

CAPÍTULO 1 ¿Qué es la producción audiovisual?

En México, como en otros países de América Latina, hay pocos productores, entendiendo este trabajo como el diseño integral de una película, desde la concepción de la idea original, la determinación del mercado que puede estar interesado, el financiamiento, planeación, organización, producción, distribución, exhibición y recuperación de la inversión. Es frecuente en nuestros países que sea el propio director en que se ve obligado a hacer gran parte de la producción de su película apareciendo fugaz y ocasionalmente en los círculos tanto de financiamiento como de distribución, la cual es función del productor, quien puede tener la distancia emocional necesaria para manejar la película como un producto cultural inserto en un mercado. Es difícil desempeñar bien ambos oficios. En la cinematografía mundial, pocos son de hecho los directores-productores que logran productos artísticamente y comercialmente viables. Así, la función del productor es fundamental dentro del proceso industrial que implica la realización de una buena película.

Romero, Amparo. *Revista de Estudios Cinematográficos, Prólogo. Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, México, Año 2, Número 6, junio – agosto 1996, p. 2.*

Esta cita sí se queda.

Comentado [1]: el

Producción significa llevar a cabo uno o varios procesos para elaborar un producto mediante el trabajo. Puede ser de carácter económico, como la producción de bienes y servicios, pero también existen otro tipo de productos, como **los bienes culturales**¹, los cuales requieren de un sistema de organización y ejecución específica.

La **producción audiovisual** es el conjunto de varios **procesos creativos, administrativos y logísticos** para conseguir la elaboración de un bien cultural o de entretenimiento, es decir, el producto que resulta de este trabajo es la película, el programa de televisión o el video.

En la producción audiovisual se debe desarrollar un **sentido creativo**, para integrar tanto recursos humanos, como técnicos y económicos, con el fin de realizar un

¹ De acuerdo con el *Convenio para la protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto armado, La Haya*, UNESCO 1954, "Son Bienes Culturales los bienes, muebles o inmuebles, que tengan gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos, tales como los monumentos de arquitectura, de arte o de historia, religiosos o seculares, los campos arqueológicos, los grupos de construcciones que por su conjunto ofrezcan un gran interés histórico o artístico, las obras de arte, manuscritos, libros y otros objetos de interés histórico, artístico o arqueológico, así como las colecciones científicas y las colecciones importantes de libros, de archivos o de reproducciones de los bienes antes definidos."

producto audiovisual, una obra única, que cumpla con un o varios objetivos: puede ser artístico, de entretenimiento, documentación histórica, pero siempre contará una historia, es decir, tendrá un mensaje.

Se trata de un **trabajo colectivo**, en el que se ve involucrada la labor de un gran equipo de colaboradores de distintas áreas, quienes aportan su conocimiento a la producción y ponen en práctica sus habilidades y experiencias para dar forma y sentido al proyecto, y así, llevar a cabo la realización del producto audiovisual.

Este trabajo colectivo ha ido cambiando y creciendo, debido al desarrollo que ha tenido la producción audiovisual con el paso de los años. En un principio, no se requería tanto equipo técnico ni humano para filmar una película. Con la llegada del sonido al cine, por ejemplo, se integraron especialistas para registrar y posteriormente editar el sonido de las películas.

Las nuevas tecnologías también han provocado que se integren a los equipos de producción colaboradores con una especialización en su trabajo. El cambio de película o cinta a digital como soporte del material, ha provocado cambios en las labores de edición o el manejo de cierto tipo de cámaras y por supuesto, el sustitución de equipos técnicos.

En el caso de otros medios, como la televisión, los equipos de trabajo y los recursos técnicos tienen ciertas variaciones. Las cámaras son diferentes, al igual que el registro del audio. Algunos puestos humanos no son necesarios o tienen diferentes funciones. Sin embargo, los puestos y responsabilidades de la mayoría de las áreas de trabajo dentro de una producción audiovisual cumplen con los mismos objetivos.

1.1 ¿Quiénes integran una producción audiovisual?

La producción audiovisual es el conjunto del trabajo de un **equipo multidisciplinario**, es decir, está compuesta por **varios departamentos**, cada uno con responsabilidades y objetivos específicos, que estarán relacionadas con la labor de la realización audiovisual, y se le conoce como **equipo de producción** o **crew**.

Comentado [2]: la

El propósito de dividir la producción audiovisual en departamentos es para brindar al trabajo una organización, con funciones y tareas concretas, en relación a las necesidades del proyecto. Estos departamentos están encabezados por un encargado, quien será responsable de organizar y cumplir con dichas necesidades y ejecutar, en su caso, el planteamiento del guion.

Es importante mencionar que, dependiendo de los objetivos, presupuesto, medio al que va dirigido, pero sobre todo, de las necesidades de la producción, serán los departamentos que se integrarán al proyecto, así como el personal que formará cada uno de ellos. A continuación hacemos una breve descripción de los departamentos de la producción audiovisual y sus principales funciones.

Producción: Debe proveer y facilitar todas las necesidades del proyecto.

Es el principal responsable del trabajo, de la comunicación entre departamentos, de cumplir con los objetivos y de resolver situaciones desfavorables. Más adelante revisaremos específicamente el departamento de producción y sus integrantes.

Dirección: Responsable principal del proceso creativo. Debe darle forma y coherencia al relato audiovisual.

- **Director:** Es la principal figura creativa del proyecto. Encargado de visualizar por completo la forma y estética de la película, la serie o el video. Su trabajo está involucrado con el resto de los departamentos, pues estos deben ir en función a la idea concreta del director. Tendrá que seleccionar, desde el reparto, hasta la elección de la música que acompañará a la historia.

- **1er. Asistente de dirección:** Es el vínculo directo entre producción y dirección, pues es el responsable de la planeación del trabajo en el set y de lo que ahí sucede, por lo tanto, debe tener comunicación constante y puntual con el resto de los departamentos.

Es muy común incluir en el Departamento de producción, tanto al Director y 1er. Asistente de dirección, pues están involucrados con todos los procesos y departamentos del proyecto. Y, junto al director de fotografía, son las figuras más importantes en el set.

- **2do. Asistente de dirección:** Como su nombre lo indica, es el apoyo del Asistente de dirección. Su trabajo está relacionado con los actores o talento a cuadro y los departamentos que trabajan con ellos, como vestuario y maquillaje. Entre sus responsabilidades está la elaboración de la hoja de llamado diario.
- **Continuista o script:** Es el encargado de asegurar la continuidad de lo que se graba o filma con relación al guion.

Casting: Debe proveer a la producción de los personajes que plantea el guion, a partir de sus características físicas e histriónicas.

- **Director de casting:** Aporta opciones de reparto a partir de audiciones. Es fundamental que conozca la historia, así como los gustos y necesidades artísticas y estéticas de Dirección.
 - **Jefe de reparto:** Es la persona que contrata a los extras, es decir, a las personas que aparecen a cuadro, como ambientación de la escena.
 - **Asistente de reparto:** Debe coordinar a los extras dentro del set.En ocasiones y dependiendo de la historia, será necesario incluir a un **coordinador de stunts**, para la planeación de escenas de peligro y el trabajo con los actores de riesgo.

Por supuesto, en este departamento se encuentran a los actores o talento de la producción. Son quienes llevan el peso de la historia, gracias a sus habilidades interpretativas, conocimientos o capacidad de improvisación, cualquiera que sea el caso del proyecto.

Fotografía: Responsable del registro de la imagen.

- **Director de fotografía:** Proponer y llevar a cabo la estética visual de la producción, tanto encuadres como iluminación, entre sus funciones esta el sugerir ideas a partir de la propuesta creativa del director.
 - **Operador de cámara:** Encargado de manejar la cámara.
 - **1er. Asistente de cámara:** Su principal función es dar enfoque a la cámara, por eso también se le conoce como *foquista*.
 - **2do. Asistente de cámara:** Debe asegurarse del buen funcionamiento de la cámara y sus accesorios.
 - **Operador de videoasist.** Responsable de los monitores y el video en el set.

En el departamento de fotografía o cámara, encontramos a los técnicos responsables de la iluminación y tramoya, conocidos como **Staff**. La labor del personal del Staff es indispensable para el trabajo en *set*, sin ellos, no será posible la realización de la producción. Entre ellos encontramos a los encargados de:

- **Gaffer:** Montaje de la iluminación..
- **Tramoyista:** Montaje del equipo de iluminación y cámara.
- **Dollista:** Montaje del *dolly* (Para este tipo de movimientos de cámara).
- **Electricista:** Montaje eléctrico dentro del *set*.

Además, encontramos a los **operadores de *steadicam*** (estabilizador de cámara mientras se mueve) **planta y grúa**, dependiendo si se requieren o no estos equipos durante la filmación.

Arte: Dar ambiente y aspecto a los espacios en dónde se **llevará** a cabo las acciones.

Comentado [3]: llevarán

- **Diseñador de producción o Director de Arte:** Es el responsable de crear, de forma creativa y en conjunto con el Director, la estética de la imagen, desde los colores que se utilizarán, hasta los elementos físicos que integran la escena.
- **Coordinador de arte:** Persona que se encarga de organizar al departamento, en presupuesto y logística.
- **Decorador:** Encargado de brindar los aspectos físicos dentro de la escena.
- **Utilero:** Es quien tiene a su cargo la utilería de producción, a partir de la decisión tomada por el Diseñador de arte.

- **Swing:** Es el termino con el que se le conoce a la o las personas que apoyan en el proceso de creación del set. Pueden hacer trabajo de construcción, carpintería y acomodo de elementos, entre otras actividades.

En ocasiones, y de ser necesario para la producción, encontramos al **escenógrafo**, encargado de la concepción y construcción de la escenografía. Esto sucede cuando la filmación es dentro de un foro. De ser así, se integra al Departamento de arte. Junto al escenógrafo, encontramos a los **carpinteros** y **pintores**.

Vestuario y maquillaje: Brindar el aspecto de los personajes a partir de lo descrito en el guion y la propuesta creativa del Director. Pueden ser departamentos separados, dependiendo del tamaño y características del proyecto.

- **Diseñador de vestuario:** Es la persona con la responsabilidad de proponerle al Director, las prendas que utilizarán los personajes.
 - **Coordinador de vestuario:** Se encarga de organizar la logística del departamento.
 - **Asistente de vestuario:** Se trata del apoyo al Diseñador de vestuario.
- **Diseñador o Jefe de maquillaje:** Responsable de crear la propuesta cosmética que acompañará al vestuario. En ocasiones, el maquillaje requiere de un diseño más preciso, cómo el uso de prótesis o efectos especiales.
 - **Asistente de maquillaje:** Es el apoyo del Diseñador o jefe de maquillaje.
- **Jefe de peinados:** Trabaja a la par con maquillaje para el arreglo del cabello de los personajes.
 - **Asistente de peinados:** La ayuda con la que cuenta el Jefe de peinados.

Sonido: Registro del audio de la producción, además de la edición y mezcla del sonido, una vez concluida la filmación.

- **Ingeniero de sonido:** Supervisa todo lo relacionado con la grabación y proceso de edición del Sonido. Muchas veces es también el Diseñador de Sonido.
- **Sonidista:** Es el responsable de la grabación del sonido directo.

- **Microfonista:** Tiene el trabajo de acomodar los micrófonos *lavalier* (micrófonos inalámbricos que llevan los personajes) o sostener el *boom* (micrófono que registra el sonido ambiente)

Postproducción:

En la etapa de postproducción, que revisaremos más adelante, se realizan labores de manipulación del material registrado, durante el rodaje. Se trata de darle sentido, orden y ritmo a la historia, además de incluir elementos de imagen y audio que no se realizaron durante el rodaje, como los efectos especiales y la música.

- **Gerente de Postproducción:** Se trata de la persona que tiene la responsabilidad de organizar todos los procesos de la postproducción, tanto en video como en audio.
- **Editor:** Es la persona que se encarga de darle orden y ritmo al material filmado o grabado.
 - **Asistente de edición:** Ayuda al editor, sobre todo en la sincronización y orden de las tomas.
- **Diseñador de sonido:** Es el responsable de darle sentido a todos los sonidos que son parte del proyecto.
 - **Músico:** A él se le encarga la partitura musical que será parte del relato audiovisual.
 - **Editor de diálogos:** Es quien limpia los audios para tener solo la voz de los personajes.
 - **Editor de sonidos ambientes:** En este caso, es quien se encarga de rescatar los ambientes de la grabación sonora.

En el equipo que trabaja en la etapa de postproducción, se integran más puestos, es decir, encontramos otras labores, igualmente importantes, pero muy especializadas en los procesos de manejo y manipulación de los archivos, tanto de video, como audio, tales como: Diseñador de títulos, colorista, doblaje de voz, grabación de *foyles*, por mencionar algunos.

ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DE PRODUCCIÓN

Hay que resaltar lo importante que resulta el trabajo específico de cada uno de los departamentos, para el buen curso de la producción, pues sin ellos, el trabajo del resto del *crew* se puede ver afectado o disminuido. La coordinación y comunicación entre todo el equipo es fundamental y esto es propiciado por el productor, quien debe de acordar con el director las decisiones creativas, conseguir los recursos y dar indicaciones claras y concretas a las cabezas de departamentos.

Definición de Above de line y Below de line...

1.2 ¿Cuál es el papel del productor audiovisual?

La producción audiovisual es un proceso que requiere del trabajo específico de todos quienes integran al equipo; No se trata de una tarea que se realice de forma espontánea, al contrario, requiere de planeación, así como una serie de estructuras para llevar a cabo las labores de cada área, de forma adecuada, esa es la labor del productor.

Preparación y formación de los productores ...

Funciones principales del productor audiovisual – generador de ideas y recursos...
Planeación – reclutamiento de equipo de equipo técnico y humano. Buscar armonía y buen flujo de trabajo entre las áreas...
Organización..
Ejecución...
Trabajo creativo...

En resumen, calidad, costos y cumplimiento de tiempos, responsabilidad del productor...

Un productor no trabaja solo. Se debe de rodear de un equipo de trabajo que sepa cuales son los objetivos del proyecto, capaces de entender las necesidades de la producción y de desempeñar el trabajo asignado. El equipo de producción o departamento de producción está básicamente conformado por los siguientes puestos:

- **Productor o Productor General:** es el responsable de todo el proyecto, desde el aspecto financiero, como creativo. El compromiso legal de la obra y de quienes participan recae en él.
- **Productores Asociados:** Son quienes aportan el recurso económico del proyecto, de ser necesario.

- **Productor ejecutivo:** Como lo indica el nombre, es quien ejecuta o se encarga de la producción, es decir, es responsable de llevar a cabo los procesos del trabajo.
- **Gerente de producción:** Es el responsable de la producción dentro del set, por lo tanto, su participación inicia en la etapa de preproducción.
- **Gerente de unidad:** Se trata de la persona que se encarga de proveer todo el equipo, herramientas y facilidades al resto de los integrantes del *crew* dentro del set.
- **Coordinador de producción:** Supervisa la logística diaria que no está relacionada con el set, pero que influye con la buena ejecución del trabajo de cada día de rodaje.
- **Gerente de Locaciones:** Se encarga de buscar, proponer y tramitar los lugares en los que se ubicaran los sets para el rodaje. Generalmente cuenta con personal de apoyo, como el **scouter**, que hace la búsqueda de los espacios, así como el **asistente de locación**, quien apoya y supervisa que todo marche bien dentro del lugar.
- **Asistente de producción:** Su trabajo es apoyar en todo lo necesario que surja en el día a día del rodaje.
- **Contador o administrador:** Es la persona responsable del presupuesto durante la producción. En ocasiones cuenta con ayuda, en la figura del **asistente de contabilidad** o **ayudante de oficina**.

Además, al departamento de producción se integra el personal de los servicios contratados, como el **transporte** (coordinador de transporte, choferes y encargados de camiones), **alimentación**, también conocido como *catering*, **seguridad** y el **doctor o servicios médicos**.

1.3 Las etapas de la producción

La producción audiovisual se divide, básicamente en **tres etapas de trabajo: preproducción, rodaje y postproducción**. Sin embargo, hay un proceso inicial: la etapa cero, por así decirlo, conocida como **desarrollo del proyecto**.

El desarrollo de proyecto es el momento de la planeación a partir **del guion**, el cual puede llegar al productor por diversas vías, generalmente por medio de su compra y registro de cesión de derechos. En este momento el trabajo del **producto** es fundamental pues es aquí donde se consiguen los fondos y la consolidación financiera para la producción.

Comentado [4]: Productor

Se considera al posible equipo de trabajo *Above the line* (de ser necesarios), además de una aproximación a la planeación de la preproducción, rodaje y postproducción, a partir de una ruta crítica. Se elabora un **desglose del guion y presupuesto**, tentativo, para definir las necesidades de producción. De esta manera el proyecto toma forma, para la búsqueda de inversores o de fondos para el apoyo de la producción, tanto públicos como privados.

Una vez consolidado el presupuesto y establecidos los tiempos de ejecución, se da inicio a las etapas formales de la producción.

La preproducción comienza algunas semanas antes del arrancar el rodaje (entre 5 y 7 semanas), con tareas de preparación mucho más específicas, como encontrar locaciones, contratación de servicios, realizar contratos y afinar presupuesto y plan de rodaje, para conocer con exactitud lo que se hará durante las siguientes semanas, así como los recursos financieros finales con los que se cuenta para realizar el trabajo.

Comentado [5]: quitar

El rodaje es el momento de la filmación o grabación. Poner en escena las acciones que están descritas en el guion. Es en esta etapa donde la mayor parte del *crew* coincide en las locaciones. La duración del rodaje varía, dependiendo de la longitud del guion, las necesidades de la producción y la complicación de las secuencias. En promedio, una película en México, se filma entre 4 y 6 semanas de rodaje, mientras que las series pueden tardar varios meses en su filmación.

La postproducción es la parte final del proceso de producción. Es aquí donde todo toma forma. Se realiza la edición y se entrega el primer corte, para revisión y ajustes. En cuanto a sonido, se hace la edición, la mezcla y la grabación de la música original, si es que se cuenta con ella. Para finalmente realizar la corrección de color y la mezcla final.

A continuación, haremos una revisión puntual de cada una de las etapas de la producción que hemos mencionado, con la finalidad de dar una noción general de los procesos y trabajo realizado en cada una de ellas.

EL CIERRE DEL MANUAL DEBE SER CON ALGUNOS PÁRRAFOS RESPECTO COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y PROMOCIÓN DEL PRODUCTO FINALIZADO