

Planificación de la realización en cine y vídeo

María del Mar López Ligeró

Con
ejercicios
y
soluciones

 Altaria

Planificación de la realización en cine y vídeo

© Mar López Ligeró

© 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: 978-84-125047-8-1

Depósito legal: B 11594-2024

Imagen de cubierta: Tamara Arranz

Fotografías de rodajes: Tamara Arranz, David Herranz y Manolo Pavón

Revisado por: Samuel Pérez

Maquetado por: Cuadratín Estudio

Impreso en España - *Printed in Spain*

Editado por:

PUBLICACIONES ALTARIA, S. L.

e-mail: info@altariaeditorial.com

Tel.: 630965602

CONSULTE NUESTRO CATÁLOGO POR INTERNET:

<http://www.altariaeditorial.com>

Podrá estar al corriente de todas las novedades.

Agradecimientos

Gracias a Andrés Vicente Gómez y Lola Films, Tamara Arranz, Madrid Film Office, Andrés García de la Riva y Nueve Cartas, Anabel Mateo y Relabel Comunicación, Juan C. Merino y Cinemax Digital por facilitar algunas de las imágenes que ilustran este texto.

¿A quién va dirigido el libro?

Este texto reúne los temas a impartir en el módulo de Planificación de la Realización en Cine y Vídeo del Ciclo Formativo, del grado superior de Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos. El mismo contenido sirve a varias materias y programas formativos del grado de Comunicación Audiovisual, así como a estudios de posgrado especializados. Igualmente puede ser de interés a quienes quieran iniciarse en aspectos profesionales de la imagen audiovisual, aficionados al cine y aquellas personas con curiosidad por una de las artes visuales protagonista de la cultura contemporánea y definidora de la representación del siglo XX y XXI, el cine.

Son dos los objetivos a cumplir. Primero, ilustrar y facilitar la materia al alumnado de Formación Profesional y de otro tipo, a través de un compendio de recursos que sigue la programación del módulo según los contenidos mínimos recogidos en Real Decreto. Segundo, ayudar a orientar y favorecer el mejor contexto posible para la acción del profesorado encargado de impartir el módulo, esperando que para ambos grupos su redacción sea de ayuda.

Convenciones generales

Este libro pretende ser una visión general de todos los aspectos vinculados a la realización cinematográfica y audiovisual en general. Hace un recorrido de las distintas fases que atraviesa cualquier producción, desde la idea al trabajo en el set de rodaje, haciendo hincapié en conocer el lenguaje audiovisual, la narrativa específica que despliega la imagen y la documentación técnica a manejar durante la planificación. También examina las herramientas y tecnologías propias del audiovisual, y presenta cómo están formados los equipos de trabajo, sus funciones y relaciones.

Cuando planificamos, trazamos una serie de tareas a realizar con el objetivo de ejecutar después una acción determinada. En nuestro caso, la planificación de cine y vídeo se basa en definir la imagen que se va a grabar y establecer una puesta en escena apropiada para ella. Solo la planificación garantiza que los procesos posteriores se realicen de forma efectiva. Consistirá en una secuencia de acciones a llevar a cabo que incluye, entre otras, la elaboración del guion técnico, la selección de los equipos técnico y artístico, la organización del rodaje...

Los resultados de aprendizaje básicos a adquirir están relacionados con conocer los códigos y técnicas estandarizadas del lenguaje audiovisual para realizar una

planificación expresiva consecuente con el objetivo requerido y, evaluar y reconocer los elementos de la puesta en escena según la intención derivada del proyecto. También con poder elaborar guiones técnicos apropiadamente siguiendo criterios formales que transformen un texto en imágenes concretas y conocer, medianamente, los principales recursos técnicos que pueden ser necesarios durante una producción. Igualmente, será un objetivo; comprender cómo se eligen las localizaciones, cómo se realizan las pruebas de *casting* y especialmente saber planificar un rodaje, justificando la distribución de sesiones de trabajo en función de criterios de organización e idoneidad.

Aunque son términos problemáticos, a grandes rasgos se suele dividir la producción audiovisual en ficción y no ficción. La primera reúne a todas las películas y series que desarrollan un argumento basándose en la dramatización de una historia, a veces inventada y otras veces real. La segunda agrupa a informativos y documentales, producciones vinculadas directa o aparentemente con la realidad. Pero debemos tener en cuenta que, en ocasiones, la ficción es interpretada por actores y actrices no profesionales o resulta de improvisaciones sobre elementos reales, y la no ficción está cuajada de recursos dramáticos y puesta en escena, haciendo que la división sea algo borrosa. En cualquiera de los supuestos; una producción de ficción, un documental o un *spot* publicitario, las herramientas son las mismas: el guion y la cámara, los personajes y el acontecimiento. También son coincidentes las etapas y procesos que se atraviesan hasta llegar al público, que son cinco: preproducción, producción, posproducción, distribución y emisión. La planificación de la realización en cine y vídeo participa de los dos primeros. Se trata de desarrollar todas las labores que permitan luego el rodaje e incluye el trabajo con el guion, así como la organización y coordinación de medios técnicos y artísticos. En definitiva, todos los pasos que hay que dar hasta decir «acción».

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Capítulo 1. ¿Qué es la realización?	17
1.1 Funciones de realización	18
1.2 Los códigos cinematográficos	19
Capítulo 2. Planificación expresiva de secuencias audiovisuales	25
2.1 El encuadre	26
2.2 Campo y fuera de campo	27
2.3 Plano y toma. Definición y tipología	30
2.3.1 Tipos de plano en función del tamaño	31
2.3.2 Los movimientos de cámara	34
2.3.3 Angulación y puntos de vista	38
2.3.4 Planos y duración	42
2.4 Técnicas de composición aplicadas a la realización audiovisual	44
2.4.1 Elementos morfológicos, dinámicos y escalares	44
2.4.2 El equilibrio asimétrico y la lectura del plano	47
2.4.3 La regla de los tercios	49
2.4.4 El horizonte	50
2.4.5 La mirada	51
2.4.6 Las líneas oblicuas	53
2.4.7 Composiciones centradas y composiciones en desequilibrio	54
2.4.8 La composición en movimiento	56
2.5 El análisis de la imagen	57
Capítulo 3. La articulación del espacio tiempo	63
3.1 Escena y secuencia	64
3.2 La profundidad de campo	65
3.3 Formatos y relación de aspecto	67
3.4 La obturación	70
3.5 El tiempo cinematográfico	71
3.5.1 El orden temporal. <i>Flashback</i> y <i>flashforward</i>	73
3.5.2 La frecuencia. El efecto Rashomon	75
3.5.3 La duración. Elipsis y transiciones	75

Capítulo 4. El sonido	81
4.1 Naturaleza, atributos y dimensiones del sonido	82
4.2 Elementos de la banda sonora	84
4.2.1 Voces y diálogos	86
4.2.2 Los efectos de sonido	90
4.2.3 La música	91
4.2.4 El silencio	92
4.3 Planos y perspectiva sonora	93
4.4 El control de sonido	94
Capítulo 5. La continuidad en el relato audiovisual	99
5.1 <i>Raccord</i> y continuidad	100
5.1.1 Tipos de <i>raccord</i>	101
5.2 El puesto de <i>script</i>	104
5.3 El eje de acción	106
5.4 La regla de los 180 grados o ley del eje	107
5.5 Saltar el eje	109
5.6 Regla de los 30 grados	111
5.7 Continuidad expresiva	112
5.8 Continuidad y escenarios	113
Capítulo 6. Técnicas básicas de realización	117
6.1 Realización de plano master e inserto	117
6.2 Realización por plano secuencia	118
6.3 Realización en plano contraplano	118
6.4 Técnica de toma triple	119
6.5 Rodar por campos de luz	120
6.6 Planos de cobertura	120
6.7 Escenas de diálogo e interacción entre personajes	121
6.7.1 Grabación de escenas de dos personajes	121
6.7.2 Esquemas y posiciones de personajes	124
6.7.3 Escenas con más de dos personajes	126
6.8 Continuidad en el desplazamiento de personajes	127
6.9 La grabación de los movimientos	128
Capítulo 7. La puesta en escena	135
7.1 Funciones técnicas, expresivas y comunicativas de la puesta en escena	136
7.2 Niveles de puesta en escena	137

7.3	La puesta en escena en función del medio	138
7.4	Puesta en escena y realización de documentales	139
7.4.1	Elementos de la puesta en escena documental	141
7.5	Evolución de la puesta en escena	143
7.5.1	Modo de representación primitivo (MRP). Puesta en escena teatral	144
7.5.2	Modo de representación institucional (MRI). Puesta en escena transparente	148
7.5.3	Modo de representación moderno (MRM). Puesta en escena barroca	150
7.5.4	Modo de representación posmoderno (MPM). Puesta en escena referencial	154
7.6	La dirección de arte	155
7.6.1	Técnicas escenográficas audiovisuales	158
7.6.2	Determinación de los requisitos de ambientación y atrezzo	162
7.7	El vestuario y la caracterización	162
7.8	Los efectos especiales	166
7.9	Valor expresivo de la iluminación	169
7.9.1	Objetivos y calidad de la iluminación	171
7.9.2	Emplazamiento de los proyectores	171
7.9.3	Esquema básico de iluminación	172
7.9.4	Estilos de iluminación	173
7.10	Características de la interpretación en cine. Dirección y códigos gestuales	174
7.10.1	Funciones de los códigos gestuales en la interpretación	176
7.10.2	Técnicas y tipos de dirección	177
7.10.3	La construcción del personaje	178
7.10.4	Qué es el <i>blocking</i>	179
Capítulo 8. La elaboración del guion		185
8.1	Tipos y formatos de guiones audiovisuales	186
8.2	Técnicas narrativas aplicadas a la construcción de relatos audiovisuales de ficción	189
8.2.1	La idea temática y la idea dramática	190
8.2.2	El conflicto y la intriga básica	192
8.2.3	Características y tipologías de personajes	193
8.2.4	Características y funciones de los diálogos audiovisuales	195
8.2.5	Multipantallas y transmedia	197

8.3	Proceso de construcción del guion literario	198
8.3.1	Guion original, adaptaciones y versiones	200
8.3.2	Fases del guion	201
8.4	Estructura interna y externa del guion literario	204
8.4.1	Estructura interna de un guion cinematográfico	205
8.4.2	Trama y subtrama	210
8.4.3	Estructura externa. Formatos y <i>software</i>	211
8.5	Proceso de transformación del guion literario a guion técnico	216
8.5.1	La planificación del guion técnico	216
8.5.2	Técnicas de construcción del <i>storyboard</i>	220
8.5.3	Otras herramientas de visualización	224
8.6	La adecuación de la expresión sonora en los guiones audiovisuales	224
8.7	La biblia del guion	226
Capítulo 9. Determinación de recursos para la realización		231
9.1	Estructura organizativa de la industria audiovisual	232
9.1.1	El sistema económico cinematográfico	235
9.2	El proceso de producción	237
9.2.1	Otros procesos de producción	238
9.3	Los equipos de trabajo. Tipología y funciones del personal técnico y artístico	240
9.3.1	El equipo de guion	241
9.3.2	El equipo de producción	242
9.3.3	El equipo de dirección	245
9.3.4	El equipo de fotografía	247
9.3.5	El equipo de sonido	249
9.3.6	El equipo de arte	251
9.3.7	Otros puestos	255
9.4	El equipamiento técnico	257
9.4.1	Cámaras	257
9.5	Soportes tradicionales	263
9.5.1	Trípode y monopie	263
9.6	Soportes para cámaras ligeras	265
9.7	Equipos grips auxiliares	267
9.7.1	Anclajes y drones	269
9.8	Equipamiento de sonido	270
9.9	Estación o carro de DIT	273

9.10 Monitores	274
9.11 Equipo de iluminación	276
9.12 Alimentación	278
9.13 Criterios de selección de material escenográfico	279
9.14 Tipología y características de los elementos empleados en la caracterización	280
Capítulo 10. Documentación y desgloses	285
10.1 Tipología y características de la documentación de apoyo a la realización	285
10.1.1 Documentación de apoyo al proyecto	286
10.1.2 Documentación para el rodaje	287
10.2 Técnicas de desglose de recursos	289
10.2.1 ¿Qué es un desglose?	290
10.2.2 ¿Qué es una secuencia mecánica?	290
10.2.3 El desglose de producción	292
10.2.4 Las listas de necesidades	298
Capítulo 11. Determinación de características y ambientación de espacios escénicos	307
11.1 Ambientación y escenografía	309
11.2 Posibilidades expresivas de decorados y localizaciones	309
11.2.1 Construcción de decorados y adaptación de localizaciones para producciones audiovisuales	311
11.2.2 Atrezzo, vestuario, peluquería, maquillaje y caracterización	313
11.3 El espacio escénico para cine y vídeo	315
11.3.1 Decorados contruidos y decorados naturales	315
11.3.2 Características del espacio de rodaje	317
11.3.3 Instalaciones de suministro eléctrico y generadores autónomos	317
11.3.4 Condiciones de luz y sonido	318
11.3.5 Protección y seguridad	319
11.4 Procedimientos de localización	320
11.4.1 Búsqueda de localizaciones y análisis de documentación	321
11.4.2 Informes y fichas de localización	322
11.4.3 Documentación anexa a localizaciones	326
11.4.4 Permisos para la localización	328
11.4.5 Logística en rodajes en exterior	329

11.4.6 La protección de los entornos naturales.	
La figura del ecomanager	332
11.4.7 Las oficinas especializadas	337
11.5 Técnicas aplicadas a la gestión de contingencias en los espacios escénicos	338
11.5.1 Planes de contingencia y localizaciones alternativas.	
El cover set	339
Capítulo 12. La selección de actores y actrices	355
12.1 Tipología de personajes	356
12.2 Definición, caracterización y situaciones	360
12.3 El proceso de selección del personal artístico	361
12.3.1 Definición de los criterios artísticos y funcionales de las pruebas de selección	363
12.3.2 Técnicas de análisis de las características de los personajes	364
12.3.3 Técnicas de organización de pruebas de selección	366
12.3.4 Redacción de informes de resultados de actuaciones para la selección	368
12.4 Modelos de contratación del personal artístico	369
12.4.1 Duración de la contratación y jornadas de trabajo	370
12.4.2 Cláusulas principales en contratos de personal artístico	371
12.4.3 Contratos a menores	372
Capítulo 13. La planificación del rodaje	379
13.1 Elaboración del plan de rodaje. Técnicas de asignación y optimización de recursos	380
13.2 Técnicas de valoración del tiempo de registro	382
13.2.1 Cómo calcular el tiempo rodaje. La técnica de los octavos de página	383
13.3 Procedimientos de organización del orden de registro	389
13.4 Redacción y modelos según el medio y tipo de producto	393
13.5 La orden de trabajo	397
13.6 Aplicaciones informáticas para la construcción del plan de grabación ...	400
13.7 La claqueta	402
13.7.1 Detalles	403
13.7.2 Recomendaciones de uso	405
13.7.3 Tipos de claquetas	405
13.7.4 La identificación de las tomas. Códigos de tiempo y otros recursos ...	407

13.8 La valoración de la toma	407
13.8.1 Partes de cámara	408
13.9 Prevención de riesgos durante el rodaje	409
13.10 Afectación del modelo de realización al presupuesto de la obra audiovisual	411
Bibliografía	415
Ejercicios	419
Actividades	519

