

Índice general

¿A quién va dirigido el libro?	5
Convenciones generales	5

Capítulo 0

INTRODUCCIÓN	17
Contenidos sin freno	17
Tantos tipos de producciones como personas.....	18
Cuestiones de diccionario	19
Nuestras fronteras.....	20
Nuestras fuentes.....	21

Capítulo 1

De los orígenes del cine y la televisión hasta

nuestros días	25
INTRODUCCIÓN.....	25
BREVE HISTORIA DEL CINE	26
Los comienzos	26
Las primeras proyecciones de la historia.....	27
Un lenguaje propio	29
El cine como industria	30
Del mudo al sonoro	33
De Hollywood al mundo	39
Bases de datos.....	41
BREVE HISTORIA DE LA TELEVISIÓN	42
Antecedentes y primeros desarrollos.....	42
La señal de vídeo	43

El desarrollo hasta la TV en color	43
La alta definición	45
La relación de aspecto.....	45
La digitalización	46
Difusión analógica	47
De la difusión digital al 3D	48
Difusión digital	48
Televisión por cable	48
Televisión por satélite.....	49
Televisión IP (IPTV).....	49
Televisión 3D.....	50
NUEVAS PANTALLAS.....	50
VOD	51
El fenómeno Netflix	52
Internet y el caso de YouTube.....	54
Funcionamiento	56
Un fenómeno social.....	56
Vimeo	57
Hacia la globalización de contenidos	58
<i>Smart TV</i>	58
EJERCICIOS UNIDAD 1.....	61

Capítulo 2

Los equipos: personas, roles y documentos67

INTRODUCCIÓN.....	67
EL TRABAJO EN EQUIPO	68
Las estrategias de Shakleton.....	68
Los objetivos.....	70
La figura del director	70
Interrelaciones y espíritu grupal.....	71
Ambiente: conflictos y celebraciones.....	73
Acciones: riesgo y perseverancia	74
ROLES EN UN RODAJE.....	75
Guión.....	75
Guionista.....	75
Equipo de producción	76
Productor	76
Director de producción.....	76
Productor ejecutivo	76
Jefe de producción.....	76
Ayudantes y auxiliares de producción.....	77
Delegados de producción.....	77
Regidor.....	77
Cajero.....	77
Secretario de producción.....	77
Localizadores.....	78
Equipo de dirección	78

Director.....	78
Ayudante de dirección.....	79
Segundo ayudante de dirección, ayudantes, auxiliares y meritorios	79
Director de <i>casting</i>	79
<i>Script</i>	79
Equipo de cámara.....	79
Director de fotografía.....	79
Operador de cámara.....	80
Ayudante de cámara o foquista.....	80
Auxiliar de cámara.....	80
Eléctricos	81
Maquinistas y grupistas.....	81
Equipo de sonido.....	81
Técnico de sonido o jefe de sonido directo	81
Ayudante de sonido	81
Equipo de dirección artística	82
Director artístico	82
Decorador y ayudante de decoración.....	82
Constructor jefe.....	83
Ambientador jefe	83
Jefe de atrezzo y atrezista	83
Figurinista, sastre jefe y ayudante de vestuario.....	83
Departamento de atención y cuidado de los animales	83
Maquillador.....	84
Peluquero	84
Jefe de efectos especiales y supervisor de VFX	84
La banda sonora	84
Compositor	84
DOCUMENTOS	85
Guión técnico	85
<i>Storyboard</i>	87
Plantas.....	88
Hojas de desglose	88
Listas	88
Presupuesto.....	88
Plan de rodaje / Plan de trabajo.....	89
Orden de trabajo / Hoja de citación.....	90
Parte de cámara / Hoja de <i>script</i>	91

Capítulo 3

El material técnico.....99

INTRODUCCIÓN

ILUMINACIÓN Y MAQUINARIA..... 100

Tipos de focos	101
Fresnel.....	101
Cuarzos 1 kW-2 kW.....	101
Brutos, maxibrutos y minibrutos.....	102
Asimétricos	103
PC (plano convexos).....	103

Pantallas de fluorescencia.....	103
HMI Fresnel.....	104
HMI PAR.....	104
Focos LED.....	105
Flash estroboscópico.....	105
Cañón de seguimiento.....	105
Cabezas móviles.....	106
Láser.....	106
Accesorios para iluminación.....	106
Viseras.....	106
Banderas.....	106
Porta filtros.....	107
Pantallas / Reflectores.....	107
Maquinaria.....	108
<i>Travelling</i>	108
Grúa / Cabeza caliente.....	108
Steadicam.....	108
LA LOCALIZACIÓN Y LA ESCENOGRAFÍA.....	109
Interior o exterior.....	110
Exteriores.....	110
Interiores.....	111
El equipo en la puesta en escena.....	112
El arte de la escenografía.....	114
EQUIPOS Y SITUACIONES ESPECIALES.....	115
Normas para el rodaje con vehículos.....	115
<i>Camera car</i>	115
Motocicletas.....	116
Aviones.....	117
Recomendaciones de seguridad con armas de fuego, explosivos y máquina de humo.....	118
Armas de fuego.....	118
Explosivos.....	119
Máquina de humo.....	120
Regulación laboral del trabajo con niños.....	120
Reglas de rodaje con animales.....	121
Procedimientos de seguridad para rodaje en agua.....	122
EJERCICIOS UNIDAD 3.....	125

Capítulo 4

La cámara, protagonista del rodaje.....	131
INTRODUCCIÓN.....	131
LA LUZ.....	132
Temperatura de color.....	133
Intensidad de la luz.....	134
LA CÁMARA DE CINE.....	135
La cámara.....	135

Los formatos.....	136
Los accesorios	137
Las ópticas	137
CINEMATOGRAFÍA DIGITAL	139
Características de la tecnología digital	140
La evolución de las cámaras digitales	142
Sony HDW-F900	142
Viper	142
Panavision Genesis.....	142
Silicon Imaging 2K.....	142
Red One.....	143
Historia de la tecnología digital	143
La batalla entre el digital y el celuloide	145
EJERCICIOS UNIDAD 4	149

Capítulo 5

La importancia de los ensayos y

preparativos.....155

INTRODUCCIÓN

ENSAYOS CON ACTORES

 La actuación en cine: ¿problema del actor o del director?157

 La dirección de actores: ¿método o búsqueda?.....158

 Lo no negociable.....159

 Dirigir: construir un puente.....160

 Del teatro al cine.....161

 El primer plano

 La fragmentación.....161

 La relación con el otro

 El tiempo de ensayos.....162

 Las propuestas desde el cine

 El *casting*.....162

 Los ensayos y el rodaje

 Una propuesta de trabajo.....164

 El trabajo en el set

 Los ensayos previos.....165

 Analizar el texto.....165

 Visualizar el papel

 El valor del cuerpo.....166

 Un trabajo de cooperación

ENSAYOS TÉCNICOS Y PREPARATIVOS.....168

 El desglose gráfico.....169

 Los momentos previos.....171

EJERCICIOS UNIDAD 5

Capítulo 6

¡Acción! Dirigiendo la escena179

INTRODUCCIÓN 179

CLAVES DEL LENGUAJE AUDIOVISUAL 180

Aspectos estéticos..... 182

Aspectos didácticos..... 182

Aspectos morfológicos 183

Elementos visuales: las imágenes 184

Elementos sonoros..... 185

Aspectos sintácticos 185

Subdivisiones 186

Planos 186

Ángulos 189

Composición..... 190

Condicionantes ópticos..... 192

Continuidad o *racord* 193

Ritmo 193

Tipos de iluminación..... 194

Fuentes de iluminación..... 195

El color..... 195

Movimientos de la cámara 196

Otros elementos 198

Aspectos semánticos 200

Recursos visuales y lingüísticos 201

Recursos sólo lingüísticos..... 202

Estrategias de rodaje 202

El plano máster 203

El plano secuencia 203

El plano-contraplano..... 203

El salto de eje..... 204

La regla de los 30 grados 204

DINÁMICA DE RODAJE 205

El plan de rodaje definitivo..... 205

Orden de trabajo..... 205

Preparación del decorado 205

Atentos al momento 207

La labor del ayudante de dirección 207

Dirección de actores..... 208

Órdenes para rodaje..... 208

Preparación del plano siguiente..... 210

Cumpliendo el plan de cada jornada 210

Hoja de *script* y volcado 210

Recogida 211

CONSEJOS ÚTILES 211

Normas de conducta generales en un set de rodaje..... 212

Antes de grabar... 214

¡Acción!	214
Una vez finalizado el rodaje	216
EJERCICIOS UNIDAD 6	217

Capítulo 7

El material rodado	223
INTRODUCCIÓN	223
EL PAPEL DEL REALIZADOR EN LA FASE DE MONTAJE.....	224
Introducción a la narrativa.....	225
Fundamentos históricos	226
Diferentes opciones de montaje	227
Estilo naturalista o clásico	227
Estilo formalista o rupturista	227
Fusión de estilos.....	227
Ejemplos de montaje de planos.....	229
El uso de los cambios de plano.....	229
El montaje interno.....	229
DE CORTES Y PARPADEOS.....	230
Un referente: Walter Murch.....	231
Un breve repaso a la historia del montaje	234
CLAQUETA FINAL.....	235
 SOLUCIÓN EJERCICIOS	239
 FUENTES	277