

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas

TRANSICIONES

Proyecto artístico

Irene Gabriela Pareja Pinto

Cine y Video

Trabajo de titulación presentado como requisito
para la obtención del título de
Licenciada en Cine y Video

Quito, 21 de diciembre de 2017

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ
COLEGIO DE COMUNICACIÓN Y ARTES CONTEMPORÁNEAS

**HOJA DE CALIFICACIÓN
DE TRABAJO DE TITULACIÓN**

Transiciones

Irene Gabriela Pareja Pinto

Calificación:

Nombre del profesor, Título académico

Arturo Yépez , MFA.

Firma del profesor

Quito, 21 de diciembre de 2017

Derechos de Autor

Por medio del presente documento certifico que he leído todas las Políticas y Manuales de la Universidad San Francisco de Quito USFQ, incluyendo la Política de Propiedad Intelectual USFQ, y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo quedan sujetos a lo dispuesto en esas Políticas.

Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Firma del estudiante:

Nombres y apellidos:

Irene Gabriela Pareja Pinto

Código:

00107340

Cédula de Identidad:

1002916334

Lugar y fecha:

Quito, diciembre de 2017

RESUMEN

TRANSICIONES Es un video documental sensorial, de la rama del cine-arte, que intenta relatar una historia de cómo cada ser experimenta el cambio. Cada persona se enfrenta a distintas situaciones en su vida, por lo que no todas están expuestas a los mismos estímulos y sus transiciones son diferentes en cada etapa de su vida. En esta pieza audiovisual se trata esta idea a través de la representación metafórica del viaje de una mariposa que se encuentra con nuevos entornos, seres y sonidos que finalmente llegan a ser parte del ciclo vital de este ser. Su punto de vista fue creado a partir de la yuxtaposición de imágenes y nos permite captar distintos momentos a los que este ser se enfrenta en su ciclo de vida. Comenzando por sus primeros encuentros con la naturaleza y animales, hasta llegar a la ciudad, donde podemos ver y sentir las imágenes con sonidos abrumadores y lo que estos finalmente provocan en esta figura de fragilidad. Finalmente, una nueva mariposa sale de su capullo y su experiencia es diferente a la primera; las transiciones son obligatorias pero a la vez diferentes según su portador.

El proyecto es el resultado de una búsqueda de un lenguaje cinematográfico, a través de lo visual y lo sonoro. El motivo de las imágenes es la cotidianidad. La música se adhiere a la historia como un elemento cargado de emociones que intensifica el sentir de las imágenes.

ABSTRACT

TRANSITIONS is a sensory documentary video, which would be associated with the stream of cinema-art. This piece attempts to tell the story of how each individual experiences change. Each person faces different situations in their life, so we're not exposed to the same stimuli and the transitions we go through are different for everyone. This audiovisual piece deals with this idea, through the metaphorical representation of the journey of a butterfly that meets new environments, creatures and sounds that finally become part of the life cycle of this being. His point of view was created from the juxtaposition of images, that allows us to capture different moments that this creature faces in its life cycle. Starting with its first encounters with nature, animals, and the city. In all these meetings, you can see and feel the images that are linked to overwhelming sounds. This audiovisual's objective is to express what all these experiences and changes provoke in this figure of fragility. Finally, a new butterfly emerges from its cocoon and its experience is different from the first one; the transitions are obligatory, but at the same time different.

The project is the result of a search for a cinematographic language, through the visuals and the sound. The motivation of the images is everydayness. Music adheres to history as an element charged with emotions that intensifies the feelings that images carry.

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN.....	4
ABSTRACT.....	5
TABLA DE CONTENIDO.....	6
SINOPSIS.....	7
DECLARACIÓN ARTÍSTICA.....	8
LIBRO DE PRODUCCIÓN.....	10
Checklist libro de producción.....	11
Cesiones de Derechos de uso de material.....	12
Lista de equipos.....	13
Cronograma de pre-producción.....	14
Presupuesto Final.....	15
Lista de Planos.....	16
Plan de Rodaje.....	17
Lista de equipo técnico.....	18
Lista de créditos.....	19
FOTOS DE PRODUCCIÓN.....	20
REFERENCIAS.....	25
ANEXOS.....	26
Master DVD.....	28

SINOPSIS

A través de una composición visual y sonora experimental, se crea la historia de una mariposa, que comparte mediante sus ojos las diferentes etapas de su existencia a las que se enfrenta y reacciona. Acompañamos a este ser desde su etapa de oruga, poco a poco nos revela los espacios en donde acciona su vivir. Sus alas nos llevan a conocer los diferentes entornos en los que a ella le toca desenvolverse; naturaleza, animales, ciudad, gente, luces, ruido, son algunos de los escenarios a los que ella debe enfrentarse, hasta culminar con su proceso de vida. Al final, es el nacimiento de otra mariposa lo que nos recuerda que el ciclo de la vida se repite y que el proceso de cada ser es distinto al de los demás.

DECLARACIÓN ARTÍSTICA

El proceso de mi documental fue un proceso creativo a la deriva, en el que salí en busca de imágenes que me hicieran sentir emociones fuertes, entonces decidí documentar imágenes de la naturaleza, la ciudad y las personas. Fue en Mindo donde comenzó esta exploración, en un mariposario, donde me encontré con una mariposa que apenas salía de su capullo. Este fue uno de los momentos que permaneció marcado en mí. En conciencia de la naturaleza que se expresa en la transición. Me preguntaba, ¿es el cambio un escenario de conciencia?, ¿Tenemos acaso potestad sobre el cambio? Lo relacionaba a lo que me pasaba en ese entonces, la angustia que sentía al ver salir a un ser que acaba de cumplir una etapa en la que comienza a ser un nuevo ser, el que ahora tiene nuevas posibilidades para explorar el mundo. Ese momento marco en mi un interés por buscar explorar lo que me causaba conflictos en los nuevos cambios que vivía en ese entonces.

Este cortometraje se grabó en cuatro días de rodaje. Se buscaron imágenes alusivas a momentos y lugares que inspiran emociones fuertes, por este motivo se retrató la ciudad y la naturaleza. Se documentaron imágenes de animales, plantas, personas y autos en la ciudad, pensando en que estas son algunas de las imágenes que se han vuelto comunes en el día a día. Fue en el proceso de edición que decidí crear esta pieza de cine-arte donde podría explorar un nuevo lenguaje que combinaran las imágenes y el sonido para componer una metáfora visual de cómo los ciclos y las transiciones de las personas pueden ser completamente diferentes en cada uno.

En el proceso de edición, se seleccionaron aquellas que parecían más importantes y aptas para poder cumplir con la intención de la película: generar sensaciones a partir de nuevas combinaciones de imágenes y sonidos.

La música se creó a partir de la imagen y de lo que estas provocaron en mí. Fue un proceso de búsqueda de sonidos que enriquecieran el sentir de cada imagen, creando una composición sonora y musical que acompaña a la imagen. La inspiración de la música fue la relación causal, cotidiana y casi dialéctica de la fragilidad, la ruptura y la evolución.

LIBRO DE PRODUCCIÓN

LISTA DE REQUERIMIENTOS DE
LIBRO DE PRODUCCIÓN PROYECTO DE DOCUMENTAL
COCOA

PROYECTO: _____ CLASE _____
 PRODUCTOR: _____ DIRECTOR: _____
 DP: _____ FECHA: _____
 FECHAS DE RODAJE _____ SALIDA DE EQUIPO _____
 ENTRADA DE EQUIPO _____

PARA RESERVA DE EQUIPO

Lista de equipos
 Desglose de escenas
 Cronograma de preproducción
 Presupuesto
 Plan de rodaje
 Llamados
 Lista de equipo técnico (Crew)

PARA CIERRE DE PRODUCCIÓN

Cesiones de Derechos de imagen
 Logging

PARA ENTREGA DE PRODUCTO FINAL

Cesiones de derechos de música e imágenes
 Lista de Créditos
 Sinopsis 100 palabras
 Fotos de producción
 Notas del Director
 Master DVCAM entregado a Karla Aguirre
 Master DVD adjunto a carpeta.

Aprobado Salida de equipo:
 Cerrado Libro de producción:

Productor:

Nota: Los documentos deberán ser entregados en una carpeta de 2 o 3 anillos que permita añadir documentos a futuro.

CESIÓN DE DERECHOS DE USO DE MATERIAL

1. A través del presente documento, el abajo firmante, en adelante EL CESIONARIO cede de manera irrevocable a favor del Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas de la USFQ y el/la estudiante _____, sus licenciarios, sucesores y cesionarios, a quienes en adelante y para efectos de este contrato se denominará colectivamente “EL PRODUCTOR”, el derecho de uso del material _____, dentro del proyecto audiovisual con título de trabajo _____, en adelante LA PRODUCCIÓN. El abajo firmante acuerda que el productor puede usar y autorizar a otros a usar el material para publicidad y para cualquier objetivo promocional en conexión con la producción, a través del universo y de manera perpetua, y en cualquier manera y en cualquier tipo de medio conocido o diseñado ahora o en el futuro.
2. El cesionario reconoce que es el único propietario de los derechos autorales y patrimoniales del material abajo descrito y libera de toda responsabilidad legal al productor sobre cualquier problema referente a esos derechos.
3. El cesionario reconoce también el derecho del productor a cambiar, editar, modificar, y revisar en cualquier momento la producción, en todo o en parte, y a combinar la misma, en todo o en parte, con otros materiales o trabajos.
4. El productor se compromete a dar el crédito correspondiente al cesionario dentro de la secuencia de créditos que considere adecuada.

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

Fecha: _____

Firma: _____

Nombre: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____

Lista de equipos

- Cámara Sony
- Cámara Nikon
- Trípode
- Lente 28mm, 50mm, 58mm
- Follow Focus
- Rebotes de luz
- Mixer de Audio
- Boom

Cronograma de Pre-producción

MES	DESCRIPCION	FECHA
SEPTIEMBRE	Rodaje día 1: Mindo	23 de agosto de 2017
	Rodaje día 2: Rancho	15 de septiembre de 2017
OCTUBRE	Rodaje día 3: Ciudad de Quito	1 de octubre de 2017
	Rodaje día 4: Concierto	8 de octubre de 2017
NOVIEMBRE	Entrega de primer corte	28 de Noviembre de 2017
DICIEMBRE	Entrega de segundo corte	12 de diciembre de 2017
	Foleys y Sonidos de Ambiente	13 de diciembre de 2017
	Entrega de tercer corte	15 de diciembre de 2017
	Musicalización y Colorización	17 de diciembre de 2017
	Entrega Revisión Final	18 de diciembre de 2017
	Entrega Final	21 de diciembre de 2017

Presupuesto Final

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	TOTAL
Director de Foto/Alquiler de Equipos	1	\$500	\$500
Desayuno/Almuerzo/Merienda	4	\$20	\$80
Gasolina	4	\$15	\$60
Gastos varios	x	x	\$50
TOTAL	-	-	\$690

Lista de Planos

Naturaleza:

- Mariposas en su proceso de metamorfosis
- Mariposas volando
- Tomas de río
- Arboles, flores
- Caballos, peces, aves, etc.

Ciudad:

- Planos generales de la ciudad
- Sombras de personas caminando

Personas:

- Tomas de gente en un concierto

Plan de Rodaje

- DIA 1 – MINDO

10:00am Rodaje en Mindo, tomas del rio y arboles

13:00pm Tomas en el mariposario

- DIA 2 – RANCHO

10:00 Rodaje en Pifo,

13:00 Tomas de caballos en rancho

14:00 Tomas de la carretera

- DIA 3 – CENTRO DE LA CIUDAD

15:00 Tomas desde el auto en el centro de Quito

17:00 Tomas de las calles de la ciudad

- DIA 4 – CONCIERTO

20:00 Tomas de músicos tocando en un concierto

21:00

Lista de equipo técnico (crew)

- **Dirección y Producción:**

Irene Pareja

- **1er Asistente de Dirección:**

Elizabeth Barba

- **Cámara:**

Miguel Cármenes

- **Segunda Cámara:**

Irene Pareja

- **Sonido:**

Irene Pareja

Lista de créditos

- **Dirección:**

Irene Pareja

- **1er Asistente de Dirección:**

Elizabeth Barba

- **Cámara:**

Miguel Cármenes

- **Segunda Cámara:**

Irene Pareja

- **Música y Sonidos:**

Joaquín Prado

Irene Pareja

- **Producción Ejecutiva:**

Gustavo Pareja

- **Tutoría:**

Arturo Yépez

FOTOS DE PRODUCCIÓN

REFERENCIAS VISUALES

Reggio, G. (1982) *Koyaanisqatsi* [Video file]. Extraído el 20 de agosto de 2017 desde
<https://www.youtube.com/watch?v=i4MXPlpj5sAz>

Reggio, G. (1983) *Powaqqatsi* [Video file]. Extraído el 20 de agosto de 2017 desde
<https://www.youtube.com/watch?v=gVa9DnrkfjE>

Fricke, Ron. (1992) *Baraka* [Video file]. Extraído el 20 de agosto de 2017 desde
<http://www.documentarytube.com/videos/baraka>

ANEXOS

ANEXO A: MASTER DVD