

A D A R A

- MEMORIA -

Un documental de Sonia Anguiano López

Trabajo Fin de Grado de:
Sonia Anguiano López

Grado en Comunicación Audiovisual
Diciembre 2016

Tutor: Sebastián Talavera Serrano

Índice

1. Surgimiento de la idea	2
2. Planificación del rodaje	3
3. Búsqueda de recursos	5
4. Grabación	5
5. Post-producción	6
6. Reflexiones finales	7

1. Surgimiento de la idea

Desde un principio tenía muy claro que quería realizar un Trabajo Fin de Grado que fuera práctico. Las opciones que barajaba estaban entre un cortometraje, un documental o un videoclip. Tras la buena experiencia en la creación del documental *Cromosoma 16*, el cual trataba sobre las personas pelirrojas, aventurarse en la realización de un nuevo proyecto audiovisual de este tipo era algo que me apetecía bastante. En tutoría con Sebastián Talavera, se terminó de tomar la decisión al contar con su beneplácito. He de agradecer a mi tutor la constante orientación en la elección, y dejo constancia ahora al principio con el fin de no posponerlo hasta el final.

Sobre el tema que fuera el eje del documental, desde un principio tenía claro que sería sobre Diseño Gráfico o Ilustración. Antes de comenzar los estudios en Comunicación Audiovisual hice formación profesional en Gráficas Publicitarias. De ahí procede el interés en estos temas. Finalmente me decanté por la Ilustración porque supuse que podría dar más juego que el Diseño Gráfico, muy centrado en el trabajo por ordenador, un mundo muy digital. En cambio la Ilustración ofrecía un campo visual mucho más armonioso, más artesanal. A mi mente ya se venían imágenes de lápices, colores o pintura que darían un espectro que me resultaba interesante.

En una nueva tutoría vinieron más preguntas para concretar dentro de las posibilidades que daba la Ilustración sobre qué o quién trataría el documental. También el tutor comentó si tenía opciones de ir a Madrid, para hacer algo fuera de Sevilla, que marcara una diferencia, por no hablar de tantos profesionales de la Ilustración que allí se encuentran y ejercen. Después de barajar a reconocidos ilustradores madrileños caí: ¡ADARA!

Adara Sánchez Anguiano, ilustradora afincada en Madrid y que es de la familia. No podría enumerar los tantísimos momentos que mi prima y yo hemos compartido jugando y riéndonos cuando éramos unas niñas. Y bastantes de esos recuerdos son precisamente dibujando las dos juntas.

Le mostré en una nueva tutoría las ilustraciones de Adara a Sebastián y vio que se le podría sacar partido. Y es que Adara tiene una forma de dibujar muy personal, un estilo muy reconocible. Además viviendo en Madrid, un punto más a favor.

Decidida la idea de Trabajo Fin de Grado, faltaba un último paso: contactar con Adara para saber qué le parecía la idea de filmar un documental sobre ella. Sobra decir que le entusiasmó mucho. En esa misma conversación telefónica empezamos a trabajar en todas las posibilidades que se brindaban ante nosotras.

2. Planificación del rodaje

Después de mucho pensar y barajar distintas alternativas, la mejor perspectiva para este documental no era centrar la atención en aspectos técnicos de la Ilustración. Tirar más por la emoción tenía sentido, puesto que el proyecto giraría en torno a alguien que refleja en sus obras y trabajos mucho de ella, de sus estados de ánimos. Jugar con esto no solo era un mayor reto, lo cual motivaba mucho el ponerse manos a la obra, también requeriría mayor trabajo.

Para empezar era necesario un primer paso de recogida de información. No solo por conocer a Adara de toda la vida hacía tener lo necesario para filmar. Siguieron conversaciones telefónicas, intercambio de e-mails y compartir archivos en una carpeta en la nube. Así fue como se supo entre otros recursos en qué centrar la atención del documental o qué tipo de música utilizar para formar la banda sonora. Tenía que rezumar Adara por todas partes. En una de sus visitas a la familia, en Sevilla, fue grabada con la idea de escucharla de nuevo y extraer ideas que se repitiesen durante la conversación mantenida durante horas y por lo tanto fueran importantes para ella, lo que hace entender que también lo eran para el documental.

En relación a la música, es importante destacar la colaboración obtenida por Joaquín León, músico amigo de Adara, con quien se contactó y ha cedido sus canciones para la banda sonora del documental. El por qué ha quedado claro anteriormente, su música le gusta a Adara y dada la cercanía pudimos establecer contacto.

Como parte de la planificación, hay que tomar consciencia y saber que una persona sola no puede hacer frente a un rodaje nunca. Esta situación se agrava al tratarse de una ciudad distinta a la de residencia. Las comodidades de estar en casa y la facilidad para la movilidad o contar con alguien para que venga a colaborar no estaban. Por eso contacté con Antonio Castillo Párraga, compañero de promoción de Comunicación Audiovisual que se encuentra viviendo y trabajando en Madrid. No sería la primera vez que trabajaríamos juntos. Gracias a él se abrieron las puertas a posibles recursos a los que acceder si hicieran falta, se encontraron localizaciones que se podían utilizar y su gran apoyo en la parte más técnica de la grabación, encargándose en gran parte del sonido para así poder centrarme en la dirección de arte entre otras de las funciones que ha realizado.

Seguimos avanzando hasta tener las preguntas que hacer a Adara en la entrevista grabada que se ha usado como la guía informativa durante el documental. Gracias a las conversaciones grabadas y transcritas llegamos al nivel de concreción necesario para

que las respuestas emitidas por Adara sirvieran como locuciones que explicara toda la información que se muestran.

La calendarización en este caso era esencial. Siendo justa, he de admitir que si este TFG se entrega en la convocatoria de diciembre es porque no era la prioridad en junio y septiembre. Hasta no quedarme liberada de los exámenes de las asignaturas que quedaron pendientes, como bien sabe el tutor, no seguimos avanzando en este trabajo.

Tampoco nos hacemos demorar mucho una vez superado septiembre. El 7 de octubre de 2016 viajé a Madrid para seguir con la tarea de planificación in situ. Esta visita previa duró hasta el 17 de octubre de 2016. Durante la estancia se realiza el primer contacto físico con Adara desde la propuesta y conoce a Antonio, así evitamos mayor frialdad en el primer día de rodaje y se estrechan lazos. Se preparó el guion y la producción del documental junto con Antonio, así ya contábamos con un esquema que seguir y un plan de rodaje con ciertas ideas para grabar. Al ser un documental no podemos decir que se cerrara el guion o la producción, ya que eso no es posible.

Destaco de esta visita previa el poder realizar pruebas con el equipo de grabación totalmente nuevo. Dado que no contaba con material propio, decidí comprar todo lo necesario para sacar el documental adelante, retirado de la tienda poco tiempo antes de ir a Madrid. De no ser por las pruebas de video y sonido, grabar directamente el documental habría sido como correr la maratón con zapatillas nuevas. Ayudó muchísimo a tomarle el pulso a la cámara, algo totalmente necesario. Es más, algunos de los planos que están en el documental fueron grabados en esos días. En relación al audio, dio fallos que se siguieron rectificando a la vuelta, y comprobamos el hecho de que era imposible grabar en casa de Adara la entrevista. La solución fue contar con un estudio de grabación en Madrid encontrado por Antonio a través de sus contactos.

Por último, destacar lo difícil que resultó en la planificación, encontrar unas fechas que Adara pudiera dedicar los días a grabar el documental. Finalmente se cierra las fechas y la grabación se realizaría del 6 al 12 de noviembre de 2016.

3. Búsqueda de recursos

Como se ha indicado, el equipo de grabación se compró especialmente para la ocasión aunque tarde o temprano tendría que acabar comprándolo. Cabía la posibilidad de alquilar el material los días requeridos en cualquier empresa de Madrid, pero tener el equipo siempre disponible es una ventaja. Este equipo contaba con la cámara Sony Alfa 6300 capaz de grabar en 4k, grabadora de sonido Zoom H4N, micrófono de pértiga NTG-2, accesorios para micrófono (BLIMP), cableado, auriculares, trípode, pértiga y macuto para transportarlo todo.

A pesar de contar con materiales de estreno para este documental, los recursos más destacados han sido los humanos. En este documental, sin contar con Adara, han intervenido muchas más personas, desde los nombrados Antonio, Joaquín, Aitor y Sebastián, hasta llegar a las personas que facilitaron el traslado o quienes abrieron las puertas de su casa.

4. Grabación

Contábamos inicialmente con cuatro días en los que estaría Adara para poder grabarla, en principio puede parecer que era más que suficiente, pero por problema de agenda con ella, tuvimos que posponer del lunes al martes la grabación en el estudio de radio. Hubo que cambiar el plan de rodaje para finalmente hacerlo todo en dos días más la tarde de grabación de audio. Este desajuste supone también una falta de tiempo para poder repasar cómodamente el audio y en base a eso grabar más planos en unas acciones que en otras. Respecto a la grabación en el estudio, acentuar el hecho de que Adara no se sentía demasiado a gusto en un principio, teniéndose que abrir delante de personas que no conocía y además se pensaba que íbamos a estar hablando en su casa. Este cambio hizo mella y ciertos mensajes e ideas no pudieron ser utilizados porque la forma de expresarse es poco natural. Respecto a los efectos de sonido, muy presentes en el primer minuto del documental, su gran mayoría han sido de grabación propia.

La dificultad en la grabación de distintos planos con la cámara vino dados por la climatología. Tuvimos la suerte de que finalmente no llovió ningún día mientras rodábamos pero el cielo estaba muy nublado. Tratándose de un trabajo realizado con luz natural, no poder contar siempre con el sol fue tener mala suerte. Además pocas eran las horas con claridad que se podían aprovechar, puesto que anochecía muy pronto. En los interiores se limitaba el tiempo de grabación entre las tres y las cinco de

la tarde porque era cuando más luminosidad entraba. Los exteriores se han centrado en distintas zonas del Parque de El Buen Retiro y el Palacio de Cristal.

Sin duda, el mayor hándicap que se ha tenido ha sido dirigir a Adara, una persona que sabemos no es actriz, ni ha tenido ninguna experiencia anterior en el mundo de la interpretación. Había momentos en los que ponía resistencia a grabar algo porque no le representaba o mostrar cansancio tras repetir la toma en un par de ocasiones. Tuve que aprender a dirigirla para que entendiera que si es necesario grabar algo varias veces es para asegurarse que salga bien o que, como habíamos hablado, es normal grabar cosas que seguramente no harías en la vida cotidiana, pero la búsqueda de la estética armoniosa conlleva justo eso, realizar acciones que si no nos grabaran no haríamos.

A pesar de lo que he comentado, quiero expresar lo gratificante que ha sido grabar en Madrid. Hemos podido contar con metraje más que suficiente para cubrir una trilogía de documentales sobre Adara. Ha sido un trabajo bien organizado pese a los cambios de última hora que hemos tenido. También es una suerte poder ampliar la red de contactos, barajando la posibilidad de volver a Madrid y saber a quién puede interesarle involucrarse en más proyectos como éste.

5. Post-producción

La fase de post-producción se ha marcado por ser un periodo de contratiempos. Para empezar, el ordenador utilizado para el montaje no está preparado para editar videos grabados en 4k, y todo se grabó en este formato. Por lo tanto, la única forma de tener los videos ha sido pasando los mismos por un programa, perdiendo unos días de trabajo que los aproveché para limpiar audio. Ésta es una tarea nada fácil porque a pesar de las insistencias, Adara alargaba palabras y no hacía pausas entre ideas distintas, debido a la falta de costumbre.

Un total de casi dos horas de audio y una hora de video aprovechable hacen que las labores de montaje cuenten más, puesto habrá que desechar parte del metraje que esté muy bien. Otros cortes se descartaron por no tener grabado videos que concuerde con lo que habla o no tener nada contando algo relacionado con lo que se ve.

El contacto con Adara se ha mantenido hasta el final. Se le propuso la oportunidad de hacer el cartel del documental. Le pedí que ilustrara una mano, dado que es algo muy representativo suyo, porque el trabajo artesanal que realiza Adara es muy manual y porque la forma de ilustrar las manos es parte de su sello, su identidad. Y tanto fue así

que presentó cuatro posibles carteles. Uno de ellos es la portada del DVD y otra ilustración ha sido usada para la contraportada.

También pasó sus trabajos en formato digital para ser incluidos en el documental, como rezan algunos. Son los menos dado que resulta más vistoso el contemplar las grabaciones con las que se cuentan de los trabajos en formato papel. Se puede apreciar las distintas capas y sobretodo la textura.

Realmente pensaba que la post-producción iba a ser menos dificultosa, pero si lo ha sido fue por la respuesta del ordenador. Hay que comprender que es un Mac Book Pro de hace unos ocho años. Final Cut Pro, programa utilizado para la realización proyecto, no iba fluido, se cerraba solo y otros contratiempos que han hecho que se alargue este proceso.

6. Reflexiones finales

Por lo general, como se ha desarrollado, ha sido un proceso realmente dificultoso en el que por momentos parecía que terminar sería inalcanzable teniendo que ir contra marea a cada instante. Pero son estas cosas las que el día de mañana pueden suceder en cualquier trabajo, y curtirse en las desavenencias nunca es negativo. Habría disfrutado de un proceso más liviano, por supuesto, pero ha sido un ejercicio de aprendizaje bastante completo y considero que el producto final cuenta con mayor calidad de la que cabría esperarse después de todo lo que ha ido sucediendo.