pre-producción, producción y post producción, se da cierre al desarrollo audiovisual quedando como pendiente el lanzamiento del videoclip por parte de la artista.

Para finalizar este capítulo de post producción se puede observar en la imagen 9.5 extractos del videoclip que sirven como reflejo del resultado final.

CAPTURAS DE PANTALLA

PROYECTO: JUNTOS A LA PAR - CAROLINA AGUIRRE

ESCENA: VARIAS

FUENTE: REDCINE-X-PRO

Imagen 9.5 extractos del producto final.

10. Conclusiones

Para culminar esta propuesta es necesario recapitular los procesos principales los cuales fueron empleados para la elaboración de este proyecto. El inicio de este proyecto se forma con el interés de la artista por promocionar su talento y la oportunidad presentada por la propuesta de este proyecto. El primer paso fue acordar en conjunto con la artista en el contenido visual que se generaría para el videoclip.

Una vez establecido las necesidades de la intérprete, se logró con el objetivo de realizar un proceso de pre-producción, producción y post producción para la creación de un videoclip cinematográfico. Se aplicaron exitosamente las técnicas cinematográficas referenciadas en el procesos de pre-producción. Y finalmente el producto audiovisual ha sido promocionado mediante redes sociales con los seguidores de la artista, de esta manera se ha logrado generar una expectativa del videoclip musical.

La producción final del videoclip se ha considerado de parte de la clienta como un éxito total, obteniendo aprobación por de parte de la artista y superando las expectativas que tenía por el producto final. Dada la satisfacción del recipiente de este producto, se puede decir que el proyecto ha tenido éxito en su planificación y ejecución. Este proyecto sirve como prueba de la teoría presentadas por los autores citados en el mismo.

11. Recomendaciones

Para la realización de cualquier tipo de proyecto audiovisual, se sugiere hacer la mejor planificación posible. En las palabras celebres del cinematógrafo Matt Workman (2016):

“Plan better. Shoot better” (Workman, 2016)

La planificación de un proyecto audiovisual se puede definir como el proceso mas importante, ya que los siguientes procesos se dan en función de la pre-producción y planificación.

La segunda y ultima recomendación es en cuanto a la formación del equipo de producción. Es fundamental juntar un grupo que no solo tenga talento creativo y artístico, sino que puedan trabajar en sinergia y solventar los problemas cotidianos de producción. El trabajo en equipo es uno de los aspectos más importantes de la producción audiovisual y para tener éxito es fundamental unificar las mentes que proyectaran su visión artística en la pantalla.

12. Bibliografía

- Cedeño, Ana Maria. "Narración Y Descripción En El Videoclip Musical". Razón y Palabra 2007. Web. 10 abril 2017.
<http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n56/asedeno.html>
- Sánchez López, J. A. (2002). “Basquiat y El Bosco recuperados. El mito de la culpa y la caída en imágenes de video-clip: “Until it sleeps”, Metallica, 1996”, en Boletín de Arte, nº 23, Departamento de Historia del Arte, Málaga: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga.
- Marimón, Joan. El Montaje Cinematográfico. 1st ed. Barcelona: Universidad de Barcelona, 2014. impreso.
- Edgar-Hunt, Robert. Bases Del Cine. 1ª ed. Barcelona: Parramón, 2010. Impreso.
- Präkel, David, and Francisco Rosés Martínez. Iluminación. 1st ed. Barcelona: Blume, 2014. Impreso.
- Worthington, Charlotte. Producción. 1a ed. Barcelona, España: Parramón, 2009. Impreso.

- Los Cafres - Momento (Video Oficial) Popart Discos. PopArt Discos, 2009. video.
<https://www.youtube.com/watch?v=raSNTEyfgfM>
- Ruth, Yulie. Juntos A La Par. Buenos aires: N.p., 2003. Canción.
- Dhar, Ravi. Lianne La Havas - Green & Gold (Official Video). Lianne La Havas, 2015. video. <https://www.youtube.com/watch?v=qnogG7IMj8o&feature=youtu.be>
- Florian Paetzold - Easy (Official Music Video). Spinnin' Records, 2016. video.
<https://www.youtube.com/watch?v=yiNrVLIOOtw>
- Rosen, Mathew. "Tutorial On Cinematography 3 Cool Tips For Shooting Beauty". YouTube. N.p., 2017. Web. 10 Abril 2017. <https://www.youtube.com/watch?v=obcapI-8cu8>
- Workman, Matt. "Cinematography Database". YouTube. N.p., 2017. Web. 1 Mayo 2017.
<https://www.youtube.com/user/cinematographydb>
- Lianne La Havas – Unstoppable. Lianne La Havas, 2016. video.
<https://www.youtube.com/watch?v=YFic-xaLsPs&feature=youtu.be>
- Reinecke, Dan. "How To Create A Lens Flare In Photography : Photography Terms & Effects". YouTube. N.p., 2017. Web. 7 abril 2017. <https://www.youtube.com/watch?v=wICyPk0H7g>
- "EPIC M-X | First Generation Modular Camera Up To 5K". Red.com. N.p., 2017. Web. 8 Marzo 2017. <http://www.red.com/products/epic-mx>
- "REDCINE-X PRO | NLE Post Production Editing Software". Red.com. N.p., 2017. Web. 9 Abril 2017. <http://www.red.com/products/redcine-x-pro>
- Renée, V. "How Did Lens Flares Become So Popular? (J.J. Abrams Didn't Have Anything To Do With It)". No Film School. N.p., 2016. Web. 9 Abril 2017.

<http://nofilmschool.com/2016/03/how-did-lens-flares-become-so-popular-jj-abrams-didnt-have-anything-do-it>

- "Work Offline Using Proxy Media | Adobe Premiere Pro CC Tutorials".
Helpx.adobe.com. N.p., 2016. Web. 9 April 2017. <https://helpx.adobe.com/premiere-pro/how-to/proxy-media.html>
- "RED Digital Cinema Workflow Articles". Red.com. N.p., 2017. Web. 9 April. 2017.
<http://www.red.com/learn/workflow>
- Morin, Axel. "5 Things To Remember Before Shooting On A RED Epic At 200Fps - Raindance". Raindance. N.p., 2014. Web. 9 April 2017. <http://www.raindance.org/5-things-to-remember-before-shooting-on-a-red-epic-at-200fps/>