

LOS OFICIOS DEL CINE

Prof. Nicol Ruiz Benavides

A. Departamento de Dirección

1. DIRECTOR

El director es el cerebro unificador de un proyecto cinematográfico. Trabaja con el Guionista. Guía y coordina el proyecto. Durante la Preproducción, fija metas específicas para cada escena y para la película como un todo, da una idea de sus intenciones generales en cada secuencia. Se relaciona estrechamente con el Productor, Director de Fotografía, Director de Arte, Asistente de Dirección y Continuista. Permanece durante todo el rodaje y post producción.

El director será el “ojo” que evalúe todas las áreas comprometidas en la ejecución de un film, y el que ponga en marcha (cada vez que diga “acción”) la dinámica del proceso creativo.

2. DIRECTOR DE SEGUNDA UNIDAD

Se utiliza en producciones grandes para filmar de manera simultánea al equipo de rodaje central. A este director se le encargan las escenas que no tiene mucho peso en la historia, como entrada y salida de personajes de lugares, traslados por las calles, filmación de paisajes, etc. Trabajan con él un Director de fotografía, camarógrafo y asistentes de Segunda Unidad.

3. ASISTENTE DE DIRECCIÓN

Es el enlace entre el Director y el equipo. Realiza el desglose del guión que es determinar todas las necesidades que requiere el rodaje. Coordina el trabajo de todos. Asegura que todo marche bien y que no haya atrasos. Trata de resolver los problemas sin obstaculizar la concentración del Director. Elabora el Plan de Filmación.

Durante el rodaje, se ubica en la zona del set y maneja al equipo de rodaje coordinando el trabajo de las distintas áreas. En las puestas en escena construye, junto a sus asistentes, los segundos y terceros planos. Permanece durante todo el rodaje. Se cree que este oficio es sólo un paso hacia la dirección, sin embargo es un trabajo de mucha especificidad que perfectamente se transforma en una profesión.

4. SEGUNDO Y TERCER ASISTENTE DE DIRECCIÓN.

En producciones grandes puede haber más de un asistente de dirección. El segundo asistente trabaja en estrecha colaboración con el primero, trabaja con el elenco de actores, asegurándose que no haya problemas con el transporte, vestuario, maquillaje, peinados, de manera que el equipo no tenga que esperar a un actor. El Tercero ayuda al primer y segundo asistente. Permanece durante todo el rodaje

5. CONTINUIDAD (Script)

Es uno de los técnicos más importantes en el set, asegura que haya congruencia entre las tomas de una secuencia. Anota con la ayuda de una hoja de registro y una cámara digital, el vestuario que usan los actores, la calidad y dirección de la luz, (con ayuda del departamento de cámara), la colocación de la utilería, la dirección de la mirada de un protagonista, de manera que coincidan las partes de determinada escena filmadas fuera de secuencia y en distintos momentos. Controla también que no haya omisiones en el guión y la correcta escritura de la claqueta. Permanece durante todo el rodaje Hereda además una tarea pesada y compleja: es ella quien se ocupa, mediante los múltiples informes que redacta cada día, del seguimiento de la producción en muchos de sus aspectos.

6. DIRECTOR DE CASTING

Es la persona encargada de buscar y proponer los actores para los distintos personajes que la película necesite. Realiza pruebas de cámara a los actores que luego evalúan junto al Director. Puede realizarse

más de una prueba. Se pueden juntar dos actores para una prueba para ver como funcionan juntos que es cómo se van a ver en la película.

El Director de Casting se vincula también con el Productor Ejecutivo ya que es quien conversa los honorarios de los actores.

B. Departamento de Cámara

1. DIRECTOR DE FOTOGRAFIA

Tiene el control visual total de la película mediante el control de la cámara y la iluminación. Crea la atmósfera.

Transmite instrucciones al camarógrafo (composición y movimientos de cámara), al asistente de cámara (movimientos, foco, filtros, diafragma), al grip (movimiento de cámara) y al Gaffer. Permanece durante todo el rodaje

2. CAMAROGRAFO

Acciona la cámara y compone correctamente las tomas. Trabaja cercano al Director y al Director de Fotografía. Permanece durante todo el rodaje

3. ASISTENTE DE CAMARA

Revisa y ajusta el foco, verifica la posición de los actores y mide su distancia a cámara, limpia los lentes y la cámara, cambia filtros, etc. Permanece durante todo el rodaje

4. SEGUNDO ASISTENTE DE CAMARA

Está a cargo del material virgen y expuesto. Identifica los rollos de película, cintas o tarjetas según sea el caso, ayuda al 1er. Asistente y mantiene la bitácora de la Cámara. Permanece durante todo el rodaje

5. OPERADOR DE VIDEO ASIST

Opera los equipos de video asist y lleva una bitácora de las cintas de manera de poder revisar lo realizado anteriormente. Es un gran apoyo para la persona que hace continuidad. Permanece durante todo el rodaje.

6. PRODUCTOR TECNICO

Es el responsable de conseguir, administrar, coordinar y proveer de toda la infraestructura técnica que el rodaje necesita. Trabaja directamente con el departamento de fotografía y cámara. Coordina a todos los talentos del área técnica y el vinculo con Producción.

7. GAFFER

Trabaja directamente con el Director de Fotografía, anticipa instalación de iluminación, realiza un “primer boceto” de la iluminación que después el Director de Fotografía completará o perfeccionará. dirige equipo de eléctricos. Permanece durante todo el rodaje

9. JEFE ELÉCTRICO.

Su trabajo consiste en montar la iluminación de acuerdo con las instrucciones del Director de Fotografía, operar los equipos necesarios para ello. Chequear la capacidad eléctrica y prever que no falle durante el rodaje. Permanece durante todo el rodaje.

10. ELÉCTRICO

Trabaja bajo las órdenes del Jefe Eléctrico, operan los equipos. Se forman equipos de 3 o 4 eléctricos. Permanecen durante todo el rodaje.

11. GRIP (Maquinista)

Su función es montar el soporte de la cámara (carro, grúa, trípode, etc.) y operarlo cuando sea necesario. Mientras más complejo sea el equipo soporte de la cámara se requerirán más asistentes. Cuando es necesario permanece durante todo el rodaje.

C. Departamento de Producción

1. PRODUCTOR EJECUTIVO

Responsable directo de la producción general del proyecto. Obtiene los fondos y ordena el financiamiento del proyecto cinematográfico y diseña las herramientas para su producción. Contrata los principales técnicos y actores, contratos de comercialización, distribución, busca coproductores, contrata al Director si el proyecto lo plantea así. En Chile, la mayoría de los proyectos surgen de la alianza Director-Productor. Visita el rodaje algunos días.

2. JEFE DE PRODUCCIÓN

Tiene la responsabilidad de llevar a la práctica la ejecución de los programas diseñados por el productor ejecutivo. Contrata personal de apoyo, transporte, programación, coordinación con los proveedores de servicios y equipo, supervisión del presupuesto, talento. Coordina al equipo técnico. Permanece durante todo el rodaje

3. ASISTENTE DE PRODUCCIÓN

Ayuda al jefe de Producción. Son dos o tres dependiendo de las complejidades del rodaje. Para trabajar de manera organizada, por lo general, se hacen cargo de distintas áreas de la producción como transporte, alimentación. Permanece durante todo el rodaje

4. PRODUCTOR DE LOCACIONES.

Responsable de las locaciones. Puede incluir búsqueda, coordinación del transporte, arreglos de hospedaje, permisos y aprobaciones locales.

5. PRODUCTOR DE TERRENO

Productor que concentra su trabajo en el set. Es la persona que, siempre atenta a lo que se conversa en cámara, rápidamente ayuda a ubicar o corregir posiciones de objetos en el set, ayuda a hacer marcas en el suelo para la posición de los actores, limpia, barre. En muchos casos esta persona también ejecuta algunos trabajos complementarios cercano al de los tramoyas.

6. FOTO FIJA

Saca las fotos que se usarán en la publicidad de la película. Toma fotos del equipo mientras trabaja como de escenas de la película con el encuadre lo más parecido al que están trabajando en el Set. Su trabajo es entregado al Productor Ejecutivo. Cuando se requiere, participa durante todo el rodaje.

7. MAKING OFF

Registra en video de todo el rodaje de la Película. Realiza entrevistas al Director, Director de Fotografía, Productor y a los actores. Este material se edita para ser usado en promoción o como adicional de un DVD. Su trabajo es entregado al Productor Ejecutivo.

8. EFECTOS ESPECIALES

Encargado de diferentes tipos de efectos que permiten crear atmósferas. Efectos pirotécnicos, fotografía especial, miniaturas, armas de fuego, nieve, lluvia, choques, explosiones, "magia", etc.

D. Departamento de Arte

1. DIRECTOR DE ARTE

Es el responsable de la apariencia estética general de la película. Desarrolla su propuesta a partir del guión y de las indicaciones del Director, supervisa aspectos como elección de locaciones, decorados de los mismos, ambientación de escenarios, utilería, diseño de vestuario, maquillaje. Realiza un trabajo de coordinación importante con el Director de Fotografía ya que ambos son los responsables de la imagen final de la película. Permanece durante todo el rodaje.

2. AMBIENTADOR

Responsable de ejecutar las orientaciones del Director de Arte en la obtención y compra de accesorios para desarrollar el estilo propuesto. Permanece durante todo el rodaje.

3. UTILERO

Es quien esta a cargo del manejo de los accesorios durante la filmación, permanece en el set. Permanece durante todo el rodaje.

4. PRODUCTOR DE ARTE

Es la persona encargada de producir lo que el Departamento de Arte necesita. Administra el presupuesto del departamento y se relaciona con el Productor. Puede contar con asistentes dependiendo del volumen del trabajo.

5. ESCENOGRÁFO

Interpreta las orientaciones del Director de Arte, diseña y dirige la construcción de los decorados-escenografías necesarias. Trabaja con un equipo de construcción. Permanece durante todo el rodaje.

6. TRAMOYA.

Constructor de escenarios. Se forman equipos de 2 o 3 tramoyas. Permanece durante todo el rodaje.

7. DISEÑADOR /A DE VESTUARIO.

Elabora la Propuesta del estilo del vestuario de acuerdo al guión y las orientaciones del Director. Crea bocetos, busca materiales, colores, texturas, tratamiento, etc. Permanece durante todo el rodaje.

8. ASISTENTE DE VESTUARIO.

Asiste al Vestuarista, se encarga de la clasificación del vestuario, de la continuidad, se distribuyen por actores, extras. Permanece durante todo el rodaje.

9. MAQUILLADOR /A JEFE. Diseña y elabora la propuesta del maquillaje de acuerdo al guión y a la propuesta del Director. Caracterizaciones, efectos etc. Permanece durante todo el rodaje.

10. ASISTENTE DE MAQUILLAJE

Implementa las orientaciones del Jefe de equipo, se preocupa de la mantención de los materiales, de las fichas por actor y de la continuidad. Permanece durante todo el rodaje.

11. PELUQUERO

Propone e interpreta las orientaciones del Director en relación al estilo de los peinados de cada personaje o tratamiento de pelo. Permanece durante todo el rodaje.

E. Departamento de Sonido

1. SONIDISTA

Es el jefe del Departamento de Sonido, elabora propuesta. Graba y registra el sonido, determina la posición de los micrófonos y el sistema de grabación. Permanece durante todo el rodaje.

2. ASISTENTE DE SONIDO- BOOM-

Opera el brazo (Caña) para suspender el micrófono arriba de la toma, asistente de la grabación de sonido que ayuda a colocar los micrófonos, orden de los equipos. Permanece durante todo el rodaje

F. Post Producción

1. POSTPRODUCTOR

Coordina, organiza y supervisa las distintas etapas de la post-producción. Tiene conocimientos de edición, corrección de color y sonido.

2. MONTAJISTA

Es responsable de la selección del material; del montaje del material; preparar material para sonorización y doblajes; sincronización del material. Participa en la etapa de Postproducción y eventualmente asiste al rodaje.

3. ASISTENTE DE MONTAJE

Ayuda a digitalizar los materiales, sincroniza las tomas de imagen y sonido para adelantar el trabajo del Montanista.

4. DISEÑO DE SONIDO

Es el responsable de la Mezcla Final de la Película. Si bien es el responsable de la calidad técnica del sonido, también realiza una propuesta Estética de cómo debe sonar la Mezcla.

Bibliografía : El cine y sus oficios
Michel Chion
Editorial Catedra
I.S.B.N 84-376-1073-7