

TALLER DE CREACIÓN III

MÓDULO 6 Y 10

- **Módulo 6 Diseño del relato**
- El espacio escénico. Puesta en escena y puesta de cámara. Realismo. El poder de la puesta en escena. La puesta en escena en el espacio y en el tiempo. Funciones narrativas de la puesta en escena. Decorados y escenarios. La continuidad visual. El guión técnico. Plantas de rodaje. Storyboard.

- **Módulo 10: Preproducción, rodaje**

- Desgloses del guión por áreas. El scouting. Articulación del tiempo de producción por área. El presupuesto. Las planillas de producción. Plan financiero por etapas de producción. El diseño de producción: preproducción, rodaje, posproducción. El plan de rodaje.
- Criterios y variables de planificación: planos, disponibilidad horaria, coordinación del personal.
- Imprevistos. Planillas por áreas: dirección, cámara, sonido. Citaciones.

La dirección de arte

- El diseño de producción hace referencia al planteamiento conceptual de todo el aspecto artístico y plástico del producto, correspondiendo al mismo tiempo a la viabilidad económica presupuestada en el proyecto para que se pueda llevar a cabo.
- El criterio en la elaboración de la idea estética se verá expuesto dentro la dirección de arte, fotografía, diseño de vestuario, diseño sonoro, maquilladores y efectos especiales, todos trabajando bajo un criterio estético único según la temática abordada.
- El objetivo central de la propuesta estética es diseñar los espacios escenográficos necesarios para dar contexto a las acciones que presenta el guión y en consecuencia proporcionar al espectador una ubicación espacio temporal, para situarlo en la acción y contexto dramático.

La dirección de arte

- Los escenarios y locaciones deberán responder al criterio expresivo y funcional conservando en todo momento una línea estética bien definida.
- Dar contexto a los personajes que intervienen en el relato, aportar elementos que acentúen los rasgos físicos y psicológicos de los personajes.
- Teniendo en cuenta el planteamiento temático, el discurso cinematográfico desde el género.

La propuesta estética

- La puesta en escena corresponde a aspectos del espacio físico en el que se representa el tiempo y la forma estética de la escena o toma.
- La suma de los decorados, vestuario, maquillaje, iluminación, puesta de cámara, acción de los personajes dentro del espacio componen la forma estilística del producto visual.
- Al igual que la puesta en plano que comprende aspectos estéticos desde lo fotográfico (temperatura color y encuadre).

La propuesta estética

- Para definir el aspecto del producto se parte de una carta de color (que representa la composición tonal, los matices y valores de la paleta de colores que componen el aspecto visual y gráfico del producto) .
- La interrelación que se propone en cuanto a los valores de luz y sus proporciones, definen los patrones de estilo y diseño en la producción artística.

Iluminación

- Una iluminación eficaz constituye un aporte vital. La buena iluminación es discreta y natural.
- La iluminación supone mucho más que el limitarse a conseguir que las cosas sean visibles.
- La iluminación debe encajar con la escenografía, el tratamiento de cámaras, los emplazamientos de los otros elementos dentro del estudio, por ejemplo: las jirafas de sonido.
- Una buena iluminación crea una ilusión tridimensional.
- La iluminación puede sugerir la hora del día como así también condiciones climatológicas.
- La iluminación proporciona al operador de cámara la posibilidad de crear una variedad de composiciones pictóricas.

Temperatura color

Preproducción

- Esta fase es la más importante dentro del proceso de producción. Se determinan los elementos estructurales de la película o programa y se decide el equipo técnico y artístico que participará en ella.
- Es cuando más minuciosamente se deben de preparar todos los elementos que conformarán el proyecto y mientras mejor preparados estén, menores serán los riesgos tanto artísticos como económicos.

Guión literario

- **¿Qué es un guión?**
- El guión es un instrumento para el trabajo colectivo de hacer cine o televisión, reúne a todas las personas que tienen un proyecto en común de realizar una producción audiovisual y que, para esto, tienen que entenderse.
- Un guión sirve para unir esa colectividad que la actividad requiere, ayudando a cada miembro del equipo (el actor, el director de arte, el sonidista) a entender una idea que a alguien le pasó por la cabeza. Porque nadie hace una película o video solo y el guión opera como eje de integración.
- Un guión es una historia contada en imágenes, diálogos y descripciones, dentro del contexto de la estructura dramática.

En cuanto al diálogo y la descripción:

- Cuando se escribe una escena o secuencia de un guión se está describiendo lo que dice y hace el personaje, los incidentes y acontecimientos que componen la historia. *Se está describiendo lo que ocurre, por esa razón los guiones se escriben en presente. El lector ve lo que la cámara ve, una descripción de la acción situada.*
- Syd Field (1979) El manual del guionista

Guión técnico

- **Un guión técnico** es el mismo guión literario al que se le han añadido todos los detalles o indicaciones para su realización. El director es el encargado de redactar el guión técnico señalizando los momentos concretos en los que ha decidido utilizar las distintas herramientas del lenguaje audiovisual: el emplazamiento de la cámara y los tamaños de plano (general, medio, primer plano), ángulos de la toma (picado, a ras de suelo), los movimientos de cámara (panorámica, travelling) y los efectos dramáticos (juegos de luces o sonidos).
LENTES Y TRANSICIONES

Storyboard

- **El storyboard** es el dibujo detallado de todas y cada una de las tomas de la película. Cada director lo hace de forma diferente. Acompaña al guión y es una herramienta de suma utilidad en el momento del rodaje.
- Un storyboard es esencialmente una serie grande de viñetas de la película o alguna sección de la película producida de antemano para ayudar a los directores y los cineastas a visualizar las escenas y encontrar problemas potenciales antes de que éstos ocurran. Los storyboards incluyen instrucciones o apuntes necesarios (los detalles técnicos más complicados pueden ser descritos de manera eficiente en el cuadro -la imagen-, o en la anotación al pie del mismo) que servirán al equipo de trabajo para que éste se desarrolle dentro de un plan pre-establecido.

P.GENERAL / PADRE-HIJA COM-
PRANDO ENTRADAS

P.MEDIO / PADRE-HIJA COM-
PRANDO ENTRADAS.

P.MEDIO / PADRE-HIJA EN TRASN-
DO AL CINE

P.MEDIO / PADRE-HIJA SE

P.MEDIO / PALOMITERO EN

P.MEDIO /

2

Desglose de producción

- El desglose de guión es la extracción ordenada de las necesidades de la historia y por lo tanto, el punto de partida del director de producción. En él se deben reflejar todos y cada uno de los elementos que aparecerán en la película y los elementos técnicos para llevarla a cabo.
- Se trabaja desmenuzando secuencia por secuencia todo elemento o dato que aparece en el guión. Las hojas de desglose pueden variar según las necesidades de cada producción, pero los generalmente utilizados cuentan con los siguientes datos:
 - Escena
 - Tiempo en pantalla
 - Decorado/ Localización
 - Exterior / interior - Noche / día
 - Nombre de los personajes
 - Número de vestuario
 - Extras
 - Escenografía
 - Utilería
 - Efectos especiales
 - Maquillaje
 - Vestuario
 - Vehículos y animales
 - Sonido
 - Fotografía
 - Equipo especial
 - Observaciones o notas de producción

Plan de rodaje

- Generalmente el orden cronológico de la historia se rompe para poder economizar en gastos, tiempo y esfuerzo del personal, agrupando las secuencias según sus necesidades.
- No existe un orden estricto para formular un plan de rodaje.
- Lo primero que debemos hacer es establecer las prioridades. Generalmente se comienzan agrupando las secuencias que se desarrollan en las mismas locaciones.
- La siguiente agrupación está en función de los actores que intervienen en cada secuencia, dando prioridad a los protagonistas e intentando que tengan el menor número de sesiones posibles.
- Finalmente se agrupan las secuencias con características o problemáticas singulares.

Plan de rodaje

- Debemos tomar en cuenta los diferentes emplazamientos de cámara, la preparación de equipo especial como travellings, los ensayos de cada toma, la intervención de diferentes personajes, así como los ajustes de iluminación.
- Todo ello conlleva un tiempo independiente entre las diferentes secuencias, el cual se revalorizará una vez se ajuste el plan de rodaje. De todas maneras es probable que el tiempo de preparación y rodaje sea menor que el estimado una vez que estemos filmando, sin embargo, siempre será mejor ir un poco holgados de tiempo en el rodaje, que no trabajar bajo una presión absurda en consecuencia de una mala estimación.
- **ALMUERZOS**

Casting

- La selección de los actores principales es un asunto muy delicado, ya que de ellos dependerá, en gran medida, que el espectador se introduzca o no en la historia que contamos.
- También de esta selección suele depender el interés de distribuidores y exhibidores en invertir en nuestra película o programa, ya que el hecho de que participe un actor renombrado es un motivo para que la gente se interese.
- La elección de estos actores se lleva a cabo durante la preparación de la producción (preproducción) y la hacen el **director y el productor**, mientras que los actores secundarios son responsabilidad del director y los figurantes y extras por lo general lo son del asistente de dirección.

Casting

- Las grandes producciones suelen dedicar una gran parte del presupuesto a los actores principales con mucho renombre. Esto se **define desde el concepto de la producción**, ya que si se trabaja con actores de rango medio o con actores muy conocidos, repercutirá notoriamente en el presupuesto.
- Se debe ser cuidadoso en la selección, ya que una mala elección puede costarnos mucho tiempo y dinero. El resultado suele verse en el rodaje, ya que un actor no muy bueno puede provocar la repetición *ad infinitum* de los planos, lo que conlleva a una gran pérdida de tiempo del personal y gastos de material innecesarios.
- **Es importante que haya un equilibrio entre los actores elegidos, que tengan un nivel de preparación semejante, ya que esto se refleja directamente en la pantalla.**
- La primera referencia que solemos tomar para comenzar con la selección de los actores, son las películas o programas en donde han participado anteriormente; sin embargo, existen libros publicados que son un archivo de actores y actrices, en donde aparecen fotografías y los datos para contactar con ellos o con sus representantes. **AGENCIAS**

Casting

- No debemos de llamar a actores conocidos o que hayan representado algún papel importante en el cine o la televisión para hacer una prueba de actores (*casting*), hay que buscar primero las cintas en las que hayan actuado para darnos una idea de si nos gusta o no su trabajo, antes de hablar con ellos. Se suele llamar a diferentes actores o bien a agencias de *casting* o escuelas dándoles algunos datos de los personajes, como edad, sexo, complexión y apariencia, de manera que sólo se presente gente que sea compatible con el perfil de los personajes.
- Se acostumbra preparar una secuencia para que la representen y se filma para su posterior visionado.

Con quién?

- Cada proyecto es particular, por eso cada proyecto merece equipos humanos a la medida.
- Así como un actor hace un casting y gana un personaje por la credibilidad y verdad que nos muestra, cada director de área, cada técnico, cada asistente debe tener condiciones particulares.
- Directores de área o cabezas de equipo: deben ser elegidos por su experiencia en otros proyectos de similar índole, por su afinidad con el proyecto y por su propuesta artística (Fotografía, Arte, Maquillaje, Vestuario, Escenografía, Música, Montaje, etc).
- Técnicos : generalmente por ser equipo de confianza de los directores de área, por su manejo de las funciones a su cargo, por su calidad humana.
- Asistentes y auxiliares : Generalmente por su experiencia en proyectos de similares características, por su capacidad de servicio, rapidez, idoneidad y eficiencia.

Con qué?

- La definición de con qué equipos trabajar depende generalmente de:
- Formato definido
- Consideraciones del guión
- Lugar de rodaje (selva, zona costera.. Equipos resistentes a diversos climas y condiciones)
- Presupuesto (si se rueda en cine las consideraciones económicas pueden pesar al elegir entre 16mm, 35mm o super 35mm; en Video las opciones hoy en día son amplias). Las casas de renta generalmente hacen paquetes que cubren las necesidades de producción.

Qué debe contener un presupuesto?

- Se le llama presupuesto al cálculo anticipado de los ingresos y gastos de una actividad económica (personal, familiar, un negocio, una empresa, una oficina, un programa, una película) durante un período.
- Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a cada centro de responsabilidad de la organización.
- La idea en el área audiovisual es pormenorizar al máximo los costos, de esa manera no se nos escapará nada.
- Se trata de presupuestar no sólo lo que cuestan las cosas, sino en personal y en tiempo. Una vez pormenorizado hay que agrupar en partidas, por ejemplo:
 - Preproducción
 - Producción
 - Postproducción

Elaboración del presupuesto

- No hay una sola manera de producir.
- Una forma común de elaborar un presupuesto es presentar los distintos tipos de gasto (categorías de costo) y los ingresos (fondos disponibles o que deben recaudarse) en una hoja de cálculo simple -por ejemplo en Microsoft Excel-.

Qué debe contener un presupuesto

- **1. Gastos previstos**
- **Personal:** Todas las personas que cobran un salario por trabajar en el programa. Pueden indicarse por separado los costos directos (salarios) e indirectos (impuestos y seguros del personal).
- **Inversiones:** Es el equipo adquirido para el uso a largo plazo en el programa, por ejemplo dispositivos electrónicos, como cámaras y teléfonos celulares. Para una rendición de cuentas eficaz, debería tomarse un **inventario** y actualizárselo periódicamente, es decir una lista de todo el equipo, dónde se almacena y para qué puede usarse. Deberían celebrarse acuerdos por escrito respecto de qué destino recibirá el equipo después de la finalización del programa o si quedan como equipo de la productora.

Qué debe contener un presupuesto

- **Costos operacionales:** Son los costos relacionados directamente con la ejecución del programa que no son costos de personal ni inversiones. Publicidad, alquileres, transporte.
- **Administración:** Son los gastos cotidianos de gestión del programa (por ejemplo alquiler de espacio de oficina, electricidad, papelería, teléfonos).

Además, podría requerirse una partida por separado para los **subcontratos**, por ejemplo si se contrata una empresa para diseñar los carteles de la campaña o catering, transporte.

- **Recuerde:** Cada categoría de costo debería ser suficientemente detallada para poder hacer un seguimiento adecuado de los gastos. Por ejemplo, en la partida de “personal”, debería llevarse por separado cada puesto; en la de “inversiones” todo artículo o tipo de equipo debe tener su propio renglón presupuestario (por ejemplo “dos impresoras” “dos micrófonos inalámbricos”).

Puntos importantes

- Es aconsejable preparar una **hoja del presupuesto por cada conjunto de actividades**.
- Una **hoja resumen** debería agrupar todos estos presupuestos de actividades en una hoja, para mostrar los ingresos y gastos generales.
- Para el seguimiento financiero eficaz, el presupuesto debería desglosarse en **fases**. Por ejemplo en un programa “largo”, cada seis meses podrían agregarse los gastos del semestre en una columna complementaria de la hoja de cálculo.
- Para una gestión financiera eficaz, **los presupuestos deben examinarse periódicamente** y ajustarse rápidamente si se producen cambios importantes.
- El equipo de producción debería aprobar formalmente todas las revisiones del presupuesto, que debería distribuirse a todos los interesados pertinentes.
- La importancia de un **buen desglose** como base del presupuesto.

- **Presupuesto**
 - **Listado de costo del proyecto audiovisual**
 - **Desglosado por áreas**
 - **Precio por unidad/s, subtotal, presupuesto total**
 - **Posibles áreas**
 - ✦ **Material utilería y/o escenografía**
 - ✦ **Construcción de escenarios**
 - ✦ **Vestuario**
 - ✦ **Caracterización**
 - ✦ **Desplazamiento a localizaciones**
 - ✦ **Alquiler de equipos de iluminación**
 - ✦ **Alquiler de equipos de grabación**
 - ✦ **Compra de licencias de software**
 - ✦ **Honorarios de los actores**
 - ✦ **etc...**

- **Elenco**
- Se trata de todo el personal que se muestra en pantalla: actores, extras, cuerpo de baile. También se tiene en cuenta todo lo necesario para lograr su puesta a punto tal y como se precisa (peluquería, maquillaje, vestuario...).
- **Equipo técnico**
- En cuanto al **equipo técnico**, es todo aquel personal que queda tras las cámaras: asistentes, productores, operarios, tanto de imagen como de audio, etc. Incluimos también el coste que tiene contar con ellos en el rodaje (transporte, salario y otras situaciones determinadas).
- **Equipamiento y consumibles**
- Aquí hacemos referencia a los objetos que se utilizan durante las **producciones audiovisuales**: cámaras, fondos, micros, vehículos de transporte, baterías, dispositivos... En definitiva, todo elemento que acompaña a los profesionales durante los rodajes.

- **Banda sonora**
- Toda buena **producción audiovisual** cuenta con una banda sonora. Puede ser una simple melodía de fondo o un completísimo set de canciones, pero siempre hay algo. Debe contemplarse tanto los honorarios de un compositor, del cantante si lo hubiese, la compra de derechos, la compra de sintonías o melodías ya existentes en librerías, etc.
- **Post-producción audiovisual**
- Es la tarea a la que se le dedica más horas. Aunque no existen productos consumibles, hay que pagar la amortización de los equipos de trabajo de edición así como el salario de los trabajadores que se encargan de añadir todos los efectos (retoque fotográfico, edición y diseño, autoría de DVD...) hasta conseguir el resultado deseado.

- **Locución y doblaje**
- Un **formato audiovisual** sin locución es difícil de imaginar hoy día, aunque es cierto que no todos cuentan con lo que conocemos como voz en off, sin embargo, siempre se ha de destinar una parte del *presupuesto a la locución*.
- Sí es cierto que el doblaje, dependiendo de lo que queramos grabar, no se contempla. Sin embargo, no está demás tener en cuenta este aspecto a la hora de distribuir el capital, pues nunca se sabe cómo puede difundirse nuestro vídeo. Después, están las *producciones audiovisuales* que sí tienen claro que desean un doblaje a otros idiomas. Sea como sea, se han de contemplar tanto el costo de traducción como del salario del doblador.
- **Formato físico**
- Por último también debemos contar con el **formato físico** que le ponemos a nuestra creación. Vigilaremos aspectos como el diseño y la maquetación de la paquetería, la grabación en formato físico de la cantidad de copias necesarias, el transporte hasta que el material de la *producción audiovisual* realizada llega al cliente y también la publicidad que se le dé al producto.

TÍTULO

Nombre

Presupuesto inicial:

Presupuesto revisado:

Presupuesto final:

De: A: Total semanas

Preproducción:

Producción:

Días festivos:

Días totales: 0

Postproducción:

RESUMEN

	PRESUPUESTADO	TOTAL
01. Guión y música		0,00 €
02. Cast		0,00 €
03. Crew		0,00 €
04. Escenografía		0,00 €
05. Locas		0,00 €
06. Producción		0,00 €
07. Rodaje		0,00 €
08. Viajes		0,00 €
09. Seguros		0,00 €
10. Postproducción		0,00 €
11. Dietas		0,00 €
GASTOS TOTAL	0,00 €	0,00 €

MOVIDAS VARIAS

	%	Presup	Total
Por si acaso		€ 0,00	€ 0,00
		Presupuestado	Total

Presupuestado: € 0,00

04. Escenografía	Precio	Cantidad	Total	Devolución
Decorados y escenarios.				
Construcción y montaje de decorados en plató			0,00 €	
Derribo decorados			0,00 €	
Construcción en exteriores			0,00 €	
Construcción en interiores naturales			0,00 €	
Maquetas			0,00 €	
Forillos			0,00 €	
Alquiler decorados			0,00 €	
Alquiler de interiores naturales			0,00 €	
Ambientación				
Mobiliario alquilado			0,00 €	
Atrezzo alquilado			0,00 €	
Mobiliario adquirido			0,00 €	
Atrezzo adquirido			0,00 €	
Jardinería			0,00 €	
Armería			0,00 €	
Vehículos en escena			0,00 €	
Comidas en escena			0,00 €	
Material efectos especiales			0,00 €	
Vestuario				
Vestuario alquilado			0,00 €	
Vestuario adquirido			0,00 €	
Zapatería			0,00 €	
Complementos			0,00 €	
Materiales sastrería			0,00 €	
Peluquería y maquillaje				
Material peluquería			0,00 €	
Material maquillaje			0,00 €	
Semovientes y carruajes				
Animales			0,00 €	
Cuadras y piensos			0,00 €	
Carruajes			0,00 €	
		TOTAL 04	0,00 €	0,00 €

Presupuesto

- ¿Cuánto costaría la grabación de nuestro programa realmente?
- ¿Equipo técnico y artístico? (Revisar escala salarial sindical).
- ¿Alquiler de estudio y equipos?
- ¿Contratación de seguros?
- ¿Costo de todos los rubros del desglose completo de producción?
- ¿Traslados?
- ¿Catering?
- ¿Postproducción?
- ¿Tramitación de permisos? ¿Asesorías?
- Por favor, incluir hasta las fotocopias.

Asociación Argentina de Actores

- Modelos de contrato Asociación Argentina de Actores
- <http://actores.org.ar/modelos-contrato>
- Convenio colectivo de trabajo TV
- [http://www.actores.org.ar/sites/default/files/pdfs/Convenio Television.pdf](http://www.actores.org.ar/sites/default/files/pdfs/Convenio_Television.pdf)
- Escalas salariales actor de televisión
- <http://actores.org.ar/escalas-salariales/television>
- (publicadas **Vigencia: 1° de julio de 2017 hasta 31 de diciembre de 2017**)

ASOCIACIÓN
ARGENTINA
DE ACTORES

BOLO CACHET TELEVISIÓN

Fecha: _____ N° Cachet: _____

EMPRESA: _____
DOMICILIO: _____ TELÉFONO: _____

ACTOR / ACTRIZ	NOMBRE ARTÍSTICO: _____
	NOMBRE REAL: _____
	TIPO Y N° DE DOCUMENTO: _____

De nuestra consideración:

Por la presente tenemos el agrado de proponerle la siguiente actuación en nuestra empresa en calidad de _____ bajo las condiciones generales del convenio vigente y con las características específicas siguientes:

A) TÍTULO DEL PROGRAMA: _____			
B) TIRA / DURACIÓN: _____		UNITARIO / DURACIÓN: _____	
C) En los términos del Art. 25 del CCT 322/75, especificar el medio de emisión: _____			
D) ENSAYOS/FECHA: _____		HORARIO: DE	HS. A: HS.
E) GRABACIÓN / FECHA: _____		HORARIO: DE	HS. A: HS.
F) CAPÍTULO N° _____			
G) IMPORTE CACHET	\$	_____	
REPETICIÓN INT/EXT	\$	_____	
TOTAL:	\$	_____	

Firma Responsable de la Empresa

Firma Actor / Actriz

Aclaración

Aclaración

- http://www.satsaid.com.ar/satsaid/wp-content/uploads/2016/10/e223_2018-05.pdf
- **ESCALAS SALARIALES – mayo 2018**
- <https://www.satsaid.com.ar/satsaid/#>

Planta de cámara

- La **planta de cámara** nos permite ver desde una **posición cenital** dónde queremos **colocar la cámara** en el decorado. También dónde colocar **las luces**, o cómo se mueven **los personajes**.
- Al director, le facilita saber que no va a hacer un **salto de eje** y que va a cubrir la escena desde los ángulos que quiere. También para ver los **tiros de cámara** desde otra posición, lo cuál le puede llevar a tener **ideas nuevas**.

Planta de cámara

- Al **ayudante de dirección** le sirve para organizar el **orden de los planos** junto al director de fotografía.
- Al director de fotografía le ayuda también mucho a la hora de hacer sus esquemas de luz. De hecho, además de la planta de cámara podría hablar una planta de iluminación, o ir juntas en un solo documento.

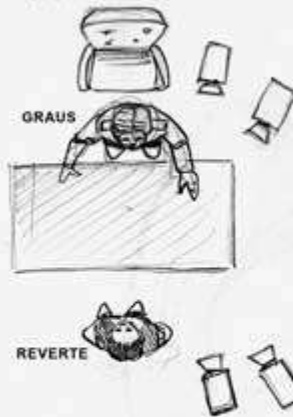
Planta de cámara

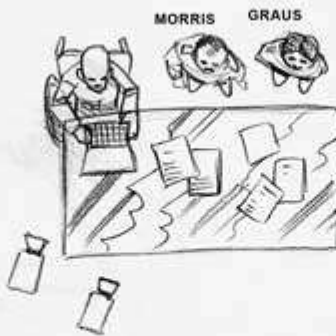
- Para hacer una **planta de cámara** primero necesitaremos hacer un **dibujo de la planta del decorado**. No hace falta que lo hagamos como lo haría un arquitecto. Es de referencia, más a escala esté todo, mucho mejor.
- Una vez con el **decorado**, con sus puertas, ventanas y mobiliario, introduciremos lo que nos interesa. Primero los **personajes**, y luego la **cámara**.

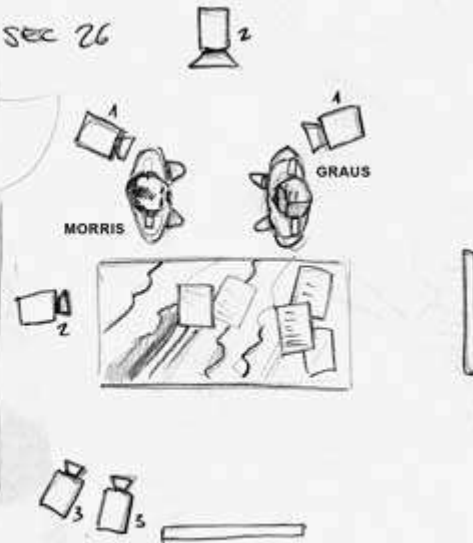
Sec 195

Sec 28 B

Sec 26

CAPÍTULO 13

- TP – EVALUACIÓN DE MEDIO TÉRMINO:
- Elaboración de planta: puesta en escena, cámara, movimiento de actores, iluminación.
- Guión literario y técnico.
- Desglose.
- Plan de rodaje.
- Presupuesto.

- Fecha de entrega: Evaluación de medio término.