

Escola Universitària Politécnica de Mataró

Centre adscrit a:

UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA

Grado en Medios Audiovisuales

¿Cómo se hace una película de terror? FASES DE CREACIÓN

Memoria

Sara Martínez Jorquera

PONENTE: Jorge Oter

OTOÑO 2016

**Tecnocampus
Mataró-Maresme**

Agradecimientos

A mis padres. Gracias a ellos se ha hecho posible la aventura de estudiar el grado en Medios Audiovisuales y en consecuencia poder tener el futuro profesional que deseo.

A mi ponente, Jorge Oller y a Montse Rabassa por aceptar las condiciones especiales por las que estaba pasando, ayudarme en el proceso de creación de mi proyecto y por hacer posible entregarlo a tiempo.

Por último pero no menos importante, gracias a todas esas personas. tanto profesores, compañeros e incluso familiares que me han dado los conocimientos y las herramientas posibles para realizar el siguiente proyecto.

Resum

Aquest projecte vol desenvolupar un documental de 25 minuts d'estil informatiu que expliqui quines són les fases necessàries per a crear una pel·lícula de terror. La peça audiovisual vol utilitzar-se d'eina per a explicar a aquelles persones interessades o bé que tot justament comencen en el món audiovisual, com es realitza un film al nostre país i sobretot que es facin una idea de la complexitat que té tant en preproducció, producció com postproducció. Per a la seva realització es fan entrevistes a persones especialitzades en el tema, entrelaçades amb imatges d'arxiu i pròpies i es realitza una presentació per a introduir els personatges esmenats.

Resumen

Este proyecto quiere desarrollar un documental de 25 minutos de estilo informativo que explique cuales son las fases necesarias para crear una película de terror. La pieza audiovisual quiere utilizarse de herramienta para explicar a esas personas interesadas o bien que justamente empiezan en el mundo audiovisual, como se realiza un film en nuestro país y sobretodo que se hagan una idea de la complejidad que tiene tanto en preproducción, producción como en postproducción. Para su realización, se hacen entrevistas a personas especializadas en el tema, entrelazadas con imágenes de archivo y propias; y se realiza una presentación para introducir los personajes nombrados.

Abstract

This project aims to develop a 25-minute documentary informative style that explains what the necessary stages to create a horror movie are. The audiovisual piece wants to be used as a tool to explain to those people interested or that justly begin in the audiovisual world as a film is made in our country and especially give you an idea of the complexity that has much in pre-production, production and postproduction. To realize this, interviewing people become specialized in the subject, interlaced with archival footage and own; and a presentation is done to enter those named characters.

Índice

Índice.....	I
Índice de figuras.....	III
1. Introducción.....	1
2. Marco teórico.....	3
2.1. Género documental.....	3
2.1.1. Definición de documental.....	3
2.1.2. Historia del documental.....	4
2.1.3. Características del género.....	8
2.1.4. Tipos y subgéneros del documental.....	10
2.1.4. Repaso historiográfico de documentales sobre el cine.....	13
2.1.5. El guión en el documental.....	18
2.2. Otros géneros informativos.....	19
2.2.1. El reportaje.....	19
3. Objetivos y alcance.....	21
3.1. Objetivos generales.....	21
3.2. Objetivos secundarios.....	21
3.3. Objetivos personales.....	22
3.4. Alcance.....	22
4. Análisis de referentes.....	25
5. Metodología y desarrollo.....	29
5.1. Preproducción.....	29
5.1.1. La idea.....	29
5.1.2. La investigación.....	30
5.1.3. Sinopsis.....	43
5.1.4. Guiones.....	43

5.1.5. Definición de necesidades.....	48
5.1.6. Plan de trabajo.....	54
5.2. Producción.....	55
5.3. Postproducción.....	56
6. Análisis de resultados.....	59
6.1. Análisis de la historia (hilo argumental).....	59
6.2. Análisis de la imagen.....	60
6.3. Análisis del audio.....	60
7. Conclusiones.....	61
8. Bibliografía.....	63
9. Webgrafía.....	65

Índice de figuras

Fig. 2.1. Fotograma Salida de la fábrica, Hermanos Lumière (1895).....	4
Fig. 2.2. La llegada del tren, Hermanos Lumière (1895).....	4
Fig. 2.4. Fotograma El hombre de la cámara, Dziga Vertov (1929).....	6
Fig. 2.3. Cartel <i>Nanook, el esquimal</i> , Robert Flaherty (1922).....	6
Fig. 2.5. Logo National Geographic.....	7
Fig. 2.6. Fotograma del documental El gigante de la Via Láctea, National Geographic (1966).....	7
Fig. 2.7. Logo Discovery Channel.....	8
Fig. 2.8. Logo History Channel.....	8
Fig. 2.9. Fotograma del documental <i>Histories du cinema</i> , Jean-Luc Godard (1988).....	14
Fig. 2.10. Fotograma documental <i>Memorias del cine español</i> , Diego Galán (1978).....	15
Fig. 2.11. Fotograma documental <i>American cinema</i> , John Lithgow (1995).....	15
Fig. 2.12. Cartel documental <i>El Productor</i> , Fernando Méndez-Leite (2006).....	16
Fig. 2.13. Cartel documental <i>The pervert's guide to cinema</i> , Sophie Fiennes (2006).....	17
Fig. 2.14. Fotograma del documental <i>The Story of a film: An Odyssey</i> , Mark Cousins (2011).....	17
Fig. 2.15. Cartel del documental <i>The Story of a film: An Odyssey</i>	17
Fig. 4.1. Apertura del documental <i>Masters of Horror</i> , Mike Mendez (2002).....	26
Fig. 4.2. Cartel documental <i>¡Zarpazos!</i> , Víctor Matellano (2014).....	27
Fig. 4.3. Cartel documental <i>¡Zarpazos!</i> , Víctor Matellano (2014).....	28
Fig. 5.2. Fotograma <i>Holocausto canibal</i> , Ruggero Deodato (1973).....	33
Fig. 5.1. Cartel <i>Hostel</i> , Eli Roth (2005).....	33
Fig. 5.4. Fotograma <i>Viernes 13</i> , Marcus Nispel (1980).....	34
Fig. 5.3. Cartel <i>Halloween</i> , John Carpenter (1978).....	34
Fig. 5.6. Fotograma <i>Seven</i> , David Fincher (1995).....	34
Fig. 5.5. Cartel <i>El coleccionista de huesos</i> , Phillip Noyce (1999).....	34
Fig. 5.8. Fotograma <i>La ventana indiscreta</i> , Alfred Hitchcock (1954).....	35
Fig. 5.7. Cartel <i>Los otros</i> , Alejandro Amenábar (2001).....	35
Fig. 5.10. Fotograma <i>El sexto sentido</i> , Nemesio Sobrevil (1929).....	36
Fig. 5.9. Fotograma <i>El hotel eléctrico</i> , Segundo de Chomón (1905).....	36
Fig. 5.12. Fotograma <i>Tenemos 18</i> , Jesús Franco (1959).....	37
Fig. 5.11. Fotograma <i>La torre de los siete jorobados</i> , Edgar Neville (1944).....	37
Fig. 5.13. Fotograma <i>El sonido de la muerte</i> , José Antonio Nieves Conde (1965).....	38

Fig. 5.15. Fotograma <i>Miss muerte</i> , Jesús Franco (1965).....	38
Fig. 5.14. Cartel <i>Gritos en la noche</i> , Jesús Franco (1961).....	38
Fig. 5.16. Fotograma <i>La marca del hombre lobo</i> , Enrique Eguiluz (1968)	38
Fig. 5.18. Fotograma <i>La residencia</i> , Narciso Ibáñez Serrador (1969)	39
Fig. 5.17. Fotograma <i>La noche de Wallpurgis</i> , León Klimovsky (1970).....	39
Fig. 5.19. Fotograma <i>La maldición de Frankenstein</i> , Jesús Franco (1971).....	40
Fig. 5.20. Cartel <i>La noche del terror ciego</i> , Amando de Ossorio (1972).....	40
Fig. 5.21. Fotograma <i>El buque maldito</i> , Amando de Ossorio (1974).....	40
Fig. 5.22. Fotograma <i>Ceremonia sangrienta</i> , Jorge Grau (1972).....	41
Fig. 5.23. Fotograma <i>La noche de las gaviotas</i> , Amando de Ossorio (1975)	41
Fig. 5.24. Fotograma <i>El siniestro Dr. Orloff</i> , Jesús Franco (1983)	42
Fig. 5.26. Fotograma <i>Slugs, muerte viscosa</i> , Juan Piquer (1987).....	43
Fig. 5.25. Fotograma <i>El aullido del diablo</i> , Jacinto molina (1987).....	43
Fig. 5.28. Fotograma <i>REC</i> , Jaume Balagueró y Paco Plaza (2007).....	43
Fig. 5.27. Fotograma <i>El orfanato</i> , Juan Antonio Bayona (2007)	43

1. Introducción.

El proyecto que se trata es un documental que explica las fases necesarias a seguir para desarrollar un film del género de terror, uno de los géneros que tardaron más años en llegar a nuestro país y que años más tarde ha creado un fanatismo importante a nivel social. Se parte de la idea principal de crear una pieza audiovisual de carácter documental desde cero pasando por la fase de preproducción, producción y postproducción. Se pretende que una vez finalizado el proyecto sea posible desarrollarse una serie documental que se centre más profundamente en cada proceso para la creación de una película de miedo, y así poder profundizar más en un tema tan amplio.

Desde un primer momento se sabía que se quería hacer un trabajo individual para poder abarcar y aprender el máximo de tareas dentro del proyecto, hecho que tenía muchas ventajas, ya que no habría discusiones a la hora de tomar decisiones pero a la vez dificultaba algunos procesos que eran imposibles de hacer una persona sola, y por tanto, se tuvo que precisar de ayuda.

A la hora de elegir el tema del documental se tiene claro desde un inicio que será un tema relacionado con el cine de terror. El motivo del cual radica de que el género al que se hace referencia es un género que durante muchos años es olvidado y marginado y crea una frustración personal que busca recordar y reavivar la cultura cinematográfica que este género aportó al mundo.

El documental pretende hacer una breve incisión en la historia del cine de terror español a modo de introducción, pero no se profundiza en ello por falta de tiempo y permisos de Copyright. Por tanto se decide dar más importancia a las fases para la creación de una pieza audiovisual de dicho género en vez de hacer un documental histórico en sí. Se toma ésta decisión después de la fase de investigación de antecedentes, contextualización y marco histórico de documentales de dichas características, en las cuales se observa que hay gran cantidad de documentales parecidos y por lo contrario no hay gran número de documentales informativos como el que se decide hacer finalmente. Además, muchos films importantes en la historia del cinematógrafo, y por tanto que se querían incluir en el documental, tenían Copyright y no se podía incluir en mi trabajo.

La duración del documental es de 25 minutos, repartidos en 4 partes: introducción histórica, preproducción, producción y postproducción. Se decide darle más importancia a la preproducción y producción que a la última fase para destacar la complejidad del rodaje y de

la preparación de un buen guión. Se decide la duración de la pieza documental en las primeras reuniones con el ponente, donde se observa que 50 minutos es demasiado y que no se disponía de tiempo suficiente para el desarrollo de un documental tan largo. También se toma dicha decisión para poder hacer un documental más dinámico y entretenido sin el objetivo de contarlo todo, sino lo más relevante.

Las imágenes de apoyo a la locución del documental son imágenes de archivo y de creación propia. Las escenas y imágenes elegidas para realizar la introducción histórica se eligen de un banco de imágenes sin Copyright y una colección de imágenes los derechos de las cuales son de dominio público. Las imágenes utilizadas en el resto de documental son una mezcla de imágenes libres e imágenes propias realizadas exclusivamente para el proyecto.

Los programas que se han usado para el montaje y edición del documental son Adobe Premiere para la carátula inicial, Final Cut para el montaje, Adobe Audition para el sonido y Davinci para la corrección de color final del proyecto.

Como resultado se tiene un documental que ha requerido muchas horas y mucho trabajo. Sigue un estilo parecido a los documentales/reportajes informativos ya vistos anteriormente pero trata un tema que está un poco olvidado y que se cree que puede aportar al espectador una visión más técnica de las películas de terror.

2. Marco teórico

En el siguiente apartado se analiza el contexto y la situación del proyecto empezando por un análisis de los géneros informativos, especialmente haciendo incisión en el género documental en sí, seguido por un estudio del guión documental y terminando por un repaso de las piezas audiovisuales que han tratado el tema del cine y la producción de películas durante la historia.

2.1. Género documental.

2.1.1. Definición de documental.

El documental es definido por la Real Academia española como:

“Dicho de una película cinematográfica o de un programa televisivo: Que representa, con carácter informativo o didáctico, hechos, escenas, experimentos, etc., tomados de la realidad”

En cambio como expone Manuel Gómez Segarra (2008) en su libro *Quiero hacer un documental* hay algunas discusiones entre autores importantes de este género sobre que es exactamente. Flaherty, por ejemplo, autor de *Nanook el esquimal*, aclara que el documental está caracterizado por la persecución en todo momento de la verdad. En cambio según Basilio M. Patino, considera imposible que el realizador llegue a plasmar íntegramente la realidad y dice que debe coger la verdad y plasmarla en sentido dramático. Otros autores más generalistas, como Mich el Robiger, define el documental como un vehículo de conocimiento del hombre para el hombre.

No obstante estas discordancias, el documental presenta una clara diferencia con el género del reportaje. Mientras el reportaje busca aquello actual y aquellos hechos noticiosos, el documental aborda toda clase de temas sean o no de relevancia periodística. Para hacerlo recurren a entrevistas y se organizan y estructuran de forma parecida siguiendo un orden de importancia de los conceptos que se pretenden explicar.

Seguramente ya existen documentales de todos los temas posibles, desde la historia hasta la política, desde la ciencia hasta el arte pasando por temas que eran desconocidos por la sociedad y que gracias a este género ha podido llegar a conocerse por un público mucho mayor que antes de la aparición del documental. (Manuel Gómez Segarra, 2008)

2.1.2. Historia del documental.

Los orígenes del documental como explica Manuel Mariano Silva en su monografía *El género documental* (2007), se encuentran en los inicios del cinematógrafo, cuando los hermanos Lumière filmaron unas secuencias de alrededor de un minuto de duración en los que retrataban varios momentos de la vida cotidiana de los parisinos a finales del siglo XIX. Son conocidos algunos planos secuencia como la salida de los trabajadores de una fábrica o la llegada de un tren a la estación.

Las obras que hicieron a partir de entonces estos dos hermanos junto con hombres que contrataron para viajar alrededor del mundo para filmar hechos reales fueron los primeros acercamientos al género que más adelante se conocería como documental y que en esa época pasaron a llamarse películas de actualidad. (Manuel Mariano Silva, 2007)

Cabe destacar que Tomas Alba Edison, desarrolló a la misma vez que los hermanos Lumière, el kinetoscopio, que a pesar de tener una recepción del público y que también se usara para filmar imágenes de la vida cotidiana, no tuvo el mismo éxito que el invento de los hermanos franceses. (Manuel Mariano Silva, 2007)

Fig. 2.1. Fotograma Salida de la fábrica, Hermanos Lumière (1895)

Fig. 2.2. La llegada del tren, Hermanos Lumière (1895)

Entre las obras documentales más importantes de la época destacan los trabajos científicos del ruso Boleslaw Matuszewski que en 1897 filma intervenciones quirúrgicas, el médico Parchen que registra los efectos en el cuerpo de algunas enfermedades, y Charles Urban que en 1903 realiza *La circulación de la sangre sobre el Pie de la Rana*. Estas obras, fueron desarrolladas en un principio para la comunidad científica, pero con el éxito del género en las salas de cine, pronto se convirtieron en productos de exhibición. (Manuel Mariano Silva, 2007)

En las siguientes décadas, el cine se aceleró gracias a los avances tecnológicos y con ellos llegaron los primeros largometrajes documentales como fue *Nanook el Esquimal*, filmado por Robert Flaherty el 1922. Esta película narraba con imágenes la vida del habitante del polo norte y es considerado el primer documental como tal. Por primera vez un documental había podido transmitir emociones y una intención narrativa. No obstante hay muchas discusiones sobre cual fue realmente el primer film documental, ya que para muchos, el hecho de que Flaherty empleara técnicas como recortar el iglú para captar mejores imágenes es intervenir en la realidad y modificarla. Aún así el autor se acercó mucho al género tal como se ve actualmente y cumple el objetivo principal del documental que es transmitir como es hecho real. (Manuel Mariano Silva, 2007)

Uno de los siguientes documentales más destacados del siglo XX fue *El hombre de la cámara* (1929) de Dziga Vertov. Una película que muestra como se pueden representar situaciones empleando la teoría del montaje de Sergei Einsenstein. Se incorpora así la puesta en escena y la alternancia de secuencias para contar diversas historias con un hilo argumental común. (Manuel Mariano Silva, 2007)

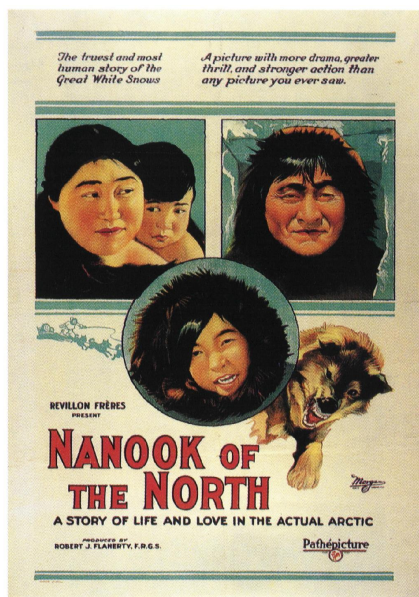

Fig. 2.3. Cartel *Nanook, el esquimal*, Robert Flaherty (1922)

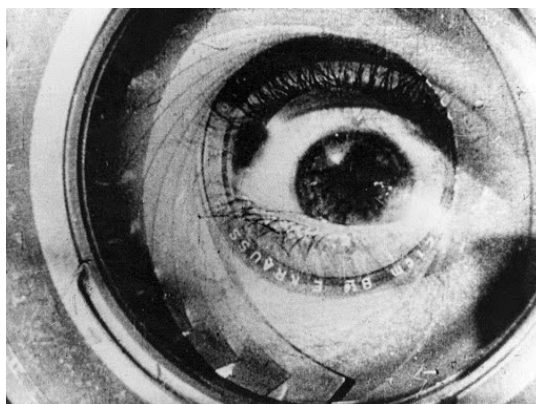

Fig. 2.4. Fotograma *El hombre de la cámara*, Dziga Vertov (1929)

En 1930, con la llegada del sonido como parte fundamental del cine, se sustituyen los letreros del cine mudo por la voz en off.

Con la aparición de la ficción, los grandes ejecutivos que subvencionaban y distribuían los films en las salas de cine, ven más ganancias con el nuevo género y deciden dejar el género documental al margen, y así, poco a poco el documental deja de tener este privilegio. (Manuel Mariano Silva, 2007)

Hacia el final de la Primera Guerra Mundial, la televisión se fortalece y el documental encuentra en ella el medio perfecto para difundirse. A raíz de esto, el género sufre una transformación tanto en el lenguaje como en sus características más importantes como por ejemplo cortes para adaptarlo a un medio con cortes para publicidad, un ajuste de la duración que para el nuevo medio no podían sobrepasar los 45 minutos y debían tener la principal función de entretener por encima de los demás objetivos, por tanto se enfatizan las dramatizaciones debido a una persistencia mucho más fugaz en cuanto a la memoria del espectador. El 1959 fue la primera vez que se emite un documental en TV y fue de la mano de la cadena londinense, BBC. A partir de entonces y durante muchos años, el documental ocupó mucho espacio en la grilla de las principales emisoras televisivas del mundo. Cada vez más el cine documental se va alejando del documental televisivo. (Manuel Mariano Silva, 2007)

En 1964 la National Geographic Association, fundada para difundir conocimientos sobre geografía y sobre el mundo, empieza a hacer piezas audiovisuales sobre fauna, flora y otras tribus en el mundo a través de la CBS. Gracias a sus investigaciones, consiguen llegar a un gran número de público y sus obras consiguen tener mucho éxito.

A mediados de los años 60 aparece el vídeo, hecho que facilita la reducción de costos y acelerar el proceso de producción del género. La National Geographic y la productora Transel de Alemania, empiezan a crear piezas dobladas a varios idiomas y las vendían a todo el mundo. (Manuel Mariano Silva, 2007)

Fig. 2.5. Logo National Geographic

Fig. 2.6. Fotograma del documental El gigante de la Via Láctea, National Geographic (1966)

Unos años después el auge del documental bajó con la aparición de las series de televisión, las cuales tuvieron mucho éxito entre todo tipo de espectador y se convirtió así en el contenido favorito del público.

La irrupción de la televisión por cable a finales de los años 80 y principios de los 90 hace surgir los canales dedicados exclusivamente al género como fue el caso de la cadena Discovery Networks, poseedora de canales como Discovery Channel, Animal Planet y otras muchas relacionadas con la ciencia y la naturaleza.

Una vez terminada la Guerra Fría, el 1995 aparece The History Channel, un canal especializado en documentales históricos sobre la segunda guerra mundial en un principio y más generalistas después.

En 1997, aparece el canal propio de la National Geographic Association, el llamado National Geographic Channel y en poco tiempo empezaron a aparecer una gran cantidad de canales dedicados al género documental, cada vez más específicos. (Manuel Mariano Silva, 2007)

Fig. 2.7. Logo Discovery Channel

Fig. 2.8. Logo History Channel

2.1.3. Características del género.

El género documental se diferencia de muchos otros géneros cinematográficos por sus características tan destacadas. A continuación se citan las características más importantes para analizar y profundizar en el concepto documental.

Como la propia palabra indica, un documental debe servir de documentación para explicar al espectador unos conocimientos/hechos/curiosidades que quizás desconocía o que son de su interés. Para hacerlo escapa totalmente de la ficción para dar la máxima credibilidad posible a su film, que explica hechos reales y bien contrastados. Se podría decir que se trataba de un film informativo que servía para difundir ideas y conceptos a su público.

Directamente ligado con la anterior característica está el hecho de que preferiblemente no debería incluir actores con un guión ya preparado y estudiado. Los personajes del film serán los entrevistados y personajes que creen la escena que está aconteciendo en ese mismo instante. Solo en el caso de que se quisiera hacer un documental donde se recree el pasado y no haya manera de acceder a imágenes de archivo, se podría contratar a actores para que hagan la recreación de algunas escenas. (Gómez Segarra, 2008)

La longitud variara del medio en el que se difundirá, variando desde los 3-4 minutos hasta la hora, dos horas de documental. En el cine se diferencia de los otros géneros por su más corta duración, no obstante en la televisión suele ser al revés y ocupa gran parte de la grilla televisiva. Los documentales más cortos son los realizados para ser compartidos a través de la radio y por internet.

Otra característica muy importante del género es la variedad de contenido que se puede abarcar para llevarlo a cabo. Un mismo documental puede incluir partes más informativas, otras más educativas y acabar incluyendo algún mensaje propagandístico. Por ese motivo no hay clasificaciones y subgéneros fijos y va en función del autor que decide dividirlos. Se podría hablar de un género híbrido que tiene una gran cantidad de posibilidades tanto en el tema como en la estructura y como en los objetivos.

Uno de los puntos más valorados a la hora de hacer un documental es su objetividad. Al tratarse de un film básicamente periodístico y informativo, cuanto más objetivo más creíble y por lo tanto más audiencia. No obstante muchos autores destacan la imposibilidad de hacer una película documental estrictamente objetiva, dado que la mayoría de autores y directores tienen su propia forma de entender los conceptos y su propia forma de darlos a conocer al espectador. Por tanto se trataría de una objetividad no total.

Un punto muy favorable para un documental es el hecho de que esté grabado insitu, es decir, que aquello que el espectador ve es exactamente lo que sucedió en el momento que lo captó la cámara. Incluso a veces, aunque la calidad visual no sea la mejor, se valora más el hecho de que la cámara pueda acercarse lo máximo posible a aquello desconocido y misterioso para el espectador.

Por último y en definitiva, un documental debe plasmar la realidad desde el punto de vista del autor, es decir, explicado de forma objetiva pero desde su forma de ver las cosas. Su función principal es explicar el tema elegido al espectador de manera que éste pueda comprenderlo y que se lo crea. Para ello se deberán buscar personajes para entrevistar que den credibilidad y que se haga una investigación amplia del tema.

2.1.4. Tipos y subgéneros del documental.

El género documental se puede clasificar en distintos subgéneros y distintos tipos dependiendo de que se tenga en cuenta a la hora de hacer dicha división. Jaime Barroso García, en su libro *Realización de documentales y reportajes* (2009) hace diferentes clasificaciones interesantes.

2.1.4.1. Clasificación según el tema.

Documental social: trata temas sobre como es la vida de algunas personas y problemas de la sociedad. (Barroso, 2009)

Un ejemplo de este tipo de documental es *Las cárceles más peligrosas del mundo. Mexico y Perú*, un film creado el 2012 por National Geographic en el que se muestra las precarias condiciones que pasan los presos en dichas cárceles y la falta de una política que regule y vigile lo que ocurre en su interior, donde ocurren violaciones, agresiones e incluso muertes dolorosas. Para ello, el equipo de investigación y rodaje han tenido que adentrarse en un ambiente desconocido y peligroso para ellos para obtener las imágenes reales y poder entrevistar a los presos que se ofrezcan a colaborar en el proyecto. El documental que dura 45 minutos aproximadamente, recoge imágenes difíciles de conseguir y por eso tuvo gran acogida entre el público.

Documental histórico: trata de hechos relevantes cronológicamente en la historia a través de la reconstrucción del pasado. (Barroso, 2009)

Secretos ocultos de las Pirámides de Egipto es un documental histórico realizado por History Channel en el que un grupo de investigadores se adentra en los misterios de Egipto para desentrañar la verdad sobre como se realizaron las que fueron las mayores construcciones del imperio egipcio, las pirámides perdidas. El film, publicado en 2015, tiene ciertas críticas por la forma de tratar la información y por la posible ocultación de información, no obstante el tema que trata es de gran interés a nivel mundial desde hace siglos.

Documental etnológico: trata de las diferentes tribus que hay en el mundo, su antropología y sus costumbres. Los documentales de éste tema tienen gran acogida por el público por los misterios y la falta de información sobre las tribus que existen en el mundo y su forma de vida. Por eso hay un gran índice de audiencia que se interesa por este ámbito. (Barroso, 2009) Un título relevante que abarca este tema es la serie *Otros pueblos*, emitida en TVE desde el año 1983 y dirigida por Luis Pancorbo, el mismo que lo presenta. Esta serie, que consta de 130 capítulos divididos en 6 temporadas, explica las diferentes culturas y étnias del país centrándose cada capítulo en una tribu distinta. Fue bastante exitosa en los años 80 y 90 y a raíz de eso ganó el Premio Ondas el año 1986.

Documental de naturaleza: trata de la vida animal, vegetal, biológica y ecológica así como los fenómenos meteorológicos y todo lo relacionado con el universo. El canal por excelencia de este tipo de documentales es National Geographic y como consecuencia se ha elegido un ejemplo del mismo para ejemplificar el subgénero. (Barroso, 2009)

Si se hace un análisis de los documentales de este tipo, se puede observar claramente la gran cantidad que hay, no solo en el Canal National Geographic sino en Animal Planet de Discovery o profesionales independientes que se dedican a investigar el mundo natural de la fauna y la flora de todo el mundo. Algunos títulos destacados son *Superdepredadores tigre dientes de sable*, *Rayos asesinos* o *Vida salvaje*.

Documental médico: trata del análisis clínico, de investigación y comprobación de técnicas médicas. (Barroso, 2009)

Normalmente los temas que se tratan en este tipo de documental suelen ser de un primer nivel divulgativo es decir de científicos para médicos o al menos de expertos a expertos. Dos títulos que resultaron interesantes fueron *Nanotecnología: “Un viaje alucinante: Microrobots médicos”* y *Virus, enfermedades mortales del mundo* de History Channel.

Documental arqueológico: trata de temas paleográficos, de ciudades antiguas que dejaron sus restos en la profundidad de la tierra o que simplemente se convirtieron en mitos y hoy los arqueólogos del mundo se dedican a investigar sobre ellos. (Barroso, 2009)

Algunos títulos relevantes de este tipo de documental son *Historia de la arqueología maya*, de History Channel y *Civilizaciones sumergidas* de National Geographic.

2.1.4.2. Clasificación según su intención.

Si la clasificación se hace según su intención, se pueden diferenciar tres tipos de documental.

En primer lugar, el documental científico que mantiene la fidelidad de todos los hechos registrados y respeta el tiempo real, es decir no utiliza planos ni montaje en postproducción.

El otro tipo de documental es el divulgativo, que muestra conocimientos especializados a un público que no domina el tema. Es importante que el divulgador sea una persona empática con el espectador y que sepa seducirlo con su voz.

Y por último existe el documental de entretenimiento que no pretende aportar conocimientos nuevos sino que quiere ser un producto visualmente atractivo al público con un argumento que mantenga la atención y el interés hasta el fin. (Barroso, 2009)

2.1.4.3. Clasificación según el nivel divulgativo.

Primer nivel: de expertos para expertos. Este nivel se suele usar en campos profesionales como la medicina o la justicia donde se necesiten entender unas investigaciones y por tanto se usarán los documentales para poder exponer el tema a los demás trabajadores.

Segundo nivel: de expertos para un público interesado en el tema. Los canales especializados han hecho posible este nivel divulgativo gracias a poder elegir que tema se quiere investigar o profundizar y elegir que canal de documentales interesa más. Suelen dividirse según su contenido ya sea histórico, educativo o entretenido y según su tema concreto.

- **Tercer nivel:** de expertos al gran público. En este nivel se engloban todos los documentales en los que su máxima intención es llegar a cuanta más gente mejor. Por tanto, no se usarán muchos tecnicismos y se hará el discurso de una forma más clara y concisa para que todo tipo de público pueda entender e interesarse por el producto audiovisual. (Barroso, 2009)

2.1.4. Repaso historiográfico de documentales sobre el cine.

A continuación se procede a investigar que documentales existen sobre la temática elegida para el documental del proyecto, es decir, de manera global, que hablen el cine y su historia. Para ello se analiza cada documental relacionado para saber que puede interesar como referente y que se aleja más de la visión del trabajo.

2.1.4.1. Histories du cinema.

El documental *Histories du cinema*, realizado por Jean-Luc Godard en 1988 es una serie de 4 capítulos donde una vez más se habla de la historia del cine pero desde el punto de vista interno. Para ello utiliza recursos propios como fragmentos de películas, textos, fotos, sonidos y narraciones, entre otros.

Fig. 2.9. Fotograma del documental *Histories du cinema*,
Jean-Luc Godard (1988)

2.1.4.5. Memorias del cine español.

El documental *Memorias del cine español* dirigido por Diego Galán en 1978 es una serie compuesta de 16 capítulos donde en cada episodio se profundiza en el cine del franquismo y su evolución pasando por todos los géneros, desde el histórico al religioso y hasta la comedia.

Fig. 2.10. Fotograma documental *Memorias del cine español*, Diego Galán (1978)

2.1.4.3. American Cinema.

El documental *American Cinema* dirigido por John Lithgow el año 1995 es una serie de 13 episodios que trata sobre la industria cinematográfica centrada sobretodo en el continente americano. Así plasma de forma clara y expositiva como es la película americana y como se realiza. Busca con ello un acercamiento al público facilitando así la comprensión de lo que supuso y supone este medio para la sociedad.

Fig. 2.11. Fotograma documental *American cinema*, John Lithgow (1995)

2.1.4.4. El productor.

El documental *El productor* de Fernando Méndez-Leite estrenado el 2006, hace una investigación biográfica sobre la vida personal y profesional del productor Elías Querejeta. Para ello cuenta con la colaboración de cineastas y actores que trabajaron con este importante personaje para el cine de autor de España.

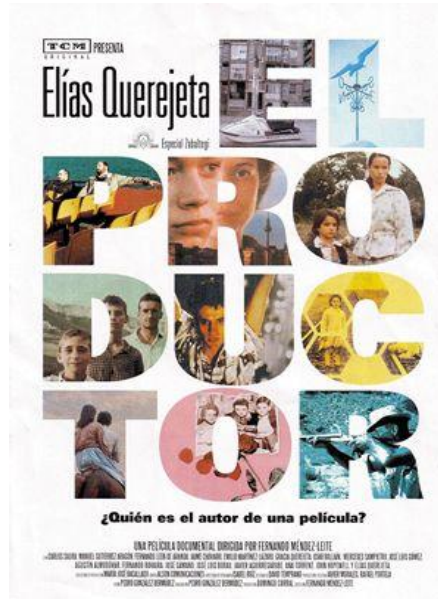

Fig. 2.12. Cartel documental *El Productor*, Fernando Méndez-Leite (2006)

2.1.4.6. The pervert's guide to cinema.

El documental *The pervert's guide to cinema* dirigido por Sophie Fiennes el año 2006, es un documental que explica cuales fueron las películas más exitosas y mejor hechas en la historia dando otro punto de vista diferente, dándole la vuelta a lo que ya se había contado antes de algunas de ellas y que no era cierto.

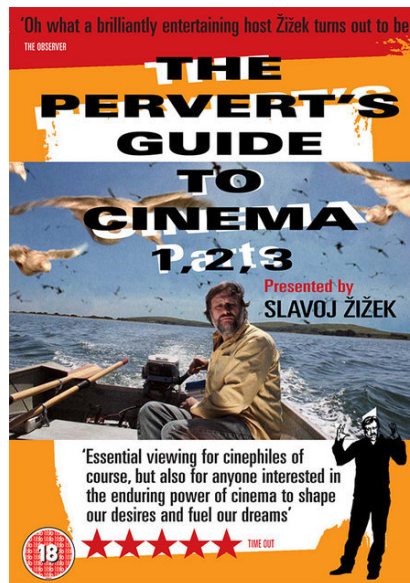

Fig. 2.13. Cartel documental *The pervert's guide to cinema*, Sophie Fiennes (2006)

2.1.4.2. The Story of a film: An Odyssey.

El documental *The Story of a film: An Odyssey*, dirigida por el crítico Mark Cousins en el año 2011, es una serie de 15 capítulos en la que se cuenta la historia del cine desde el punto de vista de un crítico destacado como él y destacando las películas más relevantes y innovadoras, sin centrarse en los premios que haya ganado cada film o el reconocimiento que hayan tenido. Hace un análisis global para poder acercarse a las películas no occidentales y escapar así de lo ya hecho anteriormente.

Fig. 2.14. Fotograma del documental *The Story of a film: An Odyssey*, Mark Cousins (2011)

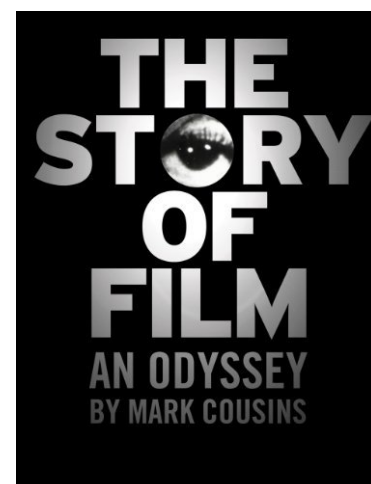

Fig. 2.15. Cartel del documental *The Story of a film: An Odyssey*

2.1.5. El guión en el documental.

El guión en el cine documental nace en base a los datos que se consiguen en el proceso de investigación donde se hará un análisis en profundidad de aquella información que se encuentra a medida que se avanza y se seleccionará todo el material que sea relevante para incluirlo en la narración del proyecto audiovisual.

Es importante tener claro que el guión de un documental no es un guión de ficción y por tanto no es un documento cerrado principalmente porque no se trata de un rodaje totalmente controlado y por tanto, pueden ocurrir imprevistos tanto con los personajes, con las locaciones o con la misma historia. Éste se reescribe constantemente y por eso hace falta una investigación previa y un análisis sobre como se debe escribir un guión para dicho género para poder desarrollar el film.

El realizador se debe convertir en un verdadero conocedor del tema para tener más poder de improvisación a lo largo del proceso y poder jugar con la creatividad en la edición. No obstante hay que detallar unos límites de búsqueda para que la sobreinformación no sea un problema a la hora de recolectar la información que se necesita realmente. Para ello, hace falta decidir cuanto tiempo se dedicará a la investigación del tema y sobretodo concretar que es exactamente lo que se busca. A partir de aquí se podrá hacer un primer guión mental o escrito de aquello que se quiere conseguir.

En el género documental la única manera de conseguir transmitir emociones y sentimientos es creando situaciones con los personajes entrevistados. Para que esto sea posible se deben preparar previamente las preguntas que se formularán y se debe tener todo controlado para poder encaminar la entrevista para el lado que más interese. Hará falta entonces buscar no solo expertos en el tema sino personas capaces de exponer el tema con claridad y que se impliquen en el proceso y sobretodo en el tema. El realizador deberá ser muy observador para poder ir analizando lo que ve y poder así decidir si es de su interés o no para incluirlo en el segundo guión. (Syd Field, 1994)

El segundo guión suele ser un rompecabezas que incluye anotaciones, escaletas con nuevas secuencias y apuntes rápidos. No obstante, es importante que el guión no pierda nunca la estructura donde se observe una introducción, un desarrollo y un desenlace de la narración, para no perder el hilo argumental del documental. Para no perderlo se deben plantear tres preguntas: Qué se quiere conseguir?, Cómo se plasmará en imágenes? Y Qué hemos conseguido?. Una vez hechas estas preguntas, el realizador junto con el encargado de edición toman todos los elementos narrativos que se han conseguido (personajes, narrador, entrevistas, emociones, efectos sonoros, música, imágenes de archivo, ideas, etc.) y se decide como se mezclarán para crear la historia que se quiere conseguir. (Syd Field, 1994)

2.2. Otros géneros informativos.

Existen otros géneros cuya función principal es informar al espectador y reciben el nombre de géneros informativos. Dentro de este tipo de género se puede encontrar el documental, ya comentado anteriormente, y el reportaje, muy común en televisión.

2.2.1. El reportaje.

Cuando se habla de reportaje se hace referencia a una pieza audiovisual que tiene como objetivo básico coger un tema de reciente interés social y profundizar en él a través de documentos, fotografías, imágenes y testimonios relacionados. (Barroso, 2009)

Según Gabriel Pérez “El reportaje es la explicación de hechos actuales, que acaban de ser noticia. A través de este género el periodista intenta reflejar el ser de los hechos y sus circunstancias explicativas. El reportaje se presenta como la actualización de una noticia que se amplía en una serie de elementos añadidos que no encajan exactamente dentro de la estructura típica de la información convencional (noticia).”

Por tanto y siguiendo con lo comentado en el anterior párrafo, el reportaje hace una exposición más libre de los hechos y requiere de un lenguaje más original y creativo que la noticia. El contenido que incluya debe ser claro y adaptarse al tiempo del cual se dispone. Así pues, a pesar de ser más profundizado, no se deberá caer en la recitación de todos los detalles sino en la selección de las partes más importantes y más destacables para que el espectador entienda bien los sucesos. También juega con la variedad de recursos como son las entrevistas a diversos personajes relacionados con el tema, los documentos conseguidos, imágenes y sonidos captados directamente en la escena de los hechos y información privilegiada y nueva.

A diferencia de otros géneros, el reportaje necesita una mayor preparación y una mayor investigación para su realización y por eso se destina casi todo el presupuesto en la fase de investigación para que la información que se proporcione sea diferente y novedosa y sea así de interés global. (Barroso, 2009)

3. Objetivos y alcance.

Los objetivos que se quieren conseguir con el desarrollo de este proyecto se clasifican en objetivos generales o principales, objetivos secundarios y objetivos personales, y se encuentran expuestos a continuación.

3.1. Objetivos generales.

El objetivo principal del proyecto es realizar la preproducción, producción y postproducción de un documental, que hable sobre el cine de terror Español y las fases , con todos los procedimientos que eso supone, pasando por cada fase que se necesite para tener una pieza audiovisual completa y terminada. Una fase también importante y por tanto parte de este objetivo es la realización de la memoria a la vez que se va realizando el proyecto audiovisual y la ampliación de los conocimientos tanto en el marco teórico como en la investigación profunda del tema a tratar en el propio documental. Otro objetivo principal es que este producto se consiga hacer con un bajo presupuesto y con un tiempo límite marcado por la Universidad.

3.2. Objetivos secundarios.

- Realizar un análisis de todos los procesos necesarios para realizar el proyecto final hacer una planificación de tareas siguiendo la estructura adecuada.
- Hacer una documentación amplia de todos los procedimientos necesarios para hacer un documental y hacer un marco teórico para desarrollar una planificación del proyecto lo más acertada posible.
- Hacer una investigación amplia y escoger las partes más relevantes para incluirlas en el documental.

- Adaptar las ideas a los pocos recursos y herramientas, partiendo de un presupuesto 0.
- Hacer una edición y postproducción con un software ya estudiado y practicado con anterioridad para poder profundizar en él.
- Hacer un documental que contenga como objetivos principales el entretenimiento, informar y difundir.

3.3. Objetivos personales.

- Poder desarrollar un documental pasando por todas las fases de creación, de forma individual, sin una colaboración externa.
- Utilizar el software indicado para cada tarea, profundizando en el Final Cut Pro.
- Ampliar conocimientos tanto teóricos como prácticos que enriquezcan los anteriormente adquiridos durante el grado en Medios Audiovisuales.
- Vivir en primera persona la dificultad de cada proceso necesario para desarrollar una pieza audiovisual de estas dimensiones, en concreto un documental.

3.4. Alcance.

Este proyecto es una pieza audiovisual documental que coge de referencia muchos documentales ya existentes y los utiliza para crear un estilo nuevo y renovado. El mensaje también tiene puntos semejantes pero con innovaciones. Se pretende que sea el capítulo piloto de una serie de documentales donde cada episodio sea una fase distinta de las necesarias para crear un film de terror. No obstante como el proyecto es un solo capítulo, no se concreta el tema de cada episodio sino que solo se concreta el del primero.

El documental que se realiza tiene tres funciones. Primeramente informar y explicar unos conceptos para que el espectador los aprenda y les sea de ayuda por tanto también tiene una intención educativa. También interesa que sea un documental hecho por expertos para un público ya interesado en el ámbito cinematográfico y por eso el target engloba todas aquellas personas que sientan una atracción por el tema del cine de terror y que tengan curiosidad o quieran profundizar en las fases de producción de un film. Este target abarcaría personas de 14 a 80 años aproximadamente. La distribución a la que se adaptaría el documental es tanto en el medio televisivo como en Internet, ya que cumple los requisitos de ambos.

4. Análisis de referentes.

En el mundo audiovisual es muy fácil caer en la imitación y en la repetición de conceptos y normas ya establecidas por otros autores anteriormente. Para que eso no suceda, se deben elegir cuáles son los referentes que se van a tener en cuenta para la creación del proyecto y hacer un análisis en profundidad para poder elegir qué partes pueden utilizarse como inspiración y cuales no se van a usar porque no funcionaron o no se adecúan a los objetivos que se buscan. Este análisis es importante para ampliar el horizonte del estudio y porque sirve de guía al autor en la investigación y procesos de realización. Para hacerlo se debe hacer una búsqueda de los antecedentes tanto literarios como audiovisuales que existen con características comunes al que se quiere desarrollar.

En cuanto a la estructura del documental *¿Cómo se hace una película de terror? Fases de creación*, se coge como referente principal el documental *Masters of Horror* dirigido por Mike Mendez el año 2002. El documental es guiado por un presentador y narrador en todo su proceso, en éste caso se trata de Bruce Campbell, que va introduciendo a lo largo de una hora y veinticinco minutos, las diferentes fases del documental. Esta característica sirve de inspiración para que en el proyecto se decida hacer lo mismo y usar la figura del presentador como guía del documental. También el hecho de que éste presentador aparezca en distintos sitios de un mismo escenario y que se usen diferentes planos para diferenciar que son apartados distintos.

Analizando en profundidad el referente se observa que el autor ha utilizado el claroscuro y la poca iluminación tanto en las presentaciones como en las entrevistas, las cuales están filmadas en un mismo escenario, pretendiendo así darle un tono oscuro y tenebroso a toda la pieza. No obstante este detalle no se usa en el proyecto porque no se considera adecuado al tipo de documental que se quiere hacer y porque es logísticamente imposible juntar a todos los personajes en un mismo escenario.

También se tienen en cuenta detalles estéticos como la posición de cámara, el tipo de transiciones o por ejemplo el ambiente desenfadado que se crea por ejemplo cuando aparece John Carpenter con un cigarrillo en la mano mientras es entrevistado. Todos estos detalles sirven de inspiración y constan como elementos relevantes a la hora de crear el documental.

Fig. 4.1. Apertura del documental *Masters of Horror*, Mike Mendez (2002)

Otros referentes a analizar en cuanto a la estructuración y tratamiento del tema sería el programa de televisión *Amar el cine* de radio televisión española publicado en 2002 y la serie documental *Zarpazos*, dirigida por Víctor Matellano en 2014. Los dos hablan de cine pero tratan información distinta.

En el primer caso, *Amar el cine* es una serie de documentales que se emitió por Televisión Española en 2002. Se pretendía usar como recurso didáctico y educativo para que todos los públicos pudieran entender la industria del cinematógrafo y todo lo que tiene relación con éste. En cada capítulo aparecía la misma apertura con el título de la serie y a continuación el título del capítulo y seguidamente la presentadora, Emilia Ramón, introduce el tema a tratar.

En el capítulo 9, *¿Cómo se hace una película?*, es el que sirve de base al proyecto para empezar a pensar que hilo argumental seguirá el documental. En él se incluyen todos los pasos necesarios para realizar un film agrupados en tres fases, la reproducción, la producción y la postproducción. También sirve como referente estéticamente ya que usa planos y localizaciones interesantes para tener en cuenta.

En el segundo caso, *¡Zarpazos!* se trata también de una serie de documentales pero en este caso el tema es más concreto: el cine de terror español en la época del franquismo y los años posteriores a éste. Se tiene en cuenta en la forma de narrar, más periodísticamente, y en el tratamiento del tema en sí y se usa en la introducción del documental. Aunque nombra a todos los directores importantes en España, las entrevistas las hace a los menos conocidos. Éste será un detalle muy relevante para el proyecto ya que se decidirá buscar personajes menos conocidos pero igualmente expertos en el tema.

Fig. 4.2. Cartel documental *¡Zarpazos!*, Víctor Matellano (2014)

También se usa de referencia aunque un poco menos que los dos anteriores *The American nightmare*, un documental muy parecido en cuanto a historia a *Masters of Horror*, ya que cuenta la historia del cine de terror en los años 60 y 70 a través de los maestros del cine como Carpenter, Tom Savini o David Cronenberg. Tiene puntos muy interesantes como la forma de exponer los contenidos entrando en anécdotas y vivencias de los propios entrevistados, que hace que se convierta en un documental que busca crear sentimientos y empatía por parte del espectador.

En cuanto a otros referentes usados para pequeños detalles o pequeñas partes del proyecto hay una gran lista de los cuales se puede destacar *Terror on the aisles*, dirigido por Andrew J. Kuehn el año 1984. Un reportaje donde se muestra una gran lista de las mejores escenas del cine de terror americano. Sirve para decidir que la introducción histórica que se hace en el documental del proyecto no se incluyan listas ya que en el caso de *Terror on the aisles*, se hace largo y pesado.

Para la estética de las transiciones que se incorporan de sección a sección se toma de referencia el cine mudo. En especial películas como *El hotel eléctrico* de Segundo de Chomón (1905), al cual se ha hecho homenaje con el fondo negro y las letras del título de color blanco. También se han analizado las transiciones del programa de reportajes *Equipo de investigación* de la Sexta para hacer el efecto que tienen las letras al aparecer.

Fig. 4.3. Cartel documental *¡Zarpazos!*, Víctor Matellano (2014)

Finalmente para la presentación y las escenas en que aparece la presentadora se analizan qué efectos eran comunes en las películas antiguas y se incorporan en postproducción. Es el caso de películas como *Things to come* dirigida por H. G. Wells en 1936 o *Nosferatu, el vampiro* película de 1922 dirigida por F. W. Murnau.

5. Metodología y desarrollo.

Para llevar a cabo el siguiente proyecto es necesario hacer una amplia investigación de los procesos que se deben seguir para desarrollar un documental y a su vez se debe tener un amplio conocimiento sobre el tema de la pieza audiovisual. Una vez se hace un esquema de las tareas a hacer, se hace una estimación de tiempo y material que se necesitará para el proyecto, y a partir de aquí se hace la planificación y organización del proyecto. Para hacerlo se realiza un Diagrama de Gantt para poder llevar un seguimiento de cómo se va desarrollando el trabajo y poder entregar los documentos dentro de su fecha de entrega. También se elabora un plan económico y un presupuesto para poder hacer un proyecto con presupuesto 0 o al menos de bajo presupuesto.

Una vez hecha la organización temporal, se empieza el trabajo siguiendo el orden de preproducción, producción y posproducción. Seguidamente se explicará cada proceso que fue seguido para conseguir el resultado final del proyecto.

5.1. Preproducción.

Las fases expuestas a continuación abarcan desde el nacimiento de la idea hasta que se está preparado para el rodaje.

5.1.1. La idea.

La idea es un documental que explica cómo se puede realizar una película de terror en España. Se quiere introducir el tema con una breve incisión en la historia del cine de terror español.

5.1.2. La investigación.

Para empezar con la investigación se hace una recolecta de libros de la Filmoteca para adquirir conocimientos específicos que se necesitan para desarrollar el proyecto. También se contrastan diferentes páginas web.

En primer lugar, hace falta una profunda investigación sobre el cine de terror, focalizando la búsqueda especialmente en el cine de terror español, como fue su comienzo y cómo evolucionó hasta la actualidad. Después se hace una búsqueda de información sobre las fases necesarias para hacer una película de dicho género. A continuación se expone la información que se extrajo de dicha investigación.

5.1.2.1. El terror.

El terror, definido por la Real Academia Española como “miedo muy intenso”, es una de las emociones más antiguas del ser humano. Es catalogado como uno de los sentimientos más puros y menos controlables que forma parte de los seres vivos desde el principio de los tiempos. Sudoración fría, taquicardias, temblores o parálisis de algunas partes del cuerpo son algunos de los síntomas que ocurren cuando sufrimos un ataque de terror, y en el peor de los casos incluso puede provocar una parálisis cardíaca y producir la muerte. No obstante muchos psicólogos enseñan que el terror y el miedo son capaces de controlarse a través del autocontrol, método que sirve para controlar la velocidad de la respiración y controla las pulsaciones del cuerpo. (Matellano, 2009)

El terror ha sido utilizado en la literatura y el cine como género para producir miedo al espectador a través de la sorpresa, personajes macabros y del famoso suspense. (Serrano, 2007)

Mucha gente confunde el término suspense con el término sorpresa, no obstante son conceptos opuestos. El suspense hace referencia a aquello que el espectador sabe y que en cambio el protagonista no; por el contrario, la sorpresa es un hecho desconocido por ambas partes. Estos dos elementos son fundamentales en cualquier historia de terror para poder controlar las emociones del espectador y así hacerle cómplice de la película. (Matellano, 2009)

5.1.2.2. Géneros del terror.

Hay diferentes maneras de clasificar los diferentes subgéneros del cine de terror. Si se tiene en cuenta el protagonista o los personajes tendríamos películas de zombis, de fantasmas, de vampiros, de monstruos, de hombres lobo y algún que otro personaje terrorífico. No obstante la investigación se centra en la clasificación según el argumento y las características de este.

Gore:

En estas películas el objetivo principal es el de demostrar la fragilidad del cuerpo humano, con la excesiva aparición de sangre y violencia teatral. Los films de este género suelen ser de bajo presupuesto.

Algunos títulos importantes del subgénero Gore son: *Holocausto canibal* de Ruggero Deodato (1973), *Mal gusto* de Peter Jackson (1987) y *Hostel* de Eli Roth (2005). (GQ, 2015; Pinel, 2009)

Fig. 5.1. Cartel *Hostel*, Eli Roth (2005)

Fig. 5.2. Fotograma *Holocausto canibal*, Ruggero Deodato (1973)

Slasher:

Un asesino con un Leit Motiv, que busca venganza o responde a la provocación matará a sus víctimas de forma poco común, hasta el punto de ser exagerado.

Algunos títulos importantes del subgénero Slasher son: *Halloween* de John Carpenter (1978), *Viernes 13* de Marcus Nispel (1980), *Scream* de Wes Craven (1996). (GQ, 2015; Pinel, 2009)

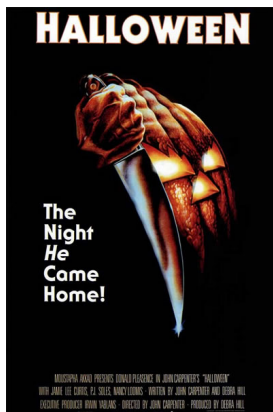

Fig. 5.3. Cartel *Halloween*, John Carpenter (1978)

Fig. 5.4. Fotograma *Viernes 13*, Marcus Nispel (1980)

Thriller:

El objetivo principal de este subgénero es tratar de descubrir algún misterio durante la película como la identidad del protagonista o resolver alguna investigación.

Algunos títulos importantes del subgénero Thriller son: *Seven* de David Fincher (1995), *La raíz del miedo* de Gregory Hoblit (1996), *El coleccionista de huesos* de Phillip Noyce (1999). (GQ, 2015; Pinel, 2009)

Fig. 5.5. Cartel *El coleccionista de huesos*, Phillip Noyce (1999)

Fig. 5.6. Fotograma *Seven*, David Fincher (1995)

Suspense:

Como se ha indicado anteriormente, el suspense sucede cuando el espectador sabe más de la trama que el propio protagonista y eso le crea un nerviosismo y una sensación de ansiedad. El máximo exponente de este género fue Alfred Hitchcock.

Algunos títulos importantes del género del suspense son: *La ventana indiscreta* de Alfred Hitchcock (1954), *El sexto sentido* de M. Night Syamalan (1999), *Los otros* de Alejandro Amenábar (2001). (GQ, 2015; Pinel, 2009)

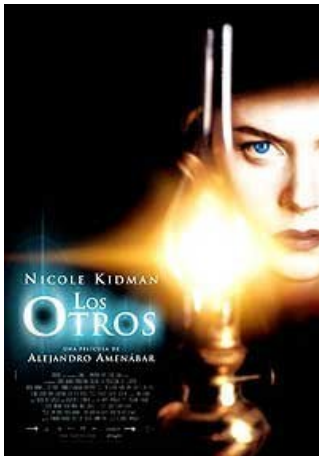

Fig. 5.7. Cartel *Los otros*, Alejandro Amenábar (2001)

Fig. 5.8. Fotograma *La ventana indiscreta*, Alfred Hitchcock (1954)

5.1.2.3. Historia del cine de terror en España

El cine español ha estado siempre marcado por dificultades, prejuicios e incomprensiones y el género de terror no podía ser menos. La historia de este género cinematográfico ha tenido varios vaivenes, por eso es interesante hacer una vista atrás para conocer cuáles son sus orígenes y quiénes fueron los personajes que hicieron posible que tuviera cabida en nuestro país. Para hacerlo Lucía Casado García (2013) en su TFG sobre el terror español divide la historia del cine en varias etapas para poder entender mejor cada subida y bajada que ha dado el género terrorífico en la historia.

Primera etapa: 1897-1960.

En esta primera etapa el género de terror sufre la represión del gobierno y sus organismos, y de la sociedad, que es reacia a cualquier género no ligado al realismo. También es muy característico de esta época la autocensura de los directores, los cuales no se atreven a hacer nada fuera de las convenciones y las normas ya establecidas. Se puede diferenciar entre el cine de antes del golpe de estado franquista del de después. El anterior, principalmente mudo, cuenta con personajes tan importantes como Segundo de Chomón que, con su “paso a manivela” nos da el para muchos considerado el primer film terrorífico/fantástico: *El hotel eléctrico* (1905). Otros títulos importantes del género en esta época son: *El otro* (1919) de José María Codina o *El sexto sentido* (1929) de Nemesio Sobrevil.

Fig. 5.9. Fotograma *El hotel eléctrico*, Segundo de Chomón (1905) Fig. 5.10. Fotograma *El sexto sentido*, Nemesio Sobrevil (1929)

Una vez finalizada la Guerra Civil, las producciones del género disminuyen enormemente y de producirse estarían más orientadas al género cómico. No obstante cabe destacar dos títulos muy influyentes: *La torre de los siete jorobados* (1944) de Edgar Neville y *Tenemos 18 años* (1959) de Jesús Franco. Éstos suponen una excepción del cine de estos años y son un anticipo de lo que llegará.

Fig. 5.11. Fotograma *La torre de los siete jorobados*,
Edgar Naville (1944)

Fig. 5.12. Fotograma *Tenemos 18*, Jesús Franco
(1959)

Segunda etapa: 1961-1967.

En esta etapa se da un acontecimiento muy importante en la industria cinematográfica nacional, la promulgación, en 1964, de las Nuevas Normas para el Desarrollo de la Cinematografía. Estas normas favorecen a la coproducción y a la imagen del cine español en el extranjero. Gracias a esto, el cine español se empapó de nuevos géneros y estilos utilizados ya en el resto de Europa.

De la mano de Jesús Franco el 1961 aparece la primera película que pertenece totalmente al género de terror. Esta es *Gritos en la noche*, que mezcla el erotismo con el suspense y crea así la película pionera del cine de terror español. A partir de entonces, Jesús Franco sigue cultivando el género con títulos como: *La mano de un hombre muerto* (1962), *El secreto del Dr. Orloff* (1964) y *Miss muerte* (1965). También en esta época aparece la primera monster movie española: *El sonido de la muerte* (1965) de José Antonio Nieves Conde.

Fig. 5.13. Fotograma *El sonido de la muerte*, José Antonio Nieves Conde (1965)

Fig. 5.14. Cartel *Gritos en la noche*, Jesús Franco (1961)

Fig. 5.15. Fotograma *Miss muerte*, Jesús Franco (1965)

Tercera etapa: 1968-1970.

En el corto periodo de tiempo desde 1968 a 1970 suceden unos hechos clave para encarar la Edad de Oro del cine de terror español. Primeramente, dirigida por Enrique Eguiluz y protagonizada por Paul Naschy, aparece *La marca del hombre lobo* (1968). Esta película es considerada como la película con la que se inicia la edad de oro de este género en España y con ella aparece el personaje por excelencia del fantaterror español, el licántropo Waldemar Daninsky.

Fig. 5.16. Fotograma *La marca del hombre lobo*, Enrique Eguiluz (1968)

No obstante no se entró en el boom del terror hasta la aparición de *La residencia* (1969) de Narciso Ibáñez Serrador y *La noche de Walpurgis* (1970) dirigida por León Klimovsky.

Fig. 5.17. Fotograma *La noche de Walpurgis*, León Klimovsky (1970)

Fig. 5.18. Fotograma *La residencia*, Narciso Ibáñez Serrador (1969)

Con el éxito de estos films, muchos productores españoles vieron posible comercializar el género de terror. Observaron que con un bajo presupuesto se podían rodar películas con gran acogida social y además se podrían externalizar a otros países fácilmente. Para ello, y para evitar la censura, recurren a personajes y localizaciones extranjeros.

En esta etapa también aparece uno de los directores más importantes del género de terror en España, Amando de Ossorio, con su película *Malenka, la sobrina del vampiro* (1969).

Cuarta etapa: 1971-1973.

Esta etapa se caracteriza por ser un periodo de producciones de bajo presupuesto y rápidas. Jesús Franco se adentra en coproducciones como *Las vampiras* (1970), *Drácula contra Frankenstein* (1971) o *La maldición de Frankenstein* (1971). Paul Naschy, sigue ampliando sus actuaciones protagonizando películas como *La venganza de la momia* (1973) y *El espanto surge de la tumba* (1972) dirigidas por Carlos Aured; o *El gran amor del conde Drácula* (1972) de Javier Aguirre.

Fig. 5.19. Fotograma *La maldición de Frankenstein*, Jesús Franco (1971)

Es en este momento cuando aparece otro de los grandes mitos del terror hispano: los caballeros templarios de Amando de Ossorio, una saga de grande importancia en el género. La primera película de la saga aparece en 1972: *La noche del terror ciego*. Después llegaron dos secuelas: *El ataque de los muertos sin ojos* (1973) y *El buque maldito* (1974). Además Ossorio también realiza otros proyectos como *La noche de los brujos* (1974).

Fig. 5.20. Cartel *La noche del terror ciego*, Amando de Ossorio (1972)

Fig. 5.21. Fotograma *El buque maldito*, Amando de Ossorio (1974)

Para finalizar esta etapa, no pueden faltar obras como: *Pánico en el transiberiano* (1972) dirigida por Eugenio Marín, *Ceremonia sangrienta* (1972) de Jorge Grau o *La semana del asesino* (1972) de Eloy de la Iglesia.

Fig. 5.22. Fotograma *Ceremonia sangrienta*, Jorge Grau (1972)

Quinta etapa: 1974-1976.

En esta etapa, la producción de películas de terror en España fue muy superior de lo que la industria cinematográfica podía asimilar y por eso se desarrolla un importante descenso en la producción de estas.

Paul Naschy intenta sobrevivir al género y Amando de Ossorio cierra la saga de los caballeros templarios con *La noche de las gaviotas* (1975). Por otra parte, Jesús Franco se aleja del género dejando muy pocos títulos como son: *La noche de los asesinos* (1973) y *El sádico de Nôtre-Dame* (1975).

Fig. 5.23. Fotograma *La noche de las gaviotas*, Amando de Ossorio (1975)

Para terminar, se debe nombrar dos películas muy importantes en el cine de terror español: No profanar el sueño de los muertos (1974) de Jorge Grau y Quién puede matar a un niño? de Narciso Ibáñez Serrador.

Sexta etapa: 1976-1983.

Esta etapa la dominan dos puntos muy importantes, primeramente una crisis en la industria cinematográfica española y segundo, por la supresión de la censura. Así aparecen títulos eróticos como *Escalofrío* (1978) dirigida por Carlos Puerto y *Los ritos sexuales del diablo* (1982) de José Ramón Larraz.

Jesús Franco vuelve a aparecer con películas como *El siniestro Dr. Orloff* (1982) o *El hundimiento de la casa Usher* (1983) y Paul Naschy sigue protagonizando obras y coproducciones con Japón.

Fig. 5.24. Fotograma *El siniestro Dr. Orloff*, Jesús Franco (1983)

A partir de 1984.

Hacia finales de 1983 aparece la Ley Miró, afectando muy negativamente a la producción del cine de terror en España. Se ayuda económicamente a géneros de temática realista y al cine de autor y dejan de apoyar al género terrorífico o al fantástico. Así es como empieza la decadencia del género donde no aparecerán muchos títulos destacables.

A pesar de esta decadencia hay que hacer especial mención a películas como *El aullido del diablo* (1987) de Jacinto Molina, o *Slugs, muerte viscosa* (1987) de Juan Piquer.

Fig. 5.25. Fotograma *El aullido del diablo*, Jacinto Molina (1987)

Fig. 5.26. Fotograma *Slugs, muerte viscosa*, Juan Piquer (1987)

La decadencia duró hasta los noventa, donde empieza a emerger de nuevo. Lo hará gracias a Álex de la Iglesia y sus películas *Acción mutante* (1993) y *El día de la bestia* (1995). En 1996 es cuando Alejandro Amenábar, otro de los grandes del cine español, aparece con su obra *Tesis* (1996). A partir de ese momento el cine de terror español se prepara para crecer y evolucionar hacia un estilo diferente, más parecido a los films de hollywood y aparecen éxitos como *Los otros* (2001) del mismo Alejandro Amenábar, *REC* (2007) de Jaume Balagueró y Paco Plaza, *Frágiles* (2005) de Jaume Balagueró o *El orfanato* (2007) dirigida por Juan Antonio Bayona.

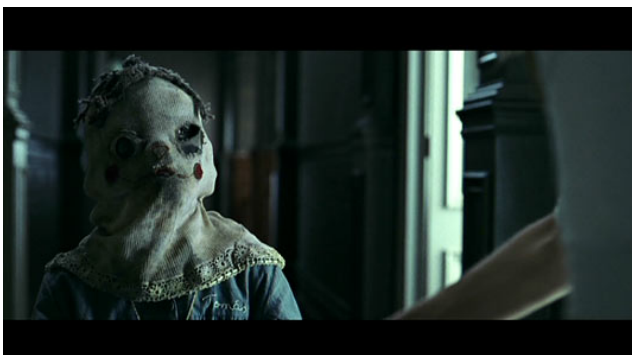

Fig. 5.27. Fotograma *El orfanato*, Juan Antonio Bayona (2007)

Fig. 5.28. Fotograma *REC*, Jaume Balagueró y Paco Plaza (2007)

5.1.2.4. Fases de creación de una película.

Preproducción.

En esta etapa se realizan todos los preparativos para poder comenzar el rodaje. Primeramente se desarrolla la sinopsis y el tratamiento de la historia que se quiere contar. A continuación se llevan a cabo los guiones, es decir, el guión literario por un lado y por otro el guión técnico para facilitar la faena a los técnicos que se encargarán de transformar la historia en imágenes y para tener claro lo que se quiere conseguir con cada escena. En este proceso además del propio guionista también participa el productor ejecutivo para asegurarse de que se va por el camino que a él le interesa.

Seguidamente se pasa a realizar el casting de actores donde se elegirá las personas que interpretarán cada uno de los papeles de la película. A la misma vez que se hace el casting se debe llevar a cabo gestiones necesarias para el rodaje. Estas gestiones son la financiación del proyecto, la selección de las localizaciones, la contratación del personal técnico.

Producción.

Una vez finalizadas las tareas de preproducción toca empezar con la fase de producción. Ésta se basa principalmente en el rodaje de la película. Éste debe ajustarse lo máximo posible a las fechas establecidas en el calendario a fin de que no haya imprevistos temporales y económicos. Para ello se debe hacer un plan de rodaje y un desglose teniendo en cuenta la disponibilidad de los actores, el tiempo de alquiler de los sets de rodaje y el transporte de los mismos y el tipo de localizaciones.

Postproducción.

Una vez grabado todo el material que se necesita se empieza la fase de postproducción, en la que se compondrá todo para que el resultado final sea el adecuado. En la etapa del montaje se seleccionan, editan y ordenan las escenas y secuencias que utilizaremos de entre toda la grabación, hasta conseguir que el montaje final llegue a la gran pantalla.

En esta fase también se añadirá el sonido a la película, introduciendo una banda sonora y los efectos necesarios para cada escena. Además, se deben grabar las voces en off que introduciremos en el film y así, si se necesita, poder repetir diálogos que no hayan resultado satisfactorios.

Una vez se tiene la versión final de la película, se inician la promoción y la distribución. Gracias a estos dos pasos la película se dará a conocer a la prensa, a festivales de cine, a la vez que se hace la promoción publicitaria que la dará a conocer al gran público. Después de eso solo quedará distribuir las copias del film a las salas de cine, y así llegar al espectador. (Molla, 2012)

5.1.3. Sinopsis.

El documental empieza con una introducción donde se muestran las películas de terror más importantes en España. Para presentar esta parte del documental se crea una escena en un teatro, usando técnicas típicas del cine de terror. Las escenas y carteles se entrelazan con la entrevista a un especialista en el tema del terror y sus personajes más destacados. A continuación se hace una explicación de las fases necesarias para crear una película de terror empezando por la preproducción, siguiendo por el rodaje y finalmente la postproducción. Las entrevistas que se incluyen en este segundo apartado del documental son directores, productores o técnicos que explican los conocimientos desde su propia experiencia.

5.1.4. Guiones.

Guión literario:

El guión literario es una narración de las acciones que van pasando en la historia, indicando el momento, el lugar y quien lo realiza.

Apertura

La apertura empieza con la aparición del logo personal iluminado por un foco y con un efecto simulador de una televisión antigua con ondas que tiemblan para dar un aspecto tenebroso para empezar a ambientar el documental. A continuación siguen 5 escenas de algunas

películas importantes en la historia del cine de terror español a modo de introducción. Estas películas son: *El hotel eléctrico* (1905), *La torre de los siete jorobados* (1944), *El espanto surge de la tumba* (1972), *La noche de Wallpurgis* (1971) y *La marca del hombre lobo* (1968). Aparecen al ritmo de la banda sonora y durante unos pocos segundos. Finalmente se termina la apertura con el título del documental: *Como se hace una película de terror? Fases de creación*, donde también se añadirá el efecto de la televisión antigua.

Introducción

En la introducción se hace una breve pasada por la historia del cine de terror español, con la colaboración de Pedro L. López, escritor e investigador del cine de terror tanto a nivel mundial como a nivel nacional. Para empezar con esta parte, se crea una escena en un cine para invitar a los espectadores a ver el documental.

Escena 1. INT. CINE

Aparece una chica y a través de saltos en el tiempo va desapareciendo de un sitio y apareciendo en otro al momento mientras presenta la película.

NARRADOR

El ser, humano como todos los animales, nace con unas emociones y unos sentimientos innatos. Uno de ellos, nacido del instinto de supervivencia, es el miedo.

Miedo a lo desconocido, a lo que supone un peligro, a hechos pasados, presentes e incluso futuros.

El miedo en su máxima exponencia es el terror y supuso un gran avance en la industria cinematográfica a nivel mundial. Así pues, bienvenidos al mundo del cine de terror.

La narradora desaparece abriendo los brazos invitando a entrar mientras las cortinas del cine se abren.

A continuación se ve una escena mítica de la película *La torre de los siete jorobados* que mostrará el momento en el que el fantasma de don Robinsón de Mantua se le aparece al protagonista para decirle que él fue asesinado. Después de esta escena, aparece Pedro L. López explicando que es el cine de terror.

Seguidamente, se incorpora una nueva escena de la narradora:

Escena 4. INT. CINE

La narradora, sentada en una butaca del cine formula una pregunta mientras está con las piernas cruzadas.

NARRADOR

Este género cinematográfico fue importante mundialmente pero como llegó a nuestro país?

Un fundido exponencial hace pasar a la siguiente escena.

Aparece Pedro L. López explicando como fue el comienzo de este género en nuestro país y nombra a Jacinto Molina y Amando de Ossorio. Para dar más peso a lo que el entrevistado dice se muestra después una escena de *El ataque de los muertos sin ojos* (1971) dirigida por Amando de Ossorio.

Cuando ya termina la escena empieza una voz en off de la narradora que dice:

NARRADOR

El género de terror surgido del género fantástico, tardó en llegar a España y no fue tarea fácil. El director ha tenido que pasar barreras presupuestarias, falta de apoyo institucional y una sociedad crítica con las temáticas no ligadas al realismo y sobretodo la censura.

*No obstante caben destacar personajes importantes como son Jacinto Molina, Amando de Ossorio y Jesús Franco que a pesar de estos obstáculos nos han dado títulos importantes como *La noche de Wallpurgis*, *La marca del hombre lobo* o *La noche del terror ciego*.*

Mientras se dice el último párrafo se observan los carteles de las películas más destacadas de los tres autores nombrados hace un instante .

Para dar continuación al apartado introductorio y para introducir a Narciso Ibáñez Menta y su hijo Narciso Ibáñez Serrador, se empieza con la apertura de la famosa serie de televisión *Historias para no dormir*, presentado por el segundo y muchas veces con historias que protagonizaba el segundo. Después de la entradilla aparece Pedro L. López y habla sobre estas dos personas en el mundo del terror en el cine y la televisión. Para finalizar este apartado, se muestra una escena de la serie, concretamente, *El Pacto*, protagonizada por Ibáñez Menta.

En la siguiente secuencia se introducen dos escenas recientes del cine de terror Español como son *El orfanato* de Juan Antonio Bayona y *Los otros* de Alejandro Amenábar. De fondo se escucha una voz en off de la narradora:

NARRADOR

Personajes más recientes pero no por ello menos importantes en la historia del cine de terror español son Amenábar, Nacho Cerdá, Jaume Balagueró o Juan Antonio Bayona, que han conseguido poner el terror en el mapa mundial con su nueva visión del miedo hispánico.

A continuación, se procede a presentar la segunda parte del documental, es decir, las fases para la creación de una película. Para hacerlo aparece la narradora avanzando por el pasillo del cine hasta que deja paso al espectador para adentrarse en la escena siguiente. Mientras avanza presenta el siguiente apartado.

NARRADOR

Una vez hemos dado una vista atrás en la historia de nuestro cine de terror toca analizar cuales son los pasos para poder hacer una buena película de terror. En primer lugar, una buena película de terror parte de una buena historia. Una historia que hará sobresaltar al

espectador, que le hará pasar auténtico miedo. Para ello, el equipo de guionaje, dirección y producción se ponen manos a la obra para que no falte ni un detalle.

La segunda parte empieza por la idea, para explicar esta parte se eligen fragmentos de la entrevista de Juan Hernández y Alfons Casal, dos directores que se dedican a hacer cortometrajes de terror y homenajes a clásicos. También se elige un fragmento de la entrevista a Pedro L. López en que explica que es una buena idea.

Una vez hemos terminado con la idea, pasamos a la fase de preproducción. Para explicar la importancia del guión, se añade un fragmento de la entrevista a Diego Mollá Furió escritor, productor y profesor de la UV. A continuación se observan ejemplos de guión literario, guión técnico y storyboard. Mientras, de fondo se escucha la voz en off de la narradora.

NARRADOR

El guión es un documento que no explica los diálogos y la situación, es decir, nos explica las acciones que ocurren y como interactúan los personajes con esta acción. Un tipo de guión es el guión técnico, el cual incorporará elementos técnicos como el ángulo de cámara, el tipo de plano la música o voces que aparecerán y en la mayoría de casos se incorporará un storyboard que haga una idea visual más clara al director.

Cuando terminan las transiciones de ejemplos, vuelve a aparecer Diego Mollá y explica que hay que hacer una vez tenemos el guión.

En la siguiente fase, la producción, todo se engloba en el rodaje. Para explicarlo se cuenta con un fragmento de la entrevista a Juan Hernández y Alfons Casal donde exponen que es para ellos un buen rodaje. Seguidamente se añade otro fragmento, esta vez de Diego Mollá en el que explica cuales son los equipos que se necesitan en el rodaje y que tarea desarrolla cada uno de ellos.

Se sigue con una entrevista a Meri Virgili, maquilladora profesional, que explica en que se basa su trabajo en una película. Se alterna la entrevista con imágenes de un maquillaje de zombis.

Para terminar con esta fase se muestra una escena de un rodaje de una película de zombis realizado especialmente para este proyecto.

En la última fase aparece de nuevo Diego Mollá explicando que se debe hacer una vez finalizado el rodaje. Para terminar, aparece una voz en off explicando como se realiza la distribución para llegar a la gran pantalla y con unas cortinas de cine cerrándose se termina el documental.

Guión técnico.

El guión técnico es el documento que guía a los técnicos de imagen y sonido y ayuda a que el director tenga muy claro que pasa en cada escena. El guión técnico del proyecto a tratar es el que está adjunto en los Anexos (ver Anexo 1).

5.1.5. Definición de necesidades.

Para elegir y seleccionar las necesidades que se van a tener en el rodaje, se hace un análisis dividido en equipo artístico, equipo de producción y el equipo técnico. A continuación se exponen el tipo de necesidades que se suelen tener en una película de alto presupuesto para a partir de aquí decidir cuáles son las necesidades que tiene el proyecto.

Equipo artístico.

En España, para elegir qué actores hacen cada papel, se tienen en cuenta diferentes aspectos.

En primer lugar, el presupuesto, que marca que clase de actor buscaremos. Es decir, con poco presupuesto no se puede llegar a Nicole Kidman no obstante si se dispone de mucho

presupuesto y se quiere destinar a una buena actuación si se puede llegar a seleccionarla como actriz.

En segundo lugar se tiene en cuenta si el actor o actriz que se había pensado puede cumplir con el personaje de la historia. Si el guión cuenta la historia de un niño sudafricano no se seleccionará a un niño de raza aria.

A continuación se tiene en cuenta la reputación que asumirá la película con ese actor. A veces un actor o actriz puede desprestigiar la película y otras muchas el espectador va a ver una película al cine para ver a un actor o actriz en concreto por eso es importante analizarlo.

Finalmente, se eligen los actores o actrices teniendo en cuenta si hay alguna combinación que es imposible, es decir, a veces hay actores que no quieren trabajar con otros actores. En este caso, deberíamos elegir a uno de los dos para poder tener un buen rodaje y un buen resultado. (Molla, 2012)

Hay dos categorías para clasificar a los actores:

- Los principales que son aquellos que salen más en escena. La historia se desarrolla alrededor de ellos. Los que tienen más importancia en la trama y con los que empatiza más el espectador.
- Los secundarios que son aquellos que aparecen menos que los principales y tienen poca importancia en la historia. Se pueden dividir en actor secundario, actor de reparto, la figuración, la figuración destacada, la figuración con frase y los dobles. (Molla, 2012)

Equipo de producción.

- La alta producción
 - Productor/a ejecutivo: Principal valedor del largometraje y quien lo inicia.
 - Coproductores: Son los que apoyan la película económicamente.
 - Director/a de producción: Su función es organizar todas las fases de la producción.

- La baja producción
 - Jefe/a de producción: Responsable del día a día del rodaje.
 - Complementos de la producción: Responsables del trabajo diario del rodaje.
 - Primer ayudante de producción: Suele permanecer siempre en el rodaje.
 - Segundo ayudante de producción: Encargado de preparar los días de rodaje.
 - Auxiliar de producción: Se ocupan de funciones varias.
 - Secretaria/o de producción: Controla gestiones administrativas.
 - Cajero pagador: Encargado de gestionar los pagos. (Molla, 2012)

Equipo técnico.

El equipo técnico se divide según sus funciones y cada equipo tiene sus componentes.

Dirección:

El equipo de dirección es el encargado de dirigir todas y cada una de las fases del proyecto, siendo así el encargado de tomar las decisiones. Este equipo lo forman el director, el 1º y 2º ayudante de dirección, el auxiliar, el script y el director de casting.

Guión:

El guionaje de un documental es una de las fases más importantes. Son los encargados de crear la historia y hacer los documentos adecuados para que los técnicos puedan traspasar la

historia en imágenes. Este equipo lo forman el argumentista, el guionista, el dialoguista, el adaptador, el asesor y el dibujante, cada uno con una función específica.

Cámara:

Los técnicos de cámara son aquellos encargados de pasar la historia a imágenes de forma creativa pero a la vez siguiendo las indicaciones del equipo de dirección. Este equipo lo forman el director de fotografía, el 2º operador de cámara, el foquista, el auxiliar de cámara, el video Assist, el operador de cámara del making off, el maquinista, el ayudante de maquinista, el jefe de eléctricos, el eléctrico y el grupista.

Decorados:

Los técnicos encargados de los decorados son muy importantes ya que le dan la ambientación a la escena y permite a los actores meterse más en el papel. Los encargados de hacer esto posible son el director artístico, el decorador jefe, el atrezista, el pintor, el carpintero y el peón.

Maquillaje/Peluquería:

El equipo de maquillaje y peluquería se encarga de que los actores y actrices sean lo más parecidos posibles al personaje que interpretan y así poder crear una historia creíble. Para conseguirlo trabajan el jefe de maquillaje, el ayudante de maquillaje y los refuerzos de maquillaje por una parte y el jefe de peluquería, el ayudante de peluquería y los refuerzos de peluquería por otra.

Vestuario:

Los técnicos de vestuario son los que se encargan de la confección de los trajes, complementos, zapatos y todo aquello que el actor llevará puesto y que caracterizará al personaje. Las personas que forman este equipo son el jefe de vestuario, el ayudante de vestuario, el jefe de sastrería, el sastre, el auxiliar y los refuerzos.

Sonido/Música:

El último equipo y uno de los más importantes es el equipo de sonido y música. Éste se encarga de poner una banda sonora a la película y de tomar y ajustar bien el audio para que a la hora del montaje todo sea correcto y se entienda perfectamente al personaje. Para llevarlo a cabo se necesitará a los sonidistas, el jefe de sonido, el 1r y 2º ayudante, el auxiliar, el encargado de la música, el compositor, el arreglista, el director de orquesta y el intérprete. (Molla, 2012)

Material de rodaje.

Cada uno de los equipos explicados anteriormente necesita de un material específico para poder trabajar en su sección pero el material que se debe pensar y alquilar o comprar es el siguiente:

En primer lugar se debe pensar en que tipo de cámara se necesita y que complementos (objetivos, lentes, trípodes). Se piensa también en cuántas unidades se necesitan para el proyecto y se añade al presupuesto. Por otro lado debemos tener en cuenta que tipo de iluminación se necesita en cada escena y por tanto que focos deberemos alquilar, que complementos y que accesorios.

Seguidamente se piensa en el tipo de mesa de sonido y los micrófonos que se usarán para captar el audio de las escenas. Para que el acting salga correctamente hace falta un material decorativo, maquillaje, vestuario y elementos de peluquería que lo hagan posible.

Finalmente a la lista se añade todo lo que necesitará el equipo de posproducción ya sea ordenadores para poder montar, editar y corregir como para exportar. Por tanto también se necesitará un software adecuado para cada fase de postproducción. (Molla, 2012)

Conclusiones de necesidades.

Se analiza todo lo que se necesita para hacer un documental, tanto personal como material y, teniendo en cuenta que el proyecto es un proyecto individual donde una sola persona asume todas las tareas, se pasa a hacer una lista real de aquello necesario para el documental que se presenta.

Primeramente, se decide que haya de 4 a 5 actores, entrevistados en este caso. Para conseguirlos, se hace una profundización en que es lo que se quiere y que es lo que se necesita de ellos. Por tanto, se detalla que se quiere buscar a un director de cine de terror, un productor, un personaje que haya hecho estudios del cine de terror en España y en el mundo, es decir que esté especializado en ese ámbito y finalmente uno o dos personajes técnicos, ya sea de imagen, sonido, vestuario, decoración o maquillaje.

El equipo técnico también debe incluirse en el presupuesto a pesar de que una persona haga todas las tareas porque esta persona debería cobrar el sueldo proporcional a todas estas faenas. Por tanto, los cargos más importantes se incluyen como sueldo como por ejemplo el de director, productor, decorador, iluminador, técnico de cámara, técnico de sonido y montador/editor.

El equipo material que se necesita son una cámara DSLR que haga vídeos Full HD a 1080, un micrófono de percha para las entrevistas, un trípode para la cámara nombrada, un kit de focos y tarjetas sd para la cámara.

5.1.6. Plan de trabajo.

Antes de empezar con la planificación del trabajo, hace falta saber la disponibilidad de los entrevistados y los actores así como la disponibilidad que se tiene del material y las localizaciones que se utiliza para grabar y así se crea un plan de trabajo incluyendo un plan de rodaje lo más realista posible.

Entrevistados:

- Pablo L. López: disponibilidad martes y miércoles por la mañana y jueves por la tarde en Sant Feliu de Llobregat.
- Diego Mollá Furió: disponibilidad después de semana santa de lunes a viernes por la tarde en Valencia.
- Juan Hernández: disponibilidad reducida, solo 2 o 3 días libres al mes, normalmente sábados en Andorra.
- Alfons Casal: disponibilidad reducida, solo 1 o 2 fines de semana al mes en Andorra.

Localizaciones:

- Tienda de cómics R2COMICS de Valencia: disponibilidad de lunes a viernes en horario comercial.
- Casa de montaña terrorífica en el Pla de Sant Tirs: disponibilidad completa.
- Bar El Plató en Andorra la Vella: disponibilidad de lunes a sábado de 9:30 a 23:00.

Material:

- DSLR y tarjetas SD: disponibilidad total.
- Trípode: disponibilidad total.
- Kit microfonía: disponibilidad según demanda en Universidad.
- Kit iluminación: disponibilidad según demanda en Universidad.
- Claqueta: disponibilidad total.
- Raíl: disponibilidad según demanda en Universidad.

5.2. Producción.

Una vez se ha hecho una planificación del trabajo a hacer y sobretodo de los días de rodaje se hace un estudio de cada persona a entrevistar y se piensan y escriben las preguntas que se realizarán a cada uno de ellos.

A partir de aquí, se alquila el material para los días acordados y se prepara todo para ir al rodaje.

La primera entrevista grabada del proyecto es la entrevista a Juan Hernández y Alfons Casal en Andorra. La localización elegida para dicha entrevista es en un bar, llamado El plató, que está decorado con elementos relacionados con el cine y se adecuaba a lo que se estaba buscando. Se pretendía conseguir un ambiente despreocupado, donde dos directores de cine de presupuesto 0, hablaran como si de una reunión de amigos se tratara. Una vez realizada la entrevista, se vuelca todo el material en el ordenador, haciendo copia en el disco duro externo. La segunda entrevista en realizarse fue a Diego Mollá en Valencia. En este caso, la localización fue elegida por él, ya que tenía un conocido que llevaba una tienda de cómics y como amante de los cómics quería que se hiciera ahí la grabación. Tras casi dos horas de grabación, se comprueba que todo está correcto y se hacen copias para su mayor seguridad.

La tercera entrevista fue en Sant Boi de Llobregat y el personaje entrevistado fue Pedro L. López. La localización esta vez fue en exterior, en una colina donde aparecían palmeras en el fondo del plano y le dio un toque interesante. La entrevista duró una hora y luego se vuelca el material de nuevo.

Para la cuarta y última entrevista se aprovecha la localización donde se hace el rodaje de la escena de terror, una casa de montaña muy grande y oscura, perfecta para crear el ambiente terrorífico. Allí la maquilladora Meri Virgili explica que supone el trabajo de maquillador en el cine de terror y como se suele trabajar en una película. Se graba también todo el proceso en el que la maquilladora maquilla a las actrices de zombis y posteriormente las viste y las peina para un buen caracterizado.

La escena del rodaje era la más difícil no obstante hubo mucha gente que se ofreció voluntaria para dar una mano. Se creó un set de rodaje lo más parecido posible al real y se filmó el making off. Una vez más cuando se terminó se volcó todo en el ordenador creando sus copias.

5.3. Postproducción.

Cuando ya se tiene todo el material volcado en el ordenador toca analizar que se tiene y eliminar lo que no se va a utilizar. Se importa todo a Final Cut y se empieza a montar. Para hacer el montaje se sigue el esquema hecho en el guión técnico y se ayuda con el guión literario intentando que todo cuadre.

A continuación, se hace la corrección de color a cada uno de los planos, teniendo en cuenta que los que son del mismo personaje, misma localización y por tanto misma iluminación, deben tener los mismos valores. Es importante que este paso se haga suavemente, es decir sin crear contrastes bruscos y sin forzar la imagen, del caso contrario, aparecería ruido que nos distorsionaría el clip.

La apertura del documental se hace con Final Cut Pro y se añaden los efectos de onda de bad tv antigua para que parezca un televisor antiguo y estropeado típico de escenas del cine de terror. Se centra el logo y se persigue con un foco. A continuación pasan fragmentos de 2 segundos de 5 escenas del cine de terror español. A restase le añaden el efecto de flash intermitente para que sea como una luz parpadeante también cogiendo de referencia a historias de terror. Por último, aparece el título del documental y empieza la película.

Una vez terminado el “opening”, se introduce en el montaje y se eligen las transiciones que se quieren para cada salto de plano a plano y se añaden.

El siguiente paso es corregir el sonido y elegir la música para la entradilla. El primero, uno de los pasos más difíciles debido a problemas con los micrófonos, se hacen básicamente intentando quitar el ruido de fondo al audio. No obstante en alguno le hace falta ganancia y

amplificador para poderlo escuchar más claramente. Para el segundo, se elige de un banco de instrumentales libres de uso la melodía de terror horror_suspense_film.mp3 y se procede a introducirlo en el montaje.

Por último, se hace un render con la calidad necesaria para que el video se visualice correctamente en el mayor número de dispositivos posible y se renderiza.

6. Análisis de resultados.

El documental *Como hacer una película de terror? Fases de creación*, como su nombre indica pretendía ser un acercamiento al mundo del cine de terror, explicando los procesos necesarios para llevar a cabo un film de este género.

Una vez terminado el producto audiovisual toca hacer un análisis crítico del resultado y pensar en una posible ampliación o mejora del mismo.

6.1. Análisis de la historia (hilo argumental).

En primer lugar, la pieza audiovisual se compone de tres partes, una introducción, un desarrollo y un desenlace. Por tanto sigue la estructura adecuada y marcada desde un principio. En la introducción se hace una vista atrás en los principios del cine de terror en España, en el desarrollo se explica que procesos son necesarios a la hora de crear un film del género y en el desenlace se hace una retrospección de todo lo que se ha explicado en el documental y se hace una conclusión para cerrar el capítulo. En cuanto a la duración de cada parte, no se consigue hacer una introducción de solo 5 minutos en la que se nombren y muestren los títulos más importantes de la historia del cine terrorífico y por tanto se dispone de menos tiempo para la parte de desarrollo, cosa que ocasiona dudas a lo largo de la creación del guión final y a la hora de editar.

En cuanto al análisis del contenido de la pieza audiovisual y sus recursos se consigue el objetivo de acercar al espectador a expertos en el tema aunque hubiera sido más interesante aún contar con la colaboración de directores o actores que todo el público pudiera conocer. No obstante, el hecho de conseguir personajes casi desconocidos en el mundo del cine le da un toque al documental más cercano y más realista en cuanto a lo que supone crear un film de terror con poco presupuesto y las dificultades de hacerlo.

6.2. Análisis de la imagen.

Siendo críticos, se puede observar que la calidad de los fragmentos de películas es baja y por eso no se aprecian tan bien como se desearía las escenas de estos clásicos del cinematógrafo. No obstante eso se compensa gracias a efectos y correcciones de la luz que hacen que ganen contraste y nitidez. Seguidamente en la parte de desarrollo, donde se introducen más entrevistas y ejemplos propios, la imagen mejora gracias a que son imágenes actuales y propias por lo que se pudo controlar más la luz y la calidad filmica. A pesar de eso también se contó con imprevistos como que el sol se iba tapando y por lo tanto de un plano a otro había mucho cambio, cosa que posteriormente se solventó en la fase de corrección de color e iluminaciones. Por último, en el desenlace, se procede a hacer una conclusión del documental mediante la filmación de unas cortinas de cine cerrándose y con una voz en off concluyendo la narración.

6.3. Análisis del audio.

En cuanto al audio, hubo problemas muy difíciles de solucionar y por eso, es la parte que más cojea del documental. El problema surgió cuando una vez en el rodaje de Andorra, se observó que el micrófono de percha que se había llevado no era compatible con la cámara, un claro fallo de preproducción y por tanto, un fallo que hubo que intentar mejorar como se pudo. En este caso, se optó por grabarlo con una grabadora antigua de la que se disponía. A pesar de que se mejoró mucho el audio de dicha entrevista, no se consiguió el resultado esperado. Un punto en contra también fue el hecho de que el escenario donde se fue a grabar era un bar temático, y por tanto con música de fondo, detalle que aumentó más aún la dificultad de hacer un audio decente. No hubo más problemas con el audio hasta que se fue a grabar la entrevista en Sant Boi del Llobregat, donde hacía un viento ensordecedor, y por tanto, el micrófono, que era de condensador y por tanto, con un alto nivel de sensibilidad, cogió todos los ruidos del aire y hace que en ciertos momentos de la entrevista sea molesto escucharlo. En postproducción se hizo una limpieza del ruido ambiental pero fue imposible eliminarlo por completo.

7. Conclusiones.

El proyecto presentado ha cumplido los objetivos que se definieron en un principio gracias a la supervisión y seguimiento del tutor, al espíritu de superación y a la capacidad de saber salir de cualquier imprevisto. No obstante hay que destacar que la idea principal del documental y del proyecto en sí no era la que ha resultado pero aun así sigue cumpliendo con los objetivos que se marcaron.

Uno de los objetivos principales que se decidió en el comienzo del proyecto fue darle mucha importancia a la investigación sobre el tema ya que se partía de unos conocimientos básicos y la pieza audiovisual a desarrollar requería un dominio de este. Esta parte fue solventada a base de tiempo y dedicación, haciendo un análisis profundo de cada parte que se quería incluir en el film y decidiendo que información era relevante y por tanto debería incluirse en la narración del documental. Detrás de esta fase también hubo un gran trabajo de contrastación de datos, ya que la sobreinformación que hay en internet sobre el tema quitaba credibilidad a las fuentes. También era importante conocer bien el procedimiento para hacer un documental y un trabajo final de grado para poder llevar a cabo el proyecto, tarea que también formó parte del estudio previo que se desarrolló.

En cuanto a los objetivos personales también han tenido un resultado muy satisfactorio. Por una parte, el proyecto ha ayudado a ganar conocimientos tanto teóricos como prácticos gracias a la amplia investigación que se ha llevado a cabo y a las conversaciones con los entrevistados. Se ha profundizado en el software Final Cut Pro y After effects y se ha aprendido el proceso de creación de un documental. Trabajar en todo el proceso ha permitido poder controlar personalmente los timings y ha hecho valorar más las diferentes tareas, cada una con su dificultad y sus problemas e imprevisto.

8. Bibliografía.

Aguilar, C. (1999). *Cine fantástico y de terror español* (1st ed.). San Sebastian: Donostia.

Barroso, J. (2009). *Realización de documentales y reportajes* (3rd ed.). Madrid: Síntesis.

Casado García, L. (2013). *Historia y análisis del cine fantástico y de terror español*. TFG

Corral, J. (2003). *Hammer* (1st ed.). Madrid: Calamar.

Díaz Maroto, C. (2000). *Cine de vampiros* (1st ed.). Manacor: Recerca.

Field, S. (1994). *El libro del guión* (6th ed.) Madrid: Plot.

Gómez Segarra, M. (2008). *Quiero hacer un documental* (1st ed.). Madrid: Rialp.

L. López, P. (2013). *El poder de la sangre* (1st ed). Palma de Mallorca: Dolmen.

L. López, P. (2007). *Scream queens* (1st ed.). Madrid: Arkadin Ediciones.

Matellano García, V. (2009). *Spanish horror* (5th ed.). Madrid: T & B.

Memba, J. (2004). *El cine de terror de la Universal* (1st ed.). Madrid: T & B Editores.

Molla Furió, D. *La producción cinematográfica* (5th ed.). UOC.

Pinel, V. (2009). *Los géneros cinematográficos* (3rd ed.). Teià, Barcelona: Ma Non Troppo.

Serrano Cueto, J. (2007). *Horrormania* (1st ed.). Madrid: Alberto Santos.

Kultura Semana de Cine Fantástico y de terror

9. Webgrafía.

Los subgéneros del cine de terror. (2016). *GQ México*. Recuperado 16 Marzo 2016, a partir de <http://www.gq.com.mx/actualidad/cine-tv/articulos/explicacion-subgeneros-cine-de-terror/5399>.

