

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	17
CAPÍTULO 1: EL CINE, CIEN AÑOS DESPUÉS. CONVERGENCIA DEL CINE, LA TELEVISIÓN Y LA INFORMÁTICA.....	23
1.1. Hitos en la evolución de la tecnología y de las técnicas de realización audiovisual	24
1.2. Los inicios de la imagen cinematográfica: cinematografía y televisión	26
1.2.1. Evolución tecnológica y creación de lenguaje	27
1.2.2. Madurez del cinematógrafo	30
1.2.3. Implantación de la televisión y de la videograbación	32
1.3. Ruptura del espacio de la representación: la pantalla	34
1.4. Hacia la primera convergencia entre el cine y la televisión	42
1.4.1. Sistema de grabación electrónica de la imagen televisiva	42
1.4.2. Evolución tecnológica cinematográfica en la década de los años cincuenta.....	44
1.4.3. Soporte cinematográfico y producción de noticias.....	45
1.4.4. Televisión en color y producción de televisión filmada	46
1.5. Convergencias técnicas y estéticas de la televisión y el vídeo	48
1.5.1. Influencia de la televisión en el cine	48
1.5.2. Sistemas híbridos de producción televisiva: electronic-cam.....	50
1.5.3. Etapa de afianzamiento de ambos medios: cine y televisión	51
1.6. Convergencia del cine, la electrónica y la informática: el cine de pantalla azul	55
1.6.1. De la televisión electrónica a la digital	58
1.6.2. Convergencia de la televisión de producción digital y de la cinematografía	59
1.6.3. Convergencia e hibridación del cine y la producción digital.....	60
Bibliografía	64

CAPÍTULO 2: CONCEPTO DE REALIZACIÓN.....	65
2.1. Concepto de realización: competencias y limitaciones	69
2.2. La obra audiovisual y el proceso creativo y técnico-artístico	69
2.3. La obra audiovisual y el proceso industrial	71
2.4. La obra audiovisual como hecho de comunicación	72
Bibliografía	75
CAPÍTULO 3: IMAGEN AUDIOVISUAL: CINEMATOGRAFICA, ELECTRÓNICA Y DIGITAL.....	77
3.1. Naturaleza de la imagen audiovisual	77
3.1.1. Representación fiel de la realidad	78
3.1.2. Imagen secuencial y temporalizada.....	79
3.1.3. Naturaleza mecánica de la imagen cinematográfica	80
3.1.4. Naturaleza cultural de la imagen cinematográfica	81
3.2. De la imagen a la formalización del plano	83
3.3. Caracterizadores cinematográficos del plano	84
3.3.1. Aspecto fotográfico o variables fotogénicas	85
3.3.2. Encuadre del plano	97
3.3.3. Duración del plano.....	100
3.4. Intervención sobre el referente	101
3.4.1. El escenario	103
3.4.2. Los intérpretes	103
3.4.3. Los objetos	104
3.4.4. Iluminación (tono y color).....	104
Bibliografía	104
CAPÍTULO 4: REALIZADOR, DIRECTOR, AUTOR.....	105
4.1. Equipo humano y departamentos	106
4.2. Departamentos, profesionales y funciones en la producción audiovisual 108	
4.2.1. Producción.....	108
4.2.2. Dirección-realización	109
4.2.3. Montaje y posproducción	109
4.2.4. Infografía, dibujo y rotulación	111
4.2.5. Guión	113
4.2.6. Redacción	115
4.2.7. Documentación.....	116
4.2.8. Iluminación.....	117

4.2.9. Cámaras y fotografía	119
4.2.10. Sonido	123
4.2.11. Escenografía y dirección artística	125
4.2.12. Construcción de decorados	126
4.2.13. Efectos especiales	128
4.2.14. Vestuario	130
4.2.15. Caracterización y maquillaje	130
4.2.16. Música	131
4.3. Títulos de crédito, genéricos o equipo acreditado en la realización del filme	133
4.4. Funciones y competencias de los componentes del equipo de realización	138
4.4.1. Director-realizador	139
4.4.2. Primer ayudante o asistente de dirección	141
4.4.3. Segundo ayudante o auxiliar	142
4.4.4. Auxiliar de dirección o meritorio	142
4.4.5. Secretario de rodaje (<i>script</i>)	142
4.4.6. Operador de videoasistencia o <i>combo</i>	143
4.4.7. Director de <i>casting</i>	143
4.4.8. Realizador de televisión	143
4.4.9. Primer ayudante en control (TV)	144
4.4.10. Segundo ayudante de preproducciones (TV)	144
4.4.11. Ayudante técnico realizador (TV)	145
4.4.12. Ayudante de realización, en plató regidor de realización (TV)	146
4.4.13. Ayudante de continuidad de guión (TV)	147
4.4.14. Ayudante de posproducción	147
4.4.15. Realizador de segunda unidad	148
4.4.16. Realizador de <i>making of</i>	148
Bibliografía	149

CAPÍTULO 5: PROCESO DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL .....

5.1. Preparación	153
5.1.1. Preproducción	153
5.1.2. Preparación del rodaje	160
5.2. Rodaje	167
5.2.1. Control y organización del trabajo durante el rodaje	169
5.2.2. Visionado de los brutos (<i>rushes</i> o <i>dailies</i>)	170
5.2.3. Preparación de los efectos especiales	171
5.3. Finalización	174
5.3.1. Montaje o edición digital	174
5.3.2. Sonorización	178
5.3.3. Montaje de la música y los efectos	179
5.3.4. Copia estándar o copia cero	179

5.4. Otros procesos de producción singulares: televisión en estudio y documentales	180
5.4.1. Proceso de producción televisivo	180
5.4.2. Proceso de producción de documentales	183
Bibliografía	188
CAPÍTULO 6: PUESTA EN ESCENA Y DIRECCIÓN ARTÍSTICA	189
6.1. Puesta en escena	190
6.2. Puesta en imagen	195
6.3. Dirección artística	198
6.4. Elementos de significación en la puesta en imagen	208
6.4.1. Espacio escénico: decorados y escenarios	211
6.4.2. Ambientación de decorados	216
6.4.3. Vestuario y aderezo.....	220
6.4.4. Maquillaje y caracterización	222
Bibliografía	223
CAPÍTULO 7: TRATAMIENTO VISUAL Y DISEÑO ESCENOGRÁFICO	225
7.1. Visualización del filme en la fase de preparación	227
7.2. Tratamiento del espacio en el diseño de la película	232
7.2.1. Bocetos artísticos de ambiente	234
7.2.2. Bocetos artísticos de decorados o escenarios.....	234
7.2.3. Fotos de escenarios naturales para su localización	234
7.2.4. Figurines o bocetos y dibujos del vestuario.....	236
7.2.5. Dibujos artísticos de personajes (aparición externa)	237
7.2.6. Perspectiva técnica de los decorados	237
7.2.7. Planta y alzado de los decorados para los talleres de construcción	238
7.2.8. Maquetas corpóreas y virtuales o de infografía 3D.....	240
7.2.9. Montaje previo del decorado en taller: pintura y ambientación ..	241
7.2.10. Bocetos artísticos de escenarios.....	241
7.2.11. Listados de atrezzo (fotos de originales).....	241
7.2.12. Fichas de maquillaje y caracterización (por escena y por personaje).....	242
7.2.13. Ensayos	243
7.2.14. Visualización en planta de la acción y los emplazamientos de cámara.....	243
7.2.15. Visualización de los encuadres.....	245

7.3. Tratamiento del tiempo en el diseño de la película	246
7.3.1. Tratamiento del transcurso temporal lineal	246
7.3.2. Tratamiento del transcurso temporal no lineal.....	248
7.3.3. Tiempo de la realidad, tiempo del relato y tiempo fílmico	250
7.4. Continuidad temporal	251
7.4.1. Identidad temporal	252
7.4.2. Tiempo condensado	252
7.4.3. Tiempo expandido	254
7.4.4. Formas visuales de expresión del paso del tiempo	254
Bibliografía	256

CAPÍTULO 8: ILUMINACIÓN .....

8.1. Triple dimensión de la iluminación cinematográfica	259
8.1.1. Aspecto técnico de la iluminación.....	260
8.1.2. Dimensión expresiva o artística.....	260
8.1.3. Contribución al simbolismo de la imagen	261
8.2. Cronología del tratamiento de la luz en la imagen cinematográfica ...	262
8.2.1. Pioneros del cinematógrafo (1873-1897)	262
8.2.2. Naturalismo norteamericano (1915 y 1930)	262
8.2.3. Expresionismo alemán (1920-1930)	263
8.2.4. Nacimiento del documental	265
8.2.5. Formalismo soviético, cine de estudio y película pancromática	266
8.2.6. Irrupción del color.....	267
8.2.7. Neorrealismo en Europa	268
8.2.8. El último <i>glamour</i>	269
8.2.9. Documental, color y 16 mm	270
8.2.10. Color y nueva realidad.....	273
8.2.11. Fotografía natural o <i>real light</i>	274
8.2.12. Color digital.....	276
8.2.13. Cine Dogma 95	277
8.3. Aplicación de la luz en el proceso de la producción	277
8.4. Estilos de iluminación	281
8.4.1. Iluminación justificada o dirigida	282
8.4.2. Iluminación disponible, luz lógica	283
8.4.3. Iluminación natural	284
8.4.4. Profundidad de campo.....	285
Bibliografía	286

CAPÍTULO 9: PLANIFICACIÓN DEL FILME PARA EL RODAJE.....	289
9.1. Segmentación del guión en unidades visuales	289
9.1.1. Secuencia	290
9.1.2. Escena	292
9.1.3. Plano	293
9.1.4. Plano secuencia	294
9.1.5. Plano autónomo.....	295
9.1.6. Plano de inserto, ...	295
9.2. Visualización del espacio: campo, profundidad de campo y tamaño de plano	297
9.2.1. Emplazamiento.....	300
9.2.2. Nomenclatura y funcionalidad de los tamaños de plano o encuadre.....	300
9.2.3. Emplazamiento: lugar, altura y ángulo de la cámara	303
9.2.4. Movimientos de cámara o movilidad del encuadre.....	305
9.2.5. Funcionalidad y expresividad de los movimientos de cámara ..	310
9.3. Punto de vista: el lugar de la mirada	313
9.3.1. Dimensión narrativa del punto de vista.....	314
9.3.2. Punto de vista objetivo.....	315
9.3.3. Punto de vista subjetivo.....	317
9.3.4. Punto de vista semisubjetivo.....	318
9.4. Planificación: segmentación de la escena en múltiples puntos de vista	319
9.4.1. Planificación en el filme clásico	319
9.4.2. Continuidad visual y sistema de continuidad.....	320
9.4.3. Planificación y tensión dramática.....	321
9.4.4. Planificación y jerarquía	321
9.4.5. Criterios de planificación o de cambio de punto de vista.....	322
9.4.6. Puesta en serie y rodaje planificado.....	322
Bibliografía	324

CAPÍTULO 10: CONSTRUCCIÓN DE LA ESCENA PLANO A PLANO.	327
10.1. Principios básicos de la planificación	327
10.2. El guión técnico o guión de continuidad	327
10.2.1. El formato, elección y condicionamiento	328
10.2.2. Las marcas en el guión técnico	329
10.2.3. El guión gráfico y el plan escénico	333
10.3. Continuidad visual y continuidad direccional	336
10.3.1. Eje de acción	337
10.3.2. Ley del eje o de los 180 grados	341
10.3.3. Ley de los 30 grados o salto de angulación.....	343
10.3.4. Ejes y movimiento.....	344

10.4. Construcción de la escena en el rodaje	345
10.4.1. Plano a plano.....	345
10.4.2. En continuidad.....	348
10.4.3. Construcción de la secuencia: del guión al montaje.....	352
Bibliografía	361
CAPÍTULO 11: MONTAJE Y ELABORACIÓN DEL DISCURSO AUDIOVISUAL	363
11.1. Concepto de montaje	363
11.1.1. Funciones del montaje: sintáctica, semántica, rítmica y técnica .	365
11.1.2. Criterios estéticos: naturaleza de las relaciones entre los planos	368
11.2. Origen y evolución del montaje cinematográfico	374
11.2.1. Orientación narrativa: los primeros acercamientos a la narración	374
11.2.2. Montaje narrativo, montaje continuo.....	377
11.2.3. La alternativa desde Europa.....	379
11.2.4. El montaje clásico o de fragmentación de la escena (montaje analítico).....	384
11.2.5. Las nuevas escrituras: André Bazin y el montaje sintético	384
11.2.6. Montaje, Nuevo Cine y lenguaje cinematográfico	387
11.3. El montaje de continuidad, fundamento del estilo del filme clásico ...	392
11.4. El montaje en el sistema estético de discontinuidad	398
Bibliografía	400
CAPÍTULO 12: DIRECCIÓN DE ACTORES.....	401
12.1. Dirección, interpretación y construcción del personaje	402
12.1.1. Dirección de actores.....	404
12.1.2. Interpretación	405
12.1.3. Construcción o creación del personaje	411
12.2. Las escuelas de interpretación: del escenario teatral a las pantallas de la televisión	421
12.3. Reparto o elección de los actores-personajes	426
12.4. Actores profesionales y actores naturales en cine y televisión	427
Bibliografía	431
CAPÍTULO 13: SONIDO Y DISCURSO AUDIOVISUAL: LA BANDA SONORA.....	433
13.1. Elementos expresivos de la banda sonora	433
13.2. Posibilidades expresivas del sonido y contribución de la banda sonora	435

13.2.1. Función expresiva del sonido en el filme.....	435
13.2.2. Dimensión estética del sonido	436
13.3. Sistema de los signos sonoros en el discurso audiovisual	436
13.3.1. Expresión verbal hablada	437
13.3.2. Ambiente: ruidos y efectos.....	442
13.3.3. Música	445
13.3.4. Silencio.....	449
13.4. Diseño del sonido y de la banda sonora	450
13.4.1. Ambientación musical	450
13.4.2. Mezclas	453
Bibliografía	454

CAPÍTULO 14: SISTEMA TELEVISIVO Y CONFIGURACIÓN DEL ESTUDIO DE PRODUCCIÓN.....	455
14.1. Actividades esenciales de la televisión	455
14.2. Hitos del sistema televisivo	459
14.2.1. Magnetoscopio	459
14.2.2. Color	461
14.2.3. Periodismo electrónico ENG	462
14.2.4. Código de tiempos.....	464
14.2.5. Digitalización y posproducción.....	464
14.2.6. Digitalización integral y TDT	465
14.3. El estudio de televisión. Dependencias y medios técnicos del proceso de realización	467
14.3.1. Controles técnicos del centro de producción	469
14.3.2. Estudios de producción.....	472
14.3.3. Control de realización, de sonido, de cámaras e imagen y de iluminación	476
14.3.4. Salas de vídeo o de máquinas: servidor general, magnetoscopios, telecines, etc.	479
14.3.5. Unidades móviles	479
14.3.6. Salas de edición y posproducción. Grafismo,.....	479
14.3.7. Redacción, locutorios, archivo y documentación	480
14.3.8. Maquillaje	480
14.3.9. Talleres de construcción de decorados	480
14.4. Sistemas de televisión íntegramente digital	480
Bibliografía	482

CAPÍTULO 15: MODOS Y TÉCNICAS DE LA REALIZACIÓN MULTICÁMARA TELEVISIVA	483
15.1. Vigencia de la realización televisiva	486
15.2. Realización multicámara en estudio	487
15.2.1. Realización en directo, en vivo y de emisión simultánea: <i>live on air</i>	488
15.2.2. Realización en directo-grabado, falso directo o de grabación en continuidad: <i>live on tape</i>	490
15.2.3. Realización por bloques sin posproducción: <i>edit show</i> o <i>blocking direct</i>	491
15.2.4. Realización por bloques con montaje posterior en posproducción	493
15.3. Realización en directo desde exteriores: retransmisiones	497
15.3.1. Con técnica multicámara o retransmisión	498
15.3.2. Con técnica monocámara o conexión	499
15.4. Realización monocámara en exteriores	500
Bibliografía	502

CAPÍTULO 16: REALIZACIÓN MULTICÁMARA FUERA DEL ESTUDIO: RETRANSMISIONES	503
16.1. Géneros y formatos de la producción exterior multicámara	504
16.1.1. Periodismo electrónico: hechos de actualidad informativa o noticiosa	504
16.1.2. Producción electrónica de exteriores (EFP)	508
16.1.3. Grandes transmisiones desde el exterior (OB).....	508
16.1.4. Producciones de ficción narrativa.....	510
16.2. Preproducción y preparación de la retransmisión	511
16.2.1. Conocimiento del evento.....	511
16.2.2. Estudio de la localización o escenario	511
16.2.3. Valoración de intereses y de los hechos previsibles o imprevisibles.....	512
16.2.4. Trazado de plantas y estudio del desarrollo del acto	513
16.2.5. Disposición y reserva de áreas de trabajo	514
16.2.6. Escaleta y minutado de la retransmisión	514
16.2.7. Planificación de la retransmisión.....	514
16.3. Realización y emisión en directo: retransmisión	520
16.4. Medios técnicos de producción en exteriores	521
16.4.1. Unidades móviles convencionales: grandes, medias y ligeras...	521
16.4.2. Unidad móvil ligera o PEL.....	522
16.4.3. Unidades móviles transportables vía satélite	523
16.4.4. Unidades móviles de efectos y posproducción	523

18.2.3. Rodaje con segundas unidades	588
18.2.4. Rodaje por duplicación de tomas	590
18.2.5. Plano secuencia.....	591
18.2.6. Planificación y control del rodaje	592
18.2.7. Procesos híbridos: fotográfico-electrónico y fotográfico-digital	595
18.3. Medios técnicos de producción	595
18.3.1. Medios cinematográficos	596
18.3.2. Medios electrónico-analógicos.....	596
18.3.3. Medios digitales	596
18.4. Medios técnicos de posproducción	604
18.4.1. Preparación para la edición digital.....	608
18.4.2. Primer montaje	609
18.4.3. Afinado.....	610
18.4.4. Locución	610
18.4.5. Música y efectos.....	611
18.4.6. Títulos	612
18.4.7. Visionado de la edición definitiva o copia estándar.....	612
18.4.8. Tiraje de copia estándar.....	612
Bibliografía	614

CAPÍTULO 19: CINCO EJERCICIOS PRÁCTICOS .....

19.1. Primer ejercicio: monólogo, soliloquio y presentación televisiva	615
19.1.1. Modalidades del monólogo	616
19.1.2. Elementos configuradores.....	620
19.1.3. Procedimiento y tratamiento audiovisual.....	622
19.1.4. Técnicas de realización aplicables	624
19.2. Segundo ejercicio: diálogo o conversación entre dos o más interlocutores	627
19.2.1. Manifestaciones discursivas del diálogo	628
19.2.2. Elementos configuradores.....	631
19.2.3. Procedimiento y tratamiento audiovisual.....	634
19.2.4. Técnicas de realización aplicables.....	636
19.2.5. Composición	638
19.2.6. Diálogo entre tres o más interlocutores	641
19.3. Tercer ejercicio: búsqueda, persecución y diálogo durante un desplazamiento	642
19.3.1. Manifestaciones discursivas.....	643
19.3.2. Procedimiento y tratamiento audiovisual	643
19.3.3. Técnicas de realización aplicables	647
19.4. Cuarto ejercicio: entre el documental y el docudrama	649
19.4.1. Manifestaciones discursivas.....	650

16.4.5. Unidades de enlace hertziano, digital o de satélite	524
16.4.6. Otros medios técnicos	524
Bibliografía	525
CAPÍTULO 17: REALIZACIÓN MULTICÁMARA EN ESTUDIO	527
17.1. Géneros y formatos de ficción narrativa: series, seriales, telecomedias y teleteatro	528
17.1.1. Series de ficción	529
17.1.2. Comedias de situación	532
17.1.3. Telenovelas y culebrones	533
17.2. Proceso de realización de la ficción narrativa en estudio	534
17.2.1. Diseño, estructura y preparación de la producción.....	535
17.2.2. Puesta en escena y preparación de la grabación.....	536
17.3. Géneros y formatos de espectáculo televisivo o entretenimiento.....	542
17.3.1. Magacines o contenedores	544
17.3.2. Magacines de horario estelar o <i>prime time</i>	545
17.3.3. Concursos y juegos	547
17.3.4. Tertulias y debates (<i>talk shows</i>).....	548
17.3.5. Revistas o tertulias de crónica rosa	550
17.3.6. Humor e información satírica	551
17.3.7. Formatos de realidad televisiva o <i>realities</i>	551
17.4. Proceso de realización de los formatos de entretenimiento o espectáculos televisivos	552
17.4.1. Diseño, estructura y preparación de la producción.....	553
17.4.2. Realización y grabación.....	554
17.5. Otros formatos de producción en estudio: informativos diarios y no diarios	560
17.5.1. Informativos diarios	560
17.5.2. Informativos no diarios.....	566
Bibliografía	569
CAPÍTULO 18: REALIZACIÓN MONOCÁMARA EN EXTERIORES ...	571
18.1. Géneros y formatos de la producción monocámara	573
18.1.1. Formatos de ficción dramática	573
18.1.2. Formatos informativos	576
18.1.3. Conexiones desde el exterior del estudio.....	582
18.1.4. Otros formatos	585
18.2. Estilo y técnicas de realización	586
18.2.1. Rodaje con guión planificado	587
18.2.2. Rodaje sin guión o ad líbitum.....	587

19.4.2. Procedimiento y tratamiento audiovisual.....	652
19.4.3. Técnicas de realización aplicables	654
19.4.4. Reportaje o documental	657
19.5. Quinto ejercicio: acciones en paralelo, alternantes y confluyentes	659
19.5.1. Manifestaciones discursivas de las estructuras en paralelo y alternantes	661
19.5.2. Elementos configuradores	662
19.5.3. Procedimiento y tratamiento audiovisual.....	663
19.5.4. Técnicas de realización aplicables	663
Bibliografía	664

BIBLIOGRAFÍA Y FILMOGRAFÍA	665
----------------------------------	-----