

Asignatura: REALIZACIÓN AUDIOVISUAL
Profesor: AURELIO DEL PORTILLO (aurelio.delportillo@urjc.es) (<http://www.despazio.net/reaudiovisual.htm>)

RABIGER, Michael: *Dirección de cine y vídeo, técnica y estética*, Madrid, I.O.R.T.V., 1993

RESUMEN DE LA PREPRODUCCIÓN, pg. 130:

DECIDIR LOS ARGUMENTOS

- . Escoge el argumento con cuidado; tendrás que relacionarte con él mucho tiempo.
- . A lo largo de tu película interésate por otros temas.
- . Escoge un argumento y las cuestiones sobre las que desearías conocer algo más.

VALORAR UN GUION

- . ¿Qué te ha preocupado y qué has encontrado interesante?
- . ¿Es la trama creíble o puede hacerse creíble?
- . ¿Qué intenta conseguir el guion y cómo lo consigue?
- . Haz un esquema.
- . Extrae la premisa del guion.
- . Haz una gráfica de la película con la función de cada secuencia.
- . Haz un resumen oral a otra persona y escucha los problemas que surgen.

DESGLOSAR EL GUION

- . Convierte los diálogos en comportamiento y evita las palabras siempre que sea posible.
- . ¿Qué quiere cada personaje?
- . ¿Qué frena a cada personaje y cómo se adapta el actor a ese obstáculo?
- . ¿Quién crece y se desarrolla en el guion y quién se queda sólo en lo "típico"?
- . Haz un desglose de secuencia/personaje/situación y cronometra el tiempo por primera vez.

EL REPARTO

Organizar las pruebas:

- . Escribe descripciones breves de los personajes y anúncialo apropiadamente.
- . Busca activamente participantes aptos para una prueba.
- . Entrevista a la gente por teléfono antes de convocarles a las pruebas.
- . Explica minuciosamente el tiempo y la energía que habrá que poner en el proyecto.
- . Pide a los actores que vayan a la prueba con dos monólogos diferentes aprendidos de memoria.

Primera prueba:

- . La persona que recibe a los aspirantes charla informalmente con los actores y les hace rellenar una hoja con información.
- . Observa los monólogos de los actores y la caracterización de su autoimagen.
- . Comprueba si la persona actúa con todo el cuerpo y valora la modulación de la voz.
- . Pregúntate: "¿Qué tipo de (nombre del personaje) conseguiría con este actor?"
- . Da las gracias a los actores y diles qué día se les comunicará la decisión.

Decisiones antes de la selección final:

- . Llama a los actores que han pasado la prueba y quieres que acudan a la selección final.
- . Cuando rechaces a un actor, dile algo positivo sobre su interpretación.
- . Evita contratar a gente por sus rasgos negativos propios.

Selección final:

Combina los actores en diferentes permutaciones.

- . Pide que los actores interpreten los papeles de varias formas para valorar su capacidad de cambio.
- . Comprueba la creatividad espontánea del actor diciéndole que improvise sobre el argumento del guion.
- . Redirige una versión de su improvisación para ver cómo los actores asimilan los cambios.

- . En cada actor, analiza su: impacto, ritmo y movimientos, modelos de desarrollo, huella que imprime a su papel, rapidez mental, compatibilidad con otros actores, habilidad para las imitaciones (acentos, rasgos de un personaje, etc.), capacidad para asimilar órdenes nuevas o anteriores, inteligencia, temperamento y tipo de mente, entrega a la interpretación y al proyecto en particular, concentración y período de atención.
- . Haz pruebas de cámara a los actores principales.
- . Considera la posibilidad de enfrentar a los actores con los que tienes en la reserva antes de contratarlos.
- . Agradece a todos haber venido y dales una fecha para la notificación.

FORMAR EL EQUIPO DE RODAJE

- . Contrata con cuidado a las personas que componen el equipo de rodaje, porque ellas crean el entorno del trabajo.
- . Haz pruebas de rodaje incluso a los miembros con más experiencia.
- . Preguntas a los miembros del equipo sobre sus intereses y sus criterios.
- . Comprueba su reputación en colaboraciones anteriores.
- . Valora su flexibilidad, dependencia, realismo y entrega al trabajo.
- . Delimita las áreas de responsabilidad e inicia una relación formal.

INTERPRETACIÓN DEL GUION

- . Determina los conceptos.
- . Convierte el diálogo en una acción que un espectador sordo pudiera seguir.
- . Asegúrate de que el guion establece los hechos y valores necesarios para los espectadores.
- . Define el punto de vista, los subtextos y las presiones ocultas de los personajes en cada secuencia.
- . Haz una gráfica con los cambios de presión dramática de cada secuencia, y después combina el resultado para obtener una gráfica con el desarrollo dramático de la película como un todo.

ENSAYOS

- . Los actores estudian el guion, construyen la biografía del personaje, pero todavía no se aprenden los diálogos.
- . El director anima a que busquen acción y movimiento en cada momento.
- . Reúnete individualmente con cada actor para discutir su personaje.
- . Confía en que los actores sean capaces de resolver los problemas.
- . Toma notas durante cada repaso.

Centrarse en el propósito temático con los intérpretes:

- . Discutir con los actores la historia pasada y el propósito del guion.
- . Discutir el subtexto de las escenas claves y lo que revela cada una sobre los personajes.
- . Desarrollar una jerarquía de temas de forma que sepas qué es lo más importante.

Ensayar con el libro:

- . Trabaja con motivaciones; busca y subraya los golpes de acción.
- . Ocupate sólo con los problemas más graves de cada momento.
- . Aborda primero las escenas clave, y une después el resto de escenas.
- . Ensayar en las localizaciones o explica minuciosamente a los actores cómo son las localizaciones donde se desarrolla la acción.

- . Esboza los movimientos y desarrolla posibles acciones.
- . Busca acciones especiales para los puntos en los que hay golpes de acción.
- . Los actores pueden ya aprenderse sus diálogos.

Ensayar sin el libro:

- . El actor de cine sólo tiene al director como espectador.
- . Cuando un actor no consigue centrarse, intenta encontrar el obstáculo.

- . Estar dentro del personaje es algo que se consigue si la mente y el cuerpo están adecuadamente ocupados.
- . Centrarse en el tema conduce a la relajación.
- . Busca signos de tensión en los cuerpos de tus actores.
- . La acción física real libera emoción real durante la interpretación.
- . Emplea la improvisación para centrar a los actores y luego adaptarla al texto.
- . Ofrece a los actores unas determinadas metas específicas y positivas que alcanzar.
- . Las acciones de los personajes deberían buscar un efecto en otros personajes.
- . El diálogo debe ser una acción verbal que también busque algún efecto. ¿Comunicaría algo la escena si fuera una película muda?
- . ¿Emplean tus actores de forma efectiva todo el espacio disponible?
- . ¿Ven los actores las visiones y los recuerdos internos de sus personajes?
- . ¿Es cada personaje coherente consigo mismo?

PLANIFICAR EL DESARROLLO

- . Fija un límite de tiempo para cada secuencia y cronometra la duración de los ensayos.
- . Prepara a los actores para cambios de "bloque" si esto llega a ser necesario (a menudo lo es).
- . Corta diálogos o acciones para adecuar la duración a los objetivos iniciales.