

Guía de producción para

Pasarelas Virtuales

Pasarelas Virtuales

Introducción

Seguro hace unos meses atrás no teníamos en mente que condiciones como la de una pandemia cambiarán nuestro forma de trabajar y relacionarnos, pero he allí donde reside la belleza del emprendedurismo del ser humano que es capaz de adaptarse y salir adelante. El propósito de esta guía es brindar conceptos de la producción cinematográfica para la producción de pasarelas audiovisuales, ensayar conceptos y procedimientos para sacar el mayor provecho a las nuevas vitrinas. La ventaja es que ante las crisis y los cambios surgen las ideas más creativas y surgen nuevas posibilidades de transmitir nuestro concepto, y reforzar la relación con nuestro público.

Existirán dos percepciones de cómo concebir una pasarela virtual, una visión formal que intentará mantener en lo posible los parámetros de una pasarela presencial tomando como referencia lo establecido, y una visión informal que se tienda a las posibilidades del nuevo medio para consagrar un concepto. Sea cualquiera de las dos habrá parámetros fundamentales que hay que respetar para mantenernos en el formato de una pasarela (virtual):

1. El ritmo de una pasarela lo definen sus salidas. (Cantidad de salidas)
2. Las salidas tienen un orden secuencial.
2. Al final de la pasarela suele presentarse el diseñador(a) con al menos un(a) modelo.

Aspectos Técnicos

Calidad y Formato

Los requerimientos mínimos de calidad para una pasarela virtual es 1920 x 1080 píxeles, en un formato .mov / .mp4 (H.264) o superior. Las imágenes deben ser nítidas y estar en foco salvo a recursos artísticos aplicados. La estructura de salidas debe ser respetadas de manera secuencial. Aunque elementos artísticos y narrativos pueden incorporarse, estos no deben alterar la estructura de la pasarela, y en caso de diálogos no deben superar las 5 líneas. Debe contener entre __ y __ salidas, y tener una duración entre __ y __ minutos.

Estos parámetros no evitan que puedas filmar simultáneamente en vertical, el mismo pietaje o el backstage con otra cámara(s) o dispositivos para generar contenidos de promoción que vinculen a tu pasarela virtual, ó que puedas contemplar una salida final de todos los diseños mediante tomas en vertical en fila (formato 1080 x 1920).

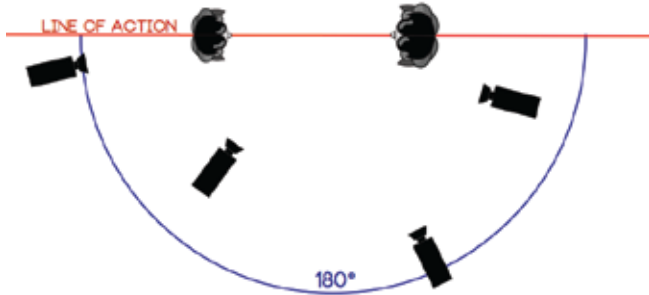

Aspectos Técnicos

Espacios y Tamaños de Plano

Uno de los aspectos más notables del espacio de una pasarela es la profundidad de campo, un recorrido que brinda en la oportunidad de apreciar la prenda durante un lapso de tiempo (recorrido) desde distintas perspectivas, desde lejos (Plano General), acercándose (Plano Medio) y desde cerca (Plano Corto o Close Up) desde donde puedes apreciar los detalles.

No necesariamente el movimiento interno de nuestra pasarela virtual deba tener lugar en la profundidad de un recorrido como pasarela convencional, puede que tenga variaciones y sea lateral o interactuen con otros elementos, por lo que es necesario que tener en cuenta la importancia del eje y la regla de los 180 grados en una filmación.

Ley de 180 grados

En la creación de películas, la regla de los 180 grados es una pauta básica sobre la relación espacial en pantalla entre un personaje y otro personaje u objeto dentro de una escena. Manteniendo la cámara en un lado de un eje imaginario entre dos personajes, el primer personaje siempre se encuentra a la derecha del segundo personaje. Si se mueve la cámara sobre el eje se llama saltar la línea, cruzar la línea o saltarse el eje.

Aspectos Técnicos

Movimientos

Otro aspecto importante a considerar es el movimiento, no solo como componente del ritmo visual en una pasarela, también por su efecto en una prenda y los materiales en ella. Desde la perspectiva del montaje existen dos tipos de movimiento, internos que tienen lugar en el espacio escénico, en este caso la pasarela, y externos que se refieren a movimientos de cámara, travelings, entre otros. En el caso de las pasarelas virtuales debemos concentrarnos en el movimiento interno, y no añadir muchos movimientos externos (a excepción de introducciones y epílogos), por dos razones, movimientos pronunciados y extendidos de cámara dificultan la apreciación de la colección sumado al movimiento interno, y si no contamos con un equipo sofisticado y experimentado de producción la cámara fija con una buena composición es nuestro mejor aliado. Un buen soporte es fundamental. (Tripode)

Refiriéndonos al movimiento interno natural en una pasarela, nuestra recomendación es que cada salida contenga movimiento y posturas en quietud para apreciar la prenda correctamente como habitualmente ocurre en la pasarela.

RITMO

El ritmo es uno de los factores primordiales para el éxito de nuestra pasarela. El ritmo puede ser sincrónico, como cuando caminamos y hacemos los cortes de la edición justo en el beat, o asincrónicos, cuando los movimientos y cortes no tienen relación con la música o esta carece de un ritmo coherente, es atmosférico o ruido.

El ritmo visual en el caso de nuestra pasarela virtual, es tal vez tan importante como el ritmo de la música (banda sonora), **mediante la variación de los tamaños de planos** en el montaje, de plano general, al plano medio a plano detalle, debemos tener variedad de tamaños de plano para componer en postproducción; **mediante la duración de estos planos**, gran parte del ritmo se logra en edición, podemos pensar nuestro proyecto como un pentagrama y cada toma sería como la duración de una nota y una escena/salida una estrofa, así mantenemos un patrón y una frecuencia.

Frecuencia No-Armónica

Escena/Salida 1

Plano General (3 seg)
Plano Medio (2 seg)
Plano Detalle (4 seg)

Escena/Salida 2

Plano General (4 seg)
Plano Medio (2 seg)
Plano Detalle (3 seg)

Escena/Salida 3

Plano General (3 seg)
Plano Medio (6 seg)
Plano Detalle (5 seg)

Frecuencia Armónica

Escena/Salida 1

Plano General (4 seg)
Plano Medio (4 seg)
Plano Detalle (4 seg)
Plano General (3 seg)

Escena/Salida 2

Plano General (4 seg)
Plano Medio (4 seg)
Plano Detalle (4 seg)
Plano General (3 seg)

Escena/Salida 3

Plano General (4 seg)
Plano Medio (4 seg)
Plano Detalle (4 seg)
Plano General (3 seg)

Otro componente del ritmo visual es **la composición y el movimiento interno** de formas en el cuadro. Esta relación de los elementos o figuras que conforman la composición, en este caso las(los) modelos, sus posiciones en cuadro, y su movimiento (caminar/beat ó ausencia del mismo) y las líneas de perspectivas características en una pasarela, vistas en la página anterior.

Aspectos Artísticos

En el desarrollo artístico de una producción de modas, pasarela o cinematográfica se encuentran puntos de similitud, sobre todo en los instrumentos que se requieren para el desarrollo creativo y la preproducción de un film o producción. Al igual que en la moda se desarrolla un portafolio, donde se requiere tener claro la paleta de color, el concepto plasmado en palabras y mediante un moodboard, el orden de salida (componente de nuestro guión), el fitting (casting), la música (banda sonora), el maquillaje, la iluminación y por que no, siempre estuvo presente la fotografía solo que tomará mas relevancia en nuestra pasarela virtual.

Para el desarrollo de los aspectos artísticos de nuestras propuestas es importante revisar el concepto de *Puesta en escena*, es un concepto proveniente del ámbito de las artes escénicas, extendido al cine y ahora a la moda, para referirse al diseño global de los aspectos de una producción escénica o cinematográfica. Este concepto supone que todos los elementos en el cuadro, sus formas, colores y texturas forman parte de una composición controlada, como lo hace un pintor en sus pinturas, piensa esa imagen y todo en el cuadro tiene una razón de ser narrativa, estética o funcional.

Aspectos Artísticos

Para el desarrollo artístico de una pasarela virtual es necesario tener en cuenta las siguientes instancias:

Propuesta estética o de puesta en escena: En esta instancia se debe abordar la modalidad de la pasarela virtual, debemos analizar las características estéticas de nuestra colección en todas sus dimensiones para visualizar la mejor estrategia de presentación de la colección. Un factor importante que definirá nuestra producción es la locación, si decidimos hacer la *producción en un estudio* con un color sólido o luz como fondo, realizar una puesta en escena a manera de una *intervención artística* de un espacio adaptado como una pasarela; ó por otro lado, si decidimos trabajar en *locaciones interiores o exteriores* en el caso que esto aporte a nuestra propuesta conceptual. En tal caso sería necesario hacer un scouting de locaciones y analizar iluminación, encuadres e imprevistos climáticos.

Propuesta fotográfica: Ya teniendo la decisión de qué locación tendrá la pasarela virtual se puede visualizar un esquema de iluminación adecuada para el proyecto. Adicionalmente a la iluminación esta propuesta fotográfica puede incluir un *tratamiento* tomando en cuenta la paleta de color y el espíritu de la propuesta, se puede hacer uso de temperaturas, filtros o ajustes. Para el *tratamiento fotográfico* no se debe perder de vista que debe aportar y no entorpecer la debida apreciación de la colección y sus colores originales.

Directrices actorales: En esta instancia se reconoce la(el) actor/modelo como un elemento vivo de la puesta en escena, de la composición, capaz de transmitir una energía, una emoción, o la ausencia de estos mediante su lenguaje corporal. En el caso pasarelas virtuales que deseen agregar funciones narrativas, es necesario el ensayo actoral, dimensionar lo que quieren lograr antes, sintetizar, concebir una manera constructivista, no dar todas las piezas, limitarse a pocos diálogos para no romper la naturalidad.

Aspectos Artísticos

Narrativa: Ciertamente la narratividad en una pieza de comunicación que cumple otra función como lo hace una pasarela, fortalece nuestra propuesta o termina por desorientar al espectador, distrayendo la atención sobre la colección.

Analizando un poco podemos identificar las posibles estructuras narrativas de una pasarela virtual:

Pasarela / Secuencia

La pasarela puede verse intrínseca dentro de la secuencia de una historia. Aplicando este término al cine o al teatro, podemos decir una secuencia que es el conjunto de elementos ordenados que se integran dentro de una línea argumental, estos elementos pueden ser planos o escenas. La secuencia supondría la narración completa de una de las unidades narrativas de la obra, teatral o cinematográfica.

Pasarela / Una historia Truncada (Ficción)

La pasarela puede verse intrínseca dentro de una ficción sintetizada, acelerada, truncada. Conteniendo brevemente una estructura clásica con un planteamiento, un nudo y un desenlace, culminando en un clímax o resolución.

Pasarela / Videoarte

Se da pie al azar como construcción de conceptos artísticos que pueden o no ser narrativos, sin embargo contienen poesía.

Docu-Pasarela / Docuficción

La pasarela puede verse intrínseca dentro de un documental o de un falso documental. Esto puede ser el camino a tomar para propuestas críticas que encuentran en la realidad un carácter o su inspiración, o que desean hacer de la realidad una hipótesis.

Pasarela con Intro

Comúnmente se estila un prólogo o introducción audiovisual en algunas pasarelas presenciales, y puede que este sea el caso de su propuesta y conciba mejor una introducción documental o ficcional para la presentación de su colección. Una introducción que lo sumerja en el universo estético de su propuesta para luego presentar su colección. Por que al final lo importante es la Moda.

Aspectos Artísticos

CONTRASTE

El contraste es un elemento a considerar al momento de definir una propuesta estética o de puesta en escena adecuada que acompañe y fortalezca su colección virtual. Esto dependerá de identificar las armonías entre el fondo, los colores, y las texturas predominantes en la colección. Al trabajar en locación, siempre se corre el riesgo de que el fondo eclipse los detalles al contrario de un alto contraste de estudio, todo dependerá del tratamiento deseado para la propuesta.

Otra manera de mantener en primer plano las prendas respecto al fondo en una locación es mediante lentes fijos de manera que se pueda desenfocar el fondo, y así lograr un primer plano focal.

Aspectos de Producción

Desarrollo de la idea

Antes de empezar a invertir energías y dinero en el proyecto es necesario identificar cual es la idea, evaluar si es realizable y rentable con los recursos disponibles y las restricciones actuales ante la crisis sanitaria. La organización le brindará asesoría que es fundamental en esta etapa para fortalecer las propuestas. El producto de esta etapa es una premisa o idea.

La premisa o idea es concepto del guión cinematográfico, consiste en un párrafo que sintetiza la propuesta y que contiene el concepto, el espacio, el tiempo (en caso de que sea de época), el planteamiento (en el caso de contener elementos narrativos), y un gancho o resolución. Puede haber un planteamiento basado en la anteposición de fuerzas antagónicas, a éste se le conoce como conflicto.

Preproducción

La preproducción conlleva el desarrollo de esa idea hasta la producción, comprende la propuesta estética o de puesta en escena, el scouting de locaciones, la propuesta de fotografía, propuesta de maquillaje, fitting, guión o escaleta, diseño sonoro, directrices actorales (en el caso que la requiera), un plan de rodaje y un guión técnico o planeación técnica.

Aspectos de Producción

Condiciones de la producción durante el Covid

Para la realización de estos proyectos uno de los desafíos más severos es la seguridad durante la crisis epidemiológica, por lo que debe seguirse un protocolo de seguridad.

- Respetar el distanciamiento social de no menos de 2 metros de distancia.
- Medición de temperatura con termómetro infrarrojo a cada personal al incorporarse.
- Contar con gel alcoholado de 75% disponible en varios puntos del rodaje y al acceso.
- Mantener el uso de mascarillas en todo momento, a excepción el momento de rodaje, manteniendo el distanciamiento.
- Desinfección de todo el equipo antes y después del rodaje.
- El seguimiento estricto del plan de rodaje a cabalidad para evitar tiempos innecesarios de exposición del personal.

Reflexión sobre las pasarelas virtuales

Las pasarelas podrán ser virtuales por ahora, pero no dejarán de tener sus características como un ritual, con sus códigos y lenguajes institucionalizados por décadas.

Espacio, movimiento, ritmo, luz, contraste.

Es un momento de cambio, pero contamos con las bases para innovar y salir adelante, contamos con la determinación y el conocimiento.