

**Departamento de
Artes Audiovisuales**

 **FACULTAD
DE ARTES**

**UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA**

**Trabajo de Graduación de la
Licenciatura en Comunicación Audiovisual**

Título:

“Breve Historia en el Planeta”

Tema:

**La producción audiovisual como proceso estratégico y creativo para la
realización de una obra cinematográfica.**

Programa TAE

2021

Alumno: Mauricio Alfredo Aché
DNI: 32.223.169
Legajo: 51608/8
Teléfono: 221-5446521
E-mail: achemauricio@gmail.com
Tutor/a/e: Leandro Rodriguez

“Breve Historia en el Planeta”

La producción audiovisual como proceso estratégico y creativo para la realización de una obra cinematográfica.

Resumen

Los productores ejecutivos, rol que cumplí en el proyecto que voy a formular a continuación, son los encargados de coordinar el desarrollo y ejecución de todos los pasos de una obra cinematográfica (desarrollo, preproducción, rodaje, postproducción y distribución). El foco de la siguiente reflexión se basa en la participación del equipo de producción audiovisual en los procesos estratégicos y creativos para que la obra cinematográfica logre su objetivo artístico. Como base de estudio voy a tomar la producción del cortometraje “Breve Historia en el Planeta” dirigido por Cristian Ponce.

Palabras claves

Producción audiovisual - Obra cinematográfica - Estética de producción - Procesos Creativos

Fundamentación

El proceso creativo de un cortometraje tiene varias instancias y cada equipo lo transita según sus propios criterios, pero si tenemos que definir los principales pasos para desarrollar la estética audiovisual seguramente hablemos de: guión, guión técnico, storyboard, propuesta de sonido, propuesta de imagen, propuesta de escenografía y vestuario, montaje y postproducción de imagen-sonido. ¿Qué pasa con el equipo de producción? ¿Es parte del proceso creativo de una obra cinematográfica? ¿Las estrategias que se llevan adelante para desarrollar y ejecutar cada uno de estos pasos se relacionan con la idea artística y aspectos audiovisuales de la obra?

Abordaremos el caso del cortometraje “Breve Historia en el Planeta”, proyecto en el que desempeñé el rol de productor ejecutivo y la dirección a cargo de Cristian Ponce. La idea surgió en una viaje al noroeste argentino con fines turísticos, con parte del equipo técnico que participó del corto, pero que despertó el interés por sus

historias, costumbres y leyendas. Particularmente Cafayate, provincia de Salta, con paisajes de ciencia ficción que parecen de otro planeta, desde sus formaciones rocosas rojizas en la Quebrada de las Conchas hasta el Divisadero cerca del Río Lorohuasi. Ese fue el punto de partida del guión y de una historia que solicita paisajes extraordinarios que podrían ser de otro planeta.

En la producción se encolumna el desarrollo de una obra cinematográfica, por eso es fundamental que sea parte desde las consideraciones iniciales y primeras afirmaciones del proyecto. El motivo de análisis en esta reflexión se relaciona con las estrategias de producción que se utilizan para lograr una asociación entre la parte artística, el desarrollo y ejecución. Mi motivación es contar cómo puede haber una sinergia entre estos aspectos de las obras cinematográficas tomando decisiones presupuestarias, en conjunto con los responsables de cada área, que prioricen las necesidades en función de lo imprescindible y en contraparte lo que se puede resolver con recursos creativos. Por ejemplo, en “Breve Historia en el Planeta” era fundamental viajar a Cafayate por los decorados que necesitaba la historia, esta decisión implicaba hacer un esfuerzo y reducir el equipo técnico que debía viajar a la locación.

El propósito del análisis es poder desarrollar una aproximación crítica sobre el trabajo de producción llevada a cabo en “Breve Historia en el Planeta” y reflexionar sobre un método creativo de producción, considerando que hay variables que se ven afectadas en cada decisión, según Alejandro Pardo (2014) «El tiempo, el coste y la calidad actúan de modo interrelacionado: no se puede ajustar una sin que afecte a las otras» (p.37). En las decisiones sobre los ajustes de esas variables creo está la clave de la producción como proceso creativo con foco en la obra artística final.

Vale destacar que el proceso del cortometraje contó con el apoyo y experiencia de la productora local Tangram Cine, en las instancias de desarrollo de este tipo de proyectos solo trabajan el director y el productor, hasta que inicia la etapa de preproducción más cercana al rodaje. La productora cuenta con antecedentes en los cuales la producción es el pilar fundamental del objetivo artístico audiovisual, por ejemplo en las series web “Un Año Sin Televisión” (Aché, Saieg, Fabro, Cerana, Biasotti & Ponce, 2011) y “Policompañeros Motorizados” (Saieg, Ponce & Bengoa, 2013). El caso de Tangram nos acerca al de un equipo con antecedentes de proyectos resueltos de modo autogestivo y recorrido como equipo, lo que permitió estar preparados para ser efectivos con la acreditación de la primera parte del presupuesto para empezar con la preproducción del proyecto. Para ese momento se había tomado

una decisión sensible al presupuesto y al proyecto, la locación iba a ser Cafayate, Salta. Para llegar a esta conclusión se hizo un análisis profundo de las necesidades particulares de este proyecto. La estrategia de producción es clave para poder tomar las decisiones correctas porque tiene en cuenta, de principio a fin, todos los recursos necesarios para cumplir con el fin artístico del audiovisual.

La formación del equipo técnico, elección de los actores y lo relacionado a recursos humanos es tan importante como la elección de la locación. Las decisiones tomadas en la composición de los equipos es central dado que tienen que estar comprometidos con la historia y dispuestos a superar los desafíos de un plan de rodaje ajustado, además del conocimiento técnico sobre herramientas para aprovechar mejor las variables de la realización. Parte del equipo trabajó en la preproducción para dejar todo listo para el rodaje y no viajaron a la locación, a su vez se definió el casting de un personaje local, no sólo por los rasgos sino también para reducir el traslado y hospedaje de otra persona. Y la decisión sobre la locación solo podrá justificarse siempre que implique un insumo para poder crear los paisajes de un planeta distinto al nuestro, la estrategia en “Breve Historia en el Planeta” fue reducir el equipo técnico que iba a viajar a la locación pero valorando la capacidad de adaptación al tipo de rodaje que planteamos, con experiencia en el equipamiento que íbamos a utilizar para registro de imagen y sonido. Es importante que todo el equipo esté en sintonía con la propuesta porque el rodaje es una instancia desafiante y se necesita un equipo unido, sin importar el tipo de presupuesto se requiere un gran esfuerzo para lograr los objetivos. No fue muy difícil lograrlo en el cortometraje citado porque la cultura del cine platense cuenta con grandes profesionales y un espíritu colaborativo que es muy difícil encontrar en otro lado.

Por definición el campo de la producción se inscribe en una tradición que implica el desafío de administrar recursos (siempre escasos) para dar alcance a objetivos creativos concretos, enmarcándola como una actividad esencialmente técnica. En el caso de “Breve Historia en el Planeta” la propuesta del equipo de producción se concentró en analizar el planteo visual y sonoro para definir las herramientas y recursos ideales para lograr el objetivo común del equipo que era filmar un cortometraje de ciencia ficción que deje una huella en el cine local e internacional. Por ejemplo, la movilidad y alojamiento en Salta, equipos específicos de cámara y sonido, y una preproducción sólida en el lugar fueron los primeros objetivos que se proyectaron desde la estrategia productiva. También existen

desafíos en la producción de este género en nuestra región, los espectadores tienen expectativa de la ciencia ficción de grandes presupuesto y en nuestro país no contamos con los recursos para cubrir ese deseo, teniendo en cuenta este punto se planteó desde la dirección una estética visual y sonora de bajo presupuesto con referentes del cine y televisión clase B de los años `60 que se ven reflejados principalmente en el arte y las locaciones. Por eso, como plantean Orozco y Taibo (2012), «el gran objetivo del equipo de producción es que todo funcione correctamente, optimizar (no ahorrar sin sentido) y organizar los recursos y la logística en torno a la creación de la obra» (p.21).

La preproducción en Salta se hizo sólo con el director, director de fotografía, productor ejecutivo y jefa de producción por cuestiones presupuestarias, elevar la cantidad de personas en esta instancia hacía que el gasto se duplique en movilidad y una parte del alojamiento, comprometiendo el presupuesto para concretar las siguientes etapas. Ese viaje nos permitió planear con flexibilidad todas las locaciones para poder optimizar una de las variables más importantes del rodaje, el tiempo, facilitando la representación de un planeta extraño, central en el planteo visual del cortometraje. Se generó un storyboard detallado con referencia de cada locación, y si bien no se respetaron todas las locaciones, fue muy efectiva la preproducción para saber las posibilidades que teníamos y cómo resolver las eventualidades del rodaje. Los contactos con personal de cultura, guardaparques, dueños de hospedaje y propietarios de restaurantes del lugar fueron fundamentales para hacer un reconocimiento de las distintas opciones que teníamos para planificar el rodaje, entendiendo los desafíos e imprevistos que podían surgir y tener opciones para resolverlos. También se hizo un análisis profundo del factor lumínico de las distintas locaciones para resolver con luz natural la mayor parte de la historia, incluso los pasajes nocturnos, creando un plan de rodaje que tuviese en cuenta los mejores momentos para grabar cada escena. El presupuesto no permitía un viaje previo pero pudimos hacer ajustes por considerar fundamental el trabajo preliminar en el lugar y llegar al rodaje con opciones para optimizar el tiempo frente a eventuales cambios.

Tal vez sea el rodaje el momento crítico para un cortometraje que tiene una cantidad limitada de recursos y se graba en un locación lejana, no sólo en relación a los recursos económicos sino al factor tiempo, ya que no hay posibilidades de extender este momento ni volver a grabar cosas que no se llegaron a capturar, los imprevistos que surjan deben ser resueltos con mucha creatividad para que no

afecten en el valor estético de la obra. Por ejemplo, el plan de rodaje tenía previsto grabar varios kilómetros más lejos en la última jornada pero si lo hacíamos había riesgos de no completar lo proyectado, entonces la estrategia fue definir una locación más cercana de acuerdo a las opciones que teníamos previstas para eventualidades y se resolvió de esa manera sin perjudicar el foco de la escena.

La elección de la locación con variedad de paisajes y la preproducción nos permitieron administrar estos recursos en favor de la idea artística de la obra. Por eso, “Breve Historia en el Planeta” se tenía que gestar en un clima de compromiso de todas las áreas, aprovechando la creatividad de cada integrante o equipo a favor de dar respuesta a las exigencias del proyecto. En este sentido, Paulo Pécora (2009) afirma que «a veces, la fidelidad a una idea, la perseverancia, la vocación de trabajo, el compromiso y la pasión hacia un proyecto, pueden ser más útiles que un gran presupuesto» (p.129). Lograr un ambiente adecuado es la clave, y para eso hace falta creatividad en la planificación de la producción y de la dirección en relación con la motivación de los técnicos y tener en claro el producto artístico que se propone realizar.

Conclusiones

El equipo de producción es un elemento fundamental en el proceso creativo de una obra cinematográfica, si bien la coordinación parece estar relacionada con el desarrollo y ejecución, las decisiones que toma la producción tienen que estar enfocadas en participar del esfuerzo creativo y artístico del producto final. Su principal objetivo es lograr administrar de manera correcta los recursos para dar alcance a esos objetivos artísticos, con estrategias claras para organizar las variables de tiempo, presupuesto y calidad a favor de la propuesta estética audiovisual. Para planificar esos objetivos es importante desglosar el guión y la propuesta estética visual y sonora, cada proyecto requiere un análisis con profundidad para diagramar la producción.

Si bien es el gran objetivo del equipo de producción coordinar cada una de las etapas del desarrollo de una obra cinematográfica, también debe focalizar en optimizar los recursos disponibles y lograr un ambiente adecuado y motivador para que cada una de las áreas involucradas estén en sintonía con el producto artístico y alineados con esa búsqueda.

Por eso, la producción debe pensarse como parte del proceso creativo de una obra audiovisual porque busca la mejor decisión en cada etapa y se focaliza en encontrar la mejor estrategia para obtener el resultado deseado de la estética visual y sonora, sin dejar de lado la parte administrativa de la producción porque también hay que cumplir con el objetivo del presupuesto y tiempo, variables estipuladas para evitar la pérdida de dinero o la cancelación del proyecto por incumplimiento de los tiempos de entrega acordados.

Referencias

1. Pardo A. (2014). Fundamentos de Gestión y Desarrollo de Proyectos Audiovisuales. Plaza de los Sauces, Barañain (Navarra) - España: EUNASA.
2. Orozco M. y Taibo C. (2012). Manual básico de producción cinematográfica. México, D.F., México: UNAM
3. Pécora, P. (Comp.). (2009). Cine Argentino, Estética de la Producción / Compilado por Sergio Wolf. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Editado por BAFICI.

Anexo 1: Link para ver el cortometraje

<https://vimeo.com/132223477>

Anexo 2: Posteo oficial del cortometraje

**BREVE
HISTORIA
EN
EL PLANETA**

UNA PELÍCULA DE CRISTIAN JESÚS PONCE

**QUITE STRONG.
AN EXCELLENT WORK**

KENNETH JOHNSON,
CREADOR DE *INVASION EXTRATERRESTRE*

INCAA PRESENTA UNA PRODUCCION TANGRAM · ESCRITO Y DIRIGIDO POR CRISTIAN JESÚS PONCE · BREVE HISTORIA EN EL PLANETA
NICOLÁS VAN DE MOOTERLE · GERMÁN BAUDINO · NICOLÁS GABRIEL OBREGÓN · PRODUCTOR MAURICIO ACHÉ · DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA MATÍAS FABRO
DIRECTOR DE SONIDO HERNÁN BIASOTTI · DIRECTORA DE ARTE EUGENIA LINARES SOLERO · MUSICA ORIGINAL JULIÁN A. RODRÍGUEZ
VESTUARIO MARIELA LOPEZ · MAQUILLAJE CAROLINA SILIGUINI · EDICION CRISTIAN JESUS PONCE Y HERNAN BIASOTTI · 3D Y VFX HUESO
DISEÑO DE TÍTULO Y GRAFICAS MATÍAS BLURO

Argentina

Anexo 3: Presupuesto final (19 de Marzo de 2013)

PRESUPUESTO: Breve Historia en el Planeta		
RESUMEN DE RUBROS		
Cta. N°	RUBROS	SUBTOTAL
1	LIBRO / ARGUMENTO / GUIÓN	\$ 1.000,00
2	DIRECCION	\$ 0,00
3	PRODUCCION	\$ 6.300,00
4	EQUIPO TECNICO	\$ 36.457,85
5	ELENCO ARTISTICO	\$ 12.417,30
6	CARGAS SOCIALES	\$ 4.390,82
7	VESTUARIO	\$ 7.000,00
8	MAQUILLAJE	\$ 1.000,00
9	UTILERIA	\$ 3.300,00
10	ESCENOGRAFIA	\$ 0,00
11	LOCACIONES	\$ 1.500,00
12	MATERIAL ARCHIVO	\$ 0,00
13	MÚSICA	\$ 15.480,00
14	MATERIAL VIRGEN	\$ 3.200,00
15	PROCESO DE LABORATORIO	\$ 11.957,83
16	EDICIÓN	\$ 3.000,00
17	PROCESO DE SONIDO	\$ 3.924,03
18	EQUIPOS DE CAMARA / LUCES Y SONIDO	\$ 16.250,00
19	EFFECTOS ESPECIALES Y ANIMACIONES	\$ 4.000,00
20	MOVILIDAD	\$ 21.400,00
21	FUERZA MOTRIZ	\$ 12.440,00
22	COMIDAS Y ALOJAMIENTO	\$ 16.660,00
23	ADMINISTRACIÓN	\$ 4.300,00
24	SEGUROS	\$ 5.360,00
25	SEGURIDAD	\$ 1.000,00
	TOTAL GENERAL RUBROS	\$ 192.337,83

