

Producción Fotográfica **"Idear, planificar y ejecutar una producción"**

Área: Diseño y Comunicación

Año 2010

Docente: Florencia Visca

MARTES 4 Y 11 DE MAYO 17.15 HS.

El objetivo del Taller es aprender a Idear (crear), Planificar (organizar) y Ejecutar (acción), una producción fotográfica, ya sea una campaña gráfica o nota editorial, logrando optimizar los recursos técnicos y humanos.

¿Que entendemos por optimizar recursos a la hora de Idear, planificar y ejecutar una producción?

Optimizar los recursos no solo tiene un impacto en el presupuesto de un proyecto; optimizar los recursos nos permite un mejor desarrollo general del proyecto en relación a la utilización y resultados de los recursos que disponemos; ya sea tanto en el área de planificación, como así también en todo lo referente al área artística. Optimizar se refiere a buscar la mejor manera de realizar una actividad.

Para abordar una Producción podemos dividirla en dos grandes áreas: la parte artística y la parte de planificación del proyecto. Ambas partes requieren de la creatividad de quien las aborde. Pues para poder planificar un proyecto se debe poner en acción una buena estrategia, lo cual requiere de la creatividad y flexibilidad, además de los conocimientos.

Cuando nos referimos a la planificación de un proyecto, por ejemplo, podemos pensar en optimizar la participación de los integrantes no solo en el tiempo de intervención de los mismos, si no que en tener presente las capacidades de cada uno. Así mismo los aspectos técnicos deben ser abordados de igual manera. El alquiler innecesario de equipos o el desuso de alguno de ellos se aleja de la idea de optimizar el rendimiento de estos.

Al referirnos al área artística del proyecto, puede ser un buen ejemplo pensar no solo en si es mas conveniente construir una escenografía o realizar una búsqueda de locaciones hasta encontrar la que ilustra el ambiente que deseamos para nuestra producción; si no que podemos ejemplificar la optimización de rendimiento al discernir si creativa y estratégicamente resulta mas conveniente trabajar en toma directa o hacer una postproducción digital.

Optimizar recursos no es tan solo buscar mejor rendimiento económico, si no que desde ya es también pensar en buenos logros de carácter estético.

¿Que es una Producción Fotográfica?

Podemos relacionar la palabra PRODUCIR con las siguientes acciones: hacer, originar, generar, fabricar, crear, construir, realizar, transformar, desarrollar.

Producir es la acción de generar algo. Este algo se convierte en nuestro objetivo. Este objetivo es lo que, en nuestro territorio, llamamos PRODUCCIÓN. Una campaña gráfica o una nota editorial son Producciones Fotográficas.

Producir una imagen es construir un mensaje (ya sea consciente o inconscientemente), el cual será interpretado por un receptor. Comunicación la cual se desarrollará dentro de un contexto determinado el *lenguaje visual*.

El poder de comunicar visualmente

Teniendo presente que a través del *lenguaje* nos *comunicamos*, propongo entonces abordar el concepto de *lenguaje visual* partiendo de la idea de que éste entra en acción no solo para comunicar un mensaje a través de una imagen producida, si no que también la comunicación entre los que participan en el desarrollo de la construcción de una imagen implica ponerlo en acción. Comprender ambos aspectos del lenguaje visual son de suma importancia para un buen desarrollo integral.

Un comunicador visual, entonces, debe traducir la *pauta* (palabras), de manera fiel a través de elementos visuales que le permitan construir una imagen, la cual logre finalmente comunicar el mensaje al receptor. Pues el objetivo no estará logrado si el mensaje no es interpretado. Por ejemplo un anuncio publicitario, formato en el cual el mensaje puede ser explícito y/o implícito, pone en ejercicio una aguda elección de “*como*” ilustrar visualmente la pauta. Una campaña gráfica o bien una producción editorial de moda requieren también de un trabajo cuidado. Tomar noticia de estos aspectos hace que no podamos dejar de lado la importancia de ordenar la atención del espectador para lograr que perdure en él la memoria de lo que deseamos comunicar a través de la combinación de los diferentes componentes y elementos estéticos. Por ejemplo, entender que una prenda de vestir, algún particular accesorio, rasgos físicos determinados, un determinado escenario, el tamaño de algún particular objeto, como así también los colores pueden sugerir determinadas connotaciones, hace que se convierta en una valiosa herramienta realizar una elección cuidada y precisa para ayudar a expresar lo que se desea comunicar. Desde ya, también podemos producir una imagen sin una necesidad de interpretación precisa (las obras de arte, por ejemplo, pueden estar dentro de este grupo). Sin embargo no debemos dejar de tener presente que, en definitiva, lo que *vemos* esta siendo decodificado a través de una *lectura visual*. Por lo tanto “*como*” construimos una imagen puede resultar vital a la hora de comunicar un mensaje.

Por ultimo, conocer quienes son los destinatarios-receptores de la imagen producida, también es de gran importancia, pues la interpretación del mensaje, la lectura visual, puede variar según el sexo, la edad, el nivel socio-económico y cultural, la nacionalidad, ocupación.

Por otra lado, situarnos dentro del territorio del *lenguaje visual* en relación a la comunicación con el otro (todo aquel que participe en el desarrollo del trabajo), ayudará a un mejor desarrollo. Pues no es lo mismo una conversación entre dos músicos que entre dos fotógrafos o entre el fotógrafo y el productor. No solo el contenido de la conversación pudiera ser diferentes, incluso podrían ambos grupos estar conversando sobre la misma temática, es decir el “*que*”; sin embargo el “*como*” lo harán sera bajo diferentes códigos, a través de un lenguaje particular. Por ejemplo, si la *pauta* dada es **el cantar de un pájaro posado en una rama de un árbol**, “*como*” lo comunicarán ambos grupos será a través de lenguajes diferentes: los músicos lo harán a través de la composición de sonidos, mientras que los fotógrafos lo harán a través de la construcción de una imagen .

Desde ya esto puede resultar una obviedad al lector, pero conscientemente: ¿cuántos de nosotros alguna vez hemos reparado en la importancia de comunicarnos con el otro utilizando la misma calidad de lenguaje a través del cual elegimos expresar lo que producimos?

En relación a la comunicación dentro de un contexto de lenguaje visual, resulta de gran utilidad el uso de referencias visuales ya que estas pueden ilustrar claramente lo que pensamos en palabras o imaginamos visualmente; acortando el margen de libre interpretación teñida de la subjetividad de cada persona, lo cual ocurre a menudo al emplear solo *palabras* para referirnos sobre cuestiones *estéticas o visuales*. Esforzarnos en mantener una comunicación clara hará asequible un resultado exitoso.

¿Quiénes integran una Producción Fotográfica? Los roles dentro de una Producción.

Para el armado del equipo se tienen criterios de selección y convocatoria de acuerdo al proyecto a desarrollarse. Si bien existe un responsable general del proyecto, cada área tiene a su vez una cabeza de equipo, que dirige y se responsabiliza por el desempeño de sus asistentes y colaboradores. Las características propias de cada proyecto, la magnitud y complejidad, determinan si el equipo debe ser más o menos numeroso, como así también cuáles profesionales serán necesarios convocar. Posibles profesionales que participan de un proyecto: Fotógrafo, Productor, Asistentes de Producción y fotografía, Director de Arte, Escenógrafo, Ambientador, Vestuarista, Electricistas, Maquillador, Peinador, Making Off.

En una producción fotográfica podemos distinguir tres roles relevantes. Los cuales muchas veces encontraremos que están siendo desempeñados no necesariamente por diferentes profesionales. Muchas veces es un mismo profesional quien encarna los tres o más de uno de estos roles. Lo que creo importante señalar es que estas funciones son necesarias y de una u otra manera son llevadas adelante por alguien que las esta cumpliendo.

El Productor es el profesional encargado de liderar los aspectos organizativos y técnicos de una producción. Sus tareas son presupuestación, planificación, coordinación y contratación. Quien desempeña el rol de productor debe tener una visión general de las diferentes áreas que han de articularse para el correcto desarrollo de la producción. Es quien coordina todos los equipos y supervisa que todos ellos sean fieles a la estética general acordada.

El *Fotógrafo* y el *Director de Arte* son profesionales encargados de todo lo referente a los aspectos visuales y estéticos. En este caso su trabajo radica en la propuesta y dirección creativa para conformar la Imagen. En ocasiones la dirección artística es compartida, mientras que en otros casos es claro quien es el director principal, a quien el resto del equipo responde.

En una Producción Fotográfica muchas veces resulta ser el mismo fotógrafo el que desempeña el rol de productor y/o director de arte. Lo mas importantes es definir los roles y alcance de cada integrante para un desarrollo ordenado.

Tanto el Fotógrafo, el Director de Arte como el Productor se caracterizan por ser *comunicadores visuales*. Un profesional que desempeña este rol debe mantener la curiosidad y el asombro, informarse e investigar. Su trabajo se desarrolla a través del universo de las imágenes y las imágenes abren la imaginación.

¿Cuáles son los Componentes de una Producción Fotográfica?

En una Producción se integran diferentes Componentes. Poder distinguirlos es de suma importancia, como así también lo es comprender el valor de la diversidad a la hora de “como” construir una imagen. Para lo cual debemos tomar conocimiento de la utilización y combinación de los diferentes componentes y elementos visuales.

Tener presente la *pauta* o *concepto* para la producción y realizar un análisis del *Target del publico* al cual va dirigida, nos sitúa en un apropiado punto de partida para comenzar a *idear* “como” vamos a construir la imagen.

Componentes:

Locación

Escenografía

Utilería

Vestuario /Accesorios

Maquillaje / Peinado

Casting

Coreografía/ Actitud

Luz

Color

Óptica Fotográfica y Perspectiva

Dirección (horizontal - vertical)

Efectos de postproducción

La puesta en escena se refiere a la composición de todo aquello que conforma la imagen. El encuadre elegido. En que lugar del espacio se coloca cada elemento y cada personaje. Y como estos a su vez se conjugan con la escenografía (o ambientación), con la iluminación.

¿Para qué sirve la Planificación y Logística de una producción?

La *planificación* se refiere a la confección de un plan general, metódicamente organizado con el fin de ejecutar un objetivo determinado.

Llamamos *logística* a la coordinación de acciones, al conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización. La misión fundamental de la logística es colocar las acciones en el lugar adecuado, en el momento preciso y en las condiciones deseadas.

Al trazar este plan se define qué actividades deberán ser desarrolladas por cada área, en qué momento y en que plazo establecido, distinguiendo cuales son las tareas urgentes y cuales las importantes. Se fijan los recursos que serán necesarios. Se arma un desglose de las necesidades que implica el proyecto para determinar el tiempo, los equipos técnicos y definir las funciones, roles y alcances de los integrantes. La realización de *bocetos, planos o maquetas* son muy útiles para definir las necesidades. Estos resultan también de gran utilidad para el trabajo de todas las áreas involucradas.

La Planificación es volcada en un *Timing* o también llamado cronograma de trabajo. (calendario de producción), donde se especifican las fechas y períodos que abarca cada una de las tres etapas de trabajo (pre-producción, producción y post-producción).

Es importante resaltar que al armar la planificación debe tenerse en cuenta que distintas tareas pueden desarrollarse simultáneamente gracias a la participación de los diferentes integrantes de un Equipo de Trabajo, aprovechando así de una mejor manera el manejo y la utilización del tiempo, como así también de los recursos. Se debe tener presente que el presupuesto de un proyecto está íntimamente relacionado con el tiempo que implica la elaboración de un proyecto.

Comprender la importancia de comenzar un proyecto habiendo realizado una planificación evita cambios de orden costosos.

El ejercicio de formularnos preguntas acerca del proyecto que vamos a producir, automáticamente nos permite distinguir (desglosar), las necesidades particulares del proyecto pudiendo comenzar a diseñar la planificación. *¿Es un proyecto de pequeña o gran magnitud? ¿La locación es Interior o Exterior, Día o Noche? ¿Dónde está ubicada la locación? ¿Cuántos modelos participan? ¿Qué Componentes de Producción intervienen? ¿Cuánto tiempo necesita cada tarea para ser realizada? ¿Cuándo es la fecha de entrega? ¿Quiénes conforman el equipo de trabajo? ¿Quiénes serán los destinatarios?*

Poder obtener respuestas sobre *que, cuanto, donde, quienes y cuando* nos permite conocer y entender el terreno en donde estamos situados.

¿Cuáles son las Etapas de Producción y cuál es la importancia de cada una?

El desarrollo de un proyecto se divide en tres etapas: Pre-producción, Producción y Post-producción. Poder visualizar, diferenciar y comprender que implica cada una de estas etapas nos permitirá una mejor organización al momento de realizar la planificación de un proyecto, permitiendo de esta manera optimizar los recursos tanto técnicos como humanos, lo cual también tendrá un impacto en la confección del presupuesto.

Cada etapa tiene su comienzo, su fin y sus objetivos particulares y necesarios, los cuales deben ser desarrollados en un orden determinado para poder pasar a la etapa subsiguiente.

Primera etapa: Pre-producción

La pre-producción es la etapa previa a la sesión fotográfica y está considerada como la más importante de la producción ya que en esta se lleva a cabo la logística y planificación para abordar un proyecto. Dependiendo de la complejidad del mismo se determinará cual es el tiempo necesario no solo para el desarrollo total del proyecto, sino que también y particularmente para el desarrollo de la etapa de pre-producción y de cada etapa.

En esta etapa, como su nombre lo indica, se desarrollan todas las tareas previas, de anterioridad y/o prioridad.

- *Reuniones con el cliente. Elaboración, presentación, aprobación de la Propuesta Estética*
- *Diseño de presupuesto*
- *Creación del plan de producción, planificación y Logística*
- *Contratación del personal de producción y otros profesionales*
- *Casting*
- *Contratación de modelos*
- *Scouting o búsqueda de locaciones*
- *Solicitud de permisos*
- *Contratación de Proveedores / Servicios*
- *Realización de la Escenografía*
- *Alquiler o compra de Utilería / Accesorios*
- *Prueba de vestuario*
- *Reuniones de pre-producción*
- *Citaciones*

Segunda etapa: Producción

La Producción es el momento de la realización de la Sesión Fotográfica, el resultado de todo lo planeado en la pre-producción. Es el momento de acción: "Aquí y Ahora".

- *Seguir el plan de trabajo, haciendo que se cumplan los tiempos pautados.*
- *Revisar el vestuario y los accesorios.*
- *Seguimiento y chequeo de cada área (iluminación, escenografía, utilería, ambientación, maquillaje y peinado de modelos).*
- *Solucionar imprevistos.*
- *Organizar el desarme en locación.*

Tercera etapa: Post-producción

En esta etapa se desarrolla el cierre del proyecto. Es un momento importante ya que aquí se hace el balance y se ve el resultado total del trabajo. En la Post-producción quedan afectadas solo las personas necesarias para las tareas que deban realizarse como ser:

- *Edición Fotográfica*
- *Postproducción*
- *Devoluciones*
- *Rendición de gastos*
- *Pagos*

¿ Que entendemos por desglose de producción?

Desglose se refiere a la separación de las distintas partes de un todo, para considerarlas por separado, para estudiarlas de manera aislada.

Florencia Visca
florenciavisca@gmail.com
www.garciavisca.com.ar