La comedia romántica sueca se universaliza gracias al HDR y Dolby Vision

Las películas dramáticas suecas tienen una reputación internacional por su estética cuidada, su crudeza, su lentitud y sus toques de oscura introspección típicamente nórdica, así que en principio no parece fácil vender una comedia romántica sueca moderna. Sin embargo, Amor y anarquía ha arrasado en Netflix. La serie cuenta las aventuras de Sofie, una consultora casada y con hijos que comienza a trabajar en una antigua editorial de Estocolmo donde conoce a un veinteañero llamado Max, con el que inicia una relación que la hace dejar atrás una vida de educada respetabilidad para adentrarse en una espiral de peligros y emociones.

Dolby Vision

« Cuando decidimos adoptar estas tecnologías, tuvimos que ajustar los gastos, pero como el coste no era alto, no supuso ningún problema. Fue una decisión artística, pero también popular. »

Frida Asp, Produzentin

« Se veía cada píxel del maquillaje de Sofie, así que lo utilizamos en gran medida para mostrar su evolución a lo largo de la trama. Dolby Vision HDR permite trabajar mucho más con el maquillaje, lo cual está muy bien. »

Frida Asp, productora

Hemos hablado con varios miembros destacados del equipo de producción sobre su trabajo en esta serie y el modo en que la tecnología Dolby Vision HDR está contribuyendo a llevar la televisión escandinava a un nuevo nivel.

Desafíos propios de la producción de una comedia romántica

«Las comedias románticas tienen una estética muy definida», explica la productora Frida Asp, «y la evolución de los personajes tiene un dinamismo muy particular. Transportamos a los espectadores a un mundo reconocible, con el que se sienten identificados, un entorno urbano naturalista pero que parece sacado de una revista de moda. La tecnología Dolby Vision HDR nos brindó muchas posibilidades en ese sentido, resultó muy útil para crear un mundo con ese estilo».

El director de fotografía Ulf Brantås fue el responsable de la ejecución. Como en el caso de los demás profesionales con los que hablamos, para él este fue el primer proyecto importante en el que utilizó Dolby Vision, pero descubrió muy pronto que los nuevos matices que le ofrecía esta tecnología eran justo lo que hacía falta. «Fue una experiencia muy positiva. En cuanto empezamos a trabajar, nos dimos cuenta de que podíamos crear texturas y generar una sensación de tridimensionalidad. Se puede exigir mucho al HDR, pero nosotros no lo hemos hecho: las sutilezas marcan la diferencia».

El colorista Mats Holmgren fue el encargado de la coordinación: «Fue un salto increíble. Al principio fui muy cauto y opté por una estética muy SDR, pero luego nos dimos cuenta de que intensificar solo un poco los colores le daba un punto de viveza sin llegar a esa excesiva saturación tan artificial típica de ciertos vídeos. El resultado es mucho más cinematográfico».

«Es muy agradable y funciona a la perfección con toda la historia, lo cual es fundamental», añade Brantås.

Asp asegura que Dolby Vision HDR tuvo una excelente acogida entre el equipo de producción, aunque no estaba en el presupuesto inicial. «Cuando decidimos adoptar estas tecnologías, tuvimos que ajustar los gastos, pero como el coste no era alto, no supuso ningún problema. No tuvimos que cortar escenas ni nada por el estilo. Fue una decisión artística, pero también popular.

« En Suecia, en invierno la mayoría de la gente se viste de negro. La ropa negra en SDR se convierte en una especie de agujero negro, mientras que ahora la gama de negros se vuelve muy amplia: hay negros que tienden al gris y otros con mucha estructura y texturas. ¡Por fin los personajes se podían vestir de negro! »

Frida Asp, productora

Todos los departamentos participaron en las pruebas y todos se mostraron entusiasmados por la posibilidad de vivir esta experiencia. Nadie sintió defraudado, sino todo lo contrario».

HDR y Dolby Vision permiten hacer cosas nuevas con técnicas antiguas

Varios aspectos de la producción adquirieron una relevancia que antes no tenían. «Por ejemplo, descubrimos que el maquillaje se veía mucho más», asegura Asp, la productora. «Se veía cada píxel del maquillaje de Sofie, así que lo utilizamos en gran medida para mostrar su evolución a lo largo de la trama. Dolby Vision HDR permite trabajar mucho más con el maquillaje, lo cual está muy bien».

Según Asp, HDR y Dolby Vision le permitieron mostrar el desarrollo del personaje de manera convincente sin llegar a ser algo excesivamente obvio.

«Sofie cambia conforme va viviendo experiencias más extremas. Deja atrás la seguridad de una vida perfectamente organizada y, según aumentan las emociones y la incertidumbre, evoluciona también su físico: el maquillaje, el pelo, la ropa e incluso su aspecto de cansancio. Gracias al HDR, conseguimos mostrar estos cambios de forma mucho más detallada, algo muy útil en una comedia dramática de este tipo».

A Asp le hizo especial ilusión resolver un problema que siempre habían planteado las producciones suecas. «Nos dimos cuenta de que podíamos utilizar el color en el vestuario de una forma diferente. En Suecia, en invierno la mayoría de la gente se viste de negro. Por fin podíamos mostrarlo en la pantalla. La ropa negra en SDR se convierte en una especie de agujero negro, mientras que ahora la gama de negros se vuelve muy amplia: hay negros que tienden al gris y otros con mucha estructura y texturas. ¡Por fin los personajes se podían vestir de negro!».

Dolby Vision

« En la sala de etalonaje tenemos un iPad Pro y monitores Panasonic y Sony, y el resultado era igual en todos ellos. Normalmente, si tienes tres dispositivos diferentes, obtienes tres resultados diferentes, pero eso no ocurre con Dolby Vision HDR: el resultado es siempre igualmente bueno. Si tienes un televisor [compatible con Dolby Vision HDR] en casa, el resultado será como el obtenido en la sala de etalonaje. La coherencia es fundamental y para mí es una novedad tener la garantía de que la reproducción será correcta en todos los casos. »

Mats Holmgren, colorista

« Lo bueno es que te concentras en la tecnología Dolby Vision HDR solo cuando tiene sentido. Cuando casi he acabado con HDR, reviso la versión SDR, alternando una y otra: 80 % HDR, 20 % SDR. Al final la versión SDR se obtiene de forma prácticamente automática. »

Mats Holmgren, colorista

Garantizado: lo que los creadores cuentan es lo que los espectadores ven

Un aspecto Dolby Vision HDR que dio tranquilidad al equipo a la hora de comunicar su visión fue la coherencia de los resultados, desde la fase de producción hasta la reproducción en los hogares de los espectadores, pasando por la distribución y transmisión.

«En la sala de etalonaje tenemos un iPad Pro y monitores Panasonic y Sony, y el resultado era igual en todos ellos», explica Holmgren. «Normalmente, si tienes tres dispositivos diferentes, obtienes tres resultados diferentes, sobre todo si fuerzas la gama de colores, pero eso no ocurre con Dolby Vision HDR: el resultado es siempre igualmente bueno. Si tienes un televisor [compatible con Dolby Vision HDR] en casa, el resultado será como el obtenido en la sala de etalonaje. La coherencia es fundamental y para mí es una novedad tener la garantía de que la reproducción será correcta en todos los casos. Lo que eran 510 nits en la sala de etalonaje serán 510 nits en las casas de los espectadores. Para un profesional, eso no tiene precio».

Brantås, el director de fotografía, señala que hay creadores de programas que necesitan prácticas nuevas. «En el set utilizamos unos buenos monitores SDR que, junto con el monitor de forma de onda, me permiten conocer los valores de la imagen y la exposición. La calibración es fundamental, así que yo calibré mi propio monitor SDR con los mismos valores que utilizaba Mats. Si tienes la posibilidad de llevar al set tu propio monitor HDR, tendrás un punto de referencia excelente».

A continuación, añade: «Si alquilas siete u ocho monitores diferentes a una agencia, cada uno tendrá una calibración diferente, porque han pasado por muchas manos. Se necesita una referencia para que el colorista pueda hacer su trabajo. Esa es la fase en la que se pone todo en el nivel correcto. Es el punto de intersección entre la imagen del consumidor, la imagen del profesional y lo que ocurre en el set».

« Ha sido genial crear un mundo en el que te asomas a la ventana y todo parece real, se ven todos los detalles. Tiene profundidad, lo cual encaja muy bien con la historia. »

Frida Asp, productora

HDR y estilo

Brantås asegura que, una vez acordado el estilo deseado y después de unas cuantas pruebas, el rodaje continuó con normalidad. «Probamos distintas luces y fondos con uno de los actores durante media jornada, y después dedicamos un par de horas a las tomas exteriores nocturnas, para coger confianza».

«El hecho de que Dolby Vision HDR funcione en una gran variedad de condiciones de luz nos permitió tomar ciertas decisiones durante la edición», añade. «A todos nos pareció bien adoptar un estilo similar al de los documentales, lo que significaba evitar una iluminación excesivamente artificial. De este modo, los actores podían moverse como quisieran. Tanto la directora como los actores tuvieron mucha libertad para crear algo que resultara interesante».

Asp está de acuerdo en el gran peso que tuvieron la riqueza y el interés de la composición y el movimiento de cada toma. «No queríamos que fuese una sucesión infinita de primeros planos. Es cierto que hay mucho diálogo, pero también se transmite información al público mediante las imágenes. El resultado fue muy bueno», asegura.

En la posproducción, se hizo el etalonaje del material en Dolby Vision HDR y se recortó la versión SDR. Según Holmgren, el proceso funcionó muy bien. «Lo bueno es que te concentras en la tecnología Dolby Vision HDR solo cuando tiene sentido. Cuando casi he acabado con HDR, reviso la versión SDR, alternando una y otra: 80 % HDR, 20 % SDR. Al final la versión SDR se obtiene de forma prácticamente automática».

El drama se vive en la pantalla, no en la producción

Al rememorar su experiencia con la realización de Amor y anarquía, todo el equipo coincide en que fue una gran satisfacción trabajar en Dolby Vision HDR, no por la posibilidad de crear momentos espectaculares o escenas llamativas, sino más bien por lo contrario. Lo que se consiguió fue una experiencia consistente de alta calidad para contar la historia con estilo y clase pero sin estridencias.

Dolby Vision

« Ahora tenemos comedias románticas, nuestra propia versión de algo que tiene éxito en todo el mundo: es una mezcla de Ingmar Bergman con una narración colorida, imaginativa, excéntrica y algo infantil. No se puede borrar de un plumazo todo eso. »

Ulf Brantås, director de fotografia

«No tengo una escena preferida», declara la productora. «Pero ha sido genial crear un mundo en el que te asomas a la ventana y todo parece real, se ven todos los detalles. Tiene profundidad, lo cual encaja muy bien con la historia».

Para Brantås, el uso de Dolby Vision HDR ha tenido un efecto liberador, no solo en cuanto a la producción, sino también por la posibilidad de mostrar unas sensibilidades suecas que el público internacional no se esperaba. «Antes, en las producciones televisivas suecas solo se veía gente cruzando puentes bajo la lluvia durante horas. Ahora tenemos comedias románticas, nuestra propia versión de algo que tiene éxito en todo el mundo: es una mezcla de Ingmar Bergman con una narración colorida, imaginativa, excéntrica y algo infantil.
No se puede borrar de un plumazo todo eso».