

CAPÍTULO 2

ETAPAS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN

Todo material audiovisual necesita someterse a tres etapas básicas para el buen desempeño de la producción y éstas son:

- La preproducción
- La producción
- La postproducción

2.1 LA PREPRODUCCION

INTRODUCCION

La primera y quizá la más elemental es la etapa de preproducción, aquí es donde se va a decidir aquellos factores concernientes a la película, que derivarán la buena o mala viabilidad del proyecto. Las personas implicadas en la preproducción deben sumergirse en la tarea de selección de intérpretes, técnicos necesarios y construir el engranaje que permita garantizar el buen fin de la película, desde los presupuestos hasta los seguros. Este período de preproducción puede definir o malograr una película. De ahí, su importancia.

En lo que se refiere al documental, incluye la definición de la película o tema, los trabajos de investigación, la formación de un equipo, los equipos de filmación y las decisiones en cuanto al sistema, los detalles, el programa y horarios de rodaje. La excelente coordinación de esta etapa será decisiva para hacer que el documental sea una entidad coherente, la dirección de un documental, no es tanto un proceso de investigación espontánea, sino más

bien una actuación basada en las conclusiones que se derivaron durante los trabajos de investigación.²²

La preproducción es, habitualmente, la fase más larga de una producción, todo depende de la complejidad del proyecto y de los obstáculos previsibles. Es durante esta fase que la producción puede ser encaminada por el rumbo correcto o desviada en tal extremo que no habrá tiempo, talento o habilidad de edición que más adelante pueda salvarla. Así mismo, el equipo tendrá mayores posibilidades de evitar errores, sorpresas u olvidos, restando así el impacto de imprevistos, retrasos y dificultades que normalmente se encuentran durante el rodaje.

Las etapas principales de la preproducción consisten en:

- El proceso de guionización
- Planificación y organización de la producción

2.1.1 PROCESO DE GUIONIZACION

2.1.1.1 Definición del proyecto

Como se indicó en la introducción realizar un vídeo exige una larga planificación previa, mucha disciplina y atención a los pequeños detalles. Lo primero que hay que definir en una realización cinematográfica es el tema, es decir, lo que queremos expresar, a qué público está destinado, que tipo de proyecto es y en qué medio de comunicación se va a mostrar el producto final.

Y es que, aunque estos aspectos parecen menos importantes que el tema de la producción propiamente dicho, con la evolución de las técnicas de filmación ya hay muchos tipos de realización para un mismo tema. Así que definir con exactitud qué es exactamente lo que se quiere conseguir con el producto final resultará determinante para una buena realización.

²² MARTINEZ, Pedro. "Video documental" En: materia de producción y dirección documental. Año 2005

1.- Definición del tema

La elección del tema es el soporte principal para que un documental pueda realizarse. El productor debe tomar en cuenta, antes de decidir trabajar una temática u otra, los diversos factores que se entrecruzan para poder adentrarse en ella. Algunas de las preguntas obligadas son: ¿se trata de un tema nuevo?; si ya se ha tratado, ¿cuál es la aportación que se hará?, ¿se cuenta con los recursos necesarios para realizarlo? ¿Hay materiales suficientes para desarrollarlo? ¿Es posible adentrarse en este asunto?

A partir de la elección del tema y el análisis de su factibilidad, se puede comenzar a trabajar en la presentación del proyecto.

2.- Definición del punto de vista del realizador

Es primordial definir el punto de vista del realizador, es decir, ¿Dónde se sitúa con relación al tema que quiere tratar?, ¿Cuál es su posición?, ¿Cuáles son las dimensiones del problema quiere destacar? de estas respuestas depende la manera cómo vamos a tratar el tema.

3.- Definición de los objetivos del vídeo respecto al público de mira

Necesitamos saber claramente qué se quiere conseguir con el video y el público al que se va a dirigir. Por ello, es importante anotar de manera clara y precisa el objetivo que se persigue.

4.- Definición del tipo de producción que se va a realizar

Existen diversos tipos de producción de video, en este caso lo importante es conocer con cual se va a trabajar y cuál es el más apropiado según nuestro tema, puede ser: un video informativo, un video educativo, un video promocional, entre otros.

5.- Definición del contexto de difusión

Este punto hace referencia a la forma de difusión de nuestro trabajo, puede ser exhibido en la televisión, entre compañeros de clase, en una videoteca o en una sustentación de tesis.

2.1.1.2 La investigación e indagación

Esta fase diferencia radicalmente el trabajo de producción del documental y de la ficción. Trabajar con hechos reales implica el seguimiento o la construcción misma de un método de investigación riguroso que nos guíe hacia el conocimiento del fenómeno que abordamos. En esta etapa se realiza la búsqueda y recopilación de materiales que documenten y den sustento a la historia y nos permitan analizar el fenómeno que queremos dar a conocer.

Existen dos clases de fuentes que nos proporcionan los datos y materiales que sustentará el documental:

Las primeras, que vienen de los archivos y que encontraremos en nuestra investigación documental, denominadas fuentes indirectas. Constan las bibliográficas y hemerográficas (mapas, artículos, notas periodísticas, y anuncios); las auditivas (programas de radio, discursos grabados, músicas); las imágenes fílmicas, videograbadas, televisivas o de foto fija. Existen también los archivos institucionales y personales que nos proporcionan correspondencia, escritos íntimos (diarios), documentos oficiales y no oficiales que dan luz a nuestro tema.

La segunda clase de fuentes son aquéllas que trabajamos en nuestra investigación de campo, denominada también, como investigación directa. Esta investigación nos permite ubicar locaciones, personajes, eventos y entrevistas susceptibles de ser filmados. Este tipo de investigación se realiza a través de un prolongado e intenso contacto con el campo o la situación de vida normal, reflejo de la vida diaria de los individuos, los grupos, las sociedades y las organizaciones. Sin embargo, se debe cuidar los objetivos

iniciales, para no caer en otro sin darse cuenta. Permanecer disponible a la información sin perderse en los detalles, es importante.

En el documental se trabajara con una guía documental, que contenga las siguientes etapas:

1.- Síntesis de la investigación

Una etapa siguiente estará dedicada a analizar con visión crítica los materiales de que disponemos y a seleccionar aquellos que son ampliamente reveladores y que conducen a lo que esperamos decir o que abren nuevas opciones que enriquecen el tema. Ordenar nuestros materiales desechando lo excesivo, lo oscuro, lo distractor, significa un ahorro de recursos, tiempo y trabajo tanto en el rodaje como en la postproducción.

Los materiales con que se cuenta deben ser aprovechados al máximo, de tal manera que en el documental tengan un papel más que de simple ilustración, que aporten información o emoción, que el espectador pueda ver, entender y disfrutar.

2.- Guionización

La guionización está compuesta por tres pasos principales: Tratamiento, Sinopsis y Guion.

- **Tratamiento**

Para determinar cómo tratar el tema, se dispone de tres puntos muy valiosos; primero, el público de mira, después, el punto de vista a priorizar y, finalmente, los objetivos.

Una vez que se ha identificado cuales son las necesidades a las que el video quiere responder, se puede establecer la meta que se busca. Poco a poco se logrará afinar y depurar los objetivos hasta que sean claros y

precisos. Con esto se puede definir si el objetivo del video es el de informar, explicar, convencer, sensibilizar, denunciar, criticar, cuestionar un planteamiento, expresar una opinión, etc.

En este mismo momento se puede hacer una elección entre el reportaje, el documental, o el docu-drama. Se decidirá si se otorga superioridad a la imagen o al texto; a las entrevistas o a una narración. Se determinará la duración del documento, y se revisará concretamente las posibilidades financieras para poder producir.

- **Sinopsis**

La sinopsis es un texto corto entre una o dos páginas de extensión. Es un resumen que presenta fundamentalmente las ideas generales de la producción y menciona detenidamente las intenciones perseguidas por el autor o el realizador, al mismo tiempo que precisa el punto de vista privilegiado para el tratamiento del tema. En resumen, la sinopsis nos presenta a los personajes y las situaciones sobre las que estará basada la producción.²³

- **Guión**

Uno de los más grandes problemas que tenemos hoy en día es el exceso de información. En la producción de videos el objetivo deber ser no solo aminorar la carga de información, sino interesar a la audiencia y transmitir la información seleccionada de forma clara y entretenida.

Por ello, el guión propiamente dicho es el relato cronológico del desarrollo del vídeo. Es un texto provisional que describe lo esencial del documento bajo la forma de una serie de secuencias que se encadenan desde el inicio hasta el final. Los guiones de video se escriben teniendo en cuenta en las características del discurso oral. Se usan oraciones cortas, concisas y directas. Las palabras innecesarias no caben en el guion.

²³ BEAUVAIS, Daniel , Producir en vídeo "material pedagógico guía y videocassette" , Editorial, Vídeo Tiers-Monde inc., 1989, Instituto para America Latina , Tomo 2

Conviene más el uso de oraciones simples que subordinadas. Es adecuado pensar en términos de imágenes, sonidos, situaciones, acontecimientos que la cámara y los micrófonos pueden captar.

El guion de un video documental no puede ser exacto ni definitivo, como lo es el de la ficción, ya que este no puede predecir con precisión lo que sucederá cuando se esté rodando. Tampoco es una etapa prolija, es una guía necesaria e importante, ya que sin las pautas que nos brinda, se corre el riesgo de dejarse atraer por detalles inútiles que pueden alejar el tema y los objetivos.

Por lo tanto, el guion goza de todo el espacio necesario para adaptarse a la realidad concreta que se observe frente a la cámara. Y la fórmula ideal es que el diálogo o narración tengan relación y complementen lo que se ve en el video.²⁴

2.1.1.3 Plan de rodaje

Es conveniente en algunos casos plantear varias etapas de rodaje: primeramente se puede comenzar con la filmación de lo que ya se tiene, luego se deben analizar las imágenes registradas y evaluar qué es lo que realmente hace falta para contar la historia. En una segunda fase, se va directamente sobre tomas precisas o bien se filma un nuevo momento del suceso, dependiendo del desarrollo.

Un examen riguroso de las eventualidades y contratiempos hará que la planificación y la logística sean certeras y eficaces, con poco lugar a la improvisación. Tomar la realidad no es tan complicado si establecemos un método de trabajo que se adapte a las características de nuestro tema elegido, sin sujetarnos a esquemas que dejen fuera elementos esenciales o, por el contrario, abriéndonos a todo cuanto se presente. Un buen plan de rodaje se debe planificar con cierta flexibilidad para lograr los objetivos

²⁴ MILLERSON, Gerald, "Manual de producción de video", Editorial: Paraninfo S.A (Madrid – España) , 1992, 3ª Edición

planteados con la mejor calidad, sin desperdicios de tiempo ni dinero y bajo el mejor ambiente de trabajo.

Con el plan de rodaje se puede obtener una lista bastante completa de los planos básicos que hay que rodar. Esta lista permitirá decidir cuál será el orden en el que va a rodar las escenas y calcular aproximadamente el tiempo necesario de rodaje. Con la ayuda de las fichas y las notas de localizaciones, se planifica el horario de rodaje de manera práctica, ordenada y económica.

Ejemplo de plan de rodaje:

FECHA	QUE SE FILMA	LUGAR DE FILMACION	LOCACION
20/06/2008	Proceso de Justicia Indígena	Comunidad huarapungo	Exterior
26/07/2008	Entrevista dirigentes indígenas	Cañar	Interior
...

2.1.2 PLANIFICACION Y LA ORGANIZACIÓN DE LA PREPRODUCCION

El trabajo primordial en la elaboración de un vídeo es el de planificar y organizar. Administrar adecuadamente los recursos humanos, financieros y materiales de los que se dispone, resulta aún más importante si se trabaja con un equipo reducido, con medios restringidos y dentro de plazos limitados. No obstante, aún cuando se disponga de grandes recursos se necesitará repartir en el tiempo las etapas preparatorias de la producción y organizar el rodaje de manera funcional.

2.1.2.1 Presupuesto de producción

Si bien en estos rodajes no se requiere de actores, vestuarios, maquillajes e iluminaciones y aparatos especiales, en cambio implica gastos fuertes en materiales de filmación y grabación, en desplazamientos, permisos, autorizaciones y tiempos de posproducción.

Ahora bien, si un equipo de trabajo cuenta con un presupuesto mínimo que cubre los gastos directos, el presupuesto de producción puede parecerle innecesario. Sin embargo, cuando se rueda una producción elaborada y se recurre a organismos que otorgan ayudas o préstamos, el presupuesto ayudará a identificar y prever los costos.

A continuación detallo una lista con los elementos básicos e importantes que se debe considerar en el presupuesto de un video documental.

1.- Guión y música

- Guión
- Música

2.- Equipo técnico o personal necesario

- Dirección
- Producción
- Fotografía
- investigador
- Sonido
- edición
- Electricista
- Personal complementario

3.- Estudios rodaje / sonido y varios producción

- Estudios de rodaje
- Montaje y sonorización

- Varios de producción

4.- Maquinaria, equipos de rodaje y transportes

- Maquinaria
- filmadora
- Video
- Cassettes
- Lámparas de repuesto
- Baterías, etc.
- Transportes

5.- Administración

- Contabilidad
- Papelería
- Teléfonos
- Correo

6.- Exteriores

- Localizaciones
- Viajes
- Hoteles y comidas

7.- Edición, distribución

- Copias
- Publicidad

8.- Gastos generales e imprevistos

Se debe tener en cuenta imprevistos que surjan con posterioridad, para lo cual se elaborará un presupuesto incluyendo partidas más holgadas donde puedan necesitarse, la previsión y prevención pero también la contención, deben ser características tanto del director de producción como del presupuesto que elabora. Es necesario entender que éste será un

presupuesto llamado preventivo o inicial, porque a través de él vamos a intentar conocer las necesidades financieras del proyecto.

Posteriormente, una vez finalizada la producción, todo producto debe elaborar un presupuesto final o consultivo el mismo que servirá para comprobar y comparar con el presupuesto inicial y analizar que causas han producido desviaciones en las partidas designadas. Concluida la labor de preproducción y resuelta la tarea de financiación, se está en condiciones de afrontar la labor de rodaje.²⁵

2.1.2.2 Financiamiento del proyecto

Mientras que los proyectos de producción sean realizables con presupuestos reducidos, es seguro que dicho trabajo se llevará a cabo sin tener que recurrir a subvenciones. Para obtener estas ayudas es indispensable presentar el proyecto de producción a organismos capaces de financiar los costos y sobre todo a organismos que podrían estar interesados en apoyar el proyecto.

2.1.2.3 El plan de producción

Un plan de producción es un registro de vencimiento en el que se anotan cada una de las tareas a realizarse y sobre todo es un registro en donde constan los miembros del equipo y su rol principal en el desarrollo del video documental.

También determina la duración y luego las fechas de cada una de las etapas, es decir, ¿Cuándo empezar con la investigación?, ¿Cuándo tiene que estar terminada la investigación?, ¿Para cuándo se ha previsto el rodaje?, ¿Cuándo comenzará la edición?, etc.

²⁵ CABEZON, Luis; GOMEZ, Félix, "La producción Cinematográfica", Ediciones: Cátedra (grupo Anaya S.A) , 1998 -2003, Segunda Edición, Págs. 47 -56 y 111 - 114

2.1.2.4 Localización

Consiste en encontrar, antes que empiece la etapa de filmación, las situaciones, acontecimientos y lugares, así como a las personas que intervendrán (entrevistas y testimonios). Donde, quien o quienes y que sucesos se grabarán para mostrar la viabilidad del proyecto. Buscar y examinar el terreno adecuado para darle significado a las imágenes, es importante, así como analizar el ambiente del lugar.

Toda la fuerza del vídeo se apoya en la participación de la gente en la producción. Se puede tener las imágenes apropiadas, bien encuadradas y con excelente iluminación, pero de nada servirán si se deja de lado lo esencial del documento, es decir, lo vivido, la emoción, el sentimiento y la expresión de la gente.

Cuando se visita las localidades, también, es oportunidad para evaluar ciertos aspectos, entre ellos, la cantidad de equipo y el número de personas que se va a necesitar para la producción y en caso de alojamiento, se valora, también, el tiempo, la alimentación y el hospedaje.

2.1.2.5 Momentos previos a rodar

Es mejor prever dificultades que puedan presentarse y considerar las soluciones de reemplazo, así se evita perder tiempo durante el rodaje. Por ende se debe considerar lo siguiente:

- Confirmar por adelantado las citas con la gente que se va a entrevistar o de los que se dependerá para el rodaje.
- Revisión del material y equipo que se va a utilizar.
- Repartir anticipadamente por secuencias, los cassetes que se dispone; así no se arriesga a quedar corto de cassetes hacia el final del rodaje.
- Después de la utilización de un casset pegar las etiquetas correspondientes, para evitar errores: como confundir un casset utilizado con un casset virgen y volverlo a utilizar.

- Llevar un registro en el que se describa el contenido de cada vídeo casset.²⁶

2.2 LA PRODUCCION

La fase de producción es donde todos los elementos se vinculan en una suerte de realización final. En pocas palabras y sin entrar en muchos detalles esta etapa comprende la filmación propiamente dicha. Los mayores retos se encuentran aquí, puesto que hay que dirigir al equipo, realizar las grabaciones en los plazos previstos, y evitar que los gastos se disparen.

Para poder llevar a cabo un buen rodaje, es preferible que el equipo posea ciertos pre-requisitos mínimos en lo referente al lenguaje audiovisual, a los métodos de trabajo en el rodaje y a los aspectos técnicos de la producción. Además es necesario e importante llevar con nosotros el guion, el plan de rodaje y el calendario de rodaje; estos elementos nos indicaran donde, como, y cuando realizar la filmación.

2.2.1 Pasos en la producción

La Producción consta de tres pasos importantes:

1.- Anfitrión: Es quien está a la espera de los invitados, además de atenderlos con comida, bebidas y un lugar confortable. (Esto sobre todo cuando necesitamos entrevistas o testimonios, y en caso de necesitar actores para cubrir imágenes inexistentes)

2.- Observancia del flujo de producción: Se agiliza el proceso de grabación. Se monitorean todos los detalles.

3.- Evaluación de la producción: El productor se involucra en la producción de todos los detalles. Productor y director trabajan juntos con el afán de mejorar el producto audiovisual.

²⁶ BEAUVAIS, Daniel, Producir en vídeo "material pedagógico guía y videocassette", Editorial, Vidéo Tiers-Monde inc., 1989, Instituto para America Latina, Tomo 2, págs. 137 - 143

2.2.2 Equipo de producción no técnico

El equipo humano de producción, puede ser extenso o corto, todo depende de la producción (documental o ficción) y del presupuesto.

En el caso de un video documental lo esencial es:

Productor Ejecutivo: maneja el presupuesto, forma el equipo técnico y profesional, obtiene financiamientos, planea tiempos de grabación o filmación, maneja los recursos, coordinar la posproducción, protege la obra, etc.

Director: Tiene a su mando todo el equipo de trabajo con base en el plan de grabación y en el guión literario. Es la persona orientadora de los camarógrafos y quien toma decisiones con respecto a planos, movimientos y puestas en escena.

Director de fotografía: se encarga de la imagen, genera ambiente en las luces, ubica objetos estratégicamente para componer planos agradables visualmente. Sugiere lentes o filtros para utilizar en la cámara y crear sensaciones y efectos.

Entrevistador: El entrevistador debe ser una persona letrada y dominar el tema, conocer la situación y los últimos acontecimientos. El éxito de la entrevista se base en la buena investigación, esto nos permitirá realizar preguntas significativas, cortas y precisas.

Camarógrafo: El camarógrafo es el encargo del manejo de cámara y, sobre todo, debe tener un amplio conocimiento del lenguaje cinematográfico. Debe ser ágil y decidido.

Otros: luminotécnicos, ingenieros de sonido, operadores de grúa y dolly, asistentes generales, vestuaristas, maquilladores, director artístico y otros.

Más adelante, en el literal del equipo de producción, se ahondaran detalles sobre el equipo humano.

2.3 LA POST-PRODUCCION

La postproducción es el último paso dentro de la realización de un video y consta de los detalles más técnicos de todo el proceso. La edición es la actividad central de la post-producción pero se acompaña de ciertas etapas esenciales; por ejemplo, antes de comenzar a ensamblar los planos, debe tenerse ya una idea formada del orden en que van a ser presentados y de la manera cómo va a estructurarse el vídeo.

2.3.1 Etapas de la postproducción

Es necesario e importante realizar un inventario todas las imágenes captadas, para luego hacer una elección, organización y ensamble de todos los elementos, con esta clasificación se da inicio a la edición final.

2.3.1.1 Previsualización

Antes de la edición es importante destinar tiempo para la visualización del material que se grabó con el fin de seleccionar las tomas que realmente irán en el video. Esto ahorrará tiempo en la edición.

- **Inventario del material rodado**

Esta es la primera etapa de la post-producción y consiste en hacer un inventario completo y sistemático de todo lo que se ha producido en el rodaje. Por ende, a las imágenes hay que clasificarlas, examinarlas y establecer una relación entre ellas.

Esta etapa es importante, pues nuestra mente suele ser frágil, y es casi imposible recordar todos los planos, el contenido y el lugar exacto de ellos en los cassettes.

- **Organización de las secuencias**

Esta etapa consiste en organizar las diferentes partes del video, reagrupando los planos que se relacionan con los temas desarrollados.

Esta organización poseerá necesariamente un inicio una mitad y un fin, además de una duración determinada.

- **Ensamble de elementos**

La última etapa de la post-producción consiste en ensamblar físicamente todos los elementos sonoros y visuales que componen el vídeo. Es una operación que puede ser definitiva, si se trata de la versión final de una edición; o preliminar, si se trata de varias pre-edición que corresponden a diferentes arreglos del mismo material de base.²⁷

2.3.1.2 Edición o montaje

El concepto de edición o montaje ha ido variando a lo largo de la historia, dependiendo, en gran medida, de la propia evolución de la tecnología audiovisual. Así, se habla de edición física, electrónica y digital. En la edición física, la estructura y ordenación del material audiovisual pregrabado, se manipula físicamente, con cortes y desechos reales en el soporte fílmico o magnético.

En la edición electrónica se manipula una señal eléctrica analógica o digital grabada en un soporte magnético. En la edición digital se trabaja con señales digitales virtuales en la memoria volátil de un ordenador o un soporte informático. En esta última, al no depender de un soporte lineal y secuencial como es la cinta magnética, el montaje se puede realizar en cualquier orden y lugar del espacio y del tiempo del soporte, denominándose, por este motivo, "edición no lineal".

²⁷ Ibidem págs. 167 - 179

El resultado estético o narrativo puede ser el mismo en los tres modos de edición, pero difieren en la facilidad de obtención de dicho resultado y en las posibilidades añadidas de unos y otros. En este sentido, la edición con señal digital permite el empleo de varias generaciones de grabación sin pérdida de calidad en la imagen o la generación de efectos especiales muy depurados.

Cuando se hace el trabajo de edición de vídeo digital, se tiene que someter todo lo que hemos filmado a cierto orden. El montaje es la ordenación narrativa y rítmica de los elementos del relato, en otras palabras, el proceso de escoger, ordenar y juntar todos los planos rodados según la idea previa y con un ritmo determinado.

El objetivo de esta labor es aportar significación al conjunto de las imágenes, dándole forma a la concepción plasmada en el panel ilustrado y en el guión.

2.3.1.2.1 Clases fundamentales de montaje

1.- El interno del encuadre

2.- El externo o montaje de los diversos planos

Este último es la unión de los diversos planos ya internamente montados. A veces una omisión es tan significativa como una secuencia que se incluya en la película.

La elipsis es esta supresión de los elementos narrativos y descriptivos de una historia, en la que a pesar de la ausencia de información, los datos proporcionados por el contexto son suficientes para poderlos suponer como existentes. La elipsis viene motivada por la necesidad de recortar tiempo real, por razones narrativas (provocar interés, sensaciones), por razones técnicas de rodaje o interpretación que imposibilitan la filmación de ciertos hechos (accidentes, catástrofes...) y por razones éticas que impiden la

representación de asuntos incómodos (muertes reales, relaciones sexuales, ejecuciones.)

Hoy por hoy, las tareas de montaje son relativamente fáciles con las aplicaciones de informática destinadas al procesamiento digital de las imágenes. Y sea cual sea la técnica que se utilice, el montador desempeña un papel definitivo en el producto final.

2.3.1.2.2 Normas para el montaje

A la hora de realizar el montaje, hay que tener en cuenta una serie de normas que evitan cometer errores que afectan el resultado de la película.

1.- Escala: los cortes de cada escena que suponen la supresión de cierto número de fotogramas, no pueden ser arbitrarios. Un pequeño cambio de imagen produce una incomodidad visual, un salto de imagen.

2.- Angulación: cuando el error anterior se aplica a la angulación, se produce un salto de eje, esto es, un efecto óptico condicionado por el cruce de los ejes de acción y, por tanto, se da una perspectiva falsa en la continuidad de los planos.

3.- Dirección de los personajes u objetos: se trata de producir la impresión correcta en el caso de la dirección de los personajes en tomas diversas. Los movimientos de diferente dirección han de tomarse con direcciones opuestas, y los movimientos de igual dirección, con iguales direcciones. El error aquí es también el salto de eje. Tiene que haber continuidad. En las acciones estáticas, la dirección de las miradas de los personajes determina el eje de acción, que es la línea imaginaria a lo largo de la cual se desarrolla la acción de los personajes en el espacio.

4.- Montaje en movimiento: en todo montaje en movimiento, las figuras que se siguen deben ser parecidas, solo diferentes en su magnitud y posición.

5.- Velocidad: se puede variar la rapidez de los planos en un momento dado para aumentar o disminuir el interés. La velocidad del montaje debe responder al desarrollo del episodio, no a su velocidad física o a su rapidez dramática.

6.- Distancia focal: hay que mantenerla sin variar. Si no, se produce un salto de distancias.

2.3.1.2.3 Transiciones

¿Cómo se hace la separación o unión de los planos y secuencias en un film? Por medio de diversas formas de articulación y puntuación, que es lo que a veces llamamos como transiciones. Para el vídeo digital, los programas actuales nos facilitan esta tarea con sus herramientas.

1.- Por corte: las imágenes de un plano suceden a las del anterior sin ningún proceso de mediación.

2.- Por fundido en negro: la escena se oscurece hasta no ver nada. Lo contrario es la apertura en negro. O también en blanco, en color o en iris.

3.- Por encadenado: una nueva escena va apareciendo encima de una antigua que se va fundiendo por superposición.

4.- Por cortina: la progresión de una imagen en la pantalla hace desaparecer, por desplazamientos, la imagen anterior. Hay diferentes tipos de cortina.

2.3.1.2.4 Tipos de montaje

El montaje se puede clasificar según la escala y la duración del plano y según su función en el relato fílmico.

Según la escala y duración del plano

1.- Analítico: a base de encuadres que contienen planos cortos y en general de corta duración. Se presta más a lo expresivo y psicológico. Se analiza la realidad estudiándola por partes.

2.- Sintético: a base de encuadres que contienen planos largos y con frecuencia uso de la profundidad de campo. Se da una visión más completa de la realidad, sin voluntad de análisis. Como aparecen más objetos y más hechos, exige encuadres de más duración para poder tener bastante tiempo de lectura.

Según su función en la totalidad del relato cinematográfico

Narrativo: pretende narrar una serie de hechos.

Tipos:

1.- Lineal: el que sigue una acción única desarrollada por una sucesión de escenas en orden cronológico.

2.- Invertido: se altera el orden cronológico del relato a partir de una temporalidad subjetiva de un personaje o buscando más dramatismo.

3.- Paralelo: dos o más escenas, independientes cronológicamente, se desarrollan simultáneamente creando una asociación de ideas en el espectador. La finalidad es hacer surgir un significado a raíz de su comparación. Una característica es su indiferencia temporal, donde no importa que las diferentes acciones alternadas sucedan en tiempos diferentes o muy distantes entre sí.

4.- Alterno: equivale al anterior, y se basa en la yuxtaposición de dos o más acciones, pero entre estas existe correspondencia temporal estricta y suelen unirse en un mismo hecho al final del film o de la secuencia.

Expresivo: intenta sobre todo una interpretación artística o ideológica de la realidad de alguna manera, el ritmo real de un suceso se retrasa o acelera, esto depende de lo que el autor quiera provocar.

Tipos:

1.- Tonal: Intervienen componentes como el movimiento, el sonido emocional y el tono de cada plano.

2.- Armónico: Resultado del conflicto entre el tono principal del fragmento y la armonía, es decir tiene que ver con el tonal, pero con fragmentos más largos.

3.- Ideológico: busca un sentido más intelectual en la narración de los hechos al crear o evidenciar diferentes tipos de relaciones entre sucesos, objetos, personas, relaciones temporales, espaciales, causales, consecutivas, de analogía, de contraste.²⁸

2.3.2 Textos de narración.

Fundamentalmente, el texto narrativo es un monólogo incluso si es leído por dos personas, puede ir alternada de dos voces una masculina y otra femenina de preferencia.

El contenido de la narración debe siempre enriquecer a las imágenes; así el espectador podrá sacar la información necesaria para poder comprender, descodificar o interpretar un sentido que ya no sea tan evidente en las imágenes. Un verdadero texto puede ser un comentario, una generalización, una síntesis o también una analogía a partir de las imágenes presentadas pero jamás describir "textualmente" lo que se ve en la pantalla, esto puede causar una división en la atención del espectador, quien no sabría que le aprovecharía más: mirar o escuchar. Hay que dejar momentos

²⁸ El montaje: "El orden de los factores no altera el producto". Revista Geek. Ediciones Digerati. No 12. Madrid 2006. pàg. 22-25

de respiración entre textos, porque se arriesga a incomodar al espectador y, por ende, hacerlo perder el interés.

Así mismo, el vocabulario que se usa en el vídeo debe tener en cuenta a los espectadores, es decir, una narración destinada a un público de niños será diferente que una dirigida a adultos, o en otro caso, una narración destinada a un público erudito será diferente que una dirigida a un público poco ilustrado.

En resumen, hay que prestar atención a la elocuencia de la narración. No ahogar a los espectadores con una desagradable palabrería a la manera de muchos "locutores" de radio. Pero, sobre todo, hay que dejar hablar a las imágenes.

2.3.3 Música y efectos sonoros

La música es un elemento esencial en cualquier producción audiovisual. Los hilos narrativos que mantienen la atención del espectador hacia la historia pueden encontrar su equivalente en la banda musical. La intriga, el suspenso, el tono romántico o terrorífico que se hallan dibujados en el guión, se verán reforzados con "frases musicales". Además, una buena banda musical es un elemento de consumo dispuesto para la venta, de forma independiente.

Puede ser viable que algunas piezas musicales se aprovechen para situar en atmósfera las informaciones. Sin embargo es necesario tener en cuenta algunos aspectos, que no dañen el hilo conductor de nuestro video: La música debe ser correspondiente con el tema, la melodía no deber ser tan "contagiosa" pues se arriesga el contenido del mensaje, el nivel audible de la música debe estar por debajo del nivel de la voz o narración, para que el mensaje sea inteligible lo máximo posible.

De todos modos, la música que sirve de complemento ya no "acompaña" tontamente a la imagen sino que juega un rol especial: puede

crear un ambiente, aumentar la intensidad dramática de una situación, imponer un ritmo que favorezca a una secuencia, acentuar una acción y añadir un toque de humor.

Durante una narración, las canciones con "letra" suelen proscribirse ya que pueden distraer la atención, dividiendo al espectador en dos polos de atracción. Pero puede ser una excelente opción para imágenes sin texto usar una canción cuyas palabras aluden a su significado.

La música ayuda a sumergir al espectador en un ambiente particular y a crear en él expectativas vinculadas a su forma de asociar ideas y sentimientos; de ahí la necesidad de seleccionar correctamente la música. Esta puede contribuir a relacionar unos planos con otros y dar la impresión de continuidad dramática entre las imágenes.

Por ejemplo, una música demasiado grave, quizás apocalíptica, podría parecer pomposa, melodramática o también completamente cómica, según las imágenes que acompaña. La frontera entre lo cómico y lo trágico pende de un hilo y una trama musical mal elegida puede hacer tambalear el video hacia un lado u otro. Por ello es importante realizar varios ensayos previos y evaluar el efecto producido antes de proceder a una elección definitiva. Por otra parte, no se puede juzgar a la música por sí misma, si no en función de la relación que tiene con la imagen.

En cuanto a los efectos sonoros y sonidos de ambiente, estos pueden animar y hacer más realistas las escenas, facilitando el encadenamiento y sirviendo de conexión.²⁹

2.4 EL EQUIPO DE PRODUCCION

La formación de un equipo de producción muy rara vez, estará conformado por un solo individuo. Lo ideal es contar con suficientes

²⁹ BEAUVAIS, Daniel, Producir en vídeo "material pedagógico guía y videocassette", Editorial, Video Tiers-Monde inc., 1989, Instituto Para América Latina, Toma2, pág. 184

personas para el desempeño de las diversas tareas. En la realidad sabemos que esto no sucede prácticamente nunca. La mayoría de las veces cada uno debe acumular varias tareas.

En la fase de la preproducción es indispensable puntualizar las diversas tareas y responsabilidades que cada individuo debe cumplir con respecto a su compromiso en el equipo. Por esto, cada miembro puede escoger la función principal que ocupa, teniendo en cuenta sus gustos, aptitudes, intereses y las capacidades que haya desarrollado.

2.4.1 Modelo de equipos de trabajo

Ejemplo 1: (clasificación ideal)

- 1) productor – director
- 2) editor
- 3) investigador – guionista – entrevistador
- 4) camarógrafo
- 5) sonidista

Ejemplo 2: (otra opción)

- 1) productor
- 2) director – guionista
- 3) investigador – periodista – entrevistador
- 4) camarógrafo – editor
- 5) sonidista

Ejemplo 3: (clasificación más corriente)

- 1) productor – director – guionista – investigador – narrador – entrevistador
- 2) camarógrafo – editor
- 3) sonidista

Estos modelos son los más utilizados cuando se trabaja en equipos reducidos de cinco a tres personas; evidentemente, otras combinaciones son

también posibles, pero hacer un equipo con menos de tres personas se está condenado a encontrar problemas de organización durante el rodaje.³⁰

2.4.2 Funciones del equipo humano

- **El productor**

La función del productor o productora es buscar la financiación para el proyecto, reuniendo la gente capaz y finalmente, conseguir los acuerdos para la distribución y exhibición del producto acabado. Una vez conseguida la financiación a través de socios o inversores privados se constituye una sociedad limitada. El productor es normalmente el principal responsable de ella o el socio que lo controla.

En caso de coproducción (producción en asociación), hace toda las gestiones necesarias para poner de acuerdo a las distintas productoras que participan en el mismo proyecto.

Presencia a diario el rodaje y, junto con el director, establece la orden de rodaje del día siguiente. Controla todo lo referente a comidas, horas extras, transporte y los múltiples imprevistos que surgen en cada jornada de rodaje.

Por lo tanto, el (o la) productor/a debe tener capacidad organizativa para hacer una idea global del proyecto, capacidad para relacionarse con el resto de los departamentos y cierto control a nivel económico para que nada rompa la estructura del proyecto.

- **El director**

El (o la) director/a es la persona clave en la realización de una producción. Es quién convierte un guión en imágenes y tiene la responsabilidad de la concepción, planificación y dirección del film, desde la idea inicial hasta el final de ésta.

³⁰ *Ibidem* pág. 135

Junto con el/la jefe (a) de producción elabora un plan de rodaje y coordina las actividades del equipo de acuerdo a los objetivos fijados. En estrecha relación con el equipo técnico, dirige la toma de imágenes y la grabación de sonido. En la postproducción el director(a) verifica que el documento final este conforme con la idea inicial, tanto en contenido como en forma.

Un buen director (a) tiene una mente ágil e inquisitiva, que se siente fascinada por las causas y efectos que subyacen en la forma en que vive la gente; le gusta la gente y disfruta profundizando en los relatos de las personas corrientes.

- **El investigador**

El (o la) investigador/a se encarga de cumplir con el conjunto de actividades relacionadas con la recolección de información, tanto en el contenido como en la forma del documento. Esta persona realiza un plan de investigación, luego recolecta, selecciona, transforma, adapta, resume y sintetiza la información útil para la producción.

Tiene en perfecto orden el inventario de los documentos de referencia escritos, visuales, sonoros, gráficos y audiovisuales relacionados con el contenido de la producción; el inventario de los informantes (participantes, invitados, testigos, especialistas, etc.) inventario de los objetos, lugares y acontecimientos previsibles que pudiesen ser útiles a la producción.

Dentro del marco de un equipo reducido el (o la) investigador/a puede igualmente desempeñar el rol de periodista/ entrevistador/ narrador durante el rodaje.

- **El guionista**

La función del guionista varía de modo sensible según el tipo de producción que se trate. Un guionista puede ser contratado para desarrollar una idea o para adaptar una novela, obra de teatro o musical.

El guionista podrá escribir el guión o libreto, con los diálogos (si es necesario) y la descripción de las secuencias, escenas y planos. En algunos casos, el guión también indica los movimientos de cámara y el montaje (en este caso se denomina guión técnico). El rol principal es proporcionar la trama de base sobre la cual se construirá el documental.

- **El operador de cámara**

Las tomas las efectúa el (o la) camarógrafo/a, quién es responsable del encuadre, de la iluminación y del conjunto de aspectos técnicos relacionados con la imagen durante el rodaje. Esta persona aconseja al director en el rodaje en general, dándole activamente sugerencias de elecciones de tomas, ángulos y encuadres apropiados a las situaciones de rodaje.

El operador de cámara vela por el mantenimiento y el buen funcionamiento del equipo y material del que es responsable y que asegura la calidad técnica de las imágenes grabadas.

- **El grabador de sonido**

El/la sonidista es responsable de la adecuada grabación de todos los elementos sonoros integrados en el documental: diálogos, comentarios, narración, sonido ambiental, efectos sonoros, música, etc.

Durante el rodaje, esta persona no solamente efectúa la grabación de los sonidos sincronizados con la imagen, sino que también se preocupa por captar todo elemento sonoro susceptible de ser aprovechado independientemente de la imagen. Durante la edición prepara y efectúa la mezcla sonora de las pistas de audio. Debe tener un buen oído.

- **El compositor**

El compositor crea la banda musical que acompaña otros sonidos, los diálogos, o sólo a la imagen. La música de las bandas sonoras establece un tono emocional, al tiempo que suscita en cuestión de segundos emociones

complejas. La música también puede actuar como puente entre una escena y otra para crear en el público la atmosfera de la siguiente. Los temas musicales se componen especialmente para la historia concreta del video.

- **El editor**

El/la editor (a) analiza, evalúa y selecciona los planos filmados y el material sonoro grabado, para ensamblar u ordenar en una secuencia que transcurra, rítmicamente, y sin cambios bruscos, es un arte especializado. Trabaja conjuntamente con el director. Los editores sincronizan la imagen con el sonido. Visión las tomas diarias junto al director y los miembros claves del equipo.³¹

³¹ MARTINEZ, Pedro. "Miembros del equipo". En: Materia de producción y dirección documental. año 2005