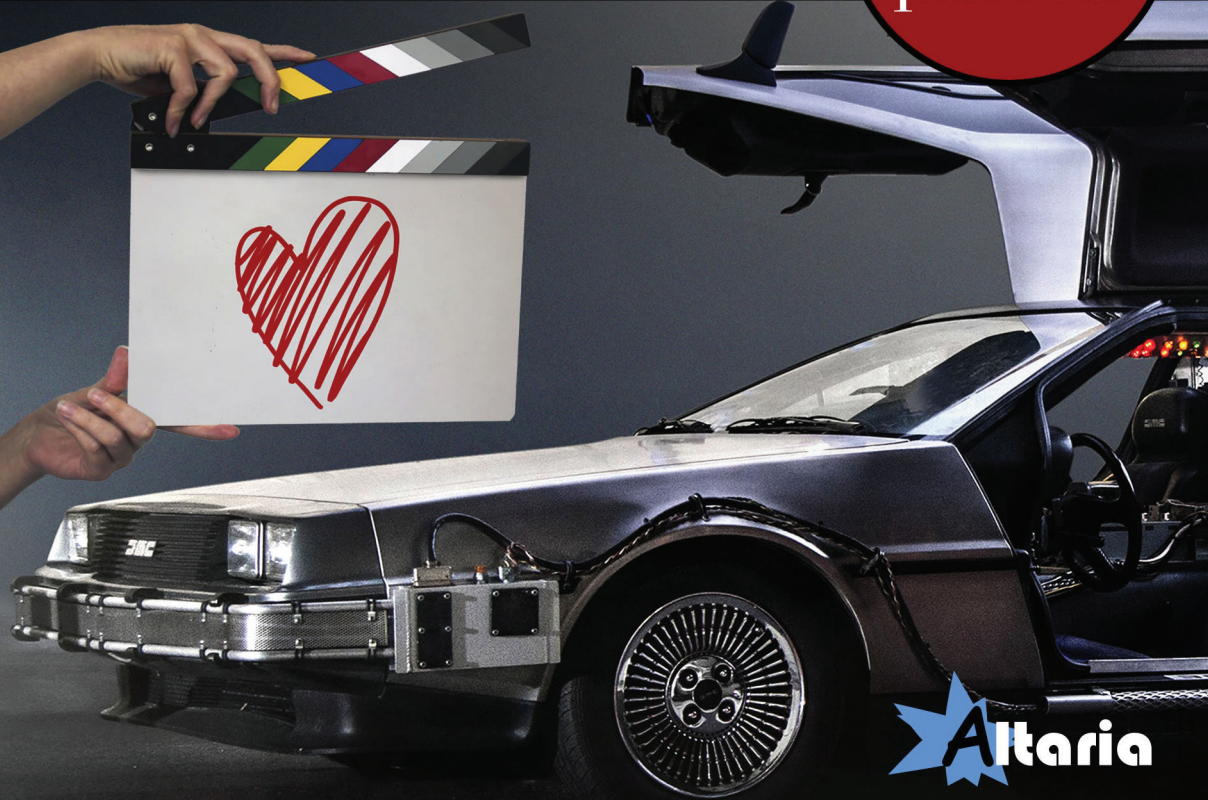

El mundo del rodaje

Procesos de realización audiovisual

José Ángel Delgado -
Antonio Tausiet - Camino Ivars

Ejercicios
y
prácticas

 Altaria

El mundo del rodaje. Procesos de realización audiovisual

© **José Ángel Delgado - Antonio Tausiet - Camino Ivars**

© **De la edición: PUBLICACIONES ALTARIA, S.L.**

Se ha puesto el máximo interés en ofrecer al lector una información completa y precisa. No obstante, PUBLICACIONES ALTARIA, S.L. no asume ninguna responsabilidad derivada del uso, ni tampoco por cualquier violación de patentes y otros derechos de terceros que pudieran ocurrir mientras este libro esté destinado a la utilización de aficionados o a la enseñanza. Las marcas o nombres mencionados son únicamente a título informativo y son propiedad de sus registros legales.

Reservados todos los derechos.

Ninguna parte de este libro puede ser reproducida, registrada en sistema de almacenamiento o transmitida de ninguna forma ni por cualquier procedimiento, ya sea electrónico, mecánico, reprográfico, magnético o cualquier otro. Queda también prohibida la distribución, alquiler, traducción o exportación sin la autorización previa y por escrito de PUBLICACIONES ALTARIA, S.L.

ISBN: 978-84-944049-5-5

Depósito legal: T 1195-2015

Revisado por: Teresa Jiménez - Carlos Martínez

Impreso en España - Printed in Spain

Editado por:

PUBLICACIONES ALTARIA, S.L.

C/ Enric d'Ossó, 2

43005 -Tarragona

email: info@altariaeditorial.com

CONSULTE NUESTRO CATÁLOGO POR INTERNET:

<http://www.altariaeditorial.com>

Podrá estar al corriente de todas las novedades.

A nuestros profesores, alumnos y compañeros de rodaje

¿A quién va dirigido el libro?

Este libro está dirigido a:

- Estudiantes y docentes de formación profesional.
- Grados de comunicación y periodismo.
- Academias y centros de formación.
- Cualquier persona interesada en el mundo del rodaje.

Convenciones generales

En el capítulo 0 abordamos ampliamente cómo hemos estructurado el libro y su desarrollo.

Índice general

¿A quién va dirigido el libro?	5
Convenciones generales	5

Capítulo 0

INTRODUCCIÓN	17
Contenidos sin freno	17
Tantos tipos de producciones como personas	18
Cuestiones de diccionario	19
Nuestras fronteras	20
Nuestras fuentes	21

Capítulo 1

De los orígenes del cine y la televisión hasta

nuestros días	25
INTRODUCCIÓN	25
BREVE HISTORIA DEL CINE	26
Los comienzos	26
Las primeras proyecciones de la historia	27
Un lenguaje propio	29
El cine como industria	30
Del mudo al sonoro	33
De Hollywood al mundo	39
Bases de datos	41
BREVE HISTORIA DE LA TELEVISIÓN	42
Antecedentes y primeros desarrollos	42
La señal de vídeo	43

El desarrollo hasta la TV en color	43
La alta definición	45
La relación de aspecto.....	45
La digitalización	46
Difusión analógica	47
De la difusión digital al 3D	48
Difusión digital	48
Televisión por cable.....	48
Televisión por satélite.....	49
Televisión IP (IPTV).....	49
Televisión 3D.....	50
NUEVAS PANTALLAS	50
VOD	51
El fenómeno Netflix	52
Internet y el caso de YouTube.....	54
Funcionamiento	56
Un fenómeno social	56
Vimeo	57
Hacia la globalización de contenidos	58
<i>Smart</i> TV.....	58
EJERCICIOS UNIDAD 1	61

Capítulo 2

Los equipos: personas, roles y documentos.....67

INTRODUCCIÓN	67
EL TRABAJO EN EQUIPO	68
Las estrategias de Shakleton.....	68
Los objetivos.....	70
La figura del director	70
Interrelaciones y espíritu grupal.....	71
Ambiente: conflictos y celebraciones.....	73
Acciones: riesgo y perseverancia	74
ROLES EN UN RODAJE.....	75
Guión.....	75
Guionista	75
Equipo de producción	76
Productor	76
Director de producción.....	76
Productor ejecutivo	76
Jefe de producción.....	76
Ayudantes y auxiliares de producción.....	77
Delegados de producción.....	77
Regidor	77
Cajero.....	77
Secretario de producción	77
Localizadores.....	78
Equipo de dirección	78

Director.....	78
Ayudante de dirección.....	79
Segundo ayudante de dirección, ayudantes, auxiliares y meritorios	79
Director de <i>casting</i>	79
<i>Script</i>	79
Equipo de cámara.....	79
Director de fotografía.....	79
Operador de cámara.....	80
Ayudante de cámara o foquista.....	80
Auxiliar de cámara.....	80
Eléctricos	81
Maquinistas y grupistas.....	81
Equipo de sonido.....	81
Técnico de sonido o jefe de sonido directo	81
Ayudante de sonido.....	81
Equipo de dirección artística	82
Director artístico	82
Decorador y ayudante de decoración.....	82
Constructor jefe	83
Ambientador jefe	83
Jefe de atrezo y atrezista	83
Figurinista, sastre jefe y ayudante de vestuario	83
Departamento de atención y cuidado de los animales	83
Maquillador	84
Peluquero	84
Jefe de efectos especiales y supervisor de VFX	84
La banda sonora	84
Compositor.....	84
DOCUMENTOS	85
Guión técnico	85
<i>Storyboard</i>	87
Plantas	88
Hojas de desglose	88
Listas	88
Presupuesto.....	88
Plan de rodaje / Plan de trabajo.....	89
Orden de trabajo / Hoja de citación.....	90
Parte de cámara / Hoja de <i>script</i>	91

Capítulo 3

El material técnico.....99

INTRODUCCIÓN

ILUMINACIÓN Y MAQUINARIA.....100

Tipos de focos	101
Fresnel	101
Cuarzos 1 kW-2 kW.....	101
Brutos, maxibrutos y minibrutos.....	102
Asimétricos.....	103
PC (plano convexos).....	103

Pantallas de fluorescencia.....	103
HMI Fresnel.....	104
HMI PAR.....	104
Focos LED.....	105
Flash estroboscópico.....	105
Cañón de seguimiento.....	105
Cabezas móviles.....	106
Láser.....	106
Accesorios para iluminación.....	106
Viseras.....	106
Banderas.....	106
Porta filtros.....	107
Pantallas / Reflectores.....	107
Maquinaria.....	108
<i>Travelling</i>	108
Grúa / Cabeza caliente.....	108
Steadicam.....	108
LA LOCALIZACIÓN Y LA ESCENOGRAFÍA.....	109
Interior o exterior.....	110
Exteriores.....	110
Interiores.....	111
El equipo en la puesta en escena.....	112
El arte de la escenografía.....	114
EQUIPOS Y SITUACIONES ESPECIALES.....	115
Normas para el rodaje con vehículos.....	115
<i>Camera car</i>	115
Motocicletas.....	116
Aviones.....	117
Recomendaciones de seguridad con armas de fuego, explosivos y máquina de humo.....	118
Armas de fuego.....	118
Explosivos.....	119
Máquina de humo.....	120
Regulación laboral del trabajo con niños.....	120
Reglas de rodaje con animales.....	121
Procedimientos de seguridad para rodaje en agua.....	122
EJERCICIOS UNIDAD 3.....	125

Capítulo 4

La cámara, protagonista del rodaje.....	131
INTRODUCCIÓN.....	131
LA LUZ.....	132
Temperatura de color.....	133
Intensidad de la luz.....	134
LA CÁMARA DE CINE.....	135
La cámara.....	135

Los formatos.....	136
Los accesorios	137
Las ópticas	137
CINEMATOGRAFÍA DIGITAL	139
Características de la tecnología digital	140
La evolución de las cámaras digitales	142
Sony HDW-F900	142
Viper	142
Panavision Genesis	142
Silicon Imaging 2K.....	142
Red One.....	143
Historia de la tecnología digital	143
La batalla entre el digital y el celuloide	145
EJERCICIOS UNIDAD 4	149

Capítulo 5

La importancia de los ensayos y

preparativos.....155

INTRODUCCIÓN

ENSAYOS CON ACTORES

La actuación en cine: ¿problema del actor o del director? 157

La dirección de actores: ¿método o búsqueda?..... 158

Lo no negociable..... 159

Dirigir: construir un puente..... 160

Del teatro al cine

El primer plano

La fragmentación

La relación con el otro.....

El tiempo de ensayos.....

Las propuestas desde el cine

El *casting*

Los ensayos y el rodaje

Una propuesta de trabajo.....

El trabajo en el set.....

Los ensayos previos.....

Analizar el texto.....

Visualizar el papel.....

El valor del cuerpo.....

Un trabajo de cooperación

ENSAYOS TÉCNICOS Y PREPARATIVOS.....

El desglose gráfico.....

Los momentos previos

EJERCICIOS UNIDAD 5

Capítulo 6

¡Acción! Dirigiendo la escena179

INTRODUCCIÓN 179

CLAVES DEL LENGUAJE AUDIOVISUAL 180

Aspectos estéticos.....182

Aspectos didácticos.....182

Aspectos morfológicos183

Elementos visuales: las imágenes184

Elementos sonoros.....185

Aspectos sintácticos185

Subdivisiones186

Planos186

Ángulos.....189

Composición.....190

Condicionantes ópticos.....192

Continuidad o raccord.....193

Ritmo193

Tipos de iluminación.....194

Fuentes de iluminación.....194

El color.....195

Movimientos de la cámara196

Otros elementos198

Aspectos semánticos200

Recursos visuales y lingüísticos201

Recursos sólo lingüísticos.....202

Estrategias de rodaje202

El plano máster203

El plano secuencia203

El plano-contraplano203

El salto de eje.....204

La regla de los 30 grados204

DINÁMICA DE RODAJE 205

El plan de rodaje definitivo.....205

Orden de trabajo.....205

Preparación del decorado205

Atentos al momento207

La labor del ayudante de dirección207

Dirección de actores.....208

Órdenes para rodaje.....208

Preparación del plano siguiente.....210

Cumpliendo el plan de cada jornada210

Hoja de *script* y volcado210

Recogida211

CONSEJOS ÚTILES 211

Normas de conducta generales en un set de rodaje.....212

Antes de grabar...214

¡Acción!	214
Una vez finalizado el rodaje	216
EJERCICIOS UNIDAD 6	217

Capítulo 7

El material rodado	223
INTRODUCCIÓN	223
EL PAPEL DEL REALIZADOR EN LA FASE DE MONTAJE	224
Introducción a la narrativa	225
Fundamentos históricos	226
Diferentes opciones de montaje	227
Estilo naturalista o clásico	227
Estilo formalista o rupturista	227
Fusión de estilos	227
Ejemplos de montaje de planos	229
El uso de los cambios de plano	229
El montaje interno	229
DE CORTES Y PARPADEOS	230
Un referente: Walter Murch	231
Un breve repaso a la historia del montaje	234
CLAQUETA FINAL	235
SOLUCIÓN EJERCICIOS	239

