

Clase Taller de producción de contenidos y narrativas audiovisuales

Profesor Carlos Castro

El Rodaje:

El rodaje, filmación o grabación en el momento más hermoso de una producción. Es cuando ponemos en práctica todo lo que veníamos planificando desde el desarrollo. Aunque también puede transformarse en pesadilla si no hay una idea clara, una planificación adecuada de lo que se quiere.

Para el rodaje el director y productor ya tienen elegido el equipo técnico con el que grabará la película.

Para lograr esto el director debió tener un sin número de pautas para armar su equipo.

* Emplear personas con experiencia y en lo posible reunirse asiduamente y hacer pequeños ensayos (generan mayor seguridad en el rodaje).

* ¿Cuántas personas van a trabajar en el rodaje??

* Las personas que trabajan en el rodaje deben tener las mismas inquietudes que el director. La misma motivación. Si los técnicos no tienen esa misma onda, es más difícil arreglar errores técnicos que errores o diferencias de valor, de inquietud, de motivación.

* Que el equipo sea realista, fiable, que puedan mantener la paciencia y concentración durante tiempos prolongados, que le gusten los mismos documentales y estilos que al director.

* Velocidad en el trabajo (por lo general tirando a lenta, y cuando lo apuramos se vuelven más lentas)

* Muchos técnicos sobre estiman sus propias actitudes, y tienden a sobre pasarse en sus atribuciones.

DIRECCIÓN

La dirección debe

- 1) investigar o supervisar la investigación
- 2) reunir al equipo
- 3) decidir sobre el contenido
- 4) programar el rodaje
- 5) Elegir las locaciones
- 6) Dirigir a los técnicos y las entrevistas
- 7) Supervisar el montaje y darle fin a la película

La dirección debe conducir al equipo. Ser claro en los pedidos. Controlar a cada uno de los técnicos sin que sus pedidos suenen autoritarios. Le gusta estar entre la gente, sacar lo mejor de cada uno, conocer muy cada rubro técnico, sus posibilidades y límites. El director tiene una paciencia sin fin a la hora de hacer una entrevista o lograr una toma que involucre a varios técnicos.

A veces el rodaje se puede volver estresante porque el director no sabe pedir bien las cosas o porque el equipo técnico lo intimida (ejemplo Wody Allen). Algunos directores no pueden soportar desviarse de sus intenciones originales, y hacen estoicamente hundir el barco y con él a todo el equipo técnico.

La energía de la dirección es vital para el equipo. El director conduce, pero si no lo hace claramente el equipo tendrá dificultades para realizar.

En el momento de rodaje que es único, muchos directores se ven inmersos en una profunda depresión o euforia por la propia lógica de la improvisación.

CAMAROGRAFO

Siempre el camarógrafo sabrá con que cámaras va a trabajar, iluminación, sonido. Tiene que conocer mínimamente las locaciones. Debe tener estudiado bien los fierros que va a usar. Con sus baterías, trípodes y otros accesorios. Debe saber armar y desarmar o poder indicar a alguien y ser claro. Siempre existe la ley de Murphy en estos casos, los que pueda salir mal, saldrá mal.

Es preferible que sepa de fotografía y de arte, de composición de planos, aunque a veces esto conspire contra el director.

Cuando se está a la caza de tomas, es solo el camarógrafo el que toma esas decisiones, puesto que el director esta en el contenido. Solo el camarógrafo ve el **by finder** y en forma cinematográfica.

El camarógrafo tiene que tener un ojo **sociológico, filosófico, entender** a los personajes, saber escucharlos, de que están hablando.

El trabajo es arduo y agotador, pero también es una experiencia estimulante y maravillosa. Los mejores operadores de cámara son los de temperamento tranquilo, que no se desconciertan fácilmente en momentos de crisis. Son prácticos y tienen una gran inventiva y disfrutan improvisando soluciones cuando surgen problemas logísticos o de iluminación. Lo mejor es poder disponer de una persona que, aun siendo un perfeccionista, intentará buscar una solución sencilla y práctica cuando no se dispone de mucho tiempo.

Hay camarógrafos que nos dicen "yo solo vengo a hacer buenas tomas", cuidado con esos, porque también podrían decir "me importa un comino este proyecto"

CUIDADO CON LOS DIRECTORES FRUSTRADOS

SONIDISTA

Hay un mito en la realización documental: *la grabación de sonido es cosa fácil y poco atrayente y generalmente se deja que la haga cualquiera que diga que sabe hacerlo*. Pero lo cierto es que el sonido mal grabado desconecta al espectador con mayor facilidad que un relato mal construido. La mayoría de las películas hechas por principiantes suenan a estudios de personajes que hablan como si tuvieran puré de patata en la boca en un laberinto de cuartos de baño de mucha resonancia.

De la misma manera que el camarógrafo el sonidista debe conocer fielmente el equipo con el que trabaja, las locaciones, los entrevistados, y hasta puede sugerir que ropa deben usar en las entrevistas.

El sonidista debe tener paciencia, un buen oído y la suficiente madurez como para ser la base de apoyo del equipo. Para un rodaje en interiores, se decide en primer lugar la iluminación y la posición de la cámara y, a continuación, se confía en que sea capaz de colocar sus micros sin que se vean y sin que hagan sombras, consiguiendo al mismo tiempo un sonido de primera calidad. Una toma, por consiguiente, se convierte en una serie de dificultades irritantes que el técnico de sonido tiende a asumir personalmente.

El sonidista, que trabaja en forma desconectada, no puede comprender la necesidad de que se sacrifique la calidad por tener que atender a otros factores, ya que, a diferencia del cineasta, no dispone de una visión de conjunto.

Como el técnico de sonido ha de escuchar no las palabras, sino la calidad del sonido, es inmensamente útil contar con alguien que tenga una especialización musical y que pueda escuchar una pista de sonido de forma analítica, oír los zumbidos, retumbos e irregularidades que son ignorados inconscientemente por el principiante. **El arte de la grabación tiene muy poco que ver con las grabadoras y mucho que ver con la elección y colocación de los micros y en ser capaz de oír la diferencia.** Aparte del oído con capacidad de discernimiento, no hay otro medio de efectuar una evaluación independiente. Esta facultad crítica sólo se adquiere cuando se tiene interés en la música o, mejor aún, cuando se tiene una preparación musical. Pero también el sonidista tiene que escuchar lo que dice el entrevistado.

Cuando el sonidista descubre un error, debe esperar que el entrevistado cierre su concepto y pedirle un minuto al director.

El técnico de sonido está inactivo durante largos períodos y, de repente, se espera que “arregle el micro” en poco tiempo. **Es conveniente, por lo tanto, que esté continuamente haciendo planes para casos de emergencia. El técnico menos satisfactorio es el que sólo comienza a pensar cuando le ha llegado el momento de actuar, y el que entonces, sólo entonces, pide un cambio de iluminación.**

JEFE DE PRODUCCIÓN

El jefe de producción se ocupa de preparar el rodaje, lo cual lleva consigo, entre otras cosas, encontrar alojamiento para que el equipo pernocte cuando se hace necesario, decidir el alquiler de los equipos a los mejores precios, conseguir los distintos permisos, entre otros los de rodaje en las distintas localizaciones, elaborar el plan de rodaje (con el director), hacer los preparativos para los viajes y ocuparse de la manutención del equipo durante los rodajes. Es el responsable del dinero en efectivo, planifica rodajes alternativos en caso de que las condiciones climatológicas no permitan rodar en exteriores y se ocupa de que cada cosa se desarrolle a su debido tiempo. Todas estas ocupaciones aligeran el trabajo del director, para quien supondrían una excesiva carga. No hace falta mencionar que el buen jefe de producción debe ser una persona bien organizada, ordenado a la hora de elaborar las listas, adepto a las relaciones sociales, gran negociador y capaz de coordinar varias actividades al mismo tiempo. Debe tener capacidad para elaborar un orden adecuado de prioridades, para tomar decisiones que afectan al tiempo, al esfuerzo y al dinero. Un buen jefe de producción no puede dejarse intimidar por la burocracia propia de los asuntos oficiales.