

**UNIVERSIDAD
DEL AZUAY**

Universidad del Azuay

Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas

Carrera de Comunicación

**REALIZACIÓN DE UN CORTOMETRAJE EN
PLANO SECUENCIA**

Autor:

Juan Francisco Lituma Aguirre

Director:

Óscar Vintimilla Ugalde

Cuenca – Ecuador

2024

DEDICATORIA

A todos los cineastas, artistas y soñadores apasionados, quienes encuentran la belleza en este arte y buscan incansablemente la mejor forma de plasmar sus historias ante el público.

AGRADECIMIENTO

A mis padres, a pesar de todos los desacuerdos siempre mostraron todo su apoyo durante todo este tiempo. A mi hermano por compartir la misma pasión por este arte y por ser una de las pocas personas en el mundo que entiende mi retorcido sentido del humor. A mis mejores amigos, Luisa mi fiel asistente de dirección y socia en cada trabajo, a José mi dibujante favorito por estar presente en los tiempos de ocio para descansar la mente y crear nuevas ideas. A mis profesores Caty y Óscar, que con paciencia y explicando todo con palo bola palo bola me motivaron a seguir adelante con mi sueño. A todas las personas que ya no están en mi vida y que me dieron un gran desarrollo de personaje tanto en lo personal como en lo académico. También a las nuevas personas que he conocido en los últimos años y aportan a mi día a día de manera positiva.

RESUMEN:

La realización de un cortometraje en un plano secuencia conlleva la conceptualización de una historia adaptada al uso de la técnica, así como la construcción de tomas que aporten a la narración de la misma. Este tipo de producciones que brinda el plano secuencia da naturalidad a la historia. Por lo tanto, este trabajo de graduación se propuso realizar un cortometraje en una sola toma, lo que se conoce como plano secuencia. En primer lugar, se realizó un análisis de diferentes producciones cinematográficas referentes, lo que ayudó al proceso de preproducción, redacción de un guion narrativo, casting de actores y preparación previa a la filmación. La siguiente etapa tuvo como objetivo la producción del cortometraje, donde se exploraron las principales limitaciones en el manejo de esta técnica cinematográfica, específicamente, los problemas técnicos y la dirección de actores; posteriormente se realizó la postproducción, donde se mejoró el audio, se agregaron efectos de sonido y los créditos finales. Este producto artístico sirve como una guía para que futuros cineastas conozcan el proceso de cómo realizar un cortometraje en plano secuencia.

Palabras clave: cortometraje, guion narrativo, plano secuencia, producción, técnica cinematográfica.

ABSTRACT:

The realization of a short film in a sequence shot involves the conceptualization of a story adapted to the use of the technique, as well as the construction of shots that contribute to the narration of the story. This type of productions provided by the sequence shot gives naturalness to the story. Therefore, this graduation work was proposed to make a short film in a single shot, which is known as a sequence shot. First, an analysis of different reference film productions was carried out, which helped the process of pre-production, writing a narrative script, casting actors and preparation prior to filming. The next stage was the production of the short film, where the main limitations in the handling of this cinematographic technique were explored, specifically, the technical problems and the direction of actors; later the post-production was carried out, where the audio was improved, sound effects were added and the final credits. This artistic product serves as a guide for future filmmakers to learn the process of how to make a short film in sequence shot.

Keywords: cinematographic technique, narrative script, production, sequence shot, short film.

Prezado eletronicamente por:
OSCAR GUSTAVO
VINTIMILLA UGALDE

ÍNDICE

DEDICATORIA.....	I
AGRADECIMIENTO.....	II
RESUMEN:.....	III
CAPÍTULO 1.....	1
1. Marco conceptual y análisis de referentes.....	1
1.1 Introducción.....	1
1.2 El plano secuencia.....	1
1.3 Dirección.....	2
1.3.1 Dirección de actores.....	3
1.4 Análisis de referentes.....	4
Figura 1.....	4
1.5 Conclusiones.....	7
CAPÍTULO 2.....	9
2. METODOLOGÍA.....	9
2.1 Preproducción.....	9
2.1.1 Guion narrativo.....	9
2.1.2 Personajes y casting.....	10
2.1.4 Escenografía.....	12
2.2 Producción.....	13
2.3 Postproducción.....	14
CAPÍTULO 3.....	15
3. Conclusiones.....	15
3.1 Implicaciones.....	15
3.2 Limitaciones y recomendaciones.....	16
3.3 Interpretaciones y juicios.....	18
ANEXOS.....	20
Anexo 1.....	20
Anexo 2.....	26
Anexo 3.....	26

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Rope de Alfred Hitchcock.....	4

Figura 2 Birdman de Alejandro Iñárritu	5
Figura 3 Daredevil de Drew Goddard.....	7

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Ficha de personaje - Mateo.....	10
Tabla 2 Ficha de personaje - Erica.....	11

CAPÍTULO 1

1. Marco conceptual y análisis de referentes

1.1 Introducción

Uno de los mayores retos en la actualidad, tanto para el cine y la televisión, es poder obtener el interés del público al momento de ver sus producciones audiovisuales. Es por eso, que los cineastas buscan formas diferentes de contar una historia con el fin de entretener a la audiencia o dar un mensaje a través de su producción audiovisual.

A lo largo del tiempo se han ido implementando diferentes recursos que han llamado la atención de los espectadores, desde efectos visuales realizados con las innovaciones de la tecnología actual hasta técnicas más prácticas que ayudan a la narrativa de la historia.

Una de estas técnicas narrativas es conocida como el plano secuencia, la cual consiste en cubrir una larga secuencia narrativa en una misma toma. Esta técnica requiere de un arduo trabajo en la producción de un proyecto audiovisual, así como en la disciplina de los actores que cargan con el peso de la historia en sus interpretaciones.

Por ende, en este trabajo de titulación se produjo un cortometraje respetando la esencia del plano secuencia, es decir, ser realizado en una sola toma sin cortes de cámara, y poder así comunicar una historia a través de una narrativa diferente, por lo cual se analizaron varios referentes cinematográficos donde apliquen esta técnica.

1.2 El plano secuencia

La técnica del plano secuencia ha estado presente desde largometrajes como Citizen Kane de Welles (1941) o incluso el mismo Hitchcock (1948) en su película Rope, y se considera como una de las principales herramientas narrativas en la cinematografía, cuyo objetivo es capturar las acciones y diálogos de los personajes de una historia sin ningún tipo de corte o transición, se debe tener en cuenta que en ese tiempo las cámaras permitían grabar de 10 a 12 minutos debido al uso de la

cinta de película, es por eso que los primeros planos secuencia eran de corta duración. Este recurso es utilizado en su mayoría en escenas largas, con el objetivo de priorizar la profundidad del diálogo de uno o más personajes personaje, e incluso presentar las acciones que los mismos realizan dándole un gran peso en la trama, puede ser un baile, un discurso, una pelea, entre otros (Rajas et al., 2023).

Por otro lado, Vieguer (2012) afirma que grandes largometrajes han sido producidos replicando esta técnica con la finalidad de innovar la forma en la que se cuenta una historia e intentar tomar el reto clásico que está presente desde los orígenes del teatro, el cual es el de transportar al espectador al mundo creado por los artistas, sin ningún tipo de corte que pueda fragmentar la inmersión en la historia.

Así mismo, Montoya (2018) asegura que el plano secuencia ayuda a crear un montaje natural, creando una unión más realista entre el producto audiovisual y el espectador que se adentra en el mundo ficticio creado por los cineastas, lo que a su vez logra generar un mayor impacto visual al presentarse secuencias de violencia gráfica, hechos dramáticos o incluso actos de comedia.

1.3 Dirección

El director de cine es el encargado de supervisar todos los aspectos de la producción de un largometraje, guía a los intérpretes para encontrar los lazos con los personajes y sus emociones. De la misma forma, el director supervisa la puesta en escena, la iluminación, modificaciones del guion y sobre todo la posición de la cámara junto con el director de fotografía (Martin, 2008).

En este aspecto, el director debe estar involucrado en todo el proceso de elaboración del producto audiovisual, llegando incluso a adentrarse en la escritura del guion, para que así se logre obtener el ritmo requerido en la historia que se quiere contar, todo esto realizado desde la perspectiva del director, es así como el director consigue plasmar sus ideas y su entendimiento de la creación de un mundo ficticio con personajes profundos (Marzorati y Pombo, 2021).

En cuanto a la dirección de un plano secuencia, esta debe ir acompañado de una buena coreografía para que cada miembro de la producción tenga presente los puntos y acciones exactas que se van a realizar durante el plano secuencia, aun así

se debe estar preparado para cualquier conflicto que se pueda tener en la producción, a veces es necesario realizar diversas tomas, y en otros casos para evitar errores los actores pueden llegar a improvisar una línea que no estaba escrita en el guion original, en ese caso el director decidirá si esa improvisación favorece o no a la escena y sobre todo a la narrativa (Vieguer, 2012).

1.3.1 Dirección de actores

La actuación es otra pieza fundamental para cualquier producción audiovisual, este arte ha estado presente desde los inicios del teatro griego hasta la actualidad. Mucho antes de las cámaras o los programas de edición, los actores debían brindar interpretaciones impecables para su público, para ello los actores se sumergían en la piel de su personaje para dar vida al mismo, hasta el día de hoy los actores de método intentan llevar su trabajo a otro nivel, utilizando diferentes métodos para memorizar sus diálogos, en el caso de los actores teatrales estos no pueden cometer ningún error al momento de subir al escenario, de hacerlo esto rompería totalmente la narrativa y la conexión del público con la obra (Baptista y Ramos, 2017).

Bajo este concepto, al querer implementar la técnica del plano secuencia, los actores están obligados a volver a los orígenes de la interpretación teatral para no tener imprevistos al momento de la filmación, de lo contrario la escena se repetiría desde el inicio una y otra vez.

Los actores deben estar dirigidos de manera impecable para indagar en la raíz de la problemática y conflicto de sus personajes, aun así, se traten de roles menores, los intérpretes deben adaptarse y estar preparados para el entorno de la producción, y el director deberá guiarlos para conseguir una profundidad de sus personajes, siendo ellos los encargados de construir un personaje que conecte de acuerdo a las emociones que requiere la historia, y poder así empatizar con el público, de ese modo los actores podrán trabajar de mejor forma en la personalidad de los mismos mediante sus expresiones, diálogos y sobre todo su lenguaje corporal. De la misma forma, se tendrá que tener en cuenta una dirección en el seguimiento de las acciones de los personajes como una especie de coreografía para toda la producción, es aquí donde el director deberá conectar organizar de manera adecuada el posicionamiento

de la cámara y de los mismos actores, esto puede variar por temas de iluminación, sonido o encuadre (Discépolo, 2010).

1.4 Análisis de referentes

La técnica del plano secuencia ha sido ocupada por cineastas de prestigio como Alfred Hitchcock, Orson Welles, Martin Scorsese, entre otros. Si bien Citizen Kane de Welles (1941) es considerado como uno de los primeros planos secuencia en la historia del cine, no fue hasta que llegó la película Rope de Hitchcock (1948) donde logró llevar esta técnica a otro nivel, el director Alfred Hitchcock es reconocido en el mundo del cine por sus filmes de suspenso, pero también fue pionero en la aplicación de la técnica del plano secuencia. Como se indicó anteriormente, para la época era muy difícil filmar secuencias largas, debido al límite del rollo de película que tenían las cámaras de ese tiempo, es por eso que Hitchcock tuvo que aplicar diversos movimientos de cámara para ocultar los cortes entre cada escena, esto se conseguía principalmente acercando la cámara a un punto ciego, podía ser una pared, una puerta o un cuarto oscuro para conseguir ocultar el corte de escena.

Figura 1

Rope de Alfred Hitchcock

Fuente: film 89, 2018

En la actualidad, muchas películas han intentado aplicar esta técnica en su narrativa, algunas de las más conocidas son *Birdman* de Iñárritu (2014) y *1917* de Mendes (2019), ambos largometrajes han sido galardonados en los premios de la academia en sus respectivos años por el uso efectivo de la técnica en su narrativa, aunque en realidad estos filmes no fueron grabados en auténticos planos secuencia, es decir, no se grabaron en una sola toma como lo muestra el producto final. Si bien es cierto que en ambas producciones se han filmado varias secuencias largas, la verdad es que esto se trata de una ilusión por parte de los directores de ambos proyectos, donde básicamente aplicaban lo mismo que Hitchcock (1948) al acercar la cámara en puntos ciegos, y con la ayuda de la post producción y la tecnología actual lograban disimular los cortes de una forma más limpia para que el espectador no lo note a simple vista, creando así lo que es conocido en el mundo del cine como un falso plano secuencia.

Figura 2

Birdman de Alejandro Iñárritu

Fuente: Indiehoy, 2015

Con base en estos largometrajes, se podría pensar que realizar una producción en un solo plano secuencia es una tarea imposible, no obstante, también existen grandes largometrajes que están realizados en auténticos planos secuencia, como es el caso de *Victoria* de Schipper (2015), siendo reconocida en el mundo del cine como la película en plano secuencia más larga hasta el momento, contando con 140 minutos grabados en una sola toma, para ello el equipo de producción tuvo que

grabar la película entera durante tres noches seguidas hasta obtener el resultado deseado. Por otro lado, la cinta *Utoya. 22 de julio* de Poppe (2018) que se basa en el trágico tiroteo ocurrido en la isla homónima y se centra en una de las chicas que logró sobrevivir al atentado, su historia es contada mediante un plano secuencia debido a que el director, Erik Poppe, buscaba que la audiencia conectara más con los sucesos reales y lograr empatizar de verdad con las víctimas de este atentado.

De la misma forma, esta técnica ha sido utilizada en la televisión, programas populares como *Marvel – Daredevil* creada por Goddard (2015), que sigue la historia de uno de los superhéroes clásicos del universo Marvel, en esta serie existe un capítulo en cada temporada que utiliza el plano secuencia para mostrar escenas de acción de una forma brillante, estas tomas se graban sin efectos especiales, para lograrlo los actores se someten a grandes sesiones de entrenamiento y una coreografía de pelea impecable, en donde se muestran las habilidades de combate que tiene el protagonista, y ayuda a mostrar la humanidad del personaje, ya que al no haber ningún corte se puede presenciar el dolor que tiene el héroe al recibir cada golpes, así como el desgaste de sangre y energía que deja en cada batalla, lo que humaniza más al personaje ante los ojos del público. Otro caso más reciente del plano secuencia en la televisión se encuentra en la serie ganadora del Emmy *The Bear* de Bidner (2022), en donde uno de sus capítulos está totalmente grabado en una sola toma de 18 minutos, donde la cámara sigue a los personajes preparando la cocina para la apertura de su negocio, mostrando de forma gráfica el caos que viven los personajes dentro de la cocina a diario.

Figura 3

Daredevil de Drew Goddard

Fuente: Fotogramas, 2022

1.5 Conclusiones

Para finalizar, a lo largo de este primer capítulo se ha dado a conocer con mayor entendimiento que es la técnica del plano secuencia, como la misma ayuda a implementar una narrativa innovadora dentro de una producción audiovisual que permite cautivar de al público de una forma orgánica. Así mismo, se expusieron diversos casos tanto en el cine como en la televisión, en donde los artistas implementan a su manera esta técnica, la cual llega a evolucionar con el paso del tiempo.

Por otra parte, se indagó más en el rol que juega el director, los actores y el resto del equipo de producción, así como los retos a los que se debe enfrentar dentro de una producción de una historia contada en un solo plano secuencia que logre conectar a la audiencia con los personajes y su historia.

Así mismo, se expusieron diversos casos tanto en el cine como en la televisión, presentándose casos en los que los propios directores manipulaban el producto final con la postproducción para poder disfrazar los cortes y cambios de escenas, convirtiéndose así en un falso plano secuencia.

No obstante, se dieron a conocer casos de series y películas que fueron fieles al concepto del plano secuencia, haciendo notorio el esfuerzo del equipo detrás de estas obras, y dando a entender que con una organización ideal por parte de todos los involucrados se pueden llegar a contar grandes historias con el uso de esta técnica cinematográfica.

En el siguiente capítulo, se dará a conocer las diferentes etapas por las que este tipo de producción debe pasar.

CAPÍTULO 2

2. METODOLOGÍA

Para el presente trabajo se realizó una producción audiovisual, la cual fue dividida en tres etapas: preproducción, producción y postproducción. En la primera se realizó un guion narrativo, junto a una ficha de personajes, esto para especificar a los actores como es la actitud de los personajes y poder interpretarlos correctamente.

A su vez, se buscaron diferentes locaciones que sean aptas para grabar de acuerdo con lo indicado en el guion narrativo, así como los diferentes implementos que aparecen a lo largo del cortometraje, vestuario, escenografía, música, entre otros.

Para la segunda etapa se implementó todo lo conseguido en la etapa anterior, y se organizó de acuerdo con el cronograma para poder realizar la debida producción del cortometraje, utilizando el equipo necesario para grabar a los actores de acuerdo a la técnica del plano secuencia.

Finalmente, en la tercera etapa, se llevó a cabo la post producción del cortometraje, en donde se editó el material grabado y se colocaron los efectos de sonido, música y créditos finales.

2.1 Preproducción

En esta primera etapa se visualizaron los primeros conceptos del cortometraje, lo que llevó a una síntesis para formar la trama principal mediante un guion narrativo. Posteriormente, se creó un mapa con la descripción de cada personaje, esta fue importante en el proceso de casting.

De igual forma, se realizó un proceso de búsqueda de una localización ideal para la grabación, así como los materiales para la escenografía y el resto de los elementos necesarios para la filmación.

2.1.1 Guion narrativo

El guion narrativo es esencial para la realización de cualquier tipo de producción audiovisual, para este trabajo se redactó un guion narrativo, el cual fue

adaptado para respetar el correcto uso de la técnica del plano secuencia. Es así, que este guion especificaba el diálogo y las acciones que realizan cada uno de los personajes, así como una descripción detallada del espacio en donde se encuentran y el contexto de la historia.

La trama sigue a Erica de 19 años, y a su novio Mateo de 20 años, quienes entran en pánico ante la posibilidad de convertirse en padres a temprana edad. Ambos empiezan una fuerte discusión, en donde el uno le echa la culpa al otro por la situación en la que se encuentran, mientras esperan el resultado de la prueba de embarazo. Véase Anexo 1.

Esta comedia dramática refleja la ansiedad y desesperación en la que entran muchos jóvenes ante la posibilidad de convertirse en padres, así como las diferentes emociones que han vivido diferentes parejas al convertirse en padres primerizos.

2.1.2 Personajes y casting

Una vez creada la historia se debe profundizar en los personajes, para ellos se creó un mapa de personajes, en donde se describió específicamente su apariencia, sus gustos, metas, miedos, vestimenta, personalidad, entre otros datos que fueron relevantes para el desarrollo de la historia y para encontrar a los actores principales.

Tabla 1

Ficha de personaje - Mateo

Nombre	Esteban Mateo Ríos (Prefiere que lo llamen solo por su segundo nombre)
Edad	20 años
Hermanos	Tiene dos hermanos, él es el segundo hijo
Personalidad	Mateo es un chico tranquilo, un poco distraído y despreocupado por cosas importantes. A veces no piensa las cosas antes de decirlas, pero aún así es una persona fiel, carismática y en ciertos momentos un poco cursi. Se graduó del colegio siendo un estudiante promedio, no le gusta estudiar así que no tiene una carrera universitaria, no le gusta pensar en el futuro y quiere que las cosas fluyan y vivir el momento.
Gustos	Su género favorito es el rock, pero generalmente escucha todo tipo de música. Es un apasionado de la cultura

	popular y regularmente habla o hace referencia a los temas de superhéroes, personajes de ficción, etc. Tiene una relación de un año con Erica, a quien admira mucho por su inteligencia y su forma de ser, además ambos tienen un humor similar.
Vestimenta	Mateo no piensa mucho en la ropa que se pone, por lo general usa camisetas con estampados de sus bandas o personajes favoritos, siempre usa pantalones jean y casacas con un estilo rockero.
Miedos	Su principal miedo es al compromiso de ser padre, al estrés de tener que conseguir un trabajo para mantener una familia y a la responsabilidad, esto genera, también teme perder la relación que tiene con Erica.
Metas	Su principal meta es poder trabajar en cualquier cosa que le guste sin la necesidad de un título universitario, ya sea en el mundo artístico o en algún medio digital donde pueda ganar buen dinero y disfrutar de la vida.

Tabla 2

Ficha de personaje - Erica

Nombre	Erica Estefanía Ramos (Prefiere que la llamen solo por su primer nombre)
Edad	19 años
Hermanos	No tiene.
Personalidad	Erica viene de una familia católica, siempre ha sido una chica dedicada y seria al tratarse de cosas importantes, pero cuando descansa es una chica divertida y alegre. En el colegio, fue una de las mejores estudiantes de su generación, y busca estudiar en otro país, y convertirse en cardióloga. Se tomó un tiempo libre de sus estudios para despejar su mente, disfrutar su juventud y buscar algún trabajo temporal para ahorrar dinero. Vive únicamente con su madre debido a que su padre la abandonó hace años. Erica ha estado por su cuenta, organizando todo para su futuro.

Gustos	Le gusta la ropa y poder combinar outfits para la ocasión. Es fanática de las películas y series románticas, no quiere ser muy cursi, pero si le gustaría tener una relación romántica como la de sus personajes favoritos, aunque también se entretiene viendo series dramáticas sobre médicos, y le apasiona conocer más sobre las ciencias médicas y sobre todo la cardiología. Le gusta cualquier tipo de música, también le gusta salir a bailar y conocer nuevos lugares. Esta flechada por Mateo, le agrada su forma de ser, siempre la hace reír con sus bromas y ha aprendido más sobre sus gustos musicales y de cultura popular; en él encuentra paz en los momentos más duros.
Vestimenta	Aunque no tiene mucha ropa de marca, siempre encuentra un buen outfit para cada situación.
Miedos	Teme al fracaso, al no conseguir sus sueños que tanto trabajo le ha costado, teme perderlo todo por un descuido, tiene miedo de lo que la gente dirá de ella, pero sobre todo teme que Mateo la abandone como su padre lo hizo cuando era pequeña.
Metas	Su mayor meta es poder salir del país y estudiar cardiología, y demostrar así su capacidad mental y llegar a ser alguien en la vida.

De este modo, se tomó en cuenta las características físicas y la edad que debían tener los personajes para la realización del casting. A su vez, sus fichas fueron fundamentales para la interpretación, logrando que los actores se familiarizaran con las personalidades de los protagonistas lo que ayudo a que los mismos se sientan naturales en cámara.

2.1.4 Escenografía

Una parte importante fue encontrar los materiales necesarios y la localización ideal para la producción del cortometraje. Todos estos elementos estuvieron presentes y fueron de vital importancia para crear el mundo y la trama.

Además, para este proyecto se realizó una búsqueda de varios espacios que sean aptos para filmar, siguiendo las especificaciones que el guion nos daba sobre este lugar donde discuten los personajes, siendo este una sala pequeña de la casa del personaje de Erica.

De este modo se encontró una locación que cumplía con las expectativas, un lugar con una pequeña sala donde se desarrollaba la trama de los personajes, y donde los actores tenían la libertad de moverse por todo el espacio e interactuar con el entorno.

Una vez escogida la localización, fue necesario obtener los diferentes objetos que ayuden a la narrativa de la historia, ya sea la prueba de embarazo, una botella de agua, una figura religiosa, o cualquier decoración de fondo que le den vida al lugar.

2.2 Producción

Para esta etapa, se realizó la filmación del cortometraje, en donde se ocuparon todos los elementos antes mencionados en la preproducción, como es el caso de la localización encontrando un departamento que se adecuaba a las necesidades del guion.

Así mismo, se realizaron diferentes tomas para poder ajustar correctamente la cámara, el sonido, la iluminación e incluso poder marcar el recorrido tanto de los actores como del equipo detrás de escena.

Una vez listo todo se procedió a filmar el cortometraje, este proceso duró aproximadamente ocho horas antes de conseguir el corte final, se grabaron varias tomas por los inconvenientes que se presentaron, como los ruidos externos, las fallas técnicas de los equipos o la distracción de los miembros del equipo.

Incluso en esta etapa se llegaron a realizar pequeños cambios en el libreto original, siendo estos cambios ideas que daban los actores respecto a sus personajes o las ocurrencias que tenía el mismo director, con el fin de enriquecer a la historia mas no cambiarla de forma radical.

2.3 Postproducción

Para la postproducción se necesitó de la licencia de Adobe Audition para la edición del sonido, limpiar los ruidos externos, mejorar el audio y editar canciones. A su vez, se requirió el programa de Adobe Premier Pro, para la edición de la paleta de colores y la saturación, lo que dio un tono más profesional al cortometraje. Véase Anexo 2.

CAPÍTULO 3

3. Conclusiones

De acuerdo con los objetivos de este trabajo de grado, se analizaron diferentes productos audiovisuales, donde se ejecuta la técnica del plano secuencia respetando el resto de elementos cinematográficos, ya sean escenas de series o películas en las que se lleven a cabo el concepto y enriquezca la narración de las mismas.

Una vez analizados los productos, se redactó un guion narrativo que se adaptó al concepto de la técnica antes mencionada, lo que sentó las bases del proyecto y creó el ambiente de la historia, así como los personajes de la misma.

Con base en esto, se realizó una ficha para cada personaje, en donde se describieron las características principales de los mismos, lo que fue fundamental para el proceso de casting, en el que se buscaron a los actores adecuados para protagonizar el cortometraje.

Después de la selección del reparto principal, se realizó un montaje previo a la filmación que sirvió como un ensayo general para todo el equipo involucrado de producción del cortometraje, sobre todo para que los actores pudieran memorizar sus diálogos e interacciones con el entorno establecido. También se realizaron las pruebas de cámara, para visualizar mejor el recorrido de ésta durante la producción.

Gracias a esto, se pudo llevar a cabo la toma final del cortometraje hecha en un plano secuencia, para finalmente realizar la edición tanto del sonido como de la colorización del corte final.

A continuación, detallaremos las implicaciones de este proyecto ante la sociedad.

3.1 Implicaciones

El aporte de este trabajo de grado es ser un apoyo o guía para todos los futuros cineastas que busquen adaptar esta técnica de forma apropiada, desarrollando todos los aspectos necesarios para la su realización, como la creación de un guion literario adaptado a la técnica cinematográfica, detallando el espacio

donde se sitúan los personajes, evitando dar saltos de tiempo que puedan llegar a generar un corte en la secuencia y sobre todo ajustar la historia al presupuesto que se tiene.

Además, se debe tener en cuenta la construcción de las tomas y el manejo de la cámara en diferentes ángulos que aporten un mensaje narrativo, y que capturen de forma adecuada la interpretación de los personajes, sus expresiones faciales, el lenguaje corporal y las acciones que realizan.

Del mismo modo, se hace hincapié en la experiencia conseguida respecto a la dirección de actores, en donde los mismos deben comprender a profundidad la historia de su personaje, los rasgos más destacables del mismo y las emociones con las que este reacciona ante las situaciones planteadas en la trama.

Por último, conocer los equipos requeridos para la producción, tales como luces, cámara, micrófonos, vestuario, maquillaje y utilería. Con el equipo listo sigue la coordinación del mismo, en donde el director se encarga de marcar el recorrido de la cámara, actores, la posición de luces y la escenografía, todo esto para aprovechar el espacio del set y obtener así una toma nítida. No obstante, toda producción tiene sus problemas y limitantes.

3.2 Limitaciones y recomendaciones

Una de las mayores limitaciones que tiene cualquier producción independiente es el presupuesto con el que cuenta, el mismo debe dividirse para todo el equipo involucrado en una producción, aparte de cubrir los costos básicos como las cámaras, luces, utilería, el sueldo de los actores, la renta del espacio de filmación y la comida para todos los involucrados. Mantener una producción puede ser desgastante para una persona, es por eso que se recomienda entablar relaciones con personas que compartan la misma pasión artística, incluso para el director llega a ser más fácil tener un asistente que ayude con la escenografía y guíe al camarógrafo por el recorrido establecido sin complicaciones, esto puede ser un soporte para que la producción no sea tan conflictiva.

Por otro lado, existieron inconvenientes con los equipos, al no contar con tanto presupuesto se tuvo que improvisar en el uso de equipos no profesionales como la cámara, donde se dificultó encontrar estabilizadores de calidad que ayuden

a mantener una toma sólida, es por eso que se obtuvo el equipo de filmación unos días previos a la producción, se recomienda buscar todo el equipo necesario con más antelación, y así poder entender el funcionamiento del mismo lo que ayudará a capturar mejores tomas.

A su vez, la iluminación fue un inconveniente, no se contaba con el espacio necesario para incorporar luces artificiales, así que se optó por aprovechar la luz natural que había en el set, pero se presentaron otros inconvenientes en espacios oscuros o en el posicionamiento de los actores en contra luz, para solucionarlo bastó con colocar una pequeña de luz led encima del estabilizador de la cámara, dando como resultado una fuente de luz que iluminaba cualquier objeto o persona sin dificultad.

Por otra parte, se presentaron diversas complicaciones con el audio, esto al no contar con micrófonos profesionales, en este caso se utilizaron pequeños micrófonos conectados a un celular para captar un mejor audio, aun así hubo problemas con el ruido externo, la gente en la calle, los autos o incluso eventos que se llevaban a cabo en los exteriores de la localización establecida entorpecieron la producción, aunque posteriormente estos errores se compondrían en la postproducción del audio, pero se recomienda grabar en un lugar no tan concurrido o incluso fuera de la ciudad.

De igual forma, se debe tomar el trabajo que requiere dirigir actores, ya que el director es el puente que conecta al actor y con su personaje. Para esta producción, se contó con personas experimentadas en la actuación teatral, las cuales, a pesar de tener un talento en este arte, no tenían mucha experiencia en producciones cinematográficas, teniendo problemas al salirse del encuadre en las grabaciones y no respetar el recorrido marcado, lo cual se solucionó con la dirección apropiada y con varios ensayos previos.

Adicionalmente, se sugiere conversar con cada actor por separado, con el fin de solucionar cualquier duda que este tenga respecto a su personaje, esto sientan las bases de su interpretación, a su vez ayuda motivar el trabajo y compromiso que tienen con el proyecto.

Por último, en el proceso de postproducción se pueden notar algunos errores o incluso tomas que no terminan de encajar con la visión del director, esto puede

llevar a realizar regrabaciones necesarias para mejorar la fluidez narrativa del cortometraje o corregir problemas técnicos. Este proceso puede llegar a ser tedioso, pero cualquier producción, grande o pequeña, puede necesitar regrabaciones para obtener el resultado deseado, lo mejor que un cineasta puede hacer en estos casos es aprender de sus errores para conseguir un mejor producto final.

3.3 Interpretaciones y juicios

Para finalizar, este proyecto se convirtió en una experiencia inolvidable llena de altas y bajas, donde se presentaron grandes retos en el ámbito de la producción, como la búsqueda del set de grabación o incluso la falta de espacios disponibles para realizar los ensayos requeridos, también la falta de presupuesto o de recursos técnicos fue algo que afectó al producto final, para resolver estos problemas se tuvieron que pensar en soluciones creativas, tales como utilizar micrófonos conectados a un celular y colocados en el estabilizador de la cámara para capturar mejor el audio, utilizar una luz artificial encima de la cámara para enfocar el rostro de los actores y sobre todo aprovechar la luz natural para el entorno, de esta forma se pudo aprovechar los escasos elementos que se tenían para obtener un mejor resultado en el corte final.

De igual forma, cabe destacar el compromiso del resto del equipo involucrado en esta producción, quienes aportaron con distintas ideas para la realización de ciertos planos clave en la narración, incluso involucrándose profundamente en los detalles de la escenografía, lo que daba vida al entorno en el que se desarrollaba la historia, así como el maquillaje y vestuario que caracterizaban a cada personaje.

En conclusión, a pesar de todos los conflictos que conllevó la realización de un cortometraje en un plano secuencia, la producción del mismo fue una experiencia amena e inspiradora para todos los involucrados, donde se demostró la pasión que cada uno tiene por este arte, y personalmente he podido analizar mis errores y aciertos en la escritura, producción y dirección de este proyecto, lo que me ayuda a mejorar para futuros proyectos, y espero que este proyecto llegue a ser una motivación para futuros cineastas que busquen aplicar esta técnica cinematográfica en sus propias historias.

REFERENCIAS

- Baptista, T. P. F., y Ramos, M. V. C. (2017). EL MODO DE ACTUACIÓN PROFESIONAL PEDAGÓGICA DEL PROFESOR DE HISTORIA EN LA REPÚBLICA DE ANGOLA.
- Bidner, T. (Director). (2022). *The Bear* [Serie de televisión].
- Discépola, M. (2010). *La dirección de actores de Cine*.
- Film '89. (2018). *Rope de Alfred Hitchcock* [Fotografía]. Film '89. <https://www.film89.co.uk/alfred-hitchcocks-rope-1948/>
- Fotogramas. (2022). *Daredevil de Drew Goddard* [Fotografía]. Fotogramas. <https://www.fotogramas.es/noticias-cine/g18745658/mejores-planos-secuencia/>
- Goddard, D. (Director). (2015, 2018). *Marvel—Daredevil* [Serie de televisión]. En *Daredevil*.
- Hitchcock, A. (Director). (1948). *Rope* [Película; Película]. Filmaffinity.
- Indiehoy. (2015). *Birdman de Alejandro Iñárritu* [Fotografía]. Indiehoy. <https://indiehoy.com/cine/birdman-el-ocaso-de-un-heroe/>
- Iñárritu, A. (Director). (2014). *Birdman (o la inesperada virtud de la ignorancia)* [Película; Película]. Searchlight Pictures; 20th Century Studios.
- Martin, M. (2008). *El lenguaje del cine* (2a ed., reimp digital, 2013, Vol. 5). Gedisa.
- Marzorati, Z., y Pombo, M. (2021). Cine e Historia: Reflexiones sobre la imagen política en el cine contemporáneo. *Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación*, 145. <https://doi.org/10.18682/cdc.vi145.5192>
- Mendes, S. (Director). (2019). *1917* [Película; Película]. Entertainment One; Universal Studios.
- Montoya, J. P. (2018). *Investigación-Creación Juan Pablo Montoya Agudelo*.
- Poppe, E. (Director). (2018). *Utoya, 22 de julio* [Película; Película]. Nordisk Film Distribusjon AS, Potemkine Films, September Film Distribution Netherlands, Vertigo Media, Weltkino Filmverleih GmbH, Alambique, Modern Films, Caramel Films.
- Rajas, M., Barral, F. H., y Baños, M. (2023). El plano secuencia en Berlanga: Lenguajes y técnicas de la comedia. *The sequence shot in Berlanga: Comedy languages and techniques*. 26, 17-20.
- Schipper, S. (Director). (2015). *Victoria* [Película; Película]. Senator Filmverleih; Avalon;
- Vieguer, M. (2012). El plano secuencia. Pedro Costa y la trilogía de Fontainhas. *La Trama de la Comunicación*, 16, 285-298. <https://doi.org/10.35305/lt.v16i0.40>
- Welles, O. (Director). (1941). *Citizen Kane* [Película; Película]. RKO Pictures; Paramount Pictures; Warner Bros.

ANEXOS

Anexo 1

Boceto de Guion Narrativo

1. INT. CASA DE ERICA - DÍA

ERICA (19 AÑOS) está caminando por la sala de su casa de una forma nerviosa, mientras tiene una botella con agua.

Decide sentarse para poder calmarse, pero no puede evitar mover el pie por la ansiedad, toma un poco de agua, sentada se pone la mano en la boca como si intentará morderse las uñas, su mirada se pierde fijamente en la nada, hasta que escucha que alguien toca la puerta.

Deja la botella a un lado y se levanta rápidamente para abrir la puerta.

Cuando Erica abre la puerta MATEO (20 AÑOS) aparece y entra a la casa con un rostro serio y con una funda en la mano.

ERICA
¿La tienes?

Mateo saca una prueba de embarazo de la funda, Erica agarra la prueba rápidamente, mientras la revisa pone una cara de inconformidad.

ERICA
Pero que... ¿Dónde conseguiste esta cosa?

MATEO
En la farmacia que está a dos cuadras, era la única que tenían.

ERICA
¿Cuánto te costó?

MATEO

No sé unos... dos con cincuenta, lo que fue bueno porque solo tenía tres dólares.

ERICA

¿Me estás jodiendo? De seguro esta tontera se va a disolver con la orina.

MATEO

Bueno ¿y qué quieres que haga? Yo no sé nada de esas cosas y si querías una mejor debiste ir tú a comprarla.

ERICA

Ah, entonces ahora es mi culpa por enviar al tarado a comprar una simple cosa.

MATEO

No me vengas con estupideces que los dos estamos en esta situación por ti.

ERICA

¿Por mí? ¡¡¡TÚ FUISTE EL CALENTURIENTO QUE VINO A MI CASA A COGER!!!

MATEO

¡TÚ ME INVITASTE PARA ESO! ¿NO?

ERICA

¡TE INVITÉ PARA VER UNA PELÍCULA!

MATEO

Ese es el código mundial para ir a coger, si en verdad querías ver una película me hubieras invitado al ¡CINE!

ERICA

¡YO NO TENGO LA CULPA DE QUE NO CONTROLES TUS HORMONAS!

MATEO

¿YO? ¡PERO SI FUISTE TU QUIEN ABRIÓ LAS PIERNAS COMO SI FUERAN LAS PUERTAS DEL MALL!

ERICA

¡PORQUE CREÍ QUE ESTABAS BIEN PROTEGIDO, PERO
SEGURO ERAN CONDONES IGUAL DE BARATOS QUE ESTA
COSA!

MATEO

¡PUES TU TAMBIÉN DEBÍAS PROTEGERTE, ES TU CUERPO
SI TE HUBIERAS TOMADO UNA PASTILLA O ALGUNA OTRA
PORQUERÍA NO TENDRÍAMOS ESTE PROBLEMA Y YO NO
TENDRÍA QUE ESTAR CONTIGO AGUANTANDO TODAS TUS
ESTUPIDECES!

Ambos se quedan callados viéndose fijamente por
unos segundos, Erica se muestra molesta, pero
intenta aguantarse las ganas de llorar.

ERICA

Eres un idiota

Erica se va molesta y azota la puerta del baño, la
cámara enfoca a Mateo bajando la mirada y respirando
más suave, mientras reflexiona sobre lo que dijo y
se dirige con tranquilidad al baño de Erica y aún
con la mirada abajo toca la puerta suavemente.

MATEO

¿Erica?

ERICA (V.O.)

¡DÉJAME SOLA!

MATEO

Erica discúlpame yo...

A Mateo le cuesta trabajo encontrar las palabras
adecuadas.

MATEO

Perdón no quise decir nada de eso, no pude medir
mis palabras, creo... creo que los dos estamos muy
alterados por todo esto, pero la verdad es que
ahora no quiero estar con otra persona que no seas
tú. Meto la pata muy seguido e intento culpar a
los demás por eso, pero la verdad es que tú no
tienes la culpa y no estás sola, estamos juntos en
esto y pase lo que pase siempre estaré para ti.

Cerrando los ojos Mateo apoya su cabeza con
delicadeza en la puerta.

MATEO
¿Erica?

Se escucha el sonido de Erica orinando. Mateo levanta la cabeza y en un tono incómodo dice...

MATEO
Oh, amm... okey dejaré que sigas lo tuyo.

Mateo regresa a la sala y saca su celular para reproducir una canción lenta. Coloca su celular en una mesa y se queda de pie viendo a otro lado. Se escucha el sonido de la llave del baño y Erica sale con su celular en una de sus manos.

ERICA
Esa, esa es...

MATEO
Una de las primeras canciones que te dedique ¿la recuerdas?

Erica sonríe.

ERICA
Cómo olvidarla es la única canción romántica que me has dedicado.

MATEO
Auch.

Ambos se ríen. Erica se acerca a Mateo y lo abraza con cariño.

ERICA
Perdón.

MATEO
No digas nada, ambos nos equivocamos.

Mientras siguen abrazados se ponen a bailar lentamente.

ERICA
Creo que estábamos buscando culpar a alguien por esto, en vez de pensar en lo que vamos a hacer.

MATEO
Lo sé.

ERICA
¿Crees que estamos listos para ser padres?

MATEO
No, creo que no, pero quién lo está realmente,
digo mis papás me tiraban de la cama hasta cumplir
cinco.

Erica riendo.

ERICA
Tonto.

MATEO
Exacto así quedé.

Erica levanta la cabeza y mira a Mateo con una
sonrisa.

ERICA
Aun así, amo estar contigo.

MATEO
Pues eso sí, soy muy encantador.

Ambos se sonríen y se ven un rato.

ERICA
Si es positivo, ¿qué nombre le pondrías?

MATEO
Mmm... si es niño, me gusta el nombre de Miguel.

ERICA
¿Miguel?

MATEO
Sí, ya sabes cómo Miguel Ángel.

ERICA
¿Por el artista o la tortuga ninja?

MATEO

Ambos.

ERICA

Jaja, no puedo contigo.

Mientras se miran una alarma suena, se dejan de abrazar y Erica toma su celular.

MATEO

¿Qué pasó?

ERICA

Puse una alarma, para que nos avise cuando ya esté el resultado.

MATEO

Pues... vamos.

Erica va al baño a traer la prueba. Se enfoca a Mateo con una sonrisa, pero cuando Erica se voltea su cara cambia mostrándose preocupado. Mateo se acerca al baño, se enfoca a Erica saliendo del baño revisando la prueba de embarazo y la caja con las instrucciones.

MATEO

¿Qué salió?

Mateo se coloca al lado de Erica para ver la prueba, Erica con una mirada seria ve a Mateo y le dice...

ERICA

A mí también me gusta el nombre de Miguel.

Mateo y Erica se miran intentando disimular una sonrisa, toman aire juntos y cuando lo sueltan al mismo tiempo dicen...

MATEO Y ERICA

Mierda.

La pantalla se pone en negro mostrando el título del cortometraje y empiezan a pasar los créditos finales, mientras de fondo se escucha la canción "Chivo Expiatorio" de cuarteto de Nos.

Anexo 2

https://drive.google.com/file/d/1kslq60GNztjp9w-X6_Or-LbiNREONZZp/view?usp=drive_link

Anexo 3

AUTORIZACIÓN TOMA DE IMÁGENES

Yo, Karla Elizabeth Granda Negrete, con cédula de identidad número 0106633167, por la presente autorizo la toma de mis imágenes (fotográficas y/o de video) para la elaboración de materiales que serán utilizados en capacitaciones, cursos, redes sociales y plataforma Web del proyecto EPSULA (Proyecto educacional para la diversidad cultural sostenible en América Latina).

Además, indico que se me ha informado que las tomas serán utilizadas en el ámbito académico-científico. No tiene fines comerciales ni de lucro.

En la Universidad del Azuay, 20 de marzo 2024.

Firma:

Karla Granda

AUTORIZACIÓN TOMA DE IMÁGENES

Yo, José Carlos Romero Muñoz, con cédula de identidad número 0302799838, por la presente autorizo la toma de mis imágenes (fotográficas y/o de video) para la elaboración de materiales que serán utilizados en capacitaciones, cursos, redes sociales y plataforma Web del proyecto EPSULA (Proyecto educacional para la diversidad cultural sostenible en América Latina).

Además, indico que se me ha informado que las tomas serán utilizadas en el ámbito académico-científico. No tiene fines comerciales ni de lucro.

En la Universidad del Azuay, 20 de marzo 2024.