#GetCreativeWithPorsche: Rodar vídeos de coches

Este artículo refleja la situación en el momento de su publicación. El contenido puede haber quedado desactualizado desde entonces.

27/05/2020 Jeff Zwart, piloto ganador de la subida a Pikes Peak, amante de Porsche y leyenda del mundo del rodaje, revela algunos consejos sobre cinematografía en la última entrega de la reciente serie de Porsche Newsroom.

Jeff Zwart conoce a Porsche como pocos cineastas. Después de 30 años grabando anuncios y cortometrajes para la marca, siempre con la pasión de alguien que disfruta del automóvil y que ha logrado éxitos en competición, se puede decir que es casi imposible encontrar a otra persona que sepa captar mejor un Porsche en movimiento.

Sin embargo, Zwart comenzó a trabajar con imágenes fijas, haciendo fotografías para la revista *Road and Track* a mediados de la década de 1970, cuando aún estaba en su época universitaria. Durante un tiempo, hizo malabares para cubrir los rallyes nacionales y elaborar reportajes internacionales con fines editoriales y publicitarios. Compaginar aquello no fue tarea fácil. Y, por fin, después de una década en primera línea de la fotografía automovilística, rodó su primer anuncio en vídeo.

“Soy cineasta dese hace 30 años”, dice, “pero la disciplina que la fotografía me enseñó es muy importante”. Si eres capaz de hacer planos como fotos, partirás de una muy buena filosofía de trabajo”.

El repertorio de Zwart no se limita exclusivamente a Porsche, pero es en esta marca donde, de manera innegable, se fusionan sus pasiones personales y profesionales. “Tanto la historia de Porsche como la de cada uno de sus modelos es realmente interesante”. Los coches son muy llamativos, no hay duda, pero bajo esa piel esconden algo más. He filmado material publicitario para prácticamente todas las compañías de automóviles del mundo, aunque debo reconocer que Porsche es una de esas que te da una ventaja de partida ya que, visualmente, despliega su magia en el momento en el que uno se pone tras las cámaras.

Hoy, Zwart combina sus facetas como director de cine e instructor y piloto en la famosa subida a Pikes Peak, una carrera que ha ganado ocho veces a bordo de diferentes 911 especialmente preparados para soportar las exigencias que plantea aquella montaña americana.

También forma parte de la organización de *Luftgekühlt* y es habitual su presencia en diferentes eventos de Porsche en todo el mundo. En este difícil momento y desde su hogar en Colorado, el afamado director pone sus conocimientos sobre la elaboración de vídeos de coches al servicio de todos y ofrece algunos consejos esenciales para que cualquier persona interesada pueda seguir sus pasos.

Punto de partida

“Quien se quiera dedicar a este oficio, hoy lo tiene más fácil que antes. El precio, el tamaño y la versatilidad de las cámaras modernas nada tienen que ver con las de antaño. Las viejas cámaras de cine pesaban 20 kilos y solo el cuerpo tenía un precio cercano a los 100.000 euros. Necesitábamos grandes plataformas móviles y helicópteros. Ahora, puedes empezar incluso con tu propio teléfono móvil. Ese conocido dicho de que ‘la mejor cámara es la que siempre llevas contigo’ es hoy más cierto que nunca".

“Lo principal es sentirse cómodo con la herramienta que utilizas. La cámara debería ser la parte menos intimidante de tu trabajo, ya que lo verdaderamente importante es el proceso de creatividad. No es bueno estar supeditado al equipo que usas. Una cámara debe sentirse como una extensión de uno mismo para que el trabajo sea lo más fluido y espontáneo posible. La puesta de sol en sus últimos momentos, una tormenta acercándose, un automóvil derrapando durante un breve instante... Si no eres capaz de configurar el equipo lo suficientemente rápido como para captar todas esas realidades, tal vez no lo hayas elegido correctamente".

“Es posible hacer muchas cosas con una cámara simple. No es necesario contar con grandes alardes tecnológicos, sobre todo, en los inicios. Lo relevante es la historia y lo que ven tus propios ojos. Estamos en una era en la que la cámara más pequeña y sencilla nos puede poner en mitad de este mundo emocionante. La clave es obtener un punto de vista. Si tienes eso y te separa de lo demás, entonces vas por buen camino”.

La preparación lo es todo

“En el mundo de la publicidad, es mi trabajo interpretar visualmente el concepto de un cliente. Pero incluso si estás grabando para ti mismo, debes crear una línea de tiempo. Siempre hago un *storyboard* (guión gráfico) básico, compuesto por unos 30 bocetos para una grabación de 30 segundos, que incluyen planos estáticos, de acción y diálogo. Esto permite comprender la idea general y facilita la tarea cuando llega el momento del rodaje. Nunca me siento cómodo grabando si antes no lo he dibujado en una hoja de papel".

"La luz es muy importante, aunque también plantea retos. Especialmente en exteriores, ya que cada día puede variar. Es primordial encontrar una buena iluminación que destaque los rasgos de diseño de cada coche. En otros tiempos teníamos que filmar en estudios completamente iluminados antes de ir a la ubicación, pero ahora existe una tecnología que permite hacer todo esto al instante. Por otra parte, hay aplicaciones móviles que dicen a qué hora y dónde se pondrá el sol o incluso cómo incidirá la luz. No renuncies a toda esta tecnología que, sin duda, facilita las cosas".

"No hay que obsesionarse con el pronóstico del tiempo. La gente siempre piensa que no hay nada mejor que un día perfectamente despejado y con sol, pero mi experiencia me dice que, muchas veces, el mal tiempo trae consigo más oportunidades que otra cosa. Te motiva a trabajar más rápido y a menudo te

regala cielos superdramáticos que nunca podrías conseguir ni siquiera a base efectos de post producción".

“Comprende tu tema. Los diseñadores piensan mucho en las proporciones de un automóvil, y tu tarea como cineasta es encontrar ese punto de vista óptimo que casi te sitúa en la posición de aquel que definió el coche. Piensa en sus cualidades únicas, incluso en sus influencias históricas. Es importante hacer un ejercicio consciente de todo ello".

La propia grabación

“Mi intención siempre es conseguir un efecto inmersivo y participativo de lo que grabo, para que el espectador sienta como si estuviera en la propia escena. Pero los posibles enfoques son múltiples. A quien empiece en este mundo del cine, le recomendaría que echara un vistazo a todo lo que pueda, que determine cuáles son sus influencias, piense en lo que realmente le gusta y luego descubra cómo llevarlo a cabo. Tener ese punto de vista personal es muy importante”.

“Pregúntate qué destaca en cada coche en particular. ¿Es mejor grabar desde el nivel de los ojos o a ras del suelo? La altura es muy importante, dependiendo de la historia que quieras contar. Coloca el vehículo en medio de un espacio abierto y camina alrededor de él. Modifica el punto de vista y prueba con diferentes objetivos para ver qué es lo que mejor funciona. Piensa en los vehículos como si fueran espejos. Son superficies reflejantes que no se ven igual de bien con todas las iluminaciones, así que elige la posición del sol y juega cuidadosamente con las sombras”.

“Si quieres que tu sujeto parezca que va rápido, muévete hacia él. Si el coche se mueve hacia ti, corre tú hacia el coche. Gracias a ello, de repente, un automóvil que circula a 60 km/h puede parecer que lo hace a 140 km/h. Si realmente quieres que se vea bien, iguala su velocidad, pero si deseas acción, ve a su encuentro. O eso, o persíguelo, aunque en ese caso lograrás otro tipo de efecto en movimiento. De una manera u otra, sé espontáneo. Si hay un cielo mágico, prepárate para girar la cámara 180 grados o saltar al otro lado de la carretera. Adaptarse a cada situación es lo más importante”.

“Grabar sonido es cosa de prueba y error. No se trata solo de capturar lo que sale del escape, sino de combinarlo con los neumáticos y el viento. Experimenta con la posición del micrófono para obtener el mejor sonido hacia la parte trasera del automóvil. Esto no es fácil, lo admito, especialmente cuando exprimes la mecánica de un Porsche".

Hora de editar

“Deja tu ego en segundo plano durante el proceso de edición. Parece obvio, pero si estás haciendo una película para que otras personas la vean, debes tenerlas en cuenta. Sé consciente de cuál es tu audiencia y qué le puede interesar. Hazlo más corto si puedes. ¡El hecho de que hayas grabado mucho, no significa que todo deba estar ahí!".

“La postproducción es una parte importante de lo que hacemos y puede llevar mucho tiempo, además de ser difícil. Siempre debes darle opciones a tu cliente o editor. ¡Incluso a ti mismo! Puedes aprender mucho del proceso de edición, de lo que funciona y lo que no funciona, cómo dos tomas a menudo pueden contar una historia mejor que una sola. Al principio es complicado, pero con la práctica aprenderás a ver con antelación qué puedes hacer para facilitar el trabajo final”.

"No es necesario ser director para tener una carrera fantástica en el cine. Siempre les digo a los jóvenes cineastas que hay muchos apartados en la industria, desde el desarrollo de las cámaras hasta la edición, pasando por los departamentos de efectos especiales, vestuario y accesorios. Existen muchas posibilidades más allá de la dirección”.

“El cine es una extensión de ti mismo. Está en constante evolución y es un desafío frente a los elementos, las limitaciones de tiempo, el presupuesto y, por supuesto, la luz. Aprende a vivir ese desafío. Cuando salgas de nuevo, planifica todo, pero prepárate para reaccionar ante las nuevas oportunidades que pueda plantear cada rodaje".

Información

¿Te sientes inspirado? Participa compartiendo tus *clips* , bien sean anteriores a la época del distanciamiento social como actuales. Emplea el *hashtag* #GetCreativeWithPorsche para que podamos compartir nuestros favoritos.

Image Sublines

Path: #GetCreativeWithPorsche: Rodar vídeos de coches/fotos/img_2.jpg
Title: Rodaje con Jeff Zwart, 2020, Porsche AG
Subline: Jeff Swart: "La mejor cámara es la que tienes contigo".

Path: #GetCreativeWithPorsche: Rodar vídeos de coches/fotos/img_4.jpg
Title: Rodaje con Jeff Zwart, 2020, Porsche AG
Subline: La altura del punto de vista es importante en la grabación de coches.

Link Collection

Link to this article
https://newsroom.porsche.com/es_ES/deporte-estilo-de-vida/2020/es-porsche-masterclass-parte-8-grabaciones-video-coches-jeff-zwart-21028.html

Media Package
https://pmdb.porsche.de/newsroomzips/661d1002-eb9d-4ef9-b957-69c7837ebd38.zip

Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart