

“María, Madre del pueblo. Esperanza nuestra”
-400 años del hallazgo de la imagen de Ntra. Sra. del Valle-

Emprendimientos en Medios – 6° año B
Prof. Lic. Paola Herrera

Código de clase en Classroom: 5khmbd2

Buenos días chicos!

Como les anticipé en la clase anterior, esta semana vamos a comenzar a conocer cuáles son los roles y funciones de las personas que trabajan en una productora audiovisual. La próxima clase continuaremos con la temática. También les voy a pedir que vayan pensando en qué rol se sentirían cómodos para trabajar un audiovisual en el colegio.

Objetivo de la clase:

- Conocer roles y funciones de la producción audiovisual.

Criterios para aprobar las actividades:

- Claridad y pertinencia en las respuestas.
- Interpretación de las consignas.
- Correcta redacción y ortografía.
- Entrega del trabajo en Classroom en el lapso de 7 días de publicado, de no mediar un imprevisto justificado, al mail pherrera@institutosvallecba.edu.ar.

Si surgiesen dudas con la temática, los invito a formar parte de un encuentro por MEET (de 40 minutos) el día jueves 30 de abril a las 10 hs.

Los equipos de trabajo en la producción audiovisual (parte 1)

El tema es amplio por lo que dividiremos el material de lectura en dos semanas. Para comenzar esta clase, les voy a pedir que observen el cortometraje español “No se preocupe” de Eva Ungría en el siguiente link:
https://drive.google.com/file/d/1GCQWMjeYEwOvr5CJc_MAUbzOQlWIDF5y/view?usp=sharing

¿Quiénes forman parte de una producción audiovisual?

Si queremos producir un buen material audiovisual, tenemos que tener claro que no todos podremos hacer todo... Habrá que repartir la ambiciosa tarea de acuerdo a los gustos y afinidades particulares de cada uno: algunos filmarán,

“María, Madre del pueblo. Esperanza nuestra”
-400 años del hallazgo de la imagen de Ntra. Sra. del Valle-

otros actuarán y otros harán la escenografía. Para usar una analogía, “el ladrillo que cada uno modele, terminará siendo parte de la casa”.

Los equipos de trabajo son grupos o áreas técnicas, creativas y realizativas que se encargan de ejecutar una tarea específica en los momentos de la pre-producción, la producción y la posproducción. Es conveniente que cada uno de estos grupos disponga de la cantidad de personas necesarias para que los objetivos se cumplan de manera satisfactoria: seguramente no todos necesitarán el mismo número de integrantes.

Los equipos pueden tener un representante o líder que dirija los planes y acciones (pensemos en un compañero responsable, que falte poco a las reuniones y tenga buena relación con sus pares), y que sirva de nexo con los otros líderes para que exista un trabajo coordinado en conjunto.

¿Cómo se clasifican o dividen estos equipos? Existen diversos criterios y denominaciones: una forma podría ser: “Iluminadores”, “escenógrafos”, “vestuaristas”, “sonidistas y musicalizadores”, “camarógrafos”, “guionistas”, “editores y montajistas”, “equipo de actores”, etc.

También es buena idea crear categorías de acuerdo a la cantidad de participantes, las necesidades y limitaciones del rodaje, o cualquier otro criterio organizativo que se estime conveniente. Recordemos que no es necesario imitar o copiar las separaciones de tareas que se hacen en el ámbito profesional del cine o la TV, así que demos rienda suelta a nuestra imaginación y juguemos a inventar nuevos roles que consideremos relevantes para nuestro proyecto.

A los fines orientativos, tomaremos ahora esta clasificación:

GUIONISTAS

La tarea de esta área no acaba con la escritura del guión, pues deberán supervisar o clarificar las necesidades de cada equipo de trabajo de acuerdo a lo consignado en los guiones, y durante el rodaje servirán de apuntadores para las líneas de los actores, las necesidades de iluminación, cámaras, vestuario, utilería, etc.

Al momento de la posproducción, harán observaciones sobre el montaje y la edición, aspectos plasmados oportunamente en el guion técnico luego de intensas reflexiones y deliberaciones.

Roles dentro de este equipo: puede existir un director de guiones que de orden a la tarea del grupo, un par de escritores y un joven que tenga dotes de relacionista y comunicador, ya que será sumamente significativa la retroalimentación constante con los otros equipos de trabajo. Los apuntadores recordarán las líneas y situaciones a los actores, durante el momento de rodaje.

Sugerencia: fuerte relación con todos los equipos.

CÁMARAS

Este grupo es el encargado de manejar las cámaras para registrar el video principal y el detrás de escena. También se puede incluir aquí las cámaras de fotos convencionales que se usen con distintos fines, como por ejemplo para fotografiar el backstage (“detrás de escena”), los lugares posibles de locación, o para construir el storyboard fotográfico.

“María, Madre del pueblo. Esperanza nuestra”
-400 años del hallazgo de la imagen de Ntra. Sra. del Valle-

Además del corto, el detrás de escena es un registro importante, ya que da cuenta de todo lo acontecido durante la experiencia, refleja el trabajo en equipo de los compañeros, las anécdotas, los inconvenientes atravesados, y posibilita a futuro el replanteamiento de nuevos proyectos audiovisuales.

Es importantísimo que los camarógrafos estén bien organizados en cuanto a la función que ejerce cada uno, que tengan un diálogo fluido con los guionistas pensando en el armado de la historia/video desde la perspectiva visual, y que conozcan a fondo las cámaras con las que van a trabajar.

Roles dentro de este equipo: camarógrafo, suplente de camarógrafo (el cual puede hacer las veces de asistente para supervisar, por ejemplo, si el encuadre es correcto o si se observan elementos extraños en la toma –como un iluminador que no se ha corrido lo suficiente y está entrando en un borde del encuadre), camarógrafo de backstage/detrás de escena y suplente de camarógrafo de backstage, fotógrafos de backstage o storyboard, apuntador que lleve claqueta o pizarra para organizar las tomas y escenas, etc.

Sugerencia: fuerte relación de este grupo con guionistas, iluminadores y montajistas/editores.

ESCENOGRAFÍA Y UTILERÍA

Los orígenes de la escenografía se remontan al teatro de la Antigua Grecia. Los griegos utilizaban el *pericato* que era un artefacto capaz de cambiar las decoraciones de acuerdo a las distintas escenas. Durante largo tiempo, el despliegue de telones de fondo fue el método más usado para cambiar u ocultar escenografía. En la actualidad se usan los paneles y las paredes.

La escenografía es un elemento cinematográfico que precede al rodaje. Las localizaciones, los decorados y escenarios son la manera de representar la realidad interna del guion, “el espacio donde transcurre el tiempo del film”.

No solo las producciones de ficción usan escenografía. Los programas de televisión como los noticieros y programas políticos, de actualidad y de deportes también usan escenografía.

Cada espacio concreto en el que se desarrollan las acciones recibe el nombre de locación, y pueden ser naturales o artificiales, exteriores o interiores. En los estudios sólo precisan ser construidas las partes de los decorados que vayan a verse en el cuadro. Los decorados pueden completarse con trucos como los cristales pintados con fondos o construir maquetas en reproducciones a escalas.

Los escenógrafos pueden encargarse de buscar los lugares adecuados para ambientar nuestra historia, esto es, la locación. Por presupuesto y tiempos, es posible que no haya lugar para la construcción de grandes decorados, por lo que una opción práctica es buscar lugares existentes que se adapten a nuestra historia, y efectuar los retoques necesarios si esto fuera posible. Por otra parte, no hay que ser demasiados ambiciosos en la construcción de escenarios.

¿Qué es la utilería?

Es el conjunto de objetos que aparecen en escena y complementan a la escenografía.

Se pueden distinguir diferentes tipos de utilería según la utilización de los objetos:

Utilería enfática: son los objetos necesarios para el desarrollo de la acción, comprender la trama o la psicología de un personaje. Por ejemplo, un cuchillo con resto de sangre que tendrá en la mano uno de los personajes, insinuará que él es el asesino; o un bastón blanco que usará un personaje junto a lentes oscuros, para señalar que no ve.

Utilería de personaje o de mano: son los objetos que usan los actores en escena. Por ejemplo, un sombrero, un bolso, un libro.

“María, Madre del pueblo. Esperanza nuestra”
-400 años del hallazgo de la imagen de Ntra. Sra. del Valle-

Utilería de escena: son los objetos que permanecen durante toda la escena o representación. Por ejemplo un teléfono fijo, un cuadro, un espejo.

Roles dentro de este equipo: generalmente demanda la presencia de muchas personas involucradas puesto que la tarea no es fácil, y se trabaja con muchos materiales y horas-hombre. Los roles dependerán de la tarea que haya que realizar y de los requerimientos de nuestro guion. Si lo que vamos a filmar es un documental o noticiero que va a tener un presentador de estudio, será bueno disponer de un lugar donde se pueda construir la escenografía y colocar la utilería, un sitio que no necesite ser desarmado para que se lleven a cabo otras actividades; en esas condiciones, esta tarea seguramente demandará el trabajo en equipo de seis o siete personas en simultáneo. Además, la misión de los integrantes de este equipo es buscar y conseguir elementos que a veces no son tan fáciles de obtener.

Sugerencia: fuerte relación de este equipo con guionistas, vestuario e iluminadores.

ILUMINACIÓN

“Sin luz no hay imagen”, reza una frase popular. Este equipo es el encargado de que la escena esté convenientemente iluminada, no sólo para que la cámara registre lo que acontece, sino para que respete las pautas que el guion pide en cuanto a la atmósfera que se pretende lograr: un cuarto triste y en penumbras, un sol radiante a contraluz al abrirse una puerta, o un sórdido bar. Claro está que aquí habrá un trabajo mancomunado con los escenógrafos. A veces se interpretan personajes siniestros, los cuáles se reconocen por una iluminación artificial y con muchos contrastes de luz/sombras. Todas estas precisiones deben nacer de una correcta y atenta lectura de los guiones.

Los iluminadores deben, además de conocer grosso modo las propiedades de la luz, manipular la iluminación con fines comunicativos, y disponer de los equipos necesarios para lograr que las cámaras registren cómodamente lo que pretendemos grabar. Al menos mínimamente, este equipo debe saber si las cámaras que utilizaremos para el rodaje son sensibles a las condiciones de poca luz o, por el contrario, si los sensores y objetivos necesitarán de ayuda y apoyo extra desde lo lumínico.

Roles dentro de este equipo: director de iluminación (coordinador general y relación con otros grupos), técnicos de iluminación (manejo de luces y provisión de electricidad).

Sugerencia: fuerte relación con equipos de cámaras, guion y escenografía.

VESTUARIO

El vestuario es el conjunto de prendas y accesorios utilizados en una representación escénica. La función del vestuario es la de definir y caracterizar, a través de la imagen visual, la totalidad del personaje. Podremos saber a qué clase social o época pertenece el personaje de acuerdo a cómo esté vestido. Un ejemplo muy claro sobre la importancia del vestuario lo encontramos en el film “Titanic” (1997, James Cameron); viendo la vestimenta de los personajes podemos darnos cuenta no sólo en qué época está ambientada la historia –principios del siglo XX-, sino a qué clase social pertenece cada uno de los personajes –aspecto relevante para entender las tensiones y luchas que vemos en pantalla.

El equipo de vestuario tiene que tener en cuenta que cada detalle comunica algo sobre un personaje. Es fácil caer en la parodia o la exageración, por lo que deben tener sumo cuidado a la hora de la selección de las prendas. Otro detalle que cuidarán, es el de mantener continuidad ente los cambios de ropa y las

“María, Madre del pueblo. Esperanza nuestra”
-400 años del hallazgo de la imagen de Ntra. Sra. del Valle-

escenas, pues no es raro equivocarse y vestir al personaje cometiendo alguna omisión o confusión en las prendas. Estar atento a este punto evitará muchos dolores de cabeza y la engorrosa situación de tener que volver a rodar una toma o escenas.

Se conoce con el nombre de **CONTINUISTAS** a las personas encargadas de controlar que no se cometan errores o saltos en la continuidad de un film, evitando el desconcierto de los espectadores. Como las tomas se repiten una y otra vez, y raramente se hacen en orden cronológico, es fácil caer en equivocaciones groseras. Los continuistas deben observar: la postura de los actores entre toma y toma, el estado emocional, los elementos del vestuario y la escenografía, el tono de voz, etc. Pensemos en un ejemplo sencillo: estamos filmando una historia en la que nuestro personaje se halla en la cocina de su casa. Luego, ese mismo día, el mismo personaje está en el parque con sus hijos: es casi seguro que ambos escenarios no se filmaron en ese orden, sino que la grabación del film se fue haciendo en diferentes locaciones. Por lo tanto, los continuistas deberán asegurarse de que nuestro personaje esté vestido del mismo modo en aquellas tomas que corresponden al mismo espacio temporal (en el ejemplo a lo sumo podría tener leves cambios como una chaqueta), debe estar peinado de manera similar, más todo aquello que corresponda a la “normalidad” de la situación.

Otra línea de trabajo creativo y muy interesante que podrán desarrollar los vestuaristas, es la de **maquillaje**. Ya sea usándolo para embellecer, para perjudicar deliberadamente el aspecto de un actor, o para crear heridas, cortes y otros efectos, esta función tiene altos potenciales para comunicar y caracterizar la faceta de los personajes y situaciones.

Roles de este equipo: director de vestuario y los ayudantes. Es responsabilidad de ellos inventariar el día previo al rodaje toda la ropa que se necesitará, acomodarla en valijas o cajas, llevarlas correctamente presentadas, y entablar diálogo fluido con utilería en el caso de que se necesiten objetos para caracterizar al personaje, como un sombrero o un bolso. También harán los maquillajes correspondientes a los actores o presentadores.

Sugerencia: fuerte relación con guionistas, escenógrafos y utileros, y actores.

Actividades

- 1 – Leer el material y escribir brevemente en cuál o cuáles roles se sentirían cómodos trabajando para un audiovisual y por qué lo eligieron.
- 2 – Enumerar los diferentes roles que se mencionan en el cortometraje “No se preocupe”.