

**SIEMBRA: EXPERIENCIA FÍLMICA PARA LA GENERACIÓN
DE PIEZAS DIDÁCTICAS**

DENNIS JOHAN GOMEZ ISAZA
Código: 2110364

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES
PROGRAMA CINE Y COMUNICACIÓN DIGITAL
SANTIAGO DE CALI
2015**

**SIEMBRA: EXPERIENCIA FÍLMICA PARA LA GENERACIÓN
DE PIEZAS DIDÁCTICAS**

DENNIS JOHAN GOMEZ ISAZA

Código: 2110364

**Pasantía de investigación para optar al título de Profesional en Cine y
Comunicación Digital**

Director:

JUAN DAVID VELÁSQUEZ

Comunicador Social de la Universidad del Valle

Director de fotografía de Siembra

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES
PROGRAMA CINE Y COMUNICACIÓN DIGITAL
SANTIAGO DE CALI
2015**

Nota de Aceptación

Aprobado por el Comité de Grado en cumplimiento de los requisitos exigidos por la Universidad Autónoma de Occidente para optar al título de Profesional en Cine y Comunicación Digital

Juan Manuel Acuña
Jurado

Diego Lenis
Jurado

Santiago de Cali, 18 de noviembre de 2015

DEDICATORIA

Dedico mi esfuerzo a todo aquel, que por su verdadera pasión, busque, encuentre y se alimente de estas palabras e imágenes que en este proyecto plasmo.

CONTENIDO

	Pág.
GLOSARIO	7
RESUMEN	11
INTRODUCCIÓN	12
1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	15
1.1 OBJETIVO GENERAL	15
1.1.1 Objetivos específicos	15
1.2 JUSTIFICACIÓN	15
1.3 INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE	16
1.4 INTERÉS Y APOORTE PARA EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DONDE SE DESARROLLÓ LA PROPUESTA	16
2 MARCOS DE REFERENCIA	18
2.1 Horizonte o marco contextual	18
2.1.1 Horizonte o marco teórico	18
2.1.2 Diseño metodológico	19
3 DESARROLLO DE LA PROPUESTA	21
4 CONCLUSIONES	23
BIBLIOGRAFÍA	24

LISTA DE ANEXOS

Anexo A. Sistematización (ver en Repositorio)

GLOSARIO

DETRÁS DE CÁMARAS: es un video documental que muestra cómo fue la producción de una película o un programa de televisión

DIAFRAGMA: el diafragma es un dispositivo que le provee al objetivo la capacidad de regular la cantidad de luz que entra a la cámara. Suele ser un disco o sistema de aletas dispuesto en el objetivo de una cámara, de forma tal que limita la cantidad luz que llega hacia el medio fotosensible en la cámara, generalmente de forma ajustable.

DVF: visor de director que se compone de varias lentes ópticas. El visor de director permite la selección con mayor precisión de las lentes, ángulos y cobertura. Dispone de una amplia gama de formatos de cine y vídeo. Permite a los directores de vídeo comunicar su visión a los demás con absoluta precisión, ahorrando tiempo y errores en pruebas.

ESCENA: tal y como se llama en teatro, es la toma que coincide con la entrada y salida de actores del marco de filmación. Es una unidad de tiempo y acción que viene reflejada en el guion cinematográfico. Suele explicar el momento y el lugar en el que sucede algo.

GUION: es un documento de producción en el que se expone el contenido de una obra cinematográfica con los detalles necesarios para su realización.

Un guion cinematográfico contiene división por escenas, acciones y diálogos entre personajes, acontecimientos, descripciones del entorno y acotaciones breves para los actores sobre la emoción con que se interpretará. Un guion literario bien escrito tiene que transmitir la información suficiente para que el lector visualice la película en su imaginación: cómo transcurre el diálogo, cómo actúan los personajes y con qué objetos interactúan, sin especificar todavía los pormenores de la producción ni el trabajo de cámara.

ISO: la escala de sensibilidad fotográfica define físicamente la sensibilidad como la inversa de la entrada necesaria para obtener una respuesta predeterminada en un sistema. La escala fue creada para las emulsiones fotográficas pero ha sido adaptada también para la fotografía electrónica digital. Tanto en un caso como el otro la alta sensibilidad tiene la contrapartida de pérdida de calidad de la fotografía. En fotografía, la entrada es la exposición y la salida es la densidad obtenida. La

sensibilidad fotográfica por tanto puede definirse como la inversa de la exposición necesaria para obtener una densidad predeterminada. En el negativo blanco y negro este nivel de densidad está fijado en 0,1 unidades de densidad sobre la densidad mínima. Esta referencia es la base del sistema DIN, el antiguo ASA (hoy ANSI) el BS y el ISO. No obstante, pueden definirse sensibilidades con otros parámetros como criterio. El valor concreto de sensibilidad depende de cómo se interprete la exposición. Normalmente hay dos interpretaciones, emplear la exposición tal cual (iluminancia multiplicada por tiempo de obturación) que es lo que hace la norma ANSI (antigua ASA) norteamericana o emplear el logaritmo de la exposición, valor más práctico dado que es el que aparece en las curvas HD características de una emulsión fotográfica. Este procedimiento es el empleado en la norma DIN alemana.

OBTURADOR: es el dispositivo que controla el tiempo durante el que llega la luz al dispositivo fotosensible (película en la fotografía química o sensor en la fotografía digital). Este tiempo es conocido como la velocidad de obturación, y de él se desprenden conceptos como el congelado o el barrido fotográfico. Junto con la abertura del diafragma (apertura), la velocidad de obturación es el principal mecanismo para controlar la cantidad de luz que llega al elemento fotosensible.

PIETAJE: el origen del código de tiempo está en el cine, con el llamado pietaje o key code, que no es más que la organización y ubicación del material en película según su longitud en pies y fotogramas. Esto permite un minutado de la película para identificar la localización de cada fotograma.

En el vídeo el código de tiempo es escrito por el cabezal del magnetoscopio. Es parte de la información que se graba, además de vídeo, audio y sincronismos. Las cintas vírgenes carecen de TC y sincronismos, por lo que la primera operación a realizar es un pistado, en el que se graba barras de color y tono de 1KHz y un negro a continuación (respecto a vídeo y audio) y LTC y track (respecto a sincronismos). De este modo un magnetoscopio tiene espacio para realizar un preroll e información previa para continuar grabando datos.

PLANO: es una tira continua de una película cinematográfica, creada a partir de una serie de fotogramas, que corre por un período ininterrumpido de tiempo. Los planos son generalmente filmados con una cámara y puede ser de cualquier duración. Un plano en una producción, definido por el comienzo y el final de un proceso de captura, es equivalente a un clip en una edición, descrito como un metraje continuo entre dos ediciones. Los fotogramas, planos, clips, escenas y secuencias forman una jerarquía de unidades fundamentales para varias tareas en la creación de material visual.

POSTPRODUCCIÓN: consiste en la selección del material grabado. De esta forma se eligen las tomas que servirán para la edición y montaje de la obra. La producción se encarga en esta última fase de la obtención del producto final, es decir, el máster de grabación a partir del que se procederá al proceso de copia. Para ello debe asegurarse de que se respeten los plazos de postproducción de la imagen, así como controlar el alquiler de las salas de edición y sonorización, supervisar el trabajo de doblaje y el grafismo electrónico.

PRE-PRODUCCIÓN: es la fase más importante del proceso de producción. Comprende desde el momento en el que nace la idea hasta que empieza la grabación. El mayor esfuerzo productivo se realiza en esta fase. El equipo de producción atenderá a la resolución de los problemas que planteen las personas y los medios precisos para la realización del programa. En primer lugar, se encargarán de la supervisión y corrección del guion técnico, del que se distribuirán copias a los miembros del equipo técnico y artístico, así como al resto de personas que precisen de información sobre el mismo. Según las indicaciones del guion, el equipo de producción seleccionará los lugares donde se llevará a cabo la grabación e iniciará los trámites necesarios para evitar posibles problemas durante el rodaje en los escenarios y localizaciones. Del mismo modo, debe conseguir los permisos pertinentes para poder hacer uso de determinadas piezas musicales que poseen copyright). En esta fase de "preproducción" se contratan ya los equipos técnicos, artísticos, de edición, de vestuario, de maquillaje, etc. con los que se contará durante la realización del programa. Por otra parte, los equipos de producción y realización deberán elaborar una serie de listas en las que se detalle con la mayor exactitud posible las necesidades de atrezzo y mobiliario. En definitiva, en esas listas se precisará qué personas, materiales y medios serán necesarios en cada momento de la grabación. Todo el material previamente citado, será de vital ayuda para que el equipo de producción pueda visualizar el volumen de trabajo a desarrollar. El final de la fase de preproducción se resume en la confección de un plan de trabajo en el que quedará programado las actividades que día a día se deberán efectuar para ajustarse a las previsiones del equipo de producción. Normalmente, el plan de trabajo incluye una serie de formularios que recogen toda la estructura administrativa del producto audiovisual.

PROFUNDIDAD DE CAMPO: se entiende tradicionalmente en óptica y en fotografía en particular, al espacio por delante y por detrás del plano enfocado, comprendido entre el primer y el último punto aceptablemente nítido reproducidos en el mismo plano de enfoque.

Depende de cuatro factores: 1 el tamaño del círculo de confusión máximo (y por tanto el formato y el tamaño de la impresión, además de la distancia de observación

y de la capacidad resolutive de cada observador), 2 la distancia focal, 3 el número f y 4 la distancia de enfoque.

RODAJE: filmación de una película o cortometraje

SCOUTING: el scouting es la búsqueda de locaciones de acuerdo con las necesidades del guion literario. Una vez definida la locación, se prevén soluciones a los posibles problemas que puedan surgir en el rodaje de la producción.

RESUMEN

El presente proyecto de investigación propone la sistematización del proceso de realización del largometraje de ficción SIEMBRA, dando como resultado una reflexión sobre la producción cinematográfica a la luz de tres ejes temáticos: las relaciones filme-contexto social, filme-estructura y estrategias de producción.

Palabras clave: Cinematografía, Experiencia fílmica, Piezas didácticas

INTRODUCCIÓN

Siembra: Experiencia fílmica para la generación de piezas didácticas es un trabajo de grado inscrito dentro de la modalidad de pasantía de investigación, que nace durante mi participación en el equipo de detrás de cámaras de la película SIEMBRA y parte de una pregunta fundamental: ¿Por qué deciden rodar esta película en Blanco y Negro? En ese momento, con la ayuda de Santiago Lozano director de la película y su grupo de investigación SIEMBRA, sistematización de una experiencia fílmica. Reflexión sobre la representación cinematográfica y apuestas por un cine político en Colombia, inicio una búsqueda de respuestas que me llevan a indagar dentro de los departamentos de dirección, arte y fotografía, encargados de la estética visual de la película. En este recorrido encuentro que dichas respuestas, además de nacer de una necesidad narrativa y conceptual de restarle realidad a la imagen para darle más relevancia a la historia, conllevaron un trabajo de planeación en la etapa de preproducción muy concienzudo por parte de todo el equipo en búsqueda de enriquecer la imagen a blanco y negro.

Teniendo claro un norte en mi investigación que es: “La decisión de hacer una película en blanco y negro”, y motivado por toda esta labor de planeación que había realizado cada uno de los departamentos responsables de la imagen, decido enfocar mi proyecto a la elaboración de 2 productos finales que reúnan todo el conocimiento que obtuve en este proceso. El primer producto, un video de carácter expositivo y didáctico que lleve como tema principal la concepción de un universo a blanco y negro. Este video contiene una mirada de cada departamento (Dirección, Fotografía y Arte) a la hora de construir visualmente esta película, en especial, en los momentos de preproducción y producción, siendo estos evidenciados con el material proporcionado por el detrás de cámara y entrevistas a cada una de las cabezas de dichos departamentos.

El segundo producto, es una sistematización (entendiendo por sistematizar el ordenar y clasificar archivos y experiencias para convertirlos en documentos), que me permitió recopilar y ordenar todos los archivos (recibos, cotizaciones, storyboard, guion técnico, propuestas y notas de intención) que dejó el departamento de fotografía durante el proceso de la película en la preproducción y el rodaje. La intención de ambos productos, además de nutrir y reforzar la labor del grupo de investigación frente a la película y su análisis, es apoyar la enseñanza de la realización cinematográfica en las aulas de las clases de cine con ejercicios y experiencias realizadas dentro de un contexto cercano.

El presente proyecto de investigación propone la sistematización del proceso de realización del largometraje de ficción SIEMBRA, dando como resultado una

reflexión sobre la producción cinematográfica a la luz de tres ejes temáticos: las relaciones filme-contexto social, filme-estructura y estrategias de producción.

A continuación presento una sinopsis del largometraje:

TURCO (55), es un pescador de la costa que llegó a la ciudad hace 3 años en compañía de su hijo YOSNER (20). Viven en un albergue para familias provenientes del campo. A pesar del tiempo, TURCO mantiene un profundo sentimiento de desarraigo con la ciudad. Una noche YOSNER es asesinado, y ante la imposibilidad de su padre para poder darle sepultura, su cuerpo es llevado al albergue. YOSNER es despedido con la colaboración de los vecinos más cercanos, quienes lideran y organizan los ritos fúnebres, al tiempo que se desprenden de su pasado. TURCO inicia una etapa de duelo, enfrentándose por primera vez a la ciudad y confrontándose a sí mismo, invadido por una rabia interior hacia ese cuerpo inerte que se ha convertido en un obstáculo más, quizás el último y más importante, para regresar.

La historia narrada en SIEMBRA surge del trabajo de investigación CUATRO ESQUINAS realizado por Santiago Lozano, Ángela Osorio, Juan David Velásquez y Carlos Hoyos, como tesis de grado para optar por el título de comunicadores sociales de la Universidad del Valle, 2006. Este trabajo se planteó la discusión de los modos de representar audiovisualmente un conflicto social como el desplazamiento en Colombia, para lo cual se incluyó el análisis teórico y conceptual sobre la problemática, sobre antropología visual y sobre formas de representación audiovisual. Luego, gracias a una beca de estudio otorgada por la Fundación Carolina, para cursar el Máster de Guion de la Universidad Carlos III de Madrid, 2007 y a los estímulos de guion, 2009 y producción, 2012 del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico de Colombia, se le ha concretado en un proyecto de largometraje que se encuentra en su etapa de preproducción.

Y es justo en esta etapa de la película donde se crea la inquietud y la necesidad de desarrollar un proyecto de investigación que retome aquellas discusiones teóricas sobre territorio, migración y prácticas sociales que dieron nacimiento al proyecto y se crucen con el ejercicio de materialización de la película en la pantalla. Y en este sentido, el proyecto de investigación se propone abordar las siguientes cuestiones o marcos teóricos:

- Prácticas cotidianas y cine ¿Cómo dar cuenta de esas maneras de hacer?
¿Cómo representar el movimiento?
- Los rituales de paso como transiciones y cambios de estado social

- Los tránsitos: el ritual y el desplazamiento
- Liminalidad
- Imagen tiempo
- Imagen movimiento
- Distancia y encuadre

Actualmente, tanto a nivel gubernamental como por parte de las empresas productoras y profesionales del área cinematográfica existe la necesidad de contar con material que aporte al conocimiento sobre el lenguaje audiovisual; reflexiones y materiales que partan e involucren la experiencia nacional en este campo de creación. En ello, las universidades y los grupos de investigación son un componente importante de acompañamiento para cuestionar y reflexionar sobre los procesos. Tener una sistematización de los procesos audiovisuales permite que, a partir de los materiales sistematizados, se construyan productos de análisis, antecedentes, que logren no solamente contar cómo han sucedido las cosas sino también entender los proyectos como procesos que generan aprendizajes comunes. Es desde allí que el proyecto de investigación que cubre este trabajo de grado se propone la elaboración de una serie de documentos educativos insumo para la enseñanza sobre el lenguaje y la realización cinematográfica. Se propone desarrollar un trabajo conjunto en el que se involucren estudiantes, en un proceso de semillero, en el cual los estudiantes además de participar en varios de los departamentos de producción participen en la discusión y análisis para la realización de los módulos educativos.

De este modo, mi labor como integrante del grupo de investigación y al mismo tiempo como realizador de trabajo de grado, es indagar acerca de la importante decisión que dictó que la película debiera ser a blanco y negro. Es a partir de esta decisión que se desencadenan todas las propuestas y los trabajos individuales de varios departamentos, los cuales, a su vez, serán uno de los insumos fundamentales para la pieza audiovisual que me propuse realizar.

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Este proyecto de alguna manera pretende aportar y promover conocimientos cinematográficos tanto al grupo de investigación como a todo aquel que haga uso de los materiales productos de su desarrollo en el ámbito educativo universitario. Esto bajo una pregunta que surge a partir de mi trabajo dentro de la película: ¿Cómo se construye estética y conceptualmente un universo a Blanco y Negro para un largometraje?. Esta pregunta de investigación planteada busca relacionar dos momentos fundamentales del proceso de construcción de SIEMBRA. El primero, el momento inicial en el que se decide que la película se realizará a blanco y negro en la etapa de desarrollo. Y el segundo, el momento en el que los departamentos de dirección, arte y fotografía deben planear y desarrollar paralelamente una serie de propuestas y acciones para llevar a cabo el desafío de realizar una película a blanco y negro. Todo esto, bajo una fuerte inquietud de saber el porqué y el cómo llevar a cabo una película de este tipo, pues en nuestra experiencia cotidiana, el mayor porcentaje de productos audiovisuales se ruedan y exhiben a color.

1.1 OBJETIVO GENERAL

Conocer y analizar lo que representó la importante decisión cinematográfica de haber filmado la película SIEMBRA a Blanco y Negro, para entender las condiciones especiales que trae consigo un tipo de rodajes como estos para cada uno de los departamentos.

1.1.1 Objetivos específicos

-Realizar una pieza audiovisual que sirva como apoyo didáctico a la hora de conocer el ejercicio de la realización cinematográfica dentro de una película que fue rodada a blanco y negro.

-Sistematizar los archivos y la experiencia del departamento de fotografía de la película Siembra, en un formato que acoja textos, imágenes, recibos y por último el pietaje del material resultante del detrás de cámaras durante el rodaje.

1.2 JUSTIFICACIÓN

Como estudiante de cine, considero que es muy importante analizar detalladamente los procesos y archivos de los diferentes departamentos dentro de la producción de las películas. Sin embargo, por lo general estos archivos sueltos y estas experiencias en video sin montar, no son vistas ni analizadas por otros cineastas

ajenos a la producción cinematográfica realizada. Este problema podría deberse a dos cuestiones: El limitado acceso a materiales que no están en circulación pública; y/o el hecho de que esos materiales no estén ordenados ni clasificados de ninguna manera perdiéndose finalmente con el tiempo. En ese sentido, mi mayor interés y labor se convirtió en organizar mediante una sistematización y un video, todo este material recolectado, para promover el interés de investigar y a su vez, hacer un llamado a la curiosidad de los estudiantes y cineastas en general por el aprendizaje y análisis de esta clase de documentos.

1.3 INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE

Haber tenido la oportunidad de participar en la película, y en especial en el departamento de detrás de cámara, fue una experiencia muy gratificante que representó para mí como estudiante un peldaño más de conocimiento en la escalera del mundo cinematográfico. Entender y adaptarse rápidamente al flujo de trabajo de un rodaje profesional es una difícil labor que pude evidenciar y a la vez practicar mientras el proyecto se llevaba a cabo. El hecho de haber estado en este departamento me dio acceso a todos los otros sin necesidad de estar involucrado directamente en ellos, lo que me permitió aprender de cada uno lo necesario para nutrir el discurso de la pieza audiovisual que me propuse hacer. Específicamente hablando, del departamento de dirección de esta película, me llevo la idea de que la imagen, desde sus componentes, puede producir u opacar ciertas emociones en el espectador para concentrar su atención en otras más importantes, como el blanco y negro que puede ser una figura retórica muy fuerte. De la fotografía me queda como aprendizaje la forma de iluminar y exponer adecuadamente dentro de diferentes espacios y con diferentes pieles, los esquemas de luces, las intensidades de las fuentes de luz y los controles desde la cámara, además de todos los archivos de su proceso (facturas, propuestas y notas importantes). Del departamento de arte aprendí como llevar a cabo la construcción de un universo a blanco y negro rico en texturas y diferentes tonos de grises. Pero finalmente, de la película en general, me llevo la reflexión de que la preproducción es muy importante, y de esta depende el buen desarrollo del resto de la realización.

1.4 INTERÉS Y APORTE PARA EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DONDE SE DESARROLLÓ LA PROPUESTA

Al grupo de investigación le dejo el resultado de un esfuerzo conjunto motivado por la sed de conocimiento y el deseo de investigar materializados en dos documentos que son: Primero, una pieza audiovisual sobre la decisión de rodar Siembra a blanco y negro y todo lo que esto representó, y segundo una sistematización de archivos y experiencias del departamento de fotografía y todos sus procesos dentro de la producción que almacena dentro de sí recibos, presupuestos, propuestas y demás

archivos que iba dejando con su paso la película. Dejo también al grupo de investigación la experiencia de haber vivido el paso a paso de esta exploración, que fue documentada dentro de unos informes que contienen libros, películas y archivos que nutrieron el argumento del video y la construcción de este texto.

2 MARCOS DE REFERENCIA

2.1 HORIZONTE O MARCO CONTEXTUAL

El marco contextual de mi proyecto, al ser una pasantía de investigación que se realizó durante la grabación de la película Siembra, estaba delimitado por su rodaje mismo. Sin embargo, esta producción tenía unas exigencias particulares a nivel técnico y narrativo ya que fue pensada y rodada a blanco y negro. Este hecho fundamental hace que mi trabajo tenga unas condiciones especiales durante su desarrollo frente a su concepto y forma.

En este orden de ideas, el hecho de que la película haya sido grabada a blanco y negro y que el trabajo de grado estuviera desde un inicio planteado para abordar la dirección de fotografía, hace que se tengan en cuenta diferentes flujos de trabajo y desarrollo para la propuesta. En este caso, realizar un video didáctico sobre el blanco y negro y también aprovechar todo el material resultante de la producción para llevar a cabo una sistematización que lo documente.

Ambas labores se llevaron a cabo dentro del grupo de investigación durante, y después de la película, hecho favorable que permitió analizar y comparar lo que se había planteado hacer en la preproducción y lo que se hizo finalmente en la grabación. Esto fue fundamental para alimentar la pieza audiovisual.

2.1.1 Horizonte o marco teórico

El proyecto **Siembra: Experiencia fílmica para la generación de piezas didácticas**, nace de alguna manera bajo la premisa: **Los legados en el cine son importantes**, y por legados me refiero a todo tipo de archivos, notas, propuestas o videos que pueda dejar cada proceso de producción. Porque, si bien las películas en sí mismas ya son un legado que se le está dejando a un público y a todo aquel que las quiera apreciar, hay muchos elementos que dejamos de lado. Junto al grupo de investigación, decidimos organizar todos estos archivos que nos dejó el equipo de fotografía de dos maneras; una, ingresándolos mediante un proceso de sistematización a una tabla con una ficha técnica y una reflexión de cada uno, y la segunda, realizando una pieza audiovisual que expusiera de manera concreta la decisión de haber rodado la película a blanco y negro. En este sentido, toda la investigación se centra en llevar a cabo dos productos que, si bien nacen de un

mismo espacio cinematográfico (SIEMBRA), no se relacionan entre sí más que por su carácter expositivo con fines educativos. Por lo tanto, teóricamente hablando, había dos grandes términos que encerraban la idea de lo que se deseaba obtener. Uno era la **Didáctica**, entendiéndola como “el conjunto de relaciones establecidas entre un estudiante con un medio y un sistema educativo con la finalidad de posibilitar su aprendizaje” según Margarita M. Carvajal¹ en su libro La Didáctica puesto que la pieza audiovisual tiene como objetivo principal apoyar y complementar la enseñanza cinematográfica en las aulas de clase. Y por otro lado “Sistematizar”, entendiéndolo según Oscar Jara como **clasificar, catalogar, ordenar datos e informaciones, para ponerlos en sistema**. Basándonos en estos 2 términos que finalmente son los que le dan su carácter a cada producto, se trabajó independientemente cada producto pero pensándose muy bien que ambos serían apoyos educativos para clases y futuras investigaciones.

2.1.2 Diseño metodológico

Teniendo ya en mis manos todos los archivos obtenidos durante dos procesos clave de la película en el departamento de fotografía (preproducción y producción), uno de los deseos del grupo más que una tarea, era darle un orden a esta serie de elementos para poder analizarlos en su totalidad o bien cada uno por aparte. Desde ese momento se planteó que la mejor manera de llevar a cabo esta labor era sistematizando todos los archivos y las experiencias recolectadas en video por el detrás de cámara no sólo para lograr el orden y darle una categoría a cada archivo, sino también para tener la claridad y extraer los momentos más relevantes de la experiencia que posteriormente alimentarían el discurso del video didáctico final. Sin embargo, previo a esto, llevé a cabo una serie de labores que permitieron alcanzar la meta de la investigación.

En primer lugar, llevé a cabo una labor de microfonista para el detrás de cámara de la película SIEMBRA. Mi labor aquí básicamente era capturar el sonido de directo de todas las experiencias que se estaban viviendo, asistir a Mónica Bravo (realizadora del detrás de cámara) y pietar finalmente todo el material resultante. Este proceso fue crucial para la realización de la pieza audiovisual. Mediante el pietaje pude observar todo el material que había grabado el detrás de cámara para generar la primera idea del discurso que debía tener mi video. En esta fase utilicé un formato de organización especializado que me proporcionó Mónica Bravo.

Posteriormente, comienzo una búsqueda de formatos para ordenar nuestro proyecto sistemáticamente. Dentro de esa búsqueda encontramos muchas referencias pero la más acorde a nuestro proceso de sistematización, no sólo de

¹ CARVAJAL, M. La Didáctica Fundación Academia de dibujo profesional. 2009 12p.

archivos sino también de experiencias en video, fue la de Oscar Jara en su ensayo **Sistematización y corrientes innovadoras**. De este tomamos la estructura de nuestra tabla a llenar con los campos que consideramos necesarios (Nombre, fecha de realización, tipo de archivo y reflexión sobre este).

Finalmente inicié la tarea de editar y darle forma al video propuesto como producto final. El montaje de esta pieza audiovisual fue la fase más larga pero finalmente una de las más importante porque consigna gran parte del trabajo realizado tanto en la película como en mi pasantía.

3 DESARROLLO DE LA PROPUESTA

La propuesta nace con mi participación dentro del detrás de cámaras. Pero más que por mi presencia dentro de este, por mi deseo de investigar y conocer más a fondo el proceso y la construcción de la dirección de fotografía en la película. En este momento entendí que era importante ver todos los archivos que iban resultando del proceso de preproducción, producción y postproducción dentro de este departamento en especial para comprender todo más allá de su parte conceptual. Es así como, después de haber hecho parte de la película y de tener una inquietud frente a esta, se configuró mi trabajo de grado en cuanto a sus requisitos. Pero este debía tener una estructura y unos objetivos. Si bien, ya existían unas experiencias en video de cómo se vivió el rodaje en todos sus aspectos (making of) y unos archivos sueltos de todo lo que se había comprado, pensado y realizado fotográficamente en SIEMBRA, no estaban archivados o configurados dentro de algún sistema que facilitara su búsqueda y análisis a quienes lo necesitaban. Desde ese momento, mi labor y objetivo para mi trabajo de grado fue sistematizar todos estos archivos y experiencias dentro de un formato que los convirtiera en documentos. También, aprovechando todo este recurso audiovisual que nos entregó el detrás de cámaras, decidí realizar un video expositivo que mostrara el porqué, y la importancia que conllevó la decisión de rodar la película a blanco y negro.

Después de estructurar el proyecto e iniciar un seguimiento con mi director, recolecté y busqué todos los archivos que habían quedado en el departamento de fotografía a la hora de comprar elementos, cotizar equipos y conceptualizar las ideas en propuestas y notas de intención. Posteriormente, con todo el detrás de cámaras en mis manos, me dispuse a ver y pietar todo el material, y me concentré en sacar notas de los momentos más importantes del equipo de fotografía dentro del rodaje para armar la pieza audiovisual que me propuse hacer. Durante este proceso pude observar más detenidamente la labor del director de fotografía y su equipo dentro de la película, cosa que me ayudó no sólo a alimentar el discurso del video que posteriormente realicé, sino que también nutrió mi pasión por el arte de la fotografía.

Teniendo pues un gran documento de archivos sistematizados entre los que se encontraban facturas, cotizaciones, el guion técnico entre otros más, y dando por concluida una de las labores que me había planteado llevar a cabo (la sistematización), inicio el desarrollo del informe final que daba cuenta detallada de mi proceso en el trabajo de grado. Para eso, leí artículos y libros relacionados con la elaboración de películas y también visualicé películas y detrás de cámaras que posteriormente me darían ideas para montar y estructurar mi video y también, formarían parte del marco teórico del proyecto. Simultáneamente, mientras realizaba el informe, comencé la edición del video que expondría como tema clave

el blanco y negro de SIEMBRA. Durante este proceso visualicé nuevamente el detrás de cámaras, pero esta vez concentrándome en los planos que yo mismo había clasificado dentro de mi pietaje como importantes. Estos planos, algunas imágenes del montaje final y las entrevistas de algunas cabezas de departamento (Santiago Lozano, Ángela Osorio, Juan David Velásquez y Carmen Gómez) y asistentes (Ana Acosta) fueron los que dieron cuerpo a la estructura y discurso del video.

Finalmente y después de dos semestres de trabajo pude dar fe de un gran proceso concluido que tuvo buenos aciertos en cuanto a sus objetivos. Si bien, el video y la tabla de sistematización hacen muy bien su labor de guía y exposición sobre la fotografía de la película, para el grupo de investigación y personalmente para mi más allá de eso, representa un conocimiento importante acompañado de momentos y labores que no conocía tanto en el rodaje de la película como en la realización de mi pieza audiovisual.

Finalmente, espero que los estudiantes continúen con la investigación y se interesen por el estudio de todos los momentos que componen una realización cinematográfica, ojalá valiéndose y realizando cada vez más documentos como los que yo dejo en sus manos.

-Un documento de sistematización con todos los archivos del departamento de fotografía y las experiencias recolectadas por el detrás de cámara.

-Una pieza audiovisual de carácter didáctico y expositivo que aborda el tema de la decisión de rodar la película a Blanco y Negro y como esto afectó a los otros departamentos en especial al departamento de Arte.

4 CONCLUSIONES

Haber hecho parte del proceso de construcción de esta película es una experiencia muy gratificante y más aún cuando se es estudiante de cine y estás interesado en conocer a fondo el ejercicio de la realización cinematográfica, en especial, la dirección de fotografía y su relación con los demás departamentos para su buen desarrollo. Pero, más allá de lo bien que me haya sentido en este proceso y de todo lo lindo que haya podido vivir, me llevo conmigo una reflexión que le da conclusión a este proyecto y se resume en: “Una buena investigación y una correcta planeación marcan la diferencia”. Y si bien esto puede parecer sencillo o tal vez inherente al mismo hecho de realizar una película o cualquier cosa en la vida, cuando se está en un proceso de aprendizaje, no es tan sencillo y difícilmente hacemos una buena investigación a la hora de enfrentarnos a un proyecto. Con este trabajo entendí que es necesario conceptualizar una idea para que todos los departamentos entren en sintonía con un mismo reto, un mismo desafío. Entendí que la investigación desde cualquier roll es vital para tener un buen flujo de trabajo. Por ejemplo conocer bien la cámara, el equipo con el que se va a iluminar, el porcentaje de color de cada tono, la textura de las telas y todos los factores que a veces ignoramos en las realizaciones audiovisuales es fundamental para obtener los resultados esperados. Pero esto parte de una búsqueda concienzuda de factores que consideramos necesarios a la hora de rodar.

También concluyo que el universo cinematográfico es tan bello y a la vez complejo, que necesita muchas miradas simultáneas durante su creación, entre ellas la de la cámara. Es por esto por lo que se debe estar consiente de cómo registra la realidad nuestra cámara, como interpreta los colores, la luz, las texturas y hasta la vida misma. Porque nuestros ojos lo ven todo de una manera, pero quien está absorbiendo la luz para darle vida a ese esfuerzo conjunto de todo un equipo es nuestro lente. Por lo tanto, sea nuestra película a color o más importante aún a blanco y negro, es necesario que controlemos o aprovechemos todo nuestro entorno próximo, que elijamos y tengamos claro el porqué de cada color, cada forma y cada luz. Porque esto puede hacer la diferencia entre una buena y una mala película, al menos visualmente hablando.

BIBLIOGRAFÍA

BLANK, L. Burden of dreams [película documental]. Producida por Werner Herzog. Estados Unidos. 1982 DVD 95 minutos.

CAMPANELLA, J. El secreto de sus ojos [película versión completa]. Producida por Gerardo Herrero. Argentina-España 2009. DVD 127 minutos.

CARVAJAL, M. La Didáctica Fundación Academia de dibujo profesional.2009 12p.

HERZOG, W. Mi enemigo íntimo [película documental]. Producida por Lucki Stipetić. Alemania. 1999 DVD 95 minutos.

JACKSON, P. The Hobbit: Production diaries [8 diarios en video]. Producido por Peter Jackson. Estados Unidos.2014

SERNA, C. Algunas definiciones sobre lo que es sistematización. [en línea] studylib 2007 28p. [Consultado marzo de 2014] Disponible en <https://studylib.es/doc/4913630/algunas-definiciones-sobre-lo-que-es-sistematizaci%C3%B3n>

SPRING, A. El gran libro de la fotografía a blanco y negro [en línea] micursodigital 2012 174p. [Consultado marzo de 2014] Disponible en <https://www.micursodigital.com/fotografia-y-diseno-c-2/el-gran-libro-de-la-fotografia-en-blanco-y-negro-pdf/624>