

I. P. EACE

TALLER DE CINE

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
IV SEMESTRE

TEMA DE HOY:

ROLES EN UN EQUIPO DE FILMACIÓN

(CINE INDEPENDIENTE, BAJO PRESUPUESTO,
DE INDUSTRIA Y SUS DIFERENCIAS)

Prof.: Héctor A. Aldana.

CONCEPTOS BÁSICOS

El personal que trabaja en una película depende del tipo de producción que se lleva a cabo, de su magnitud y del presupuesto. Los nombres y las tareas asignadas a cada uno de los miembros del equipo varían dependiendo del país en donde se realiza. Sin embargo, aunque haya pequeñas variaciones, las labores a cubrir son generalmente las mismas sin importar quién sea el responsable de llevarlas a cabo. Lo importante es que cada miembro del equipo se haga responsable de la labor que le haya sido asignada.

Así el equipo de producción de un film independiente o de bajo presupuesto tendrá Variaciones en su modus operandi a partir de las labores que sea necesario cubrir. El desglose detallado de una producción de industria será modificado para una Producción independiente o de bajo presupuesto en función de su presupuesto y Necesidades de producción. Desde ese punto de vista cada producción independiente Tendrá un equipo humano pensado en su adaptación para el film en cuestión.

DIRECTOR DE PRODUCCIÓN

PRODUCTOR DE INDUSTRIA VS PRODUCTOR INDEPENDIENTE

Es quien acompaña el proyecto desde la idea hasta el final de todo el proceso, es el responsable de la estructura de producción y por tanto, de la película, además de ser el dueño de ésta, es decir, quien tiene los derechos de explotación de la obra y de todo su contenido. Generalmente no está presente durante el rodaje, sin embargo, es informado diariamente de todo el proceso, tanto de los pormenores como de los avances.

El productor es una persona que sabe leer y analizar un guión. Toma la idea narrativa y la transforma en una idea de producción, buscando él o los elementos para que la historia sea de una manera u otra y para que la gente elija ver esta película, definiendo así el público al que irá dirigida. También hace un estimado de las retribuciones para poder calcular cuándo debe costar de manera que no haya pérdidas.

Selecciona al director que realizará el proyecto y a los actores principales. Junto con el productor ejecutivo se encarga de la relación y de los trámites de la coproducción dado el caso.

PRODUCTOR EJECUTIVO

Es quien se ocupa de cómo, dónde, en qué tiempo se consigue el dinero, cómo se debe gastar y cómo lo va a devolver. Participa en el proyecto desde el guión inicial hasta finalizada la copia estándar. Hace un análisis del guión, propone ideas o cambios y estima si realmente la película es factible y rentable. Busca la financiación, es decir, los fondos provenientes de instituciones de fomento, empresas privadas y compañías, dinero en especie como podrían ser servicios o material de trabajo.

Asegura que la película se termine, que no se gaste más de lo presupuestado y la recuperación de la inversión en un x porcentaje. Participa en las discusiones entre los coproductores y controla la calidad del producto. Confecciona un presupuesto base y presupuesta los costos “sobre la línea”.

Debe conocer el mercado cinematográfico a la perfección ya que es el promotor de la película: quien se encargará de conseguir coproductores, vender los derechos de antena y promocionarla en festivales.

En ocasiones, una sola persona cumple el papel del productor y del productor ejecutivo.

COPRODUCTOR

Es la empresa que se asocia a la productora con el fin de conseguir la financiación para la realización del proyecto. En dependencia del porcentaje de su aportación económica será su participación en las decisiones del proyecto, las cuales estarán representadas por un productor de la empresa asociada en la coproducción.

PRODUCTOR DELEGADO

Es el productor que representa a la cadena de televisión en caso de haber llevado a cabo una preventa o una coproducción. En dependencia del tipo de contrato hecho, el productor delegado realiza el control de los gastos y da la aprobación final al proyecto.

JEFE DE PRODUCCIÓN o PRODUCTOR DE CAMPO

Trabaja directamente con el director de producción coordinando la operación logística en el *set*. Hace un reconocimiento de las localizaciones para prever las necesidades y se encarga de preparar el itinerario y los desplazamientos, así como los servicios del rodaje. Es el responsable de firmar los partes de servicio, supervisar los medios técnicos y humanos y controlar el funcionamiento de los efectos especiales. En dependencia del proyecto tendrá uno o varios ayudantes de producción para delegar ciertas tareas de logística.

ASISTENTE DE PRODUCCIÓN

Ayudan al director y al jefe de producción principalmente en la ejecución de las tareas de organización, como son el alquiler o compra de material, la solicitud de permisos necesarios en las localizaciones, la organización de las comidas, el cuidado del orden en el rodaje, el cierre de calles o la repartición de los llamados diarios de rodaje. También gestionan los archivos, preparan itinerarios, supervisan los horarios de trabajo, entregan el material al laboratorio, firman los diferentes partes, citan a los actores para doblaje, etc...

JEFE DE LOCALIZACIONES o PRODUCTOR DE LOCALIZACIONES (LOCATION MANAGER)

Esta figura aparece generalmente cuando el proyecto es de gran envergadura, es quien llevará los temas concernientes a los sitios de rodaje, desde la búsqueda de las localizaciones, hasta la tramitación de los permisos, la fijación del precio y la utilización o no de los objetos o estructura del lugar. También será el encargado de las negociaciones en caso de reclamaciones. Es la cara visible para los dueños de las locaciones en donde se filma.

COORDINADOR DE PRODUCCIÓN o SECRETARIA DE PRODUCCIÓN

Es quien se encarga de las tareas administrativas y la organización de la oficina durante toda la producción. Distribuye información al equipo y organiza los viajes en caso de haberlos. Coordina los suministros y servicios acordados por el director de producción, se encarga de las nóminas y pagos y ayuda a la elaboración del coste final de la película.

CONTADOR

Es el encargado de llevar las relaciones de ingresos y egresos a nivel legal según los diferentes conceptos o rubros de la producción. Conoce perfectamente el presupuesto, el plan financiero y los contratos de todo el personal. Trabaja con el productor y está en contacto directo con la secretaria de producción.

DIRECTOR

Es la cabeza artística del proyecto. Su trabajo consiste en elegir al equipo artístico, proponer gente del equipo técnico, hacer los ensayos con los actores y la puesta en escena, así como la supervisión del montaje.

Durante la fase de preparación ayuda a hacer el desglose de guión, en la planificación del proyecto y trabaja directamente con el **ayudante de dirección** quien hará el trabajo de supervisión dejando al director más tiempo para concentrarse en los elementos artísticos del film sin tener que preocuparse por los aspectos técnicos. Decide el estilo fotográfico y sonoro. Trabaja con todos los jefes de departamento dando instrucciones de cómo quiere que se lleve a cabo la película y es él quien toma las decisiones creativas finales. Es el autor de la película y por consiguiente el responsable del éxito o fracaso de esta.

AYUDANTE DE DIRECCIÓN

Es el enlace directo entre productor y director y entre el equipo y el director.

Es la persona más cercana al director y trabaja con él durante toda la preproducción, de manera que sabe perfectamente cómo es la película que quiere hacer.

Trabaja con el director de producción en la preparación de los desgloses y el plan de trabajo y participa en las decisiones sobre las localizaciones y la elección del equipo humano. Durante el rodaje está siempre en el *set* controlando los requerimientos del guión y resolviendo los pormenores para no desconcentrar al director.

Pide al director de fotografía el tiempo estimado para la iluminación de los planos.

Organiza la preparación de lo que saldrá en la escena. Da la señal de entrada a un personaje, da instrucciones a los extras y vehículos en escena. También prepara el calendario de los actores y los llamados diarios. Es el responsable de la organización en el *set* y del equipo humano y se encarga de la coordinación entre los diferentes departamentos.

SCRIPT o CONTINUISTA

Trabaja directamente con el ayudante de dirección y entre los dos, en la fase de preproducción, calculan el tiempo estimado en pantalla de cada secuencia. Está siempre en el *set* mientras se preparan y filman los planos para evitar problemas de continuidad (*raccord*). Lleva el control del tiempo real en pantalla grabado, lo cual ayudará al director de producción a conocer en todo momento el avance de la producción. Anota en el parte de cámara las tomas que se hacen de cada plano, así como las tomas buenas que habrá que positivar y/o observaciones. También controla que no se omita ningún detalle del guión a menos que sea indicación del director.

DIRECTOR DE CASTING

En algunas ocasiones es una persona y en otras se trata de una agencia, a la cual se le contrata por el servicio de la búsqueda de actores, figurantes y extras. Conocen a los representantes de actores así como a los grupos de teatro, escuelas de interpretación y agencias de modelos. Su trabajo es exclusivamente la búsqueda de los personajes dando diferentes opciones al director, quien tomará la decisión final.

JEFE DE PRENSA

Es un conocedor de las secciones de cultura y espectáculos de los medios de comunicación. Se dedica a contactar con ellos para dar información del proceso de la película: quiénes participan, qué tema trata, que actores están involucrados. Habla de las fechas de rodaje, anécdotas, datos técnicos y artísticos para promover la película.

SEGUNDO AYUDANTE (o asistente) DE DIRECCIÓN

Es asignado por el director y se encarga de los temas relacionados con el decorado y las localizaciones. Elabora el reporte de producción, distribuye guiones y cambios de guión al equipo. Ayuda en la búsqueda de localizaciones y en el transporte de quienes lo necesitan. Supervisa el corte de rodaje hasta que se va la última persona. Corta para las comidas y hace de enlace entre el ayudante de dirección y la oficina de producción. Controla el trabajo de los meritorios y ayuda en la dirección de extras. Supervisa los llamados a los actores por instrucciones del ayudante de dirección y se encarga que no haya problemas con su transporte, maquillaje, vestuario y peluquería.

DIRECTOR DE ARTE

El director de arte es la persona encargada de diseñar lo que se ve físicamente en una película; comienza su trabajo al principio de la preproducción y en ocasiones se le involucra desde el desarrollo en dependencia de lo complejo que sea la construcción de decorados o la ambientación. Su trabajo inicia desarrollando bocetos y propuestas desde la escenografía hasta la personalidad de los personajes, es decir, su forma de vestir o los muebles que tendría en su casa.

Trabaja en común acuerdo con el director de fotografía desde el planteamiento inicial para definir las gamas de colores que darán a la historia una atmósfera determinada, ya que de la iluminación depende que los decorados se vean de una u otra forma en la pantalla.

Marca un estilo a los departamentos de vestuario, maquillaje y efectos especiales, es decir, el director de arte concibe toda la estética de una película como un conjunto aunque la ejecución del trabajo de estos sea independiente. También participa en la elección de las localizaciones.

ESCENÓGRAFO

Diseña y dirige las construcciones de los decorados ayudado por un equipo de construcción. Va por delante del rodaje preparando las siguientes localizaciones.

DECORADOR o AMBIENTADOR

Es el encargado del montaje del decorado, es decir, de la ejecución del estilo planteado por el director de arte sobre el atrezzo y el mobiliario en general, así como el mantenimiento de éste durante el rodaje.

UTILERO, REGISOR o ATREZZISTA

Se encarga del manejo de la utilería, es decir, de todos aquellos objetos de decoración que serán utilizados por los personajes. Por ejemplo, si los personajes están tomando una cerveza, el utilero será el responsable de tener preparado un líquido sin alcohol que se asemeje y deberá agitarlo de cierta manera que produzca espuma. Durante el rodaje se encuentra permanentemente en el *set*.

AYUDANTE DE DECORACIÓN

Realiza trabajos como las mediciones de los espacios, la elaboración de la lista de necesidades, la coordinación del transporte del material a la localización y está generalmente durante el rodaje para subsanar posibles emergencias de último momento. También se encarga de la limpieza y mantenimiento del decorado, es decir, que los objetos que forman parte de la decoración y que son generalmente movidos para facilitar la realización de algunas tomas, vuelvan a su lugar según estaba inicialmente para mantener las condiciones adecuadas para seguir con el rodaje de los siguientes planos.

MAQUILLISTA o MAQUILLADOR

Es responsable del maquillaje de los personajes, así como de la elaboración de su caracterización. Está siempre en el set pendiente de hacer retoques, matando brillos y compensando el maquillaje.

PELUQUERO

Elabora los peinados de los personajes y en ocasiones también afeita, lava, corta o tiñe el cabello de estos. Durante el rodaje está pendiente que no se deshagan y hace retoques entre tomas.

DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA

Es el responsable de la parte visual, tanto técnica como estilística de la película. Traduce el guión a imágenes diseñando la iluminación y definiendo los encuadres de cámara según el criterio del director. Trabaja muy unido con el director desde la preproducción analizando la estructura de cada secuencia, el sentido de la iluminación y el papel que jugará la cámara a nivel narrativo y dramático. Junto con el director de arte, definirán la atmósfera que deberá marcar la película.

Selecciona el material de iluminación, el tipo de material virgen(sensibilidad y grano) o cámara de video, así como los lentes y filtros de la cámara. En ocasiones filma las pruebas de maquillaje y vestuario de los actores.

Durante el rodaje, junto con el director, decidirá la composición visual de los planos, qué se tiene que ver y cómo se verá. Da instrucciones al jefe de eléctricos respecto a la iluminación, al operador de cámara sobre la composición del encuadre, al asistente de cámara y al maquinista sobre los movimientos de cámara. En postproducción ajustará el color y la iluminación de cada plano para que haya continuidad visual.

En ocasiones también desempeña el trabajo del operador de cámara.

OPERADOR DE CÁMARA o SEGUNDO OPERADOR (CAMARÓGRAFO)

Es la persona que maneja la cámara. Trabaja bajo la supervisión del director de fotografía, organizando estéticamente el encuadre según la decoración, prepara los *travellings* y movimientos de cámara con el maquinista.

ASISTENTE DE CÁMARA o FOQUISTA

Su principal trabajo es medir y mantener el foco durante la toma de las imágenes y dar los datos al *script* para que los incluya en el parte de cámara. Corrobora la posición de los actores antes de cada toma y se encarga del mantenimiento exhaustivo de la cámara y sus accesorios.

SEGUNDO ASISTENTE o AUXILIAR DE CÁMARA

Es la persona que se responsabiliza de la carga y descarga del material en el *chasis(cámara)*, de marcar en las latas(cintas) su correcta identificación y de llevar un control del material.

Ayuda al asistente y lleva un **reporte** de las tomas filmadas. En ocasiones es quien anota las tomas en la **claqueta** y la pone frente a la cámara en cada nueva toma.

OPERADOR ESPECIALISTA

Es el operador de cámara que maneja con sistemas especiales las tomas de imágenes, como podría ser la *Steadycam*, tomas aéreas o las tomas subacuáticas.

OPERADOR DE VIDEO ASSIST o AUXILIAR DE VIDEO

Es el encargado de instalar y operar los equipo de video y de la clasificación de las cintas. Conecta la grabadora de video a la cámara de cine para grabar mientras se filma de manera que se puedan visionar las tomas filmadas casi instantáneamente y si se requiere, se puedan ir editando escenas de la película. Controla lo que se graba y lo que se ve.

FOTO FIJA

Es la persona encargada de fotografiar tanto las escenas importantes mientras se están filmando como al equipo trabajando. Estas imágenes fijas son utilizadas para la publicidad y promoción de la película. Se añaden al *pressbook* que se entrega a la prensa y a los distribuidores para su promoción.

JEFE DE ELÉCTRICOS o GAFFER

Con un equipo de eléctricos bajo su responsabilidad, sigue las instrucciones del director de fotografía para el montaje de la iluminación, es decir, la posición y la calidad de las luces así como la organización y el mantenimiento de los proyectores de luz y de sus accesorios.

ELÉCTRICOS o ELECTRICISTAS

Son los operadores del material eléctrico, estiran numerosos cables desde el generador hasta las posiciones donde estarán las luces. Se encargan tanto de la colocación de los focos y reflectores en el *set*, como de mantener iluminado el espacio de trabajo donde se encuentra el equipo.

JEFE DE MAQUINISTAS o GRIP

Es el coordinador del equipo de maquinistas, en ocasiones es el mismo jefe de eléctricos y depende del operador de cámara.

MAQUINISTAS

Son los operadores de la maquinaria especial, es decir, grúas, *travellings*, etc, que permiten hacer los desplazamientos de cámara durante los ensayos y en el rodaje. Se coordinan para realizar los movimientos con el operador de cámara que, al mismo tiempo, debe estar coordinado con los movimientos de los actores. Se encargan del traslado, montaje y mantenimiento del equipo.

GRUPISTA (JEFE ELECTRICO)

Es el encargado del funcionamiento del grupo electrógeno o planta generadora como fuente de energía eléctrica para los rodajes.

EFECTOS ESPECIALES

Es el encargado de los diferentes efectos como la creación de lluvia, incendios o explosiones. Diseña, construye y prueba todos los efectos especiales y es el responsable de la seguridad necesaria para llevarlos a cabo y evitar daños tanto en el equipo técnico como en el humano.

DIRECTOR DE DOBLAJE

Supervisa el trabajo de los actores de doblaje dándoles instrucciones de interpretación, matices, entonación, etc., mientras se dobla una escena en el estudio de sonido. En los casos donde toda la película es doblada, también supervisa las mezclas de la nueva versión.

ACTORES DE DOBLAJE

Son los actores que se especializan en el doblaje de los diálogos de un idioma a otro, y su trabajo consiste en sincronizar las palabras con el movimiento de los labios de un personaje en pantalla. Suelen tener una buena técnica de interpretación ya que deben dar la entonación adecuada a los textos según la situación e intentar obtener el mismo tono que el actor al que está doblando.

MONTADOR o EDITOR

Generalmente se llama montador o montajista si se habla de cine, y editor si trabaja en TV. Es el responsable del montaje o edición de una película. Su trabajo consiste en organizar la estructura interna de los elementos visuales y sonoros que harán de una serie de planos independientes la unidad y sentido de la historia.

Bajo las pautas del director y con el guión como base, selecciona las tomas que se empalmarán (gracias al desglose del script), alargando o acortando su duración e intercalando planos que den el ritmo deseado a cada secuencia.

Hay ocasiones en que el montador es únicamente un técnico bajo las órdenes del director, y en ocasiones, es el montador quien crea el ritmo cinematográfico. En el montaje se encuentra la esencia del arte cinematográfico. El montaje solo existe como tal en cine.

ASISTENTE DE MONTAJE

Se encarga de la organización del material, de la sincronización de la imagen con el sonido, y eventualmente hace arreglos bajo las instrucciones del montador.

DEPARTAMENTO DE SONIDO

INGENIERO DE SONIDO o SONIDISTA

Es el responsable de la banda sonora de la película, es decir, de los diálogos, los efectos y la música. Hace propuestas al director y decide el sistema de grabación. Se ocupa de la buena calidad en el registro sonoro.

Asiste a las localizaciones para evaluar las condiciones acústicas y en caso necesario da indicaciones al departamento de producción para que se prepare el aislamiento de sonidos Ajenos. Durante el rodaje marca la posición de los micrófonos, y se coloca en la mesa de control de sonido escuchando con unos auriculares para ir ajustando los volúmenes y tonos de grabación. Siempre está pendiente de ruidos ajenos al rodaje que pudieran distorsionar la grabación.

MICROFONISTA, ASISTENTE DE SONIDO o BOOM(CAÑISTA)

Bajo las indicaciones del ingeniero de sonido, se encarga de sujetar la pértiga (*boom*) con el micrófono y colocarla en la posición adecuada para la mejor captación del sonido, guardando siempre las mismas distancias y moviéndola en dependencia de los diálogos o de los sonidos a grabar.

Se encarga de la mantener el equipo de sonido en condiciones óptimas.