

"Los oficios del cine"

Por Felipe Azúa (2022)

1. Productor@ [Producer]

En todo el mundo es definido como el propietario de la obra, es quien corre los riesgos y, por lo tanto, quien se verá beneficiado por las ganancias. Cuando se trata de una empresa de producción (persona jurídica) normalmente los productores principales de la empresa (dueños personas naturales) son productores de las obras que realiza dicha empresa. Se relaciona directamente con director@s, guionist@s y otros cargos relevantes desde el punto de vista de un par que aporta de manera creativa y con visión de industria. Su misión es que las ideas se transformen en proyectos viables (por financiamiento) y exitosos - no necesariamente comerciales, pero que se terminen, se exhiban y logren sus metas.

Existen ejemplos de productores que deciden el tema, el guion y el género de la obra y luego contratan a directores y guionistas. Este sistema es común en industrias desarrolladas como en USA o en formatos como la televisión de concursos, reality show, etc. El cine "independiente", "de autor", "no industrial" acostumbra a dar relevancia a la figura del director como gestor principal de un proyecto. No existe una fórmula perfecta, pero debemos estar conscientes que el productor tendrá una relevancia especial en la forma inicial de nuestro proyecto.

Tiene la obligación de financiar (cuando la empresa tiene los recursos) o buscar financiamiento y al mismo tiempo es definido como el "dueño" del proyecto, es quien podrá decidir sobre temas artísticos y comerciales: En industrias más profesionalizadas será el productor quien tome las decisiones relevantes sobre elenco, corte final, etc.

Permanece durante todo el proyecto, incluyendo el desarrollo, pre-producción, rodaje, post-producción, distribución y recaudación.

Tareas esenciales:

DESARROLLO

- Financiar

PRE PRODUCCIÓN

- Contratar equipo

PRODUCCIÓN

- Supervisar (sobre todo el presupuesto)

DISTRIBUCIÓN

- Buscar tratos, vender y recaudar

2. Productor@ Ejecutiv@ [Executive Producer]

Es el encargado de sacar adelante el proyecto. Debe realizar las gestiones necesarias para encontrar financiamiento, supervisar la escritura y desarrollo general del proyecto; Al mismo tiempo debe comenzar a proyectar la factibilidad de estreno y hacer todas las gestiones para llegar a distribuir. Una vez conseguido el financiamiento debe supervisar la producción y dar buen término al proyecto en calendario y presupuesto.

Es uno de los cargos difíciles de definir ya que depende del tipo de producción e industria donde trabajamos. El concepto en USA tiene distintas acepciones: en grandes producciones es un empleado del estudio que financia, también puede ser el productor encargado por la empresa productora, en proyectos pequeños o en televisión se le ofrece este cargo a los escritores de alto nivel que tendrán una ingerencia en decisiones como casting o en la elección de directores para cada capítulo.

En industrias pequeñas, como la nuestra, a menudo tenemos a uno o más productores ejecutivos que son Productor (encargado de todo el financiamiento y producción) y al mismo tiempo Productor ejecutivo. En Chile la mayoría de los proyectos surgen de la "unidad" Director – Productor.

Es por esto que en Chile (y algunas partes de latinoamérica) comúnmente se le llama Productor Ejecutivo al PRODUCTOR, como dueño, representante y creativo de una obra. Para evitar confusiones hemos aceptado por años el término productor ejecutivo como el principal responsable de una producción y es probable que en algunos casos se hable de productor o productor ejecutivo indistintamente.

Actualmente ya encontramos casos donde una empresa productora contrata a uno o más productores ejecutivos para hacerse cargo de obras independientes, en ese caso si está marcada la diferencia entre el Productor (dueño de la empresa o productor principal) y los productores ejecutivos que son empleados destinados a cumplir con los objetivos antes descritos.

El productor ejecutivo siempre le rendirá cuentas al Productor, ya que le fue encargado un proyecto completo. En televisión, generalmente se trata de un empleado de alto nivel en el canal, a quien se le encarga el desarrollo de programas o el mismo puede llevar sus propuestas ante los ejecutivos y gerentes.

Permanece durante todo el proyecto, incluyendo el desarrollo y la etapa de distribución.

Tareas esenciales:

DESARROLLO

- Financiar

PRE PRODUCCIÓN

- Contratar equipo

PRODUCCIÓN

- Supervisar (sobre todo el presupuesto)

3. Director@ de Producción [Line Producer]

Sigue en la escala de cargos de producción, es un cargo de alta responsabilidad y trabaja directamente con el productor ejecutivo (rindiéndole cuentas) y con el director (determinando los elementos necesarios para la producción). Es uno de los primeros en ser contratado en cualquier tipo de producción. En trabajos industriales tendrá alto poder decisión: desde realizar el primer presupuesto que define cuanto financiamiento necesitamos, hasta contratar a las cabezas de equipo (Dir. de foto, dir de arte, sonido, etc). Debe responder al presupuesto entregado para que realice la película.

En televisión se equipara al cargo de Productor General.

Es el primer cargo de producción que solo se encarga de etapas específicas, dependerá de su "poder" dentro de la empresa y el tipo de industria en que trabajemos, pero principalmente será un empleado que se dedica a presupuestar el proyecto y luego llevarlo a cabo, sobre todo en rodaje.

En inglés se le llama Line Producer ya que es quien se encargará de todo el presupuesto "bajo la línea", es decir los gastos mas bajos (fuera de su alcance estarían los honorarios del director, productor, actores y algunos jefes de departamento) y los cuales tienen una valoración estándar de la industria, es decir honorarios de técnicos, arriendos, logística, etc.

Es en esta separación que podemos entender mejor los roles del productor: Productor y productor ejecutivo estarán a cargo de todo "sobre la línea" y el Director de Producción estará a cargo de todo lo "bajo la línea".

En Chile es un cargo reciente, no siempre tuvimos la conciencia de su importancia como parte de un equipo desde temprano en el proyecto por lo que se valoraba solamente como un Jefe de producción y no se le asignaba tanta responsabilidad como puede ser la contratación del elemento creativo. Eso ha comenzado a cambiar en algunas producciones y vemos cada vez mas el crédito de Director de Producción por sobre el Jefe de Producción.

Comúnmente entrará a los proyectos cercano a la pre producción y permanece durante el rodaje completo. Se recomienda integrarlo durante el desarrollo tardío o muy temprano en la pre producción ya que debe realizar el presupuesto de producción con la mayor anticipación posible. Además se debe considerar un tiempo de cierre de rodaje para devoluciones y rendiciones.

Tareas esenciales:

DESARROLLO TARDÍO – PRE PRODUCCIÓN SUAVE – PRE PRODUCCIÓN

- Presupuestar
- Buscar proveedores y equipo humano

PRODUCCIÓN

- Supervisar la producción en tiempo y forma (plan de rodaje y presupuesto).
- Rendir cuentas

4. Jefe@ de Producción [Unit Production Manager]

Es un coordinador de producción y jefe de toda la logística del rodaje, debe encargarse de que se cumpla todo en orden y que el equipo se encuentre cómodo. Trabaja en relación con el Primer Asistente de Dirección (AD), ambos revisan el plan de rodaje y se van retroalimentando sobre las necesidades, el AD puede solicitar extras, transportes, movimientos de crew, etc. Y es el Jefe de Producción el encargado de proveer estos elementos. Es contratado por el line producer como su mano derecha y personal de confianza, y será el encargado, en la práctica, de llevar a cabo el rodaje en tiempo y presupuesto.

Es quien firma la hoja de llamado junto con el AD.

Generalmente entrará a los proyectos en la pre producción y el rodaje. Además se debe considerar un tiempo de cierre de rodaje para devoluciones y rendiciones.

Tareas esenciales:

PRE PRODUCCIÓN

- Reuniones puntuales para revisión de guion (lectura de guion con todo el equipo principal)
- Visitar locaciones
- Definir necesidades
- Conseguir necesidades
- Contratar proveedores
- Aportar en la creación del plan de rodaje definitivo
- PRE PRODUCCIÓN
- Solucionar logística de rodaje
- Solucionar problemas técnicos
- Encargarse de los recursos humanos
- Rendir cuentas

5. Primer@ Asistente de Producción [Production assistant]

En Chile (y algunas partes de latinoamerica) se acostumbra a darle una responsabilidad especial al Primer Asistente de Producción, generalmente será la "mano derecha" del Jefe de Producción y tendrá algún poder de toma de decisiones, como la logística de locaciones, de contratos o de trámites relevantes. De todos modos está integrado dentro de los asistentes de producción.

Generalmente entrará a los proyectos en la pre producción y el rodaje. Además se debe considerar un tiempo de cierre de rodaje para devoluciones y rendiciones.

Tareas esenciales:

PRE PRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN

- Reuniones puntuales para revisión de guion (lectura de guion con todo el equipo principal)
- Las definidas por el jefe de producción, comunmente:
- Trato con proveedores
- Logística de rodaje
- Solucionar problemas técnicos
- Rendir cuentas

6. Asistentes de Producción [Production assistant y Production Office Coordinator]

En el sistema industrial el concepto de Asistente de Producción sólo se divide entre los Production Assistant (PA, que generalmente son asistentes de set) y los Production office coordinator (POC, que generalmente son coordinadores o asistentes de oficina).

Ya descritos anteriormente, son trabajadores que realizarán las gestiones enviadas por el jefe de producción o por el Primer Asistente si se le da esa potestad. Las labores pueden ir desde la coordinación de viajes, compras, trámites bancarios, limpieza del set, conducir, hacerse cargo del transporte, cortar calles, etc.

Mientras más industrializado es el proyecto los asistentes se harán cargo de tareas básicas de set, ya que tendrán coordinadores de oficina que realicen la parte administrativa de la labor. En proyectos pequeños un asistente debe cumplir varias funciones a la vez.

Dependiendo del tipo de producción los asistentes podrán entrar en la pre producción para apoyar las gestiones del jefe de producción, y los que tengan menos responsabilidades de administración serán integrados solo cercano al

rodaje. Además se debe considerar un tiempo de cierre de rodaje para devoluciones y rendiciones.

Tareas esenciales:

PRE PRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN

- Las definidas por el jefe de producción, comunmente:
- Transporte
- Catering
- Coordinación de viajes
- Coordinación de alojamientos

Nota: Existen mas nomenclaturas como el Runner de producción (asistente muy relevante en el set, que será encargado de ejecutar trabajos y solucionar temas puntuales, pero no tomarán decisiones administrativas) o los Meritorios de producción (runner o asistentes que están comenzando su carrera). Ambos pueden ser considerados dentro del concepto de Asistentes de Producción.

7. Productor@ de locaciones [Jefe de locaciones – Location Manager]

Es el encargado de las locaciones, su trabajo está directamente relacionado con el director y el productor de un proyecto. Realiza el scouting de locaciones (puede realizarlo él o sus asistentes), propone y toma decisiones sobre las locaciones correctas tanto por estética como por necesidades logísticas. Debe hacerse cargo de la logística básica como mapas, acceso a la electricidad o bases para descansar. Realiza la negociación con los dueños de locaciones y cierra los contratos.

Entra en los proyectos en la pre producción (a veces durante el desarrollo como servicio de scouting) y permanece durante el rodaje. Además se debe considerar un tiempo de cierre de rodaje para devoluciones y rendiciones.

Tareas esenciales:

DESARROLLO TARDÍO

- Encontrar y proponer locaciones

PRE PRODUCCIÓN

- Tratar precios y contratos
- Definir necesidades de producción en la locación
- Solicitar permisos de grabación en lugares públicos
- Encontrar soluciones de bases, oficinas, baños y lugar para catering.
- Crear coordenadas y mapas

PRODUCCIÓN

- Relacionarse con los dueños de las locaciones

8. Productor@ Técnico@ [Sin traducción encontrada]

En Chile suele utilizarse un productor técnico en el cine, es un cargo que no tiene una relación directa en sistemas más industriales. Se trata de un técnico que desarrolla su carrera relacionándose con el equipamiento, puede ser un antiguo eléctrico, asistente de cámara, etc. Que ahora de manera independiente da soluciones a producciones que necesitan encontrar el equipamiento. El Productor técnico trabajará directamente con el Jefe de producción, el Director de Fotografía, el Gaffer, el Grip y el/los Asistentes de Cámara, generando un listado de equipos que deben ser cotizados y encontrados de la manera mas conveniente, muchas veces en distintas casas de rental y particulares. Su tarea además será que todo llegue a tiempo y forma al rodaje y luego que regrese de la misma manera.

En televisión u otras industrias audiovisuales también se llama Productor Técnico a quien entrega soluciones tecnológicas a grandes estructuras como iluminación de estudios, sistemas de VTR, circuitos cerrados, streaming, etc.

Entra en los proyectos temprano en la pre producción y permanece durante todo el rodaje. Además se debe considerar un tiempo de cierre de rodaje para devoluciones y rendiciones.

Tareas esenciales:

PRE PRODUCCIÓN

- Trabajar con el jefe de producción en la creación del presupuesto de técnica.
- Trabajar con el gaffer en la creación de la lista de equipos necesarios
- Buscar y cerrar con los proveedores de técnica y transporte de técnica

PRODUCCIÓN

- "Cuidar" el buen uso y devolución de los equipos técnicos

9. Jef@ de Transporte [Transportation Coordinator]

En producciones con mayor cantidad de crew se sugiere tener un Jefe de Transporte dedicado a toda la movilidad – van, arriendo de autos, tractores, motos, generadores, etc. Deberán hacerse cargo de la logística de movimientos dentro del rodaje. En inglés Transportation Coordinator. Cuando trabajamos en proyectos menos jerarquicos son tareas que asume algún asistente de producción.

Entra en los proyectos en la pre producción y permanece durante todo el rodaje. Además se debe considerar un tiempo de cierre de rodaje para devoluciones y rendiciones.

Tareas esenciales:

PRE PRODUCCIÓN

- Trabajar con el jefe de producción en la creación del presupuesto de transporte.
- Cumplir con el arriendo de vehículos y contratación de servicios de transporte.

PRODUCCIÓN

- Manejar el presupuesto para combustible, peajes, estacionamientos, etc.
- Rendir el presupuesto de transporte

10. Coordinador@ de Post Producción [Post Production coordinator]

Sin ser un cargo exclusivo de producción, lo integramos en esta lista ya que es un aliado esencial. En procesos industriales tendremos un productor dedicado al proceso de post producción (Post production Supervisor) que se encarga de que se cumpla el presupuesto y rendir cuentas de esta etapa. En relación a ese productor (en proyectos mas artetsanales lo realiza el mismo propio productor ejecutivo) tendremos a un coordinador de post producción, encargado de ajustar el calendario de post, presupuestar, buscar las empresas de post producción, responder por los entregables en distintos formatos.

Como se trata de un rol "nuevo" en las industrias menos desarrolladas, dependerá del tipo de proyecto que realizamos en que momento se integra. Se recomienda integrarlo tempranamente dependiendo de la complejidad de post producción del proyecto. En proyectos simples podrá ser un aliado con soluciones desde la pre producción, en proyectos complejos convendrá integrarlo en el desarrollo. Permanecerá en el proyecto hasta entregar los materiales terminados.

Tareas esenciales:

DESARROLLO TARDÍO Y PRE PRODUCCIÓN

- Entregar soluciones de post producción para el guion
- Trabajar con el Productor Ejecutivo para buscar soluciones de post prooducción que alivien el presupuesto.
- Trabajar con el director para definir elementos que sean solucionables en post producción.
- Trabajar con el director de fotografía para encontrar quienes serán los mejores aliados en post prodducción de imagen.
- Trabajar con el diseñador de sonido para encontrar quienes serán los mejores aliados en post producción de sonido.
- Encontrar a loos prooveedores de post producción.

POST PRODUCCIÓN

- Realizar y supervisar la carta de post producción.
- Realizar el flujo de materiales entre todos los involucrados en la post producción.

11. Director@ (Director, Meteur en scène)

Es el cerebro unificador de un proyecto, es quien tiene la visión particular sobre la historia que se grabará y tiene en sus manos las decisiones de puesta en escena. Para esto se relaciona desde muy temprano en el proyecto con el Productor y ambos tendrán las decisiones relevantes sobre los objetivos del proyecto tales como el casting y las locaciones definitivas. Dependiendo del nivel de decisiones que tenga por el tipo de proyecto que estamos realizando, puede ser quien defina las decisiones de montaje y post producción de la película, en sistemas mas industrializados el productor tiene estas decisiones y solo los directores de renombre pueden acceder a esto.

Trabaja con el guionista durante la escritura para aportar plasmando su visión, durante la pre producción desarrolla sus ideas preparando el rodaje en decisiones como tiros de cámara, ensayos, estilos de iluminación o uso del color. Para esto suelen plasmar su visión en un guion técnico y constantes reuniones con los directores de fotografía, arte y sonido.

Durante el rodaje es quien dirige a los actores (a menos que tengamos un director de actores aparte) y toma las decisiones estéticas cuando no hay acuerdo. Se relaciona estrechamente con todos los jefes de departamento y con el continuista.

Entre en los proyectos durante el desarrollo y permanece hasta la etapa de post producción, si tiene mayor poder de decisión puede participar de la distribución con su opinión y en la promoción de la obra.

Tareas esenciales:

DESARROLLO

- Traspasar su visión a los jefes de departamento (Foto, Producción, Dirección, Arte, Sonido y Montaje)
- Tomar decisiones sobre elenco y locaciones
- Realizar un guion técnico en conjunto con los jefes de departamento

PRE PRODUCCIÓN

- Reuniones puntuales para revisión de guion (lectura de guion con todo el equipo principal)
- Dar las indicaciones para la creación de un storyboard
- Visitar locaciones para entregar su visión in situ.
- Tomar decisiones sobre looks de personajes
- Ensayos con actores

PRODUCCIÓN

- Dar su visión sobre la puesta en escena en general y en particular sobre la dirección de actores durante el rodaje.
- Es el encargado de dar por "buenas" las tomas que mas le gusten, tiene el poder de decisión sobre la puesta en escena.

POST PRODUCCIÓN

- Supervisar el montaje para cumplir con su visión.

- Supervisar la post producción para cumplir con su visión
- DISTRIBUCIÓN

- Eventualmente participar en las campañas de distribución, asistiendo a festivales, asistiendo a ruedas de prensa, estrenos, etc.

12. Primer@ asistente de Dirección [First Assistant director]

Es el organizador del rodaje, una pieza fundamental del funcionamiento del equipo. Durante la pre producción elabora el plan de filmación en conjunto con el jefe de producción, ambos tienen que retroalimentarse, por un lado las necesidades de organización de tiempo (criterios que permitan realizar de la mejor manera) y por otro lado las restricciones de producción. Deberá coordinar con todos los jefes de departamento para poder calcular los tiempos de preparación y rodaje.

Generalmente entra a un proyecto en la pre producción para organizarla, genera una agenda de pre producción donde se programan fechas para visitas a locaciones, pruebas de vestuario, ensayos, etc. Junto con sus asistentes se encargarán de que las fechas se cumplan.

Durante el rodaje es la voz que dirige al equipo, asegurando que todo marche bien y no haya atrasos, tratando de resolver los problemas sin obstaculizar la concentración del Director. Se ubica como pieza central del set, dirige acción de fondo y controla el equipo. También será el responsable de la hoja de llamado diaria.

Generalmente entra a los proyectos temprano en la pre producción y permanece durante todo el rodaje. Se recomienda asesorarse durante el desarrollo por un Asistente de dirección que pueda realizar un primer plan de rodaje antes de hacer el presupuesto de producción.

Tareas esenciales:

PRE PRODUCCIÓN

- Agenda de pre producción
- Reuniones puntuales para revisión de guion (lectura de guion con todo el equipo principal)
- Dirige las visitas a locaciones
- Coordina las pruebas de looks y ensayos
- Crea el plan de rodaje definitivo
- Coordina con actores

PRODUCCIÓN

- Dirige el rodaje
- Explica los planos a realizar al equipo principal
- Dirige el set
- Da indicaciones continuas sobre el inicio de rodaje, el corte de cámara, la preparación de próximos sets, el corte a almuerzo, el regreso al trabajo, etc.

- Dirigir los fondos (extras) de cada escena para crear coreografías
- En ocasiones se le puede encargarse de dirigir la acción de planos "sencillos" mientras el director prepara las escenas siguientes con los actores, por ejemplo realizar con equipo reducido planos de paisajes, planos detalles, planos estáticos, etc.

13. Segund@ Asistente de Dirección [Second Assistant Director]

Cuando los proyectos son mas complejos (cortometrajes difíciles, largometrajes, series, etc) el Primer Asistente de Dirección (AD) necesitará un equipo que pueda manejar de manera autosuficiente algunas de sus tareas. Generalmente el Segundo Asistente de Dirección entrará en la pre producción junto con su jefe para encargarse de preparar la agenda de los actores y aportar en el plan de rodaje.

Durante el rodaje generalmente tendrá responsabilidad sobre la labor administrativa, se puede decir que es el organizador de "la base de producción", con tareas como realizar la hoja de llamado, que luego será supervisada por el primer asistente, también se encargará que el elenco no tenga ningún problema de horarios, transporte, vestuario, maquillaje, etc.

Entra en los proyectos durante la pre producción y permanece durante todo el rodaje.

Tareas esenciales:

PRE PRODUCCIÓN

- Agenda de pre producción con actores
- Apoyo en el plan de rodaje

PRODUCCIÓN

- Coordinación completa del elenco
- Se hace cargo de la relación con la agencia de extras
- Recibir a los actores y programa que cumplan con los procesos a tiempo (maquillaje y vestuario)
- Crea la hoja de llamado del día siguiente
- Entrega la hoja de llamado
- Trabaja directamente con producción para solucionar problemas de actores y extras como transporte.

14. Tercer@ asistente de dirección

Cuando los proyectos tienen aún mas complejidad necesitaremos un tercer (o más) asistente de dirección. Será un apoyo para el primer asistente y el segundo. Generalmente se le darán tareas relativas a los extras, acción en los fondos, acompañar a actores al set, entre otras.

Depende del tipo de proyecto podrá entrar en la pre producción o solamente para el rodaje.

15. Continuista [Script supervisor]

Es uno de los técnicos más importantes en el set, asegura que exista congruencia narrativa entre el guion y el rodaje, sobre todo entre las tomas de una secuencia. Durante la pre producción se encarga de hacer un estudio de continuidad en conjunto con el equipo de dirección para poder organizar de mejor manera el rodaje y dejar listas las bases de su hoja de registro de continuidad que servirán para anotar cambios posibles en diálogos o elementos de la escena.

Durante el rodaje trabaja estrechamente con el director para cuidar la continuidad de las escenas, anota en su hoja de registro elementos técnicos y del desarrollo de la escena, posibles cambios o errores, además de la impresión del director sobre la toma. Tendrá registro en fotos del vestuario que usan los actores, la calidad y dirección de la luz, los datos de grabación, la colocación de la utilería, la dirección de la mirada de un protagonista etc, 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.

Una labor muy importante es entregar diariamente un reporte de continuidad y un reporte de producción que servirá como bitácora en caso de necesitar algún dato y como reporte del progreso del rodaje, en esta bitácora tendremos datos como la cantidad de tomas, cantidad de escenas realizadas, horarios de inicio y termino de jornada, planos pendientes, adelantados, etc. Este reporte será de mucha importancia cuando nuestro proyecto cuenta con un seguro de buen término.

El/la continuista entra al proyecto durante la pre producción y permanece durante todo el rodaje.

Tareas esenciales:

PRE PRODUCCIÓN

- Reuniones puntuales para revisión de guion (lectura de guion con todo el equipo principal)
- Desglose y estudio de continuidad
- En el estudio de continuidad se define la cronología de la película, es decir pasos de tiempo, cambios de look, etc.

PRODUCCIÓN

- Supervisión de la continuidad en el rodaje
- Debe mirar el monitor y en lo posible tener fonos que le permitan seguir los textos
- Entrega un reporte de continuidad (script) y un reporte de producción cada día.

16. Director@ de casting [Casting]

Asesor externo que entra en el desarrollo tardío o en la pre producción para entregar una propuesta de casting, realizar el casting (si es que hay llamado abierto o cerrado) y dar los datos a producción para que se negocien los contratos con los actores.

Tareas esenciales:

DESARROLLO TARDÍO Y PRE PRODUCCIÓN

- Casting de actores
- Contacto de actores

PRODUCCIÓN

- Solo en ocasiones especiales se necesita su presencia en el set, por ejemplo para acompañar a actores que son parte de la misma agencia de casting.

17. Director@ de Fotografía [Director of Photography – Cinematographer]

Tiene el control visual total de la obra mediante el control de la cámara y la iluminación, con estos elementos es el encargado de crear la atmósfera. Trabaja estrechamente con el director en la elección de encuadres, estilos de iluminación y movimientos de cámara. Se puede decir que es uno de los encargados de traducir la visión del director en términos de tratamiento de la imagen.

Es el jefe de su departamento y transmite instrucciones al operador de cámara (composición y movimientos de cámara), al foquista y al asistente de cámara (movimientos, foco, filtros), al Grip (movimientos de cámara) y al Gaffer y/o Jefe Eléctrico.

Algunas veces el Director de Fotografía operará la cámara cuando sienta comodidad con el estilo y su capacidad.

Muchas veces es confirmado durante el desarrollo de un proyecto como un integrante relevante del equipo principal, esto nos ayudará a encontrar temprano el estilo de la obra ya que estará en constante comunicación con el/la director(a). Oficialmente entrará en la pre producción para aportar con su opinión en las decisiones de locaciones y preparar la técnica escogida.

Tiene actividades de pre producción y permanece durante todo el rodaje, es importante integrarlo en la etapa de post producción para supervisar la corrección de color.

Tareas esenciales:

DESARROLLO

- Reuniones puntuales para entender y aportar a la visión del director

PRE PRODUCCIÓN

- Reuniones puntuales para revisión de guion (lectura de guion con todo el equipo principal)
- Preparación de plantas de cámara con el director y plantas de luces con su gaffer.
- Visitas a locaciones

PRODUCCIÓN

- Encargado de toda la imagen (cámara, luces, atmósfera)

POST PRODUCCIÓN

- Supervisa la corrección de color para encontrar el look exacto que pensó para la película.

18. Camarógrafo u Operador de cámara [Camera Operator]

Cuando el Director de Fotografía no opera cámara tendremos un operador de cámara que realizará los settings de cámara y operará durante las tomas. Generalmente destacan por su capacidad de composición, pulso, trabajo de cámara en mano y paneos.

Tiene actividades de pre producción como la prueba de cámara que realizaremos antes del rodaje y permanece durante todo el rodaje.

Tareas esenciales:

PRE PRODUCCIÓN

- Prueba de equipos

PRODUCCIÓN

- Encargado de la operación de la cámara
- Encargado de los encuadres y los movimientos de cámara

Nota: cuando arrendamos una cámara en un rental a veces debe salir acompañada de un "operador de cámara", por lo general este operador externo tendrá otras funciones, como armar y desarmar la cámara o asegurarse que sea correctamente utilizada durante el rodaje. Podrá ayudar en otras tareas como el orden de los implementos, cables, ayuda al video assist entre otras. Que tenga el nombre de operador no significa que estará familiarizado con los encuadres o movimientos de cámara.

19. Primer Asistente de Cámara / Foquista [1st Assistant Camera / Focus Puller]

Dependiendo del proyecto podremos tener por separado un(a) foquista y un(a) Primer Asistente de Cámara, pero generalmente se trata de una persona que

cumple ambos roles. El Primer Asistente de Cámara es un rol fundamental y técnicamente muy preparado en el cine, su tarea principal es ajusta el foco verificando la posición de los actores y midiendo su distancia con la cámara. Además, estará a cargo de los elementos delicados de la cámara (se puede decir que del sensor en adelante), limpiar y guardar los lentes, la compuerta en cámaras de cine, mantener la cámara limpia, cambiar filtros. Además, es un organizador del equipamiento de cámara y debe preocuparse de mantener el orden del equipo cada día. En un rodaje es quien nunca se separa de la cámara.

Tiene actividades de pre producción como la prueba de cámara que realizaremos antes del rodaje y permanece durante todo el rodaje.

Tareas esenciales:

PRE PRODUCCIÓN

- Prueba de equipos

PRODUCCIÓN

- Armar la cámara
- Instalar lentes
- Hacer foco
- Desarmar la cámara
- Transportar la cámara en los viajes cortos

20. Segund@ Asistente de Cámara [2nd Assistant Camera]

El(la) Segundo(a) Asistente de Cámara sirve como un solucionador del primer asistente de cámara, debido a que el 1AC se encuentra siempre junto a la cámara el 2AC deberá hacerse cargo de los otros componentes de la cámara (se puede decir del sensor hacia atrás) tales como baterías, tarjetas, cargar la cámara con emulsión (en el caso del filmico) y mantener todos estos elementos en stock, es decir que nunca falten baterías, película o tarjeta. En los movimientos de equipo mas largos será quien ayude a mover la cámara y también debe mantener la bitácora de la cámara anotando los settings usados como lente, filtros, fps, rollo, tarjeta, etc. Está encargado(a) de entregar el material expuesto para revelado o la tarjeta grabada al data manager quien hará el respaldo. Como es quien maneja los settings de cámara es el encargado de manejar la claqueta.

Tiene actividades de pre producción como la prueba de cámara que realizaremos antes del rodaje y permanece durante todo el rodaje.

Tareas esenciales:

PRE PRODUCCIÓN

- Prueba de equipos

PRODUCCIÓN

- Asistir a armar la cámara

- Se encarga de las baterías y tarjetas
- Se encarga de cambiar los trípodes y elementos pesados para que el primero de cámara no se separe de ella.
- Hace la claqueta
- Ayuda a desarmar y ordenar los accesorios de cámara

21. Técnico de Imagen Digital (DIT) [Digital Image Technician]

En los formatos de grabación mas complejos deberemos tener un técnico que se dedica exclusivamente a la "traducción" de la imagen digital, es un control de calidad de la imagen digital en el set. Esto quiere decir que asesorará para setear la cámara con los diferentes estilos de color, look, etc., y luego traducir esto en el material digital.

Es quien se hace cargo de que la señal de cámara sea traducida con los parámetros correctos para poder ver una referencia adecuada en set y al mismo tiempo genera los proxies necesarios para editar materiales que a veces en su formato original pueden ser muy pesados para el editor.

Dependiendo del trato de trabajo podrá dejar proxies listos con distintos formatos de baja calidad con sonido sincronizado y otros entregables necesarios. Se relaciona directamente con el Director de Fotografía y con los Asistentes de Cámara.

Tiene actividades de pre producción como la prueba de cámara que realizaremos antes del rodaje y permanece durante todo el rodaje.

Tareas esenciales:

PRE PRODUCCIÓN

- Prueba de equipos y de workflow
- Probar e instalar looks en cámara

PRODUCCIÓN

- Descarga de material (si es que no hay un data manager aparte)
- Instalar looks en cámara
- Revisar monitoreo
- Generar proxies con look
- Generar proxies sincronizados (costo extra)
- Reporte diario de data con cantidad de material grabado

22. Data Manager o Data Wrangler

Es la persona que está encargada de hacer los respaldos informáticos del material original de cámara entendiendo que es una producción en digital. Tiene conocimientos de informática, formatos digitales, discos duros, sistemas de respaldo, etc. Además genera su propio sistema de resguardo y etiquetado. Debe generar un reporte diario con el material respaldado. Trabaja directamente con el DIT ya que deben traspasar materiales a distintos formatos. En equipos pequeños es común ver al DIT cumpliendo ambas funciones.

Se relaciona directamente con el Segundo Asistente de Cámara. Puede tener algunas pruebas durante la pre producción y se mantiene durante todo el rodaje.

Tareas esenciales:

PRE PRODUCCIÓN

- Prueba de equipos y de workflow

PRODUCCIÓN

- Descarga de material
- Orden de material
- Revisión de material
- Reporte diario de data

23. Operador@ de Video Assist [Video Assist. Operator]

Está encargado(a) de los equipos de video assist, es decir todo el sistema de monitoreo que tengamos disponible. Debe velar porque el monitor siempre tenga imagen (y si estamos grabando una referencia que sea óptima) para que el director(a) y continuista puedan ver la acción. Está en directa relación con el segundo asistente de cámara revisando cables y conexiones.

Puede tener algunas pruebas durante la pre producción y se mantiene durante todo el rodaje.

Tareas esenciales:

PRE PRODUCCIÓN

- Prueba de equipos

PRODUCCIÓN

- Armar el monitor
- Mover el monitor
- Llevar cables para buscar señal de cámara

24. Jefe de Grip [Grip or Key Grip]

Es el encargado de dar solución al montaje de la cámara en soportes distintos al trípode (Dolly, grúa, autos, aviones, etc) y operarlo cuando sea necesario. Es quien debe lograr que los movimientos de cámara y los soportes de cámara sean realizables acudiendo a sus proveedores de arriendo o de construcción de piezas. Mientras más complejo sea el equipo soporte de la cámara se requerirán más asistentes, por ejemplo un Operador de Dolly, Operador de Grúa, Operador de Gimbal, etc.

Generalmente entra en los proyectos en la pre producción y cuando es necesario permanece durante todo el rodaje. Por el alto costo de sus servicios usualmente es un servicio externo que se contrata para las jornadas necesarias

Tareas esenciales:

PRE PRODUCCIÓN

- Producción de equipos para montaje de cámara en distintas superficies.
- Preparar la superficie

PRODUCCIÓN

- Realizar el gripeo

25. Operador(a) de Steadycam/Gimbal [Steadycam/Gimbal Operator]

Aunque existen operadores para distintos soportes, definiremos uno de ellos, que cada vez se hace mas importante. El operador de steadycam u operador de gimbal (dependiendo del sistema que se use) es un técnico muy especializado en la tecnología que se usa para hacer movimientos de cámara, trabaja conociendo su equipo y poniendo su condición física como un aporte al trabajo. Trabaja directamente con el Director(a) y el Director(a) de Fotografía para lograr las tomas en movimiento según su guía, y traduce sus indicaciones en movimientos suaves según las características del equipo que maneja.

Cuando los proyectos tienen mayor preparación de tomas en movimiento entra en la pre producción y permanece en el rodaje los días que sea necesarios según el plan de rodaje.

Por el alto costo de sus servicios usualmente es un servicio externo que se contrata para las jornadas necesarias

Tareas esenciales:

PRODUCCIÓN

- Operar el steadycam bajo las instrucciones del director y el director de fotografía.

26. Gaffer

Cómo el Operador de Cámara es la "mano derecha" del Director(a) de Fotografía en la cámara, el Gaffer es su "mano derecha" en la iluminación. Generalmente se trata de relaciones que llevan un tiempo de trabajo en conjunto y el Gaffer puede anticipar la instalación de las luces o cumplir con el setting lumínico de una escena con muy pocas instrucciones, en pocas palabras es un técnico avanzado que puede traducir la intención del DOP para dirigir el equipo de eléctricos. Debe dirigir el equipo eléctrico y por lo tanto mantener el orden y la organización del equipamiento cada día de rodaje.

Es un "cargo nuevo" en Chile ya que comunmente trabajábamos directamente con un Jefe Eléctrico, hoy cada vez mas vemos este crédito y se le otorgan esas responsabilidades.

En televisión se podría comparar con el término Director de Iluminación o Jefe de Iluminación, e incluso Director Técnico cuando se trata de grandes estudios. Tiene actividades de pre producción como coordinar el pedido de equipos de luz en conjunto con el productor técnico y el equipo de producción, además debería realizar alguna prueba de equipos, luego permanece durante todo el rodaje.

Tareas esenciales:

PRE PRODUCCIÓN

- Visita a locaciones
- Pedido de equipos para producción y producción técnica
- Preparación de escenas complejas de luz

PRODUCCIÓN

- Jefe del equipo de eléctricos
- Realizar el setting de iluminación bajo la coordinación del director de fotografía.

27. Jef@ Elétric@ [Chief Lighting Technician]

Dependerá del tipo de producción que realicemos, a veces tendremos los dos cargos por separado (Gaffer y Jefe Eléctrico), usualmente se considera como una sola persona que realiza ambas labores, siendo estrictos son sinónimos cuando se traducen los cargos desde el inglés. El Jefe Eléctrico es el encargado de dirigir al equipo de eléctricos que llevan a cabo las órdenes para iluminar. Generalmente se trata de un eléctrico con experiencia y capacidad de tomar decisiones de administración de los equipos como cantidad de voltaje, corriente, capacidad de los enchufes, del generador, etc.

Generalmente entra en los proyectos en el rodaje y permanece en esta etapa completa.

28. Elétric@ [Electrician]

Trabaja bajo las órdenes del Jefe Eléctrico o el Gaffer. Su misión es operar los equipos de iluminación. Usualmente se forma un equipo de eléctricos de 2 o más personas dependiendo de la dificultad y cantidad de equipamiento. En el mundo anglo existe un rol intermedio que se refiere a un eléctrico avanzado o de mayor confianza para el gaffer, que puede tener una relación mas jerárquica con los otros eléctricos, se denomina Best Boy.

Generalmente tendrán algunas actividades de pre producción como pruebas o la carga de camión de luces y luego permanecen durante todo el rodaje.

Tareas esenciales:

PRODUCCIÓN

- Bajo la dirección del gaffer o jefe de eléctricos deben encargarse de levantar la iluminación, banderas, rebotes, tamizadores, etc.

29. Diseñador@ de Producción [Production Designer]

Rol heredado de producciones anglo con grandes presupuestos, es la persona encargada de la apariencia general de la obra, pensado en grandes términos de ambientación, escenografía, utilería, vestuario y maquillaje. Cumple un rol fundamental durante el desarrollo del proyecto para sentar las bases estéticas de la obra. Debe trabajar en relación estrecha con el Director y el Director(a) de Fotografía para llegar a las técnicas necesarias para plasmar su visión en pantalla. Es la cabeza del equipo de arte y luego en pre producción y rodaje tendrá tareas creativas como la elección de locaciones, y las tareas de ejecución estarán a cargo del Director de Arte.

Es un “cargo nuevo” que se utiliza generalmente en producciones con altas necesidades de diseño de producción, donde la construcción de un universo particular será muy necesaria. En producciones mas acotadas el Director de Arte cumplirá ambos roles – creación y ejecución.

30. Director@ de Arte [Art Director]

Será el responsable de llevar a cabo la propuesta estética del Diseñador de Producción. También tendrá opción de opinar sobre la propuesta y generar los planes para llevarla a cabo de la mejor forma. Está a cargo del equipo de Arte. Ingresa a los proyectos en la pre producción o en desarrollo tardío y permanece durante todo el rodaje. Además se debe considerar un tiempo de cierre de rodaje para devoluciones y rendiciones.

Tareas esenciales:

DESARROLLO TARDÍO

- Reuniones esporádicas para entender y complementar la propuesta de puesta en escena del director.
- Propuesta de arte que incluye una carpeta de arte, se apoya con la visión del director de fotografía.

PRE PRODUCCIÓN

- Reunión de preparación (lectura de guion)
- Desglose de arte
- Visita a locaciones
- Supervisión de la producción de arte, vestuario y maquillaje

PRODUCCIÓN

- Jefe del equipo de arte
- Supervisar la producción de elementos para el plano
- Supervisión del plano en el monitor

31. Productor@ de Arte [Art Department Coordinator – Art director]

Es la persona encargada de administrar el presupuesto del departamento de arte y generar los recursos materiales necesarios para la implementación de la propuesta de arte. Ingresa a los proyectos en la pre producción y se mantiene durante todo el rodaje. Además se debe considerar un tiempo de cierre de rodaje para devoluciones y rendiciones.

Tareas esenciales:

PRE PRODUCCIÓN

- Reunión de preparación (lectura de guion)
- Desglose de arte
- Visita a locaciones
- Supervisión de la producción de arte, vestuario y maquillaje
- Manejo del presupuesto de arte
- Busca soluciones creativas para las necesidades del equipo de arte

PRODUCCIÓN

- Maneja el presupuesto de arte
- Soluciona problemas de producción de arte
- Rinde el presupuesto de arte

32. Ambientador@ [Set Decorator / Leadsman]

Responsable de la ambientación (decoración) del set. Incluirá mueblería, pintura, cortinaje, etc. Bajo las instrucciones del Director(a) de Arte deberá participar de la propuesta de arte para cumplir con la visión inicial. Cuando se trata de un equipo grande tendremos un Set Decorator (ambientador) y un primer asistente (Leadsman) que se hará cargo como jefe de los decoradores (Swing gang). En equipos reducidos el ambientador(a) cumple todos los roles.

Ingresa a los proyectos en la pre producción y se mantiene durante todo el rodaje. Además se debe considerar un tiempo de cierre de rodaje para devoluciones y rendiciones.

Tareas esenciales:

PRE PRODUCCIÓN

- Reunión de preparación (lectura de guion)
- Desglose de sets
- Visita a locaciones
- Producir la ambientación (compras, arriendos, pintura, elaboración de elementos, etc)

PRODUCCIÓN

- Decorar el set
- Rinde el presupuesto de ambientación
- Cierre de rodaje

33. Utiler@ [Props Master]

Responsable de toda la utilería, es decir implementos o accesorios que pueden ser utilizados por los personajes o que son relevantes para la caracterización (Armas, cascos, accesorios, etc). Cuando el desafío tendrá diversos asistentes (Assistant prop master) y/o constructores de utilería (Prop maker).

Ingresa a los proyectos en la pre producción y se mantiene durante todo el rodaje. Además se debe considerar un tiempo de cierre de rodaje para devoluciones y rendiciones.

Tareas esenciales:

PRE PRODUCCIÓN

- Reunión de preparación (lectura de guion)
- Desglose de utilería
- Producir la utilería (compras, arriendos, elaboración)

PRODUCCIÓN

- Manejar fichas por personajes y extras
- Entrega y devolución de utilería
- Cierre de rodaje

34. Escenógraf@ [Set Designer / Construction Coordinator]

Interpreta las orientaciones del Director de Arte, diseña y dirige la construcción de los decorados- escenografías necesarias. Trabaja con un equipo de construcción. Cuando se encarga solo del diseño trabaja como Set Designer, pero muchas veces toma responsabilidades de coordinador de la construcción, haciéndose cargo del equipo de constructores.

Ingresa a los proyectos en la pre producción y se mantiene durante todo el rodaje. Además se debe considerar un tiempo de cierre de rodaje para devoluciones y rendiciones.

Tareas esenciales:

PRE PRODUCCIÓN

- Desglose de escenografía
- Diseña la escenografía (puede ser apoyado por arquitectos, diseñadores y dibujantes técnicos)
- Coordina la producción de la escenografía (ya sea contratando un equipo de construcción o externalizando los servicios)

PRODUCCIÓN

- Terminar la escenografía necesaria

35. Tramoya [Carpenter]

Si nos encontramos en una producción grande tendremos Coordinador de Construcción y Jefe de Tramoyas (Head Carpenter), en producciones limitadas los tramoyas son directamente quienes construyen los escenarios. Generalmente se forman equipos de 2 o 3 tramoyas.

Entran en la pre producción y permanecen durante todo el rodaje.

Tareas esenciales:

PRE PRODUCCIÓN

- Construcción de escenografía

Nota: dependiendo del tipo de producción podremos encontrar otros cargos en el departamento de arte, los cuales no son tan frecuentes en proyectos pequeños/medianos. Ejemplo: Carpinteros, Escultores, Jardineros, Compradores de ambientación, Constructor de miniaturas, Artista de storyboard, Ilustrador, Diseñador gráfico.

36. Diseñador@ de Vestuario [Costume designer]

Elabora la propuesta del estilo de vestuario de acuerdo al guion y las orientaciones del Director y director de arte. Debe realizar los diseños de cada personaje además de adecuarlo a la época y contexto. Siempre debe diseñar los looks de cada personaje y se hace mas necesario contar un diseñador de vestuario tempranamente cuando se trata de vestuarios de época o ciencia ficción ya que tendrá un tiempo de investigación y diseño mayor.

Trabaja desde la pre producción y se mantiene durante todo el rodaje. Además se debe considerar un tiempo de cierre de rodaje para devoluciones y rendiciones.

Tareas esenciales:

PRE PRODUCCIÓN

- Desglose de vestuario
- Diseño de vestuario
- Producción de vestuario (puede ser apoyado por arquitectos, diseñadores y dibujantes técnicos)
- Pruebas de look

PRODUCCIÓN

- Encargado de que se cumpla la propuesta de vestuario
- Corrige errores de vestimenta, pelusas, etc.

37. Asistente de Vestuario [Wardrobe assistant]

Asiste al diseñador(a) de vestuario, se encarga de la clasificación del vestuario, de la continuidad y de entregar, recibir y "vestir" a los actores. Se distribuyen el trabajo entre asistentes para actores y extras.

Usualmente trabaja desde la pre producción y permanece durante todo el rodaje, incluyendo un cierre para devoluciones y rendiciones.

Tareas esenciales:

PRE PRODUCCIÓN

- Producción de vestuario (compras, arriendos, mandar a hacer)
- Pruebas de look

PRODUCCIÓN

- Vestir y desvestir a los actores
- Corrige errores de vestimenta, pelusas, etc.

38.- Maquillador/a Jefe [Chief Makeup Artist]

Diseña y elabora la propuesta del maquillaje de acuerdo al guión y a la propuesta del Director y el director de arte. Tiene responsabilidad de preparar las caracterizaciones, efectos etc. Cuando trabaja con un mayor equipo se dividen las tareas, por ejemplo actores y extras. De ser necesarios efectos de caracterización especiales podrá necesitar un especialista en maquillaje de efectos.

Tiene una participación limitada en la pre producción, principalmente preparar la propuesta y realizar las pruebas de maquillaje necesarias con los actores. Permanece durante todo el rodaje.

Tareas esenciales:

PRE PRODUCCIÓN

- Propuesta de maquillaje
- Producción de maquillaje y materiales
- Pruebas de look
- Pruebas especiales

PRODUCCIÓN

- Maquillaje de actores
- Desmaquillaje de actores

39.- Asistente De Maquillaje [Makeup Artist]

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

PRODUCCIÓN

- Maquillaje de actores
- Desmaquillaje de actores

40 .- Encargado De Efectos Especiales De Maquillaje [SFX Makeup artista]

Transformación en base a la construcción de prótesis u otro tipo de construcciones que permiten generar una apariencia física radicalmente diferente al actor que interpreta el personaje, ficción, terror, etc.

Participa en las escenas en que se requiere trabajo de Efectos Especiales.

Tiene una participación limitada en la pre producción, principalmente preparar la propuesta y realizar las pruebas de maquillaje necesarias con los actores. Permanece durante todo el rodaje.

Tareas esenciales:

PRE PRODUCCIÓN

- Propuesta de maquillaje especial
- Producción de maquillaje y materiales
- Pruebas de look
- Pruebas especiales

PRODUCCIÓN

- Maquillaje de actores con efectos
- Desmaquillaje de actores

41.- Peluquero [Hair Stylist]

Propone e interpreta las orientaciones del Director y el director de arte, en relación al estilo de los peinados de cada personaje o tratamiento de pelo. Tiene una participación limitada en la pre producción, principalmente preparar la propuesta y realizar las pruebas de pelo necesarias con los actores. Permanece durante todo el rodaje.

Tareas esenciales:

PRE PRODUCCIÓN

- Pruebas de look

PRODUCCIÓN

- Peluquería de actores

42.- Sonidista [Sound recordist]

Es el jefe del Departamento de Sonido, elabora una propuesta sonora y desglosa el guion con los diferentes sonidos que deberán ser registrados durante el rodaje. Participa en la pre producción analizando el guion en conjunto con todos los jefes de departamento y asiste a las visitas técnicas a locaciones para prever cualquier problema de grabación que pudieran tener como ruido cercano, reverberación, señales de celular, etc.

Durante el rodaje registra el sonido, determina la posición de los micrófonos y el sistema de grabación. Se comunica internamente con su operador de caña (microfonista) para solucionar problemas durante las tomas. Es el único en el set que está prestando atención real al sonido en su calidad técnica por lo que es importante tomar su opinión antes de dar el visto bueno a una toma, ya que pueden haber problemas de ruidos externos que nadie mas notó.

Tiene una participación limitada en la preparación y permanece durante todo el rodaje.

Tareas esenciales:

DESARROLLO TARDÍO

- Reuniones esporádicas para creación de una propuesta sonora

PRE PRODUCCIÓN

- Reunión de preparación (lectura de guion)
- Desglose de sonido
- Visitas a locación

PRODUCCIÓN

- Armar y desarmar los equipos de sonido
- Grabación de sonido

43.- Microfonista [Boom operator]

Opera el boom (caña) que suspende el micrófono sobre la toma. Es el asistente de la grabación de sonido, y ayuda en el armado y orden de los equipos. Tiene fuerza y resistencia para mantener la posición correcta del boom, además debe aprender a generar una relación visual entre el eje+distancia de cada micrófono con el personaje y además con el borde del plano para no entrar en cuadro.

Permanece durante todo el rodaje.

PRE PRODUCCIÓN

- Lectura del desglose de sonido

PRODUCCIÓN

- Armar y desarmar los equipos de sonido
- Microfonear a los actores
- Operar la caña (boom)

44.- Supervisor de Efectos Especiales [Special effects supervisor]

Un Supervisor de Efectos es la persona que está encargada del equipo de personas que trabaja con efectos físicos, tales como lluvia, humo, viento, fuego, nieve, explosivos, etc. Coordina con la dirección y producción desde la preproducción, las necesidades de las escenas que requieren los FX, y en el rodaje con el director de arte y el director de fotografía y cámara las necesidades técnicas que plantearan el registro de dichos efectos. Debe preocuparse de que todas las medidas de seguridad se cumplan. Participa en pre producción preparando los efectos, probándolos y en el rodaje según el calendario de los FX.

Generalmente es un servicio externo de especialistas con larga experiencia, debido a su alto costo es solicitado para jornadas específicas que incluyen efectos.

Tendrá todos los asistentes necesarios para desarrollar su labor y dependerán de la dificultad de lo que deba realizar, por ejemplo: expertos en pirotecnia, constructores, ingenieros, etc.

Tareas esenciales:

PRE PRODUCCIÓN

- Preparar los implementos necesarios para hacer los efectos
- Producir lo que falte para los efectos
- Probar los efectos

PRODUCCIÓN

- Realizar los efectos necesarios (lluvia, fuego, explosiones, etc)

45.- Foto Fija [Still photographer]

Encargad@ de tomar fotografías que podrán ser usadas para publicidad, afiches, prensa y otro tipo de artes gráficas que sirvan para promocionar la película.

Cuando se requiere, participa durante todo el rodaje, aunque es común que se le llame para jornadas específicas como cuando están todos los actores juntos o cuando hay escenas importantes en términos de imagen y producción.

Tareas esenciales:

PRE PRODUCCIÓN

- Reunión de coordinación de fechas

PRODUCCIÓN

- Tomar las fotos necesarias para promoción

46.- Montajista [Editor]

Una de las cabezas creativas de una película. Se dedica a la edición del material para encontrar “la mejor película que se puede contar con lo grabado”. Si bien debe conocer los procesos técnicos de montaje (analógicos o digitales) también debe conocer (sobre todo) de narrativa, de guion y de lenguaje cinematográfico.

Es responsable de la selección del material y deberá dar emoción, significado y ritmo a la película. Trabaja en conjunto con el director@ y el productor@. En las producciones mas industriales debe trabajar para llevar a cabo la visión de un productor y en las producciones mas autorales trabaja codo a codo con el director@. Funciona a la vez como un asesor@ ya que propondrá las mejores opciones de contar la película y llegarán a un consenso para cerrar el montaje.

Generalmente participa solo en la etapa de Postproducción.

47. Asistente de Montaje [Assistant Editor]

En producciones medianas/grandes se cuenta con Asistente de edición, encargado de sincronizar el material, revisar las tomas y cuando se le dan mayores responsabilidades debe realizar las primeras versiones de montaje o montar algunas escenas para poder agilizar el proceso de montaje.

48.- Diseñador de sonido [Sound designer]

Generalmente las producciones de cine cuentan con proveedores externos (empresas o personas naturales) que aportan con su creatividad y técnica para la finalización de una producción. Entre estas actividades debemos realizar una post producción de sonido y normalmente esto se realiza con empresas especializadas en diseño y mezcla que además cuentan con estudio propio para realizarlo de manera profesional.

Dentro de este proceso puede haber varios cargos comprometidos, pero todos deben seguir las indicaciones del Diseñador de sonido, quien trabaja de la mano con el montajista y el director@ para crear el ambiente sonoro necesario para la película.

En su trabajo podrá tener bajo su dirección a un Ingeniero en sonido o Mezclador (quien opera la consola de sonido), Compositor de banda sonora, músicos, artistas de Foley, artistas de doblaje, etc.

Cuando realiza todas las tareas de la post producción se le llama post productor de sonido.

49.- Colorista [Film Colorist]

Generalmente las producciones de cine cuentan con proveedores externos (empresas o personas naturales) que aportan con su creatividad y técnica para la finalización de una producción. Entre estas actividades debemos realizar una post producción de imagen. Al igual que en la post producción de sonido normalmente esto se realiza con empresas especializadas en post producción de imagen que además cuentan con estudio propio para realizarlo de manera profesional.

Dentro de este proceso puede haber varios cargos comprometidos y el mas común (que se utiliza en todo tipo de producciones) es el colorista. Un técnico especializado en el la corrección de color o color grading de la imagen. Estará a cargo de operar el software necesario (Usualmente Davinci Resolve) para buscar el mejor look para cada plano. Generalmente debe dedicar un tiempo para conformar el material, luego se dedica al trabajo de "emparejar" el color y luego encontrar el look deseado y aplicarlo a cada plano.

En la post producción de imagen puede haber mas cargos como el Diseñador de créditos, el realizador de Composiciones digitales, Artistas 3D, Modeladores 3D, Iluminadores 3D, entre otros.

Servicios especiales

50. Supervisor de Efectos visuales de post producción [VFX supervisor]

Cuando trabajamos con efectos especiales de post producción de imagen (Chroma, 3D, Composición, Extensión de fondos) se recomienda que el encargado de dichos efectos o un especialista en la materia asesore durante la pre producción y supervise que el trabajo sea bien realizado durante el rodaje así no habrán mayores problemas para la integración de los efectos visuales.

Trabaja directamente con los equipos de arte y fotografía.

En producciones con muchos efectos se recomienda que entre al trabajo durante el desarrollo y durante la creación del guion técnico.

51.- Ecónomo - Tratamiento de Producto (Food stylist- Food dressers)

Trabaja en conjunto con el departamento de arte. Su trabajo consiste en presentar de la manera mas atractiva los productos de alimentación. X<Participa en las escenas en donde se requiere.

52.- Entrenador de animales – [Animal Trainer – Animal Wrangler]

Trabaja en conjunto con el departamento de producción y bajo las indicaciones del Primer Asistente de dirección. Proveedor externo encargado de producir animales entrenados para el rodaje.

53.- Operadores de Equipos Eléctricos Especiales: Hmi Etc.

Trabaja en conjunto con el equipo de fotografía. En ocasiones desde las casas de rental se solicita que ciertos equipos especiales deben ser operados por personal propio, ejemplo cámaras muy costosas, luces hmi, etc. Permanecen durante todo el rodaje si los equipos son requeridos.

54.- Armero [Weapon master]

Trabaja en conjunto con el equipo de utilería. Está a cargo de la producción de armamento según los requerimientos del guión, su funcionamiento, seguridad, mantenimiento y acopio. Participa en las escenas que requieren armamento.

55. Coordinador de Stunts [Stunt coordinator]

Trabaja en conjunto con el departamento de producción y bajo las indicaciones del Primer Asistente de dirección. Proveedor externo encargado de entrenar, coreografiar y llevar a los stunt (dobles de riesgo) para escenas de peleas, riesgo, etc.

56. Precision Driver

Trabaja en conjunto con el departamento de producción y bajo las indicaciones del Primer Asistente de dirección. Proveedor externo encargado de conducir vehículos en escenas de riesgo.

57.- Operador de cámara subacuática [Underwater camera operator]

Trabaja en conjunto con el equipo de fotografía. Tiene entrenamiento y equipamiento para operar la cámara bajo el agua.