

FICK ENFANTS TERRIBLES

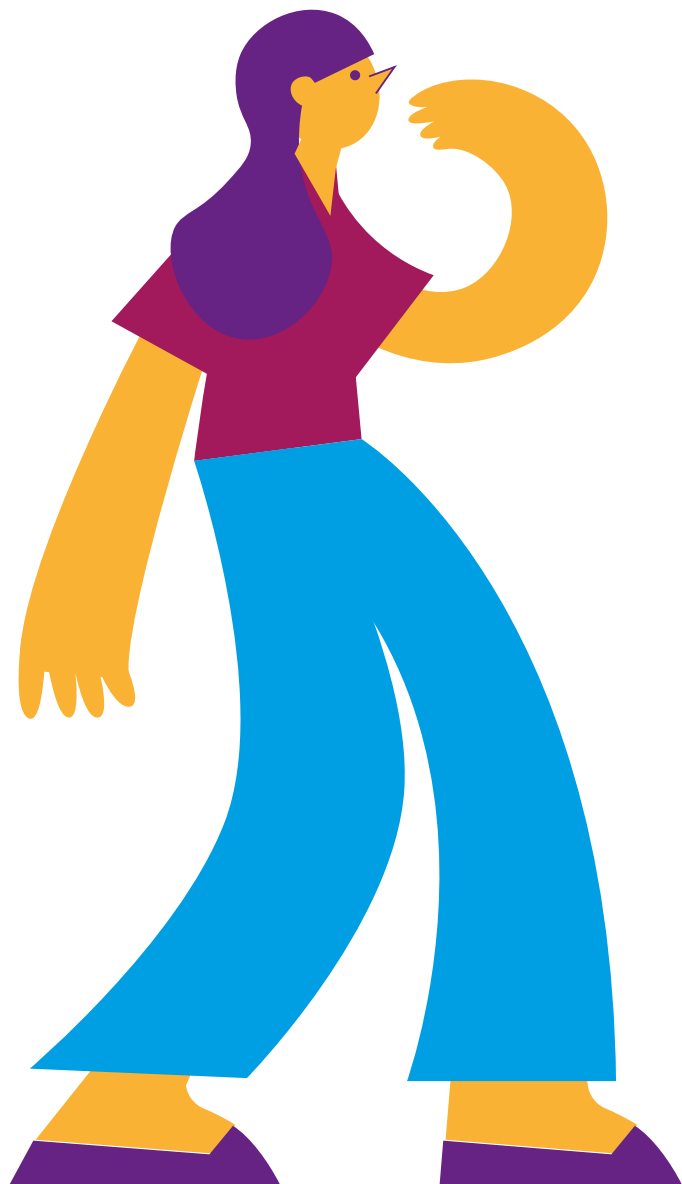
ENTER

Enter es un festival hecho por y para vosotrxs. Ya que este año no podréis disfrutar de las proyecciones en compañía de vuestrxs compañerxs, ¿qué otra cosa mejor puede haber que empezar a hacer cine? Así que os proponemos que os imaginéis una película e intentéis captar toda su esencia en tan solo unos minutos. Para ello vamos a crear un tráiler. Sí, todxs sabemos que son esos vídeos que se proyectan en los cines antes de las películas y que sirven para anunciar los próximos lanzamientos...

Pero..., ¿qué es realmente un tráiler?

Tráiler significa remolque. Estos vídeos se llaman así porque en un principio se ponían detrás de las películas. Esto hacía que no fueran muy efectivos, ya que la mayor parte del público abandonaba la sala justo después de la proyección. Por eso a día de hoy los vemos antes de la película, aunque el nombre ha permanecido.

En la actualidad podemos verlos tanto en el cine como en internet, y los hay de cientos de estilos y formas diferentes, pero todos tienen algo en común: apenas duran unos pocos minutos y consiguen que deseemos ir a ver la película en cuestión. ¿Cómo se logra ésto?

Algunas claves para hacer un buen tráiler

REFLEXIÓN — TRABAJO PREVIO — INVESTIGACIÓN — PRE-PRODUCCIÓN

¿Dónde estamos?

Es importante situar la acción, definir el escenario y el lugar donde ocurre la acción.

Pensad **dónde** está ambientado el film.

- * ¿Es una película de época?,
- * ¿Está rodada en el campo o en una bulliciosa ciudad?

Es importante poner al público **en situación**, que identifique a **primera vista** el escenario de la acción.

- * ¿Todo está cubierto de polvo, roto y desordenado? : Entonces estamos en un **mundo post apocalíptico**.
- * ¿Hay unos chicos sentados en las escaleras de un edificio y suena música hip hop?: Estamos en los **suburbios**.

Para que sea creíble es importante elegir bien las **localizaciones**, el **vestuario** y el **atrezzo**.

Es de gran ayuda hacer una investigación previa buscando imágenes que os inspiren en internet.

Os ayudará hacer un borrador, dibujar los escenarios y un storyboard

TÉCNICA — PRODUCCIÓN — RODAJE

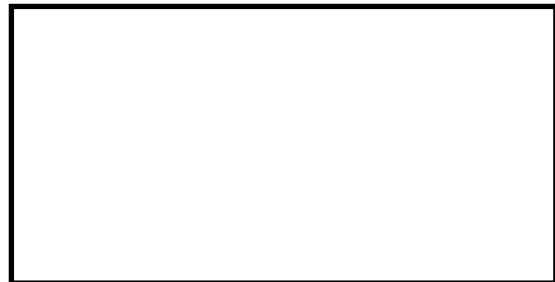
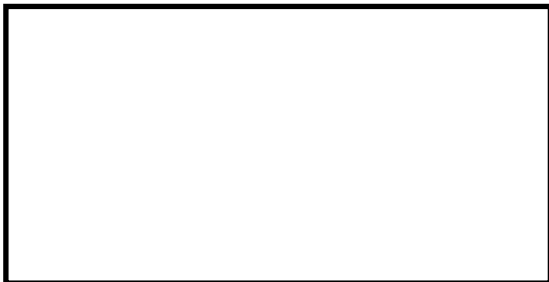
Podéis empezar con planos cortos que muestren el ambiente de la película.

CONSEJOS

En este punto el ritmo debe ser muy lento. ¡No tengáis prisa!, es importante cuidar los detalles.

Storyboard

CUESTIÓN DE PALABRAS

Podéis inventar el nombre de una productora e incluir el nombre al principio del tráiler junto a los primeros planos.

EJEMPLOS

- * Puede llamarse "Aula 101 Producciones" o "Fernández & García Films",
- * Si tenéis habilidad con algún programa de diseño podéis crear un logotipo.
- * También pueden aparecer frases a modo de presentación como: "En un mundo donde...", "Este invierno verás...", "Lo que parecía una agradable excursión..."
- * Si lo preferís, alguien puede narrarlo con una voz en off.

VAMOS A LO IMPORTANTE. ¡ACCIÓN!

Llega el momento de mostrar la acción principal de la película, es decir, el tema central.

Para ello necesitamos presentar a los personajes y saber **qué les ocurre**: alguien desaparece misteriosamente, un alumno se enfrenta a la prueba de acceso de una prestigiosa escuela de baile, unos montañeros encuentran una tenebrosa cueva...

¡ALERTA, SPOILER!

Pero cuidado, ¡no destripéis la película! Recordad que la finalidad del tráiler es generar curiosidad en el espectador y que quiera verla al completo.

LA TRACA FINAL

El final ha de ser vertiginoso ¡Dadle ritmo a los últimos segundos!

Un buen truco es la **sucesión de planos muy cortos y cargados de acción**: gritos, caídas, muecas, sustos, abrazos, goles, saltos, carreras...

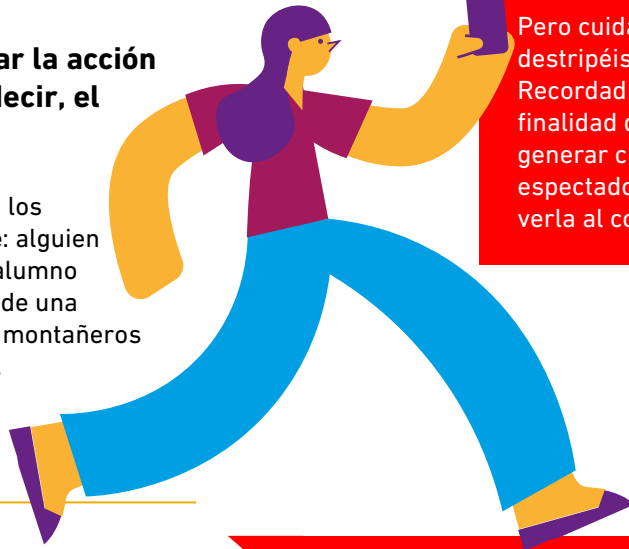
BANDA SONORA

Acompañadlos de música, **la música es muy importante** para que gane en intensidad. Elegid la que creáis más apropiada.

CRÉDITOS

Y por supuesto, al final, **el título**. Uno conciso y claro, que se recuerde y que aparezca solemne en pantalla.

¿De qué va mi película?: GÉNERO

En el cine hay multitud de géneros, pero para este taller vamos a quedarnos sólo con tres, podéis elegir el que más os guste para confeccionar vuestro tráiler.

DOCUMENTAL

¿QUÉ?

Los documentales intentan mostrar la realidad de manera **objetiva**. Los personajes nos enseñan su mundo **sin actuar**, es decir, son igual tanto dentro como fuera de la pantalla. Pueden hablarnos de personas, animales, deportes o cualquier otro tipo de actividades o acontecimientos.

Ejemplos: ese día en el que el equipo de baloncesto del instituto ganó a su eterno rival, un ensayo de ese colega que es un virtuoso de la guitarra, vuestro lugar favorito de la ciudad o la vida de vuestras mascotas.

No necesitamos un tema extraordinario si sabemos contarlo. Todas las historias merecen ser contadas.

¿CÓMO?

Para ello podemos apoyarnos en entrevistas, **imágenes de archivo** o un recurso típico del documental: **la voz en off**. No olvidéis, nunca mejor dicho, documentaros. Buscad en internet trailers de documentales y fijaos en **cómo nos cuentan las historias**.

FUENTES, REFERENCIAS

Por el momento os dejamos unos enlaces:

Kedi (Gatos de Estambul). 2016

En las calles de Estambul viven miles de gatos. Este documental se centra en algunos de ellos y en sus relaciones con las personas y viceversa.

<https://www.youtube.com/watch?v=NuGl4B-2AK8>

Quantum Hoops. 2007

El equipo de baloncesto del Instituto Tecnológico de California, conocido como Caltech, lleva perdiendo mas de 240 partidos seguidos y no consigue ninguna victoria en 21 años. A pesar de estar compuesto por futuros genios, sus habilidades deportivas no están a la altura.

https://www.youtube.com/watch?v=V-V_2dvL-nk (trailer en inglés).

FICCIÓN

¿QUÉ?

La ficción es **todo lo contrario al documental**. En la ficción los personajes son **actores y actrices** que **interpretan un papel**. Es el guionista quien escribe cómo se sienten o comportan ante determinadas situaciones, así como la historia.

¿CÓMO?

Las opciones son extensas, podemos basarnos en **hechos reales** o **inventar** por completo la historia.

TERROR

¿QUÉ?

Ahora que ya sabemos qué es el cine de ficción podemos experimentar con las **sensaciones** que genera en la audiencia a través de la dramatización. Uno de los géneros más apropiados para ello es el cine de terror. Durante una peli de miedo nuestras emociones **pasan de la tensión al pánico, del pavor a la incomodidad**.

¿CÓMO?

¿Y qué nos provoca esto? ¿qué imágenes o representaciones nos hacen sentir miedo? Pueden ser seres mitológicos como brujas o vampiros, zombies y monstruos, o los sucesos paranormales que ocurren en una casa o colegio encantado.

EJEMPLOS

Cualquier tema es válido para hacer una película de ficción, pueden hablarnos de temas sencillos como la cena de Nochebuena de unos familiares que llevan años sin verse o de asuntos más serios como el de una chica que busca a su padre desaparecido.

FUENTES, REFERENCIAS

Enlaces:

Solo en casa (Home Alone). 1990

La familia de Kevin, un niño de ocho años, se va de vacaciones a Francia dejándole solo por descuido. Mientras su madre trata por todos los medios de volver a casa, Kevin aprende a sobrevivir solo y a defender su hogar de unos patosos ladrones.

<https://www.youtube.com/watch?v=GKBxi8mKQ6s>

Billy Elliot. 2000

Billy vive en una barriada minera en pleno conflicto laboral. Su padre, un obrero de carácter rudo, quiere que sea boxeador, pero un día en el gimnasio descubre la clase de ballet y su pasión por la danza.

<https://www.youtube.com/watch?v=ScWt2ksQdV0>

FUENTES, REFERENCIAS

Sé lo que hicisteis el último verano. 1997

Unos amigos atropellan a un hombre a la vuelta de una fiesta, asustados deciden arrojar el cuerpo al mar y hacer un pacto de silencio. Un año después una de las chicas recibe una carta que pone: "sé lo que hicisteis el último verano".

<https://www.youtube.com/watch?v=qsrrVhdmrXo>

El proyecto de la bruja de Blair. 1999

Tres estudiantes de cine desaparecen mientras graban un documental sobre la leyenda de una bruja en los bosques. Tiempo después encuentran su videocámara con las imágenes que habían filmado.

<https://www.youtube.com/watch?v=tOJAwdDN82Q>

It. 2017

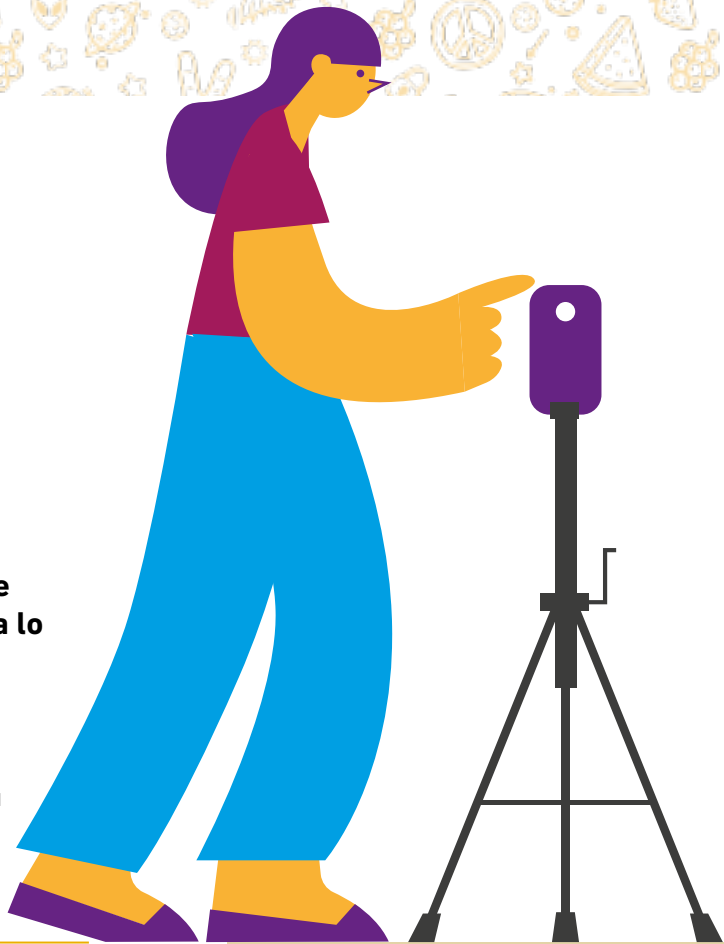
Una pandilla de amigos se enfrenta a un payaso asesino llamado Pennywise.

<https://www.youtube.com/watch?v=9jhtucvduSw>

Aspectos técnicos

Hasta ahora hemos visto cuáles son las partes de un tráiler y sus características, pero para llevar a cabo nuestro trabajo, necesitamos algunos conocimientos técnicos que ayudarán a reflejar de manera clara lo que queremos expresar.

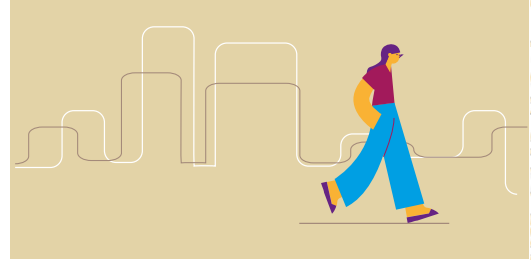
Es decir, a partir de ahora **comenzaremos a comunicarnos mediante el lenguaje audiovisual**. Para ello debemos conocer su vocabulario.

TIPOS DE PLANOS

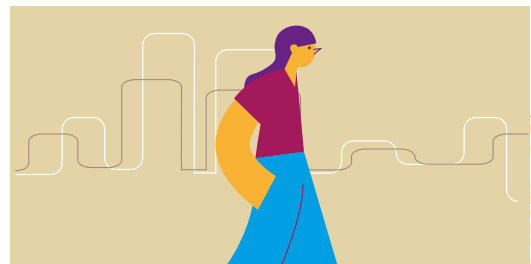
Plano general

El plano general es un plano abierto que nos permite ver mucha información al mismo tiempo, suele ser largo para que el ojo capte todo lo que aparece en pantalla. Se utiliza para ponernos en contexto y normalmente se usa para mostrarnos a los personajes en su entorno.

Plano medio

Este plano consigue que nos centremos en la acción. Nos muestra a los personajes hasta los muslos, un poco por debajo de la cintura, y en él los elementos son más reconocibles.

Primer plano

Nos muestra a los personajes algo por debajo de los hombros. En él vemos a la perfección los rostros, ya que ocupan casi la totalidad de la pantalla, por eso nos sirven para mostrar emociones.

Plano detalle

Es un primer plano de un objeto y sirve para centrar la atención en los detalles.

ANGULACIÓN DE LA CÁMARA

Normal

La cámara se encuentra paralela al suelo, es similar a la visión que tenemos con nuestros ojos.

Cenital

La cámara toma la imagen desde arriba, perpendicular al suelo.

Picado

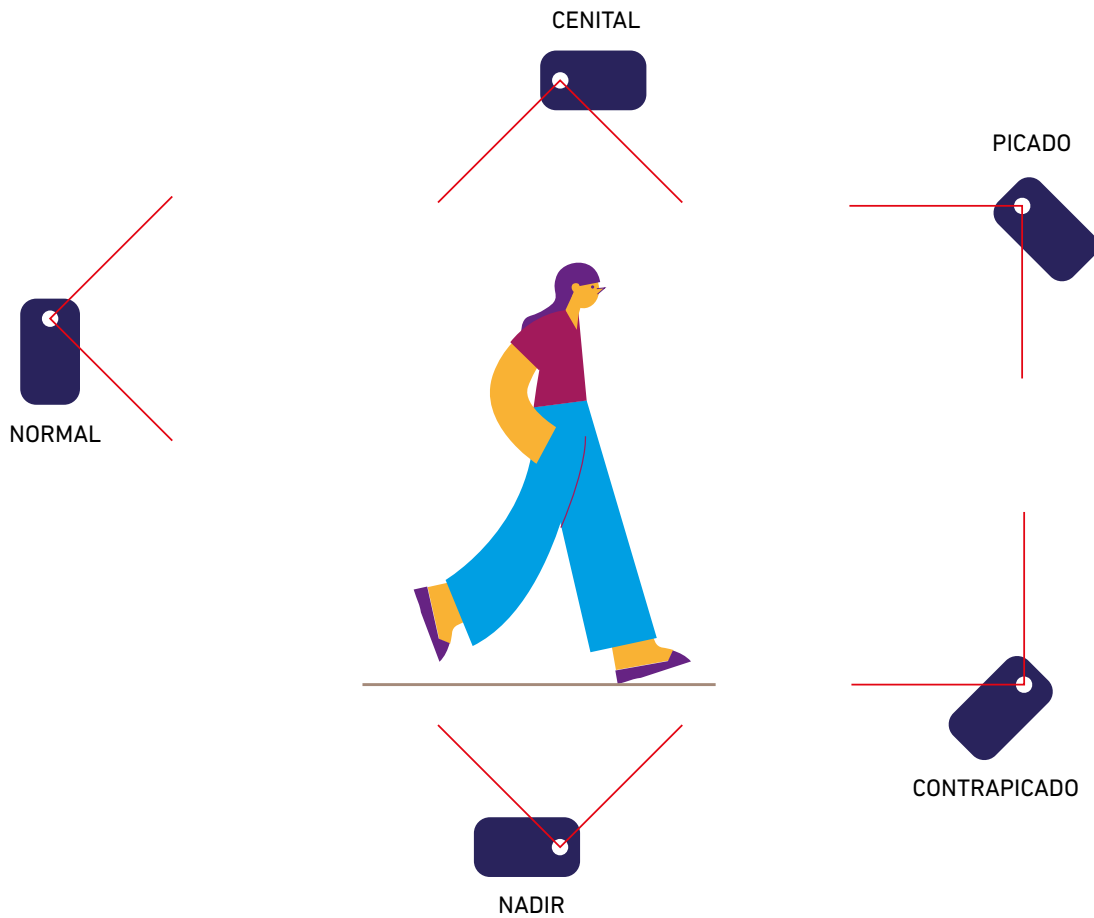
La cámara se sitúa entre el ángulo normal y el cenital. Encuadra a la figura desde arriba, haciéndola más pequeña, y expresa inferioridad o vulnerabilidad.

Contrapicado

Al contrario que en el ángulo picado, la imagen se recoge por debajo de la figura, dando sensación de grandeza y superioridad.

Nadir

Se coloca la cámara a ras del suelo enfocando hacia arriba.

MOVIMIENTOS DE CÁMARA

Zoom

Consiste en acercarse o alejarse de un objeto utilizando únicamente la óptica de la cámara.

Panorámica

La cámara gira sobre su propio eje 360°.

Travelling

Consiste en desplazar la cámara sobre unas ruedas o un carril. Puede ser de alejamiento y acercamiento o hacia los lados.

Equipo (los oficios del cine)

Normalmente al principio de una película vemos los nombres de los actores y actrices principales, las productoras y productores y el de la directora o director.

Pero... ¿Alguna vez os habéis quedado después de la peli a leer los títulos de crédito y os habéis preguntado quiénes son todos esos nombres que aparecen en pantalla?

Pues esos nombres responden al **equipo completo** que trabaja en una película para hacerla posible, y todas y cada una de sus funciones son imprescindibles para el desarrollo del trabajo.

Dentro de la industria del cine existen **multitud de oficios muy importantes** que a veces nos pasan desapercibidos.

CONSTRUYENDO NUESTRO PROPIO EQUIPO

A partir de ahora seréis un equipo que tendrá que tomar decisiones en conjunto. Es importante tener claros los objetivos e idear un proyecto realista teniendo en cuenta los medios de los que disponéis. La organización y la anticipación serán claves para obtener un buen resultado. Es el momento de elegir cómo queréis participar en el proyecto. Pensad en vuestros gustos o habilidades y qué podríais aportar para escoger vuestro rol.

Profesiones en la fase de proyecto. (Preproducción)

Guionista: encargado/a de escribir el guión literario, en el cual se narra la historia pensada de tal manera que pueda ser expresada mediante imágenes y sonido. El guión debe detallar las acciones y los diálogos de los personajes, acompañándolos con descripciones de los escenarios.

Director/a: su función es transformar el guión literario en un guión técnico. Convierte la historia en una lista de planos con especificaciones tales como el tipo de plano o el ángulo.

Ayudante de dirección: elabora el plan de rodaje y se encarga de que se cumpla coordinando a los equipos y manejando los tiempos.

Director/a artístico: supervisa la escenografía así como el *atrezzo*, el mobiliario y cualquier objeto que aparezca en escena. Está en constante comunicación con vestuario, maquillaje y caracterización.

Director/a de fotografía: trabaja estrechamente con el director o la directora de la película y ayuda en decisiones sobre luz, colocación de la cámara, ángulos y la estética visual en general.

Equipo de producción: facilita el plan de rodaje preparando todos los escenarios y los materiales necesarios para cada escena.

Profesiones en la fase de rodaje. (Producción)

Operador/a de cámara: encargado/a de manejar la cámara para ejecutar movimientos, emplazamientos, angulaciones y un correcto uso de la lente.

Foto fija: toma fotos durante el rodaje que luego servirán como publicidad de la película.

Figurinista: lleva a cabo la creación visual de los personajes teniendo en cuenta el guión y define su vestimenta.

Actores o actrices protagonistas: personajes principales de la historia.

Actores o actrices secundarios: tienen pequeñas apariciones en la película, a veces acompañando a los personajes principales.

Figurantes: aparecen en escena sin papel y sin intervenir, por ejemplo paseando o sentados en un lugar concurrido.

Profesiones en la fase de acabado. (Posproducción)

Montador/a: compone escenas con los planos filmados para construir la historia.

Sonido: supervisa el sonido y elige la banda sonora.

LOS MEDIOS: Presentación, promoción, comunicación, difusión...

Presentación del proyecto.

Un paso imprescindible para la difusión de una película es la promoción. Algo que no vemos habitualmente es la manera en la que las películas se presentan a la prensa y a los festivales.

ENTER es un festival de películas ficticias, ¡pero por eso no deja de ser un festival!

Por eso vamos a analizar cómo presentar correctamente nuestro tráiler

El conjunto de todos los materiales presentados para la difusión de una película se conoce como Pressbook o Presskit, aunque en los últimos años se le viene llamando EPK (Electronic Press Kit).

En estos documentos encontramos los siguientes datos:

Título

Lo primero que vemos siempre es el título, acompañado de la nacionalidad de la producción y el año.

En vuestro caso podéis poner el título seguido del nombre de vuestro centro educativo y el año.

Sinopsis breve

La sinopsis es un resumen del argumento de la película. Debéis intentar que el lector sea capaz de hacerse una idea de la trama sin que sea desvelado el final o las sorpresas que puedan aparecer. Podéis utilizar las sinopsis de la cartelera del cine como guía.

Fotogramas

Como comentábamos más arriba, en el apartado de oficios del cine, la persona encargada de la foto fija dispondrá de imágenes tomadas durante el rodaje que servirán para la promoción. Otra opción es hacer capturas de pantalla de las escenas que queráis destacar.

Equipo técnico

Haced una lista donde figuren los nombres de las personas participantes y la actividad que han desarrollado.

Cine de bolsillo

APLICACIONES DE GRÁBACIÓN Y EDICIÓN DE VÍDEO.

Gracias a los teléfonos móviles la tecnología se ha colado en nuestros bolsillos. Antes de las cámaras digitales, los equipos de vídeo doméstico grababan en cintas de **VHS**, y antes aún en película de **Súper 8**. Hoy en día no necesitamos una aparatosa cámara para tomar unas imágenes ni tampoco un estudio para montar nuestros vídeos. Por suerte hay algunas aplicaciones que nos facilitan mucho el trabajo por su uso sencillo e intuitivo y son de descarga gratuita.

En la Play Store podemos encontrar infinidad de aplicaciones que sirven para editar imágenes y vídeo, pero nos han gustado dos especialmente por ser buenas adaptaciones de editores de vídeo profesionales, aunque si estáis acostumbradxs a utilizar alguna en concreto, nada mejor que la destreza y la profesionalidad.

InShot

Sencilla aplicación que nos permite utilizar filtros, hacer diferentes transiciones entre vídeos e insertar música y textos.

KineMaster

Algo más compleja que la anterior pero más completa. La característica principal de esta App es que, al igual que en los editores profesionales, podemos superponer pistas de vídeo. Además tiene grabadora de voz a la que se pueden aplicar diferentes efectos.

Enviadnos vuestros vídeos junto a la sinopsis, el título y las personas participantes a:
enter@gijonfilmfestival.com

¡Os esperamos!

ENTER

ORGANIZA: **Sijón :Divertia** CO-PRODUCE: **laboral** CON EL APOYO DE: **GOBIERNO DE ESPAÑA** CON LA FINANCIACIÓN DEL GOBIERNO DE ESPAÑA: **GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS** ACTIVIDAD SUBVENIONADA POR EL GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS: **EL COMERCIO** PATROCINA:

Sijón :Divertia

laboral
ciudad de la cultura

Co-funded by the Creative Europe - EUIA Programme of the European Union

EL COMERCIO

COLABORA:

