El presente de la artesanía Escola Massana

Memória de Proyecto Final de Grado
Grado en Multimedia
Narrativas visuales, 2D y 3D

Autor: Gerard Rodríguez Albanell

Consultor: Aniol Marín Atarés
Professor: Antoni Marín Amatller

Contexto

Marco general del proyecto

1. Introducción

Desde el inicio de la realización del **grado en Multimedia** tuve una clara p**redilección por las asignaturas, y recursos, de la rama audiovisual;** estudios que decidí complementar posteriormente con Dirección de fotografía cinematográfica. Es por ello que el contexto de trabajo del trabajo final de grado (TFG) está enmarcado en:

“la documentación de la realización completa de una serie de cuatro capítulos de corta duración acerca de la experiencia y trabajo de los alumnos de la Escola Massana en seminarios de artesanía interactivos en el año 2013 - 2014.”

Los cuatro seminarios seleccionados por parte de la Dirección de la Escola Massana formaban parte de un programa de cursos intensivos y monográficos realizados gracias a la financiación de instituciones externas, siendo de aproximadamente una semana de duración, y profundizando en un tema artesanal concreto de interés para los alumnos de la escuela. Las cuatro piezas fueron:

1. Introducción

Nombre del Seminario: **Seminario de la Cerámica Negra**

Fechas de Realización del Seminario: Abril de 2013

Profesores Participantes: Pilar Cotter, Lluís Cuatrecasas, Matilde Grau y Francesca Piñol

Localización del Seminario: Taller Kypsela de Sant Feliu de Guíxols, Girona.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=dm6vWZT0ad4&t

Nombre del Seminario: **Seminario de la Llana Xisqueta**

Fechas de Realización del Seminario: Noviembre 2013

Profesores Participantes: Josep Mañá, Núria Calavera, Teresa Lanceta, Gemma Amat, Francesca Piñol, Jordi Suñé

Localización del Seminario: Obrador Xisqueta, Pallars Sobirà. Rialp

Link: https://www.youtube.com/watch?v=IfWLvzlzXDE&t

1. Introducción

Nombre del Seminario: **Seminario de Impresión Experimental Xavier Nogués**

Fechas de Realización del Seminario: Abril 2014

Profesores Participantes: Montse Gomis, Marta Marugan, Alexis Rom, Carlos Cubeiro, Pep Montserrat, Daniel Sesé, Pere Fradera, Iñaki Granell, Jesús Morentin, Francesca Genna, Roberta Bridda, Tania Campesi

Localización del Seminario: Taller de Impresión de la Escola Massana, Barcelona, Barcelona

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Mu1ek0NDGSo

Nombre del Seminario: **Seminario del Objeto Cerámico a Ifitry**

Fechas de Realización del Seminario: Julio 2014

Profesores Participantes: Matilde Grau, Gemma Amat, Mostapha Romli

Localización del Seminario: Centro de Arte contemporáneo de Ifitry; Essaouira, Marruecos

Link: https://www.youtube.com/watch?v=tVDlLpSafQY

2. Objetivos

Secundarios:

- Profundizar en la capacidad de documentación, selección, y consolidación de información teórico-técnica para el correcto desarrollo y explicación del proyecto.

- Consolidar los conocimientos técnicos de las siguientes áreas: Pre-producción, Producción, Documentación,Montaje, Sonorización, Grafismos Digitales, Etalonaje, Exportación de archivos finales o máster, Carga de los archivos en plataformas para su distribución, y facilitación de los archivos al centro educativo Escola Massana.

- Colaborar con la Escola Massana a transmitir, de una forma cercana, la experiencia de unos alumnos apasionados en sus ramas creativas con el objetivo de poder captar a futuros escolares.

Primarios:

- Poner en práctica, y consolidar, los conocimientos adquiridos a lo largo de los distintos temarios del **grado en Multimedia.**

- Demostrar la **capacidad de realización y dirección de un proyecto audiovisual completo,** incluyendo todas las etapas desde la conceptualización, pasando por la presupuestación y producción, y llegando hasta la creación del archivo final o master, y su posterior distribución.

- Dar **visibilidad al proyecto educativo de la Escola Massana**, más allá de Cataluña, y captar el interés de alumnos nacionales e internacionales.

- Ofrecer a los alumnos de los talleres de artesanía de la Escola Massana u**na pieza audiovisual que les permitiese recordar su experiencia a lo largo de todo el seminario inmersivo.**

3. Metodología proyectos audiovisuales

Con el objetivo de buscar una **coherencia a lo largo del proyecto**, desde el inicio se definió una **forma conjunta de abordar las fases** de:

1)Briefing realizando una única reunión con el centro dónde se nos exponían los objetivos del seminario, volúmenes de alumnos que iban a estar presentes, localizaciones, y otras informaciones relevantes de interés;

2) Pre-producción en la que se definia el material técnico que íbamos a usar en los rodajes, se repasaban las fechas y las responsabilidades de cada uno de los integrantes, así como se revisaban referencias visuales que creíamos que podían ser de interés tener en mente en el momento de las grabaciones;

3) Producción en los días de rodaje manteniendo la estructura de roles/responsabilidades pactada en el momento del inicio del proyecto;

4) Post-producción en las vertientes directas del vídeo como son la edición, sonorización, y etalonaje, así como la redacción del guión de la voz en off.

4. Perfiles de Usuario

El público target o **audiencia al que se enfocaron las producciones audiovisuales realizadas era de entre 16 y 30 años**; comprendiendo el **rango de edad de los potenciales alumnos futuros** de bachilleratos, grados y cursos promovidos desde la Escola Massana. Sin embargo, esto no significa que los p**roductos resultantes pudiesen ser de interés para otros perfiles o targets secundarios como pueden ser:**

- **Familiares** de los participantes en la seminarios
- **Compañeros de profesión** de los tutores de los seminarios
- Cualquier **persona con interés acerca de la artesanía y el arte**

Metodología

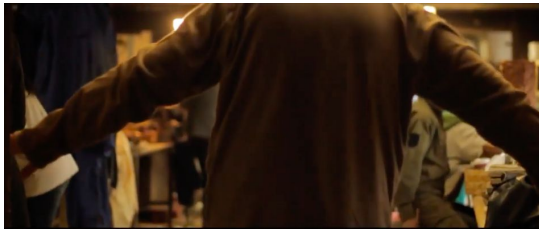
Proceso de trabajo individual ejemplificado a través del vídeo de la Cerámica Negra

5. Preproducción

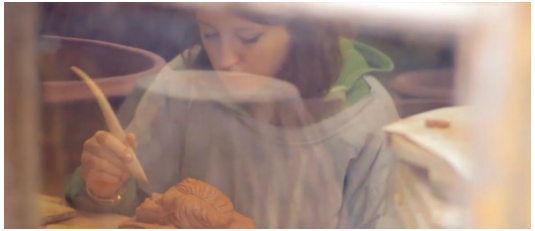
Se trabajó en dos línea de trabajo principales siendo la planificación y gestiones propias del proyecto, así como en una segunda como fue la búsqueda de inspiración a través de Internet.

En cuanto a la planificación y seguimiento del proyecto se trabajó con herramientas ofimáticas de la suite de Microsoft para la estructuración de documentos; así como con Gmail para los contactos con la escuela y planificación de rodaje entre el propio equipo; además de existir una reunión inicial con el centro educativo donde se nos exponían los objetivos del seminario, volúmenes de alumnos que iban a estar presentes, localizaciones, y otras informaciones relevantes de interés.

Por otro lado, para la categorización de ideas creativas, y tipologías de plano, se extrajo de referencias de Vimeo aprovechando la propia funcionalidad de la plataforma de “likes”. A continuación, se presentan algunas de las referencias usadas:



Philip Bloom - An Amish Man



A journey / Louis Vuitton - Bruno Aveillan - QUAD

A day with Stuart Weitzman’s artisans

**Los ejemplos completos se pueden visualizar en la memoria del TFG*

6. Producción

La fase de producción se abordó en dos grandes ámbitos siendo uno el equipo humano de grabación, y por otro lado el equipo técnico de rodaje.

En referente a la participación de personal en el proyecto, y siguiendo la línea de lo introducido en los anteriores capítulos, se trabajó con un equipo de tres personas en el cual asumí el rol de dirección y coordinación, siendo apoyado por los dos cámaras secundarios.

Abordando la parte técnica de la producción, los equipos usados fueron:

Equipo de Cámara

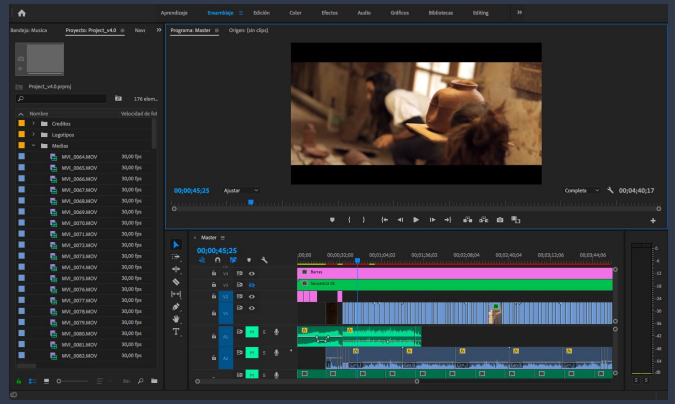
Se usaron dos equipos de cámara DSLR Canon 500D, los cuales fueron configurados a 30fps, con formato de codificación de MOV a 1280 x 720 px, y con un perfil de color en el que se redujo al máximo tanto los valores de “Sharpness” como los de “Contrast” a fin de facilitar el posterior etalonaje en post-producción. Por otro lado se le incorporó el software de Magic Lantern para su incremento de capacidades técnicas *(ver detalles en la memoria del TFG)*

Accesorios de Cámara

Para complementar los equipos base de cámara, se dispuso de material de refuerzo como fueron: trípode; equipo de estabilización kit Movie Shoulder Mount Rig con Follow Focus y Matte Box; Travelling para la creación de planos con movimientos de cámara en formato travelling horizontal; filtro polarizado circular Hama directamente acoplado a la lente; Ordenador MacBook Air; y Disco de grabación externo Western Digital - WD My Passport.

7. Postproducción

En la fase de postproducción se trabajó a través del uso de la suite de Adobe



Adobe Premiere

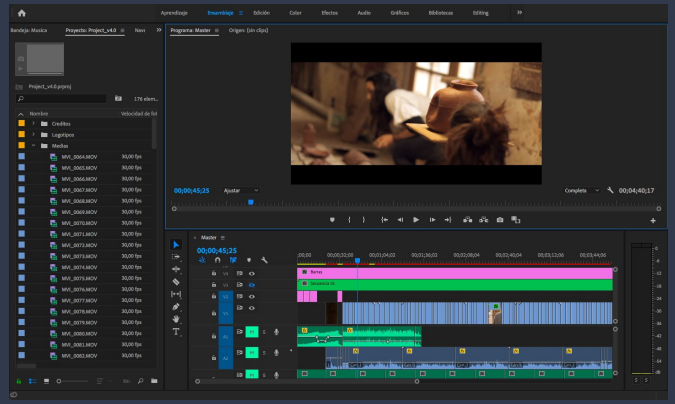
Se usó para la selección de clips/cortes de rodaje, para la edición completa y sonorización de las distintas piezas, así como para el etalonaje a través del uso del plugin de Red Giant - Magic Bullet Colorista II.

La primera de las fases en el proceso de edición fue la de revisión y selección de los archivos brutos, lo cual permitió disponer de una única secuencia conjunta con todos aquellos planos “válidos” a partir de los cuales poder generar el posterior montaje. Se trabajó con la premisa de seleccionar solo aquellas partes de cada uno de los planos que, o bien mostraran en profundidad el trabajo y resultado de las piezas artísticas de cada uno de los alumnos, o bien reflejados con profundidad la experiencia e interrelación entre alumnos, artesanos y espacio.

Posteriormente, y gracias a ese metraje previamente seleccionado se generó lo que finalmente sería la secuencia del proyecto titulada “Master”, la cual se fue desarrollando progresivamente hasta dar la forma final del proyecto. Una vez ya se disponía del montaje completo, y posteriormente a haber enviado una copia offline a la Escola Massana para su validación; se pasó a realizar la fase de etalonaje a través de la suite de Red Giant, concretamente con el plugin de Magic Bullet Colorista II.

7. Postproducción

En la fase de postproducción se trabajó a través del uso de la suite de Adobe



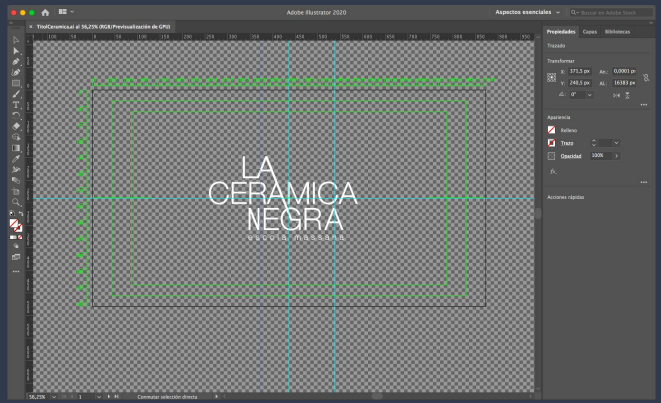
Adobe Premiere

A continuación, se expone cuál fue el formato común seguido a nivel de arquitectura narrativa de las piezas audiovisuales en el momento de la edición:

Sección	Visualización	Duración aproximada	
		Minutos	Segundos
1	Logotipos Institucionales	00	10
2	Planos Contextuales de Avance	00	12
3	Título de Crédito Pieza Audiovisual	00	05
4	Conjunto de la pieza audiovisual (min - max)	03 a 05	30
5	Títulos de Crédito Participantes y Relacionados	00	20

7. Postproducción

En la fase de postproducción se trabajó a través del uso de la suite de Adobe



Adobe Illustrator

Se usó para la creación de grafismos de las cartelas iniciales de presentación del capítulo, para la preparación de logotipos, y para la creación de los títulos de crédito finales de los distintos participantes e integrantes en el proyecto. En este sentido, la fuente elegida para la creación de los títulos finales fue la “Abadi MT Condensed Extra Bold”.

Dichos archivos fueron importados posteriormente a través de Adobe Dynamic Link como archivos .ai dentro del proyecto de Adobe Premiere.

En el caso de los títulos iniciales propios de cada una de las piezas, además del uso de la tipografía estándar en todos ellos, se optó por realizar modificaciones ad-hoc en las letras entrelazando algunas de las palabras con el objetivo de dar un estilo “único”, pero a su vez común, a cada una de las diferentes composiciones.

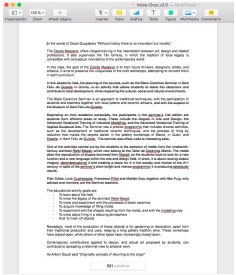
8. Voz en Off y Sonido

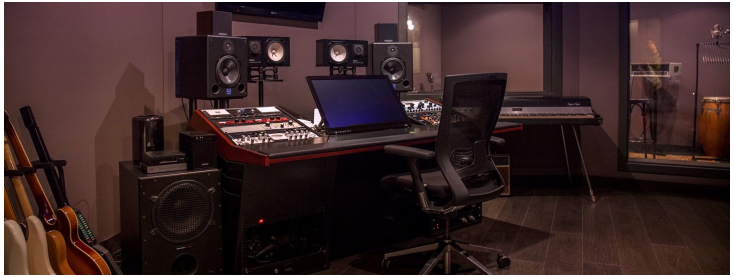
La redacción de la voz en Off, de la cual se pueden consultar todas las versiones de los guiones en el punto 10 del TFG, se hizo a posteriori de cada uno de los seminarios a través de consolidar la información recogida de la experiencia en las propias grabaciones así como juntandola con conversaciones y rondas de modificaciones realizadas conjuntamente con los responsables educativos de cada uno de los seminarios.

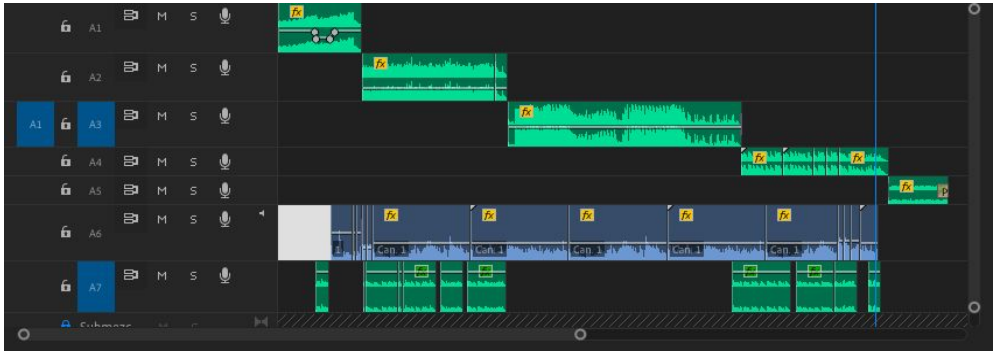
Para la grabación de la voz en off se colaboró con Miquel Mestres, propietario del estudio de sonido “Angel Sound Studio” de Barcelona el cual hizo la grabación a través de Pro Tools, así como con distintos locutores de voz en off quienes pusieron la voz, por otro lado se seleccionó música a través de Free Music Archive, y por último la mezcla se realizó a través de Premiere CC justo antes de la fase de etalonaje.

Adobe Premiere (Sonido)

Se usó para la unificación de las distintas ìezas de audio de voz en off, sonido ambiente, y músicas de bancos de sonido a fin de poder ofrecer un ambiente cercano y dinámico a la experiencia vivida en los seminarios inmersivos.







Planificación

Proceso de trabajo distribuido por fechas

9. Planificación PEC

A continuación, se exponen las **fechas o hitos clave fijados por parte de la Universitat Oberta de Catalunya** para la entrega de la documentación del proyecto:

- Entrega de la primera práctica (PEC 1) - 09/03/2020

- Entrega de la segunda práctica (PEC 2) - 06/04/2020

- Entrega de la tercera práctica (PEC 3) - 11/05/2020

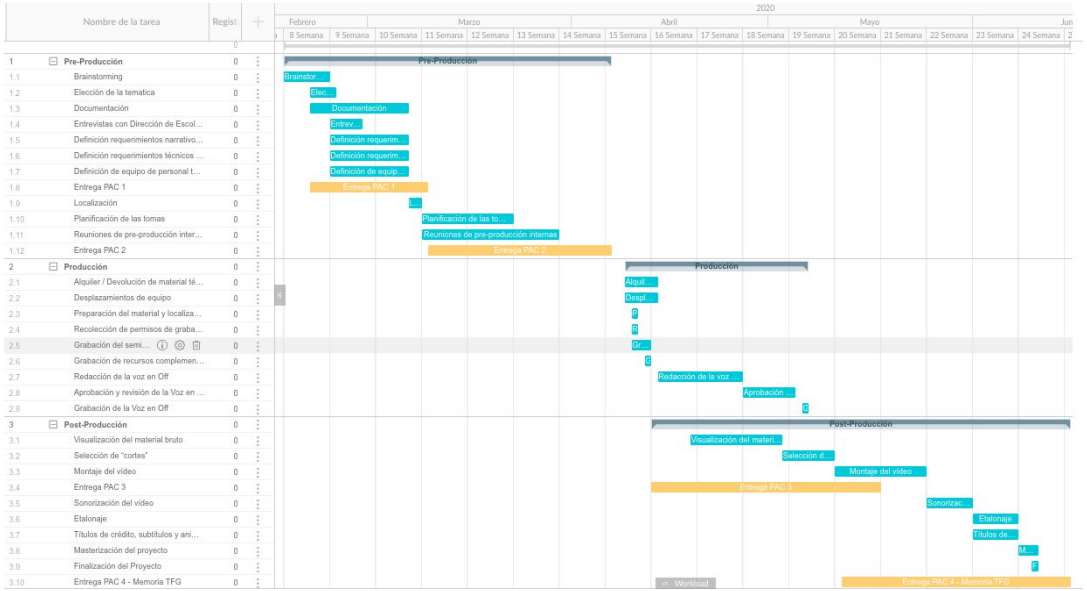
- Entrega de la cuarta práctica (PEC 4) - 15/06/2020

- Defensa virtual del proyecto final de grado (TFG) - 30/06/2020

- Depósito oficial de la documentación - 05/07/2020

9. Planificación TFG

A continuación, se exponen las **fechas o hitos clave fijados dentro de la realización del proyecto** los cuales se engloban en las tres grandes fases de una producción audiovisual:



Presupuesto

Escenario de costes tipo

10. Presupuesto

a continuación se propone un modelo de lo que podría haber sido el presupuesto formal para la realización de la pieza audiovisual de “Cerámica Negra” a través de un equipo profesionalizado; y el cual sería extrapolable al resto de tres producciones. *(en la memoria del TFG se puede observar la construcción en mayor detalle)*

P203003 - La Cerámica Negra
Cliente: Escola Massana Centre d'Art i Disseny
CIF P5890005A
C/ Hospital, 56
08001 Barcelona

Concepto	Precio Ud.	Uds.	Jornadas	Total
Material Técnico				
Cámara DSLR Canon EOS 5D Mark III 22,3 MP, incluye: - Cuerpo de cámara - Óptica 24-70 mm f/2,8 II USM - Memory Card 32GB SONY SDHC UHS-I - 2 Baterías LP-E6	102,08 €	2	2	408,32 €
Objetivo Canon EF 50mm f/1.4 USM	19,45 €	2	2	77,80 €
Antorcha LED bicolor Nanguang 312 ASZ	9,71 €	1	2	19,42 €
Trípode Manfrotto Befree Live	15,00 €	2	2	60,00 €
Morros DSLR Rig Shoulder mount Stabilizer, Matte Box and Follow Focus	14,58 €	2	2	58,32 €
Travelling Junior Proaim con sistema de vías tubos de aluminio de 4 metros	48,61 €	1	2	97,22 €
Pre-Producción				
Reuniones previas y preparación de rodaje	55,00 €	4	3	660,00 €
Producción				
Desplazamiento Barcelona - Sant Feliu de Guíxols - Barcelona	0,31€	240	1	74,40 €
Pernocta y Dietas de Equipo Técnico (3 personas)	90,00 €	3	1	270,00 €
Jornada de grabación - Perfil Cámara - Director de Proyecto	90,00 €	10	2	1.800,00 €
Jornadas de grabación - Perfil Técnico de Cámara (2 personas)	55,00 €	20	2	2.200,00 €
Post-Producción				
Revisión de archivos, edición, y sonorización de pieza audiovisual - Perfil Editor/Montador	55,00 €	8	5	2.200,00 €
Diseño y creación de títulos de crédito iniciales y finales - Perfil Diseñador gráfico	55,00 €	4	1	220,00 €
Redacción de Voz en Off - Perfil Guionista Executive	55,00 €	8	1	440,00 €

Traducción de Voz en Off	150,00 €	1	1	150,00 €
Honorarios locutor Voz en Off	350,00 €	1	1	350,00 €
Alquiler de estudio de grabación Angel Sound Studio y grabación de Voz en Off	77,00 €	4	1	308,00 €
Etalonaje de la pieza Audiovisual - Perfil Editor/Montador	55,00 €	8	1	440,00 €
Subtitulación de la pieza audiovisual - Perfil Grafista de Video	55,00 €	4	1	220,00 €
			TOTAL BASE IMPONIBLE	**10.053,48 €**
	IVA	21%	2.111,23 €	**12.164,71 €**

			TOTAL BASE IMPONIBLE	**10.053,48 €**
	IVA	21%	2.111,23 €	**12.164,71 €**

Conclusiones

11. Conclusiones

La serie de las 4 producciones audiovisuales realizadas, y la memoria del TFG, representan el conjunto del esfuerzo realizado durante el momento de su realización como en la documentación actual realizada en los últimos cuatro meses. Personalmente, considero que el proyecto ha permitido consolidar tanto una adquisición y demostración profunda de las competencias, así como ha sido una consecución de los objetivos principales y secundarios expuestos en los primeros capítulos del trabajo final de grado.

Sin embargo, el realizar este proyecto con un abordaje retrospectivo ha permitido no solo ver la necesidad que hubo en su momento de profundizar en los conocimientos de: uso técnico de los equipos de rodaje, gestión de equipos humanos “en vida real”, uso de plugins externos a los softwares de Adobe, etc; más allá de las bases adquiridas en las asignaturas del propio grado; sino también en, gracias a la perspectiva que ofrece el tiempo, poder detectar pequeños aspectos de formato que en su día no fueron abordados con los estándares de excelencia y que por consiguiente sirven de gran aprendizaje para futuros proyectos.

El proyecto en sí, junto a las 4 producciones audiovisuales, considero que denota el cumplimiento del objetivo principal del trabajo final de grado como es el mostrar las capacidades y conocimientos necesarios para poder abordar proyectos profesionales una vez finalizada la etapa formativa.

Añadir también que una de las principales conclusiones personales al mirar ahora esta serie de producciones realizadas en 2013-2015 es la de que abandonamos el proyecto demasiado pronto debido a que, en línea de lo expuesto en la sección de “Proyección a Futuro”, era un proyecto que tenía recorrido para haberse convertido en parte central de la comunicación a futuro por parte de La Escola Massana. *(Sin embargo, no fue posible darle la continuidad merecida dado que todos los integrantes empezamos nuestra etapa laboral profesional en la que no nos era posible compaginar ambos proyectos.)*

El presente de la artesanía Escola Massana

Presentación de Proyecto Final de Grado

Grado en Multimedia

Narrativas visuales, 2D y 3D

Autor: Gerard Rodríguez Albanell

Consultor: Aniol Marín Atarés

Professor: Antoni Marín Amatller

Gracias