

PRÓLOGO

El cine, es un instrumento que tiene el mágico poder de crear realidades y mundos alternativos, funciona como una ventana a través de la cual se ingresa a realidades diferentes. El director de cine es un artista audiovisual en todos los sentidos, un diseñador creativo que tiene la capacidad de interpretar un guión, un autor audiovisual con la intuición para crear personajes y dirigir a los actores, el talento para construir una estética artística original y la sensibilidad para generar el clima adecuado con la tonalidad de la luz y la elección del plano.

La dirección de una película implica varios aspectos que es necesario llevar a cabo con un criterio y una estética muy personales, y en este libro le daremos las pautas que le permitirán encontrar su propia forma de trabajo.

Este volumen está diseñado tanto para aquellas personas que quieran aprender las técnicas para narrar a través de una cámara como para aquellas que deseen abordar la dirección de su película trabajando ya con los actores y con el resto del equipo de dirección.

Su objetivo es preparar a los futuros directores para los rodajes profesionales en cine. Ampliar sus conocimientos teóricos sobre los elementos del lenguaje cinematográfico, capacitarles para preparar un proyecto cinematográfico desde su génesis hasta su presentación y dotarles de una metodología de trabajo que les permita desenvolverse en rodajes con equipos de trabajo organizados, dándoles así las herramientas para poder extraer el máximo partido de su talento.

A lo largo del mismo descubrirán los recursos propios del lenguaje audiovisual del cine y de cómo emplearlos, y así dispondrán de todas las herramientas y de una propuesta metódica y estética que les permitirán poder producir íntegramente su obra.

Miguel Angel Crespo.

(Director Cinematográfico y Guionista).

La Dirección Cinematográfica:

EL DIRECTOR DE CINE

El director de cine o director cinematográfico (en algunos países también realizador) es la persona que dirige la filmación de una película, da instrucciones a los actores, decide la puesta de cámara, supervisa el decorado y el vestuario, y todas las demás funciones necesarias para llevar a buen término el rodaje.

Previamente habrá intervenido en numerosas labores, principalmente la realización del guión técnico (encuadre, plano, movimientos de cámara, objetivo y angulación), como la selección o casting de los actores y de los demás profesionales, los escenarios naturales en los que se rodará la película, los decorados, o la redacción final del guión

El director de cine es el auténtico “autor” de la película. Aunque el guión, es primer eslabón de la cadena creativa, no se le puede atribuir al guionista el calificativo de autor (sólo cuando coincide con el director), porque éste describe una película propia únicamente para que el director la interprete. El guión como ya se dijo no es la obra, no es la película.

El director debe:

-visualizar (el guión) la imagen, decidir que es lo que sobra, lo que falta, lo que hay que cambiar...

-improvisar en muy poco tiempo soluciones eficaces cuando las condiciones de rodaje no se ajustan a lo imaginado o a lo especificado.

-acomodar lo que tiene a la situación y olvidarse de lo que debería haber sido.

-corregir errores y expresivizar su trabajo, adecuando las imágenes rodadas a la narración, en el montaje.

-prever durante el rodaje que imágenes va a necesitar después en el montaje. (“el director debe controlar el pasado -la preparación-, el presente -el rodaje- y el futuro -el montaje-”).

-controlar los distintos componentes de la película, su idoneidad, pertinencia..., el ámbito, el tono... debe controlarlo todo (“el director es como Dios en el rodaje”).

Historia

La importancia que se le ha dado al director en la historia de cine ha ido cambiando. Por ejemplo, en la época de oro de Hollywood, la persona más importante en la creación de una película era el productor, y el personaje más relevante era el actor o la actriz, y el director era, en la mayor parte de los casos, un técnico que dirigía cada día la filmación.

Fue primero en Europa y más tarde en Estados Unidos donde el director fue adquiriendo mayor relevancia hasta llegar a considerarlo como el autor de un filme.

Terminología: director y realizador

En cine, el término realizador se considera sinónimo de director. En televisión, en cambio, el realizador es, por lo general, quien dirige la fase técnica de grabación tanto en estudio como en exteriores, mientras que el director o director general puede ser el responsable de los contenidos de un programa. Hay también un director de piso y uno de iluminación, de fotografía, etc. En el cine, el realizador interpreta el guión, dirige los actores, determina planos y ángulos de cámara, luz, movimientos de cámara y duración de la toma, entre otras cosas, lo que hace al realizador homólogo de director de cine. Hoy en día los directores de cine son reconocidos como los autores del producto audiovisual en el que trabajan.

El realizador es el responsable de plasmar en imágenes los contenidos del guión de una película, o de un programa de televisión.

En América Latina (al igual que en los Estados Unidos) no existe esta acepción del término realizador, sino únicamente director o director general. En España ambos títulos se aplican indistintamente para directores de cine, mientras que realizador se aplica a los profesionales que tienen funciones equivalentes al del director cinematográfico.

En México, el rol del director de cine es un oficio que no cuenta con mucho apoyo ni mucha tecnología para su plena realización, ha sufrido por muchos años de condiciones políticas que comprometen la visión artística, sin embargo, en los últimos años ha habido un resurgimiento por varios directores que como lo son Alejandro González Iñárritu, Luis Estrada, Guillermo Del Toro y los hermanos Carlos y Alfonso Cuarón.

La formación del realizador de televisión es más amplia. Incluye la de dirección cinematográfica y requiere un mayor conocimiento y práctica para la ejecución de programas en vivo, tanto en estudio como en exteriores con múltiples cámaras.

Esta labor implica el control simultáneo de equipos electrónicos muy sofisticados y la coordinación de otros profesionales que colaboran en el estudio, control técnico, unidades móviles y estaciones de televisión (camarógrafos, grafistas, iluminadores, escenógrafos, técnicos de sonido, mezcladores, técnicos de VTR, técnicos de enlaces, ingenieros, etc.).

La expresión proviene del término réalisateur, usado en Francia tanto en cine como en televisión para los directores.

Oficios de Cine:

EL REALIZADOR

El realizador es el responsable de plasmar en imágenes los contenidos del guión de una película o de un programa de televisión.

En cine es lo mismo que el director, pero no ocurre lo mismo en televisión, ya que un director en televisión se ocupa de los contenidos y no cumple la labor equivalente al director de cine.

En Hispanoamérica, al igual que en Estados Unidos, no se emplea la expresión realizador, sino director o director general. En España ambos títulos se aplican indistintamente para directores de cine, °mientras que el de

realizador se aplica a los profesionales que tienen funciones equivalentes al del director cinematográfico.

La formación del realizador de televisión es más amplia. Incluye la de dirección cinematográfica y requiere un mayor conocimiento y práctica para la ejecución de programas en directo, tanto en estudio como en exteriores con varias cámaras. Esta labor implica el control simultáneo de equipos electrónicos muy sofisticados y la coordinación de otros profesionales que colaboran en el estudio, control técnico, unidades móviles y estaciones de televisión (operadores de cámara, grafistas, iluminadores, escenógrafos, técnicos de sonido, mezcladores, técnicos de VTR, técnicos de enlaces, ingenieros, etc.).

EL PRODUCTOR Y EL PRODUCTOR EJECUTIVO

CONTINUA...

Esto es sólo un ejemplo del principio del libro.

INDICE DE CONTENIDO COMPLETO:

DIRECCIÓN CINEMATOGRAFICA

PRÓLOGO

La Dirección Cinematográfica:

EL DIRECTOR DE CINE

Oficios de Cine:

EL REALIZADOR

EL PRODUCTOR Y EL PRODUCTOR EJECUTIVO

EL DIRECTOR DE FOTOGRAFIA

EL DIRECTOR DE ESCENA (en Plató)

EL GUIONISTA

EL CONTINUISTA

LOS ACTORES

EL ACTOR SECUNDARIO Y LOS EXTRAS

ACTORES DE DOBLAJE

DOBLES DE RIESGO (ESPECIALISTAS)

EL OPERADOR DE CÁMARA

EL SEGUNDO OPERADOR DE CÁMARA

EL OPERADOR DE SONIDO

EL MAQUILLADOR

EL MONTADOR (EDITOR)

EL REPARTO DE TAREAS

Aprendiendo a Transmitir:

NARRACIÓN CINEMATOGRAFICA

UNIDADES NARRATIVAS

COMO TRANSMITIR IDEAS FACILMENTE

TIEMPO CINEMATOGRAFICO

EL LENGUAJE Y LA GRAMATICA DEL VIDEO

RECURSOS NARRATIVOS
GRABACIÓN GRAMATICA DE CAMARA
EXPRESIONES CINEMATOGRAFICAS ADOPTADAS
DISEÑO DE CUADRO
VELOCIDAD DE OBSTURACIÓN
TIPOS DE LENTES Y PROFUNDIDAD DE CAMPO
PROFUNDIAD DE CAMPO
CONTINUIDAD (o Raccord)
ERRORES DE CONTINUIDAD CINEMATOGRÁFICA
EL RITMO CINEMATOGRÁFICO.
EL ENCUADRE Y LA IMPORTANCIA DE RECORTAR LA
REALIDAD
DISEÑO ESQUEMATICO DE ESCENAS COMPLEJAS

Tipos y Géneros:

DEFINICIÓN DE PELICULA
EL CORTOMETRAJE
EL MEDIOMETRAJE... ¿Eso que es?
EL LARGOMETRAJE
CLASIFICACIÓN POR GÉNEROS
GENERO DOCUMENTAL
EL CINE EROTICO
SE AVECINAN NUEVOS TIEMPOS

Planos:

LENGUAJE AUDIOVISUAL (Planos)
MOVIMIENTOS DE CÁMARA
TÉCNICA DE PLANOS
PLANOS
PRIMER PLANO AMPLIO (PPA)
DESCRIPCIÓN DE LOS PLANOS (1 , 2 y 3/10)
PLANO CON ESCORZO (SOBRE EL HOMBRO)
PLANO SECUENCIA
EL PLANO COMPLEJO
PLANOS AEREOS (Llega la Revolución)

Efectos Especiales y Trucaje:

EFFECTOS ESPECIALES (Origen y Desarrollo)
FX - EFFECTOS ESPECIALES
EFFECTOS ESPECIALES DIGITALES
TRUCOS CASEROS PARA EFFECTOS ESPECIALES
ANIMACION Y GRAFICOS 3D
TIME-LAPSE
BULLET TIME
CAPTURA DE MOVIMIENTO 3d
MOTION CAPTURE
EL GENERADOR DE EFFECTOS ESPECIALES
TRASPLANTE DIGITAL DE CARAS EN VIDEOS
ANIMATRONICS

El Guión:

DE LA IDEA AL GUIÓN
LA ESCALETA
CELTX (Editor de Texto para Guionistas)
BREAKDOWN: O DE COMO SE DESMENUZA UN GUIÓN
EL GUION TÉCNICO
PLANIFICACIÓN DE UN GUIÓN DOCUMENTAL
PLANTILLAS PARA TU STORYBOARD
TOON BOOM STORYBOARD PRO

La Interpretación:

La DIRECCIÓN de ACTORES
EL CASTING CON ACTORES PROFESIONALES (Consejos Praticos)
ACTUAR EN TEATRO ó ACTUAR EN CINE ¿Cuál es la diferencia...?

LA PUESTA EN ESCENA
Metodos de Actuación (El Sistema de Stanislavski)
Metodos de Actuación (Metodo de STRASBERG)

El Set de Rodaje:

PLANIFICACION DE RODAJE
Normas de seguridad para los rodajes cinematográficos
LA CLAQUETA
ILUMINACIÓN PARA ESTUDIO
LA ILUMINACIÓN

LOS FILTROS
EL FOTÓMETRO
GRABACIONES CON NIEBLA
EL MICROFONO
EL SONIDO
SONIDO DE EXTERIORES
PROBLEMAS Y ERRORES TÍPICOS DE AUDIO EN LAS
GRABACIONES.
OBTENER UN BUEN SONIDO EN DIRECTO (10 CONSEJOS).

Las Cámaras y sus Accesorios:

TECNICAS PARA MEJORAR TUS GRABACIONES
CUIDADOS DE LA CAMARA DIGITAL
BASE MOTORIZADA PARA VIDEOCAMARAS
CABLE-CAM PARA TRAVELLINGS IMPRESIONANTES
CAM-BRAC para grabaciones
GRÚA TRAVELLING fabricacion de un modelo economico.
EL ESTABILIZADOR DE IMAGEN STEADYHAND
ESTABILIDAD DE CÁMARA
TRAVELLING CASERO BARATO (Construcción)
GRABACION DE VIDEO CON CAMARAS FOTOGRAFICAS.

El Video:

¿QUE ES LA PRODUCCIÓN DE VIDEO?
PRECURSORES DEL VIDEO
RESOLUCIÓN DE VIDEO
1080i y FULL HD

Refinando (Imagen y Sonido):

FILTROS - BRILLO Y CONTRASTE
FILTROS - TONO/SATURACIÓN/LUMINOSIDAD
FILTROS - CONSERVAR COLOR
FILTROS - EL CROMAKEY (Introducción)
FILTROS - EL CROMAKEY (En Adobe Premiere)
FILTROS - ENFOQUE Y DESENFOQUE
CUALIDADES DEL SONIDO (1ª Parte): INTENSIDAD
CUALIDADES DEL SONIDO (2ª Parte): PARAMETROS

SONIDO - Dolby Digital (AC-3)
SONIDO – DTS
SONIDO EFECTOS MANUALES
MP3 GAIN - Normalizando Audio
SOUND NORMALIZER v2.70 – Multi
FILTROS - SONIDO - ELIMINAR RUIDO DE FONDO
Mejorando el SONIDO con los PROCESADORES y Active CROSSVER

Montaje:

EL ARTE DE MONTAR UNA PELÍCULA
TIPOS DE EDICIÓN
MONTAJE CINEMATOGRAFICO (EN FUNCIÓN DEL
CONTENIDO)
ETAPAS DEL MONTAJE
LOS PLANOS (Manual de Montaje)
EL CORTE
EL ENCADENADO
LOS 5 TIPOS DE MONTAJE
MONTAJE: PRÁCTICAS HABITUALES
DETECCIÓN DE CORTE (Automatica)
EL EDITOR BÁSICO DE VÍDEO - WINDOWS MOVIE MAKER
EL EDITOR MORPHSTUDIO
MEZCLADORA-GRABADORA TRICASTER
BANCOS DE SONIDOS
FORMATOS DE ARCHIVOS DE VÍDEO
ARCHIVOS DE AUDIO - FORMATOS Y COMPRESORES
CONVERSOR DE VIDEO – WinAVI

EPÍLOGO.

ACERCA DEL AUTOR...