

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 PRODUCCIÓN, pg. 204:

PLANIFICAR SOBRE EL PAPEL

- . El guion literario se convertirá en un guion técnico. Trabaja con el equipo de dirección.
- . Con el director de fotografía, se dibujará un plano de la planta para cada secuencia que muestre los movimientos de los personajes.
- . Se marcarán el eje (o ejes) de la escena y las posiciones de cámara.
- . Se marcarán también la cobertura desde cada posición de cámara.
- . Asimismo, se diseña un plano de situación que clarifique la 'coreografía' de la escena y la colocación de los personajes.
- . Utiliza planos en movimiento para efectuar los cortes o cambios de ángulo y que la acción tenga continuidad.
- . Asegúrate de que hay suficiente superposición de imágenes para que tengas opciones suficientes a la hora de escoger los puntos de corte.
- . Utiliza los cambios de mirada de los personajes. Podrás seguirlo con un movimiento de cámara o con un plano de punto de vista.
- . Decide en qué momento la escena facilitará un cambio entre ángulos de cámara subjetivos (cerca del eje) y objetivos lejos del eje.
- . Cubre cualquier reagrupamiento de los personajes con un plano general, de forma que los cambios especiales puedan hacerse evidentes.
- . Muestra la relación a través de la composición siempre que sea posible, de forma que no tengas que fabricar la yuxtaposición a través del montaje.
- . Haz un boceto con los cuadros del storyboard para cada plano de la cámara para asegurarte de que se mantiene la dirección de pantalla.
- . Haz el desglose de cada secuencia con listas de cosas "que no se deben olvidar".
- . Cubre los momentos importantes de la escena desde varios ángulos.

PLAN DE TRABAJO

- . Sé pesimista a la hora de diseñar los planes de trabajo; nunca tendrás tiempo de sobra para rodar.
- . Recuerda que por la mañana temprano el rodaje lleva un ritmo más lento.
- . Planifica alternativas para las contingencias (mal tiempo, etcétera).
- . Los equipos de rodaje necesitan un plan de rodaje con un mapa de situación y números de teléfono de contacto.
- . El director de producción debe encargarse de las localizaciones previas y de que se haya contratado alojamiento y comidas para los días que dure el rodaje.
- . Por una cuestión de economía de tiempo, es preferible llevar la comida al lugar del rodaje antes de que el equipo de rodaje se desplace para comer.
- . Comprueba la orientación de la localización del rodaje con una brújula para asegurarte de la dirección de la luz.
- . Cuando todo el equipo está de viaje, asegúrate de que hay un teléfono central de contacto.
- . Marca en el plano las tomas de suministro eléctrico, las cargas máximas permitidas, los circuitos y la localización de los fusibles.

PREPARARSE PARA RODAR

- . Recuerda incluir herramientas y piezas de recambio.
- . Cuando ruedes en exteriores lleva equipo de primeros auxilios y medicamentos básicos.
- . En exteriores, localiza el centro médico más cercano.
- . Localiza el punto más cercano para comprar piezas de recambio, partes sueltas o equipos.
- . El jefe de producción deberá realizar a diario una proyección de los costes.
- . Asegúrate de que todo el mundo conoce sus responsabilidades. Cada área de la tarea común debe recaer en el margen de responsabilidad de una determinada persona.
- . Establece unas normas de trato para los actores, el equipo de rodaje o el público.
- . Prepara una fiesta antes de que comience el rodaje para que todos empiecen con la moral alta.
- . Advierte a los actores que el rodaje es lento, y que traigan libros, tableros de ajedrez, esterillas para hacer yoga, lo que sea.

RODAJE

- . Mira en el desglose cuáles son los puntos importantes de la secuencia.
- . Delega en tu jefe de producción la tarea de dirigir el equipo de rodaje.
- . Si hay que hacer una toma más, decídelo rápidamente para que la gente no pierda el hilo.
- . Haz descansos si crece la tensión en los primeros días de rodaje.
- . Un buen servicio de comidas ayuda a mantener alta la moral.
- . Reconoce públicamente los méritos de cualquiera que lo merezca.
- . Haz reuniones que sirvan para atar cabos sueltos y estudiar cosas que van quedando por el camino.
- . Mantén un contacto personal con todos los miembros del equipo, de forma que te vean como un amigo.
- . El secretario de rodaje mantiene una vigilancia estricta sobre la continuidad y la cobertura de las secuencias.
- . Los encargados de la grabación del sonido se mantienen atentos a cualquier alteración en el diálogo, y se encargan de grabar una pista adicional.
- . Los encargados de la grabación del sonido pueden pedir silencio para poder recoger atmósferas o efectos sonoros del lugar en el que se están rodando.
- . Mantén las discusiones al margen de los actores.
- . Cuando necesites ayuda o consejo habla con los miembros de tu equipo.
- . No recojas el material sin haber rodado planos de reacción, planos de recurso y un plano general del entorno.
- . Deja los lugares en los que ruedas exactamente igual que te los encontraste.
- . Agradece a todos personalmente su trabajo al final de cada día.
- . El director y las personas clave en cada rodaje deben reunirse al final de cada día para ajustar los planes de trabajo del día siguiente.

PUESTA EN ESCENA

- . Asegúrate de cuál va a ser el punto de vista con el que los espectadores se identificarán en cada momento.
- . Emplea la cámara para contar una historia, no sólo como un observador pasivo.
- . Decide con el operador de cámara el tamaño y el encuadre de cada plano.
- . Mira por la cámara muy a menudo para comprobar el encuadre, la composición y el tamaño de la imagen.
- . Durante el rodaje permanece cerca de la cámara de forma que veas más o menos lo que se está viendo.
- . Haz de la localización un personaje, no sólo un contenedor para la acción.
- . Intenta siempre que sea posible crear un sentido de profundidad en el encuadre.
- . Utiliza la mirada de los personajes como guías para el rodaje de planos de recurso.
- . Utiliza un determinado objetivo para su revelación dramática potencial, y también para resolver las limitaciones impuestas por el entorno del rodaje.
- . Decide si hay o no un medio técnico más simple que el que estás utilizando para conseguir el mismo efecto.
- . Considera una posible variación de la altura de la cámara entre plano y plano.
- . Decide a través de qué elementos puede atisbar la cámara de forma legítima.
- . Ralentiza o simplifica los movimientos de los personajes si la cámara tiene que seguirlos.

DIRECCIÓN DE ACTORES

- . Da instrucciones a los actores de forma personal y privada, y anímalos de vez en cuando.
- . Haz que todos los personajes sean activos en su propio territorio.
- . Cada situación tiene que revelar algo sobre los personajes a través del comportamiento.
- . Asegúrate de que cada personaje tiene muchas cosas que hacer, externa o internamente, para evitar así la autoconciencia.
- . Recuerda a los actores de dónde vienen sus personajes (emocional o físicamente).
- . Pórtate de forma natural; no hace falta decir a los actores que se trata de una escena de miedo.
- . Anima, interroga y reta. Haz un montón de preguntas interesantes.
- . Introduce algo inesperado o cambios rápidos cuando una secuencia necesite refrescarse.

EL AUTOR Y EL SEGUIMIENTO DEL PROCESO

- . Escucha y ve el subtexto real de la escena, no lo que tú quieres que diga.
- . Asegúrate de que todos los golpes de acción están claros, para que la dialéctica de la escena sea evidente.
- . Trata de que el desenlace y el resto de puntos vitales de la secuencia sean cubiertos de más de una manera,
- . Examina la huella que una secuencia te ha dejado: ¿qué papeles vitales surgieron? ¿qué aportaron los personajes en esta ocasión? ¿qué verdades emergieron?
- . Comprueba el desglose de secuencias para ver qué se está haciendo mejor de lo que se había pensado y qué necesita reforzarse.
- . Ten sensibilidad con la energía y el significado oculto de la secuencia, y permite que aflore ese significado bajo un control adecuado.
- . Asegúrate de que has rodado las confrontaciones necesarias inherentes al sistema de valores de tu película.
- . Haz visionados con las primeras pruebas de rodaje tan a menudo como sea posible.