

Universidad de Buenos Aires | UBA

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo | FADU

Carrera de Diseño de Imagen y Sonido | DlyS

FADU

Diseño Audiovisual 1 (DAV 1)

Bibliografía Básica

Autor/es: ARCIONI, Josefina.

Título: **El Asistente de Dirección. El equipo de Dirección de Cine y sus tareas**

Origen: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Año: 2012

- El Asistente de Dirección. El equipo de Dirección de Cine y sus tareas.

El Asistente de Dirección

El equipo de Dirección de Cine y sus tareas

Por Josefina Arcioni

INTRODUCCIÓN

Un momento cualquiera en el rodaje

La última toma estuvo excelente.

Se hicieron nueve tomas de este último plano. Las primeras tuvieron problemas de sonido. La locación no es la ideal sonoramente hablando, pero sí era óptima a nivel arte y convenía mucho a la producción en términos económicos. Todos sabían que el sonido directo sería complicado, pero se tuvo siempre en cuenta esta dificultad, y se planeó hacer muchas tomas. Algunas otras tomas no estuvieron perfectas a nivel actoral; ya es tarde y los actores están desconcentrados. Y otras tomas se hicieron modificando un poco las líneas de diálogo, para tener otras opciones. Pero la número 9 estuvo excelente. El Director le pregunta al Director de Fotografía: ¿cómo la viste? Ambos coinciden que está al nivel de sus expectativas. Entonces se pide al equipo de cámara que chequee la ventanilla de la cámara para asegurarse de que ninguna partícula intrusa de polvo haya dañado el material. Una vez que se chequeó que la ventanilla es buena, se cambia la puesta para otro plano. El contraplano del anterior. Se arma el carro, se acomoda la puesta lumínica, se hacen mediciones sobre el rostro del doble de luz del actor, mientras el actor está concentrándose, puliendo el diálogo y la intención con el Director y terminando de ser retocado de maquillaje y vestuario, y luego cableado con el micrófono corbatero, se termina de decorar y ambientar todo el sector de la escenografía que se verá ahora en cuadro y se prueba la posición de la caña del micrófono para que no entre en el recuadro de la toma. Todas las áreas trabajan en conjunto, para tener el set listo a los veinte o veinticinco minutos.

Entonces, cuando todo está, se ensaya la toma, combinando lo actoral con el movimiento de cámara; y la gente de arte, maquillaje y vestuario ven por monitor cómo será la toma para saber qué falta pulir en lo respectivo a su área, la gente de sonido prueba las entradas de audio, el gaffer verifica la puesta lumínica. Es necesario que la toma se tire sólo cuando todo el conjunto de factores estén bajo control. El material fílmico es muy caro como para imprimirlo con tomas defectuosas que podrían haber sido buenas si se hubiera practicado más.

Una vez listo el ensayo, sin tiempo que perder, se procede a la filmación. Se prepara la claqueta. Se pide silencio total en el set. Se pide que se empiece la toma de sonido. Cuando sonido anda, se pide que se cante la claqueta, y se leen los números de escena, plano y toma. Luego se pide que empiece la toma de cámara. Cuando la cámara anda, y ya adoptó la velocidad de obturación seteada, se pide que se presente y se marque claqueta, entonces se presenta la claqueta en cuadro, informándonos del Nombre de la película, Director, Director de Fotografía -D.F.-, número de escena del guión, número de plano de la escena, y número de toma del plano, para que cada escena pueda ser después correctamente identificada a la hora de editar. Entonces se marca, con un golpe firme y único. Al salir la claqueta de cuadro, se da acción al movimiento de cámara, y dentro de ese movimiento se marca el comienzo de acción de los actores.

Se harán tantas tomas como se crean necesarias, todas precedidas por este mismo procedimiento. Si las tomas son tantas que el material virgen se acaba, el equipo de cámara pedirá cambio de chasis y lo cambiará. Una vez terminado el plano, se vuelve a chequear ventanilla, y una vez declarada buena, se procede a cambiar la puesta para filmar el plano que sigue. Cuando haya que parar para comer, se para. Cuando haya que cortar y dar por finalizada la jornada, se corta.

Y detrás de todos y cada uno de estos pasos, detrás de todas y cada una de estas pautas, hay una persona: el asistente de dirección.

Pero, ¿Cómo llegamos al rodaje? ¿Cuáles fueron los pasos previos que eventualmente nos condujeron a esta jornada caótica de filmación?

El desglose del guión

Muchísimo antes de poder filmar y mucho antes de poder elaborar un plan de rodaje, se debió elaborar un **desglose del guión**. Un desglose de guión se trata de un desprendimiento del guión en cada uno de los factores que lo van a hacer posible. Desde el encendedor que el protagonista tiene en la mano para encender el cigarrillo, hasta el farol que voy a poner en la ventana para simular que es un día de verano a las 5 de la tarde, después de una tormenta apocalíptica, cuando justo parece que vuelve a salir el sol.

En líneas generales, esos factores a tener en cuenta a la hora de armar un desglose de guión son: Locación, Utilería de Decorado, Utilería pesada, Utilería de Acción, Vestuario, Vestuario de Acción, Maquillaje y Peluquería, FX, Equipos especiales o Grips, Iluminación, Sonido, Vehículos, Personajes, Extras, Animales, etc. No son categorías únicas ni cerradas las que tendremos en cuenta a la hora de desglosar. Pueden ser

algunas de estas, todas, o pueden sumarse más. Todo depende de las necesidades que se desprendan de cada guión. Si realizamos un desglose de guión minucioso cada uno desde su área y siguiendo las pautas y guía del director, podremos obtener un acercamiento bastante claro a lo que se necesitará el día de rodaje de esa escena o plano.

Desde ya que la filmación de una escena no se decidirá en base a si se consigue o no el encendedor verde con que el protagonista enciende su cigarrillo. Pero sí se decidirá en base a si el bar en donde el protagonista enciende ese cigarrillo es el bar de una esquina cualquiera de un barrio cualquiera, o si es la Confitería del Molino, en la esquina de Callao y Rivadavia; ya que los tiempos de cada locación son diferentes e influyen de manera diferente en nuestro plan. Y más todavía si el director quiere que partiendo de un plano detalle de la mano del protagonista encendiendo su cigarrillo el plano se abra y se mueva la cámara en un travelling-out que se aleje de la ventana en donde está el protagonista, retroceda por sobre avenida Callao mostrando el ir y venir de autos y gente y concluya en un plano aéreo de la confitería, con molino incluido, y todo ello tomado con el mismo tiro de cámara.

Por eso es importante analizar el guión minuciosamente durante la pre-producción, que el asistente de dirección se reúna con las cabezas de equipo de cada área, que el director tome las decisiones de cómo se verá y oirá cada plano y analizar luego cuánto tiempo tomará llevar a cabo cada una de las acciones previstas para que luego, el asistente de dirección y el equipo de producción puedan comenzar a pensar en los tiempos de rodaje.

El scouting de director

El scouting técnico.

Una vez definidas las necesidades básicas del guión, el jefe de locaciones realizará una ardua búsqueda en pos de encontrar aquel lugar que el director pretende para llevar a cabo el rodaje. Se presentarán distintas opciones y se llevará a cabo un scouting, donde el director recorrerá las locaciones presentadas para definir cuál es la que mejor se adecúa al guión.

Existen dos instancias de scouting, el **scouting de director**, en el cual el director con su asistente, el jefe de producción y el jefe de locaciones van a ver las posibles locaciones para lo que el guión requiere, y el **scouting técnico**, que se hace ya con la locación o locaciones elegidas, donde se incorpora al director de arte, al director de fotografía y/o camarógrafo, al keygrip y al gaffer para plasmar en la realidad la puesta de

cámara y la puesta de luces. A veces a este scouting puede concurrir también el sonidista, dependiendo del tipo de locación que tengamos.

En cada locación, el Director va explicando cómo visualiza las escenas, propone puestas y se vale de su director de arte y su director de fotografía para evaluar la factibilidad de cada propuesta. Surgen a la vez nuevas ideas, nuevas puestas de cámara que tal vez no estaban pensadas, se pueden modificar los movimientos de los actores, se puede elegir darle preponderancia a un lugar del decorado más que a otro. El asistente va tomando fotos de todas las puestas de cámara o los encuadres principales para tener de referencia luego para el storyboard. Todas las áreas, entonces, sabrán cómo estar preparadas para el rodaje de las escenas que tengan lugar en esa locación, y así se efectivizará el mismo.

El casting

Simultáneamente o no a la búsqueda de locaciones, el asistente de dirección también deberá abocarse a la búsqueda y elección de los actores. Para ello deberá realizar un casting.

Dependiendo del tipo de producción que se trate, tendremos o bien un director de casting abocado al mismo, o una productora de casting o castinera que se dedica específicamente a eso, o bien será manejado directamente por el equipo de dirección (el asistente y sus ayudantes), tanto desde su realización como la etapa de preselección y selección definitiva.

Para realizar un casting es importante contar con una mínima estructura (estudio, luces, cámara de registro, sonido) y muchas veces es una herramienta útil tener lo que se llama “precontrato” que además de fijar en papel la asistencia del actor, nos permite pautar una remuneración básica con el mismo, su disponibilidad y saber si acepta o no cambios en su look, además de dejar asentados sus datos personales.

Luego, dependiendo de lo que nuestro director pretenda, será el director de casting, el asistente o 1er ayudante de dirección, el que dirija el casting y priorice tal o cual ejercicio.

Es importante también, llevar planillas por cada persona que haya asistido, su número, datos personales y su disponibilidad para que, en el caso de ser elegidos, tengamos a mano su información.

Una vez realizado el casting, el material es enviado al director quien se encarga de visualizarlo en su totalidad. En determinadas oportunidades el asistente de dirección visualiza el material previamente y filtra aquellos casos que no corresponden con lo buscado, aliviándole el trabajo al director. Una vez que el director visualiza el material,

hace una preselección y de allí parte el equipo de dirección para realizar lo que se llama “**call back**”, una nueva sesión de casting, ya con el director presente, en la cual se busca pulir la actuación de aquellos actores que hayan resultado interesantes para el director. Del call back salen nuestras elecciones finales, previamente chequeadas en costo y disponibilidad.

Como equipo de dirección guardaremos todo el casting en nuestro archivo por si el actor no pudiese, llegase o quisiese venir, nosotros tendremos la posibilidad de elegir un nuevo actor rápidamente. Inclusive cuando filmamos con chicos es importante tener un “back up” por si se enferma o si vemos en set que no funciona su actuación.

El asistente debe estar al tanto de todas las pruebas realizadas, de las elecciones, y debe estar en completo contacto con cada actor elegido. Darles la bienvenida, hacerles llegar el guión y sus posteriores modificaciones si las hubiera, coordinar los ensayos, ir previniéndolos de las posibles fechas de rodaje, coordinar la prueba de vestuario y las lecturas de guión.

Debemos pensar cada proyecto de la siguiente manera: cada persona que se suma al proyecto puede modificarlo, desde lo más pequeño hasta lo inimaginable. De este modo, es importante que cada actor nuevo que se incorpora se sienta cómodo, a gusto, informado, y tenido en cuenta.

En muchos casos las figuras principales del elenco estarán confirmadas, o por lo menos “comprometidas” desde antes de que empiece la pre. Tal vez tengamos algunas figuras secundarias que sean también reconocidas, y no necesitemos castinearlas porque, por su trayectoria actoral, sabremos que nos sirven para el papel. En esos casos, en lugar de casting, tendremos algunas charlas para presentarles el proyecto, hablarles de su personaje y fijar su remuneración. En estos encuentros será conveniente que esté presente el asistente de dirección porque es quien mejor conoce el guión, ya lo habrá analizado hasta el detalle para ese entonces, y podrá hablar de él, de sus personajes, también podrá hablar de cantidad de jornadas de rodaje, locaciones, etc., aunque sea aproximadamente. También deberá estar el Productor o Productor Ejecutivo, las personas idóneas para hablar de pagos y arreglos monetarios.

Una vez confirmado el elenco principal, se dedicarán varios días a las lecturas del guión y los *ensayos*. Muchos directores prefieren hacer esto a solas con su elenco, para poder pulir las actuaciones con comodidad y para generar intimidad. Sin embargo, es ideal que en los ensayos también esté presente el asistente de dirección, porque de las lecturas y ensayos se desprenderán seguramente modificaciones del guión, que influirán en la confección del guión técnico.

Luego de realizadas cada una de estas tareas: analizado el guión, definidas las propuestas de cada área y tenido en cuenta el tiempo de realización de cada uno de las

escenas, teniendo en cuenta también las disponibilidades de los actores, las locaciones, etc. El asistente de dirección está en condiciones de comenzar a armar un plan de filmación que organice el rodaje por venir.

El plan de rodaje

Como hemos visto, el rodaje implica necesariamente trabajo en equipo. Es una labor de carácter *colectivo*, ya que en el rodaje las distintas áreas confluyen y, con sus herramientas, favorecen el desarrollo de esa película. Cada área o “equipo” tiene sus herramientas. El equipo de sonido tendrá sus micrófonos. El equipo de cámara tendrá su cámara, sus lentes y su material virgen. El equipo de grip tendrá sus carros, sus vías, sus grúas, sus cuñas y cajones “tres medidas”. El equipo de fotografía tendrá sus medidores de luz, sus filtros, sus tachos. El equipo de arte tendrá su camión lleno de cosas para ambientar cada decorado y cada encuadre. El equipo de vestuario tendrá su motorhome o su holding lleno de percheros con ropa, su costurero, su tabla de planchar. El equipo de maquillaje y peinado tendrá su valija de maquillajes. El equipo de producción tendrá un camión lleno de materiales varios de todo tipo puestos al servicio del resto de las áreas; tendrá el poder inmediato sobre los fluidos de efectivo; y tendrá también su propia fuerza humana puesta al servicio del rodaje. Y por último, el equipo de dirección, tendrá *el plan de rodaje*.

El plan de rodaje, o plan de filmación, es la principal herramienta organizativa de todo rodaje. Recordemos que, en el mundo audiovisual, cada minuto perdido es dinero perdido también. El alquiler del equipamiento de luz y cámara no es para nada económico y tener un día más de rodaje por un plan de filmación erróneamente realizado, seguramente hará que el productor comience a desesperar. Los sueldos del equipo técnico y los sueldos de los actores, que generalmente incluyen también las horas extras y las horas de enganche, los alquileres de la locación, si es privada, o el costo de uso del espacio público, la estructura escenográfica y de utilería, los vestuarios, el catering, la movilidad y un sinnúmero de otros factores, necesitan del recurso más preciado: el dinero. Un error al calcular los tiempos de rodaje puede significar miles de pesos desperdiciados. Entonces, la manera más inteligente de organizar una filmación es aprovechar el tiempo al máximo, distribuyendo los gastos de dinero de la manera más provechosa posible, es armar un plan de filmación, una hoja de ruta que organice el rodaje, y a la cual se van a atender cada una de las áreas. El plan sirve a la filmación en su conjunto, y a cada una de las áreas de forma individual. Cada una de las áreas podrá, en base al plan, tener listos sus decorados, confeccionados sus vestuarios, alquiladas las grúas y reservadas las locaciones específicamente para tal o tales días.

Este plan de rodaje es confeccionado por el asistente de dirección en comunión con todas las áreas. Ningún detalle puede ser dejado de lado y todas las áreas deben ser escuchadas a la hora de armar un plan. Por ejemplo, no se puede armar un plan sin escuchar al departamento de arte, que tal vez tenga para decirnos que el decorado del estudio no puede estar listo en dos semanas, porque de acuerdo al presupuesto de la película, solo pueden tener trabajando en él a dos realizadores y dos carpinteros. O sin escuchar al departamento de locaciones, que tal vez tenga para decirnos que la casa en donde se filmará la habitación del protagonista sólo nos la alquilan durante una determinada cantidad de días y que después de eso estará ocupada. O sin escuchar al departamento de producción, que tal vez tenga para decirnos que esa grúa especial que el director necesita para filmar la última escena ya está reservada por los proveedores de luces y equipos para otra producción entre tales fechas. También es importante tener en cuenta la disponibilidad de nuestro elenco a la hora de armar nuestro plan de rodaje, para que luego no surjan los problemas recurrentes de que el actor se tiene que ir temprano y nosotros no llegamos a realizar sus tomas. Para mediar en estas situaciones suele haber un director de casting o un representante de la castinera (productora de casting) quien averiguará con antelación la disponibilidad de cada uno de los actores e informará al equipo de dirección para que sea tenido en cuenta.

Son muchos factores los que deben ser tenidos en cuenta a la hora de filmar. Demasiados. Por eso el asistente de dirección debe ser una persona meticulosa a quien no se le escape ningún detalle. Cada escena, y yendo más lejos, cada plano, es un universo de factores a tener en cuenta. Por eso, es importante que el equipo conozca las necesidades del guión, que pueda prever y calcular los tiempos de realización de cada una de sus tareas y pueda informarlo al asistente de dirección y al equipo de producción para que al momento de realizar un plan de rodaje, se reduzcan la cantidad de factores dejados al azar y el rodaje pueda ser controlado.

Ahora bien, para no agobiarse pensando en cómo esta infinidad de factores pueden ser conjugados, existen ciertas pautas fijas que son las que generalmente se tienen en cuenta por sobre las demás. Como cada película es un mundo, por ende es un mundo de complicaciones también, pero en líneas generales, se puede hablar de ciertos factores de importancia a tener en cuenta a la hora de diseñar un plan de rodaje:

- 1) Si las escenas se filman en *interior* o *exterior*. Siempre intentaremos filmar las escenas en exterior primero, ya que si durante los días que planificamos exteriores lloviera, se pueden filmar los interiores como cobertura. Pero si filmamos los interiores primero, y luego durante los exteriores llueve, no tenemos posibilidad de cobertura y perdemos un día de filmación.

2) Si las escenas de exterior corresponden a *día* o a *noche*. Las escenas diurnas, en lo posible, se filman primero, sobretodo porque el filmar de noche implica desde ya, un trastorno en el sueño del equipo además de otra serie de complicaciones de producción. Si empezamos filmando de noche, sucederá que cuando se tengan que empalmar una jornada diurna con una nocturna, habrá menos de doce horas de diferencia entre el fin de una jornada y el inicio de la siguiente, por ejemplo, terminando a las 4:00 am y arrancando a las 10:00 am. Si no respetamos estas doce horas de descanso, el equipo técnico estará haciendo horas de enganche, lo que significa un aumento considerable en los sueldos, y por tanto, en el presupuesto.

3) Las *locaciones*. Factor que está íntimamente ligado a los *decorados*, y a la *iluminación*. Aquí se presentan variables propias del tipo de locación que se trate. Algunas locaciones presentan mayores restricciones que otras, también sucede que algunas requieren más tiempo de preparación, por ejemplo los decorados en estudio, o si tenemos que pintar o armar un decorado o generar una modificación en la ambientación por el paso del tiempo. La locación es un factor decisivo a la hora de pensar los tiempos de rodaje ya que no solo se tiene que tener en cuenta qué días y en qué horarios esa locación está disponible sino también, cuánto se tardará en trasladarnos a esa locación, cuanto se tardará en ambientarla, etc.

4) Los *actores* y su maquillaje. No solo es determinante la disponibilidad de los actores, sino también el tiempo que implica su "lookeo". Por ejemplo, si en dos escenas de nuestra película nuestro protagonista está *lookeado* como si tuviera 70 años, ello llevará mascarillas de *latex*, pelucas, prótesis y otras cosas que ayuden a la personificación. Estas preparaciones llevan mínimo 2 horas de maquillaje. Es conveniente que estas escenas, en lo posible, y si fueran dentro de la misma locación, se filmen los mismos días, así los maquillamos la menor cantidad de veces y perdemos la mínima cantidad de tiempo. Otro tema importante es el de los *cambios radicales de look*. Por ejemplo los cortes, extensiones o tinturas de pelo. En esos casos, el plan estará dividido en bloques de escenas que dependerán de los looks, porque no se lo puede teñir a un actor todos los días. O si el actor se rapa en cámara, por ejemplo, se filma primero toda escena que implique pelo largo, después se filma el rape en cámara, y después toda escena que implique pelo corto. El tema de la disponibilidad de los actores no es un tema menor, y dependerá del tipo de contrato que firmemos con el actor, y por supuesto, del actor que estemos hablando. Si queremos filmar con un actor talla A, lamentablemente nos atenderemos a su agenda. Pero inclusive si filmamos

con un actor no muy conocido, también tendremos que coordinar tiempos con él, porque si pretendiéramos que él estuviera libre las 24 hs de todos los días durante 3 meses, tendríamos que pagarle por ello.

5) Hay otros factores, que tendrán que ver más que nada con el mundo actoral y de los personajes, que pueden incidir en la confección de un plan de rodaje.

Por ejemplo, en una película protagonizada por niños pequeños, puede ser conveniente filmar cronológicamente de acuerdo al guión, para que la actuación de los niños sea más fresca y natural, y vaya creciendo de acuerdo al relato. Debemos tener muy en cuenta también que las jornadas de los niños son jornadas reducidas, 6 hs máximo dependiendo su edad y no podemos, bajo ningún punto de vista, extendernos.

Por otro lado, si estamos filmando una película que contiene escenas íntimas, físicas o emocionales, entre dos actores, no vamos a querer que estas escenas se filmen primero, cuando los actores apenas se conocen y apenas han compartido algunas escenas, ni cuando los actores acaban de llegar al set, dormidos y de mal humor.

Debido a que los actores suelen ser muy exigentes con el respeto de las 8.45 de su jornada, y en pos de evitar pagar horas extras a los actores, o cansarlos esperando que llegue su toma, el asistente de dirección suele recurrir a la citación escalonada. Se cita en turnos dependiendo quienes actuarán primero y quiénes después y de este modo evitamos jornadas largas para los actores.

Fuera de estos ítems puntuales, miles pueden ser los factores que impliquen que algunas escenas se filmen antes o después en el tiempo, o antes o después en el día.

El plan de rodaje es la estructura sobre la que se construye el rodaje. Debe ser fuerte y debe ser respetada siempre, al mismo tiempo que debe permitir una cierta flexibilidad para ajustarse a los cambios surgidos por imprevistos de producción. Una parte muy importante del trabajo del asistente de dirección es saber manejar las variables, que van desde un cambio climático a un imprevisto en la disponibilidad del actor.

El plan de rodaje no solo determina los días en que se va a filmar tal o cual toma, sino que también nos va a determinar las citaciones del elenco, del equipo de arte, vestuario, maquillaje, sonido, la citación del director, producción y locaciones.

El plan contiene distintos horarios, una primera citación donde generalmente se cita a producción, locaciones, equipo de luces y puede estar citado arte también dependiendo las necesidades de las escenas. Y una “**citación general**” que es el horario en el que

llegan las áreas de vestuario, sonido, maquillaje e incluso el director, quienes llegan al set ya listos prácticamente para filmar.

Uno de los equipos tal vez más importantes a considerar es el equipo de arte: dependiendo la escena a ambientar, pueden ser quienes lleguen primero y comiencen a ambientar y decorar la escena previo a la llegada del resto del equipo. Necesitamos saber cuánto tiempo tienen de armado para cada set, y por lo tanto a qué hora necesitamos que se abra la locación para que puedan empezar y tenerlo listo para la llegada del director.

El plan de rodaje también contiene el horario de llegada de los actores, el horario de ensayo y la hora de tirada de la primer toma, un estimativo del horario en el que se estará comenzando a filmar.

Si el asistente de dirección escuchó y analizó cada uno de los factores y respetó la lógica que implica la dinámica del rodaje, llegará a un plan de rodaje que probablemente pueda ser realizable en los tiempos y la forma tal cual fue planeado.

El equipo de dirección y el Director

El asistente de dirección es la cabeza del equipo de dirección, que, contrariamente a lo que se piensa, funciona independientemente del Director. El Director es el director de todas las áreas. El área de dirección es el brazo del Director.

Es importante destacar el hecho de que el asistente de dirección no está solo. Tiene un equipo con quienes distribuye las tareas de organización del set y organización del plan de rodaje día a día. Lo acompañan: el continuista, el 1er ayudante de dirección, 2do ayudante de dirección, y el meritorio.

El **continuista** será el encargado, como su nombre lo exige, de la continuidad, no solo de objetos, decorados, vestuario, luz, etc., sino también de la continuidad del eje de miradas (teniendo en cuenta que tal vez un plano y su contraplano inmediato sean filmados con días de diferencia), o del *raccord* entre un plano y el otro. Pensando siempre en el montaje, el continuista se asegura de que todos los diálogos y acciones que el guión marca sean efectivamente filmados. Si bien la continuidad es algo que se plantea ya desde la preproducción, tanto a nivel técnico como en el arte mismo, está llevado a cabo en el rodaje por la figura del continuista o, acorde a su nomenclatura norteamericana, el **script**. Para realizar su labor suele tener una carpeta llena de fotos de los personajes con sus cambios de look, de los decorados, de la utilería importante, fotos o dibujos de los encuadres (que sirven para saber cómo engancha ese encuadre con el

siguiente, y si sigue las leyes del montaje clásico y del raccord –la ley de los ejes¹- o si por el contrario las rompe, aunque sea adrede), anotaciones de los tamaños de plano, de los movimientos de cámara, y de los movimientos internos al cuadro. Tiene una planilla de informe de tomas en la que describe lo mismo que describe la claqueta (fecha, tamaño de la lente de cámara², número de escena del guión, número de plano de la escena, y número de toma del plano), y donde describe lo que sucede en la toma en su totalidad: personajes que abarca, cómo se mueven los personajes en plano, desde qué lado a qué lado del plano, hacia dónde miran... todo. También pondrá en “observaciones” cómo salió la toma: si fue buena de sonido, si le gustó al director, etc. Y además cronometrará la toma. Y así se calculará luego, al final de cada día, el reporte de material: cuánto se lleva gastado, cuánto filmado. En el guión, el continuista va marcando lo que se hace. Desde dónde hasta dónde, qué partes del diálogo se abarcan, todo. Es un trabajo de locos que implica fotografiar, planillar, cronometrar, marcar, observar... Todo eso hace el continuista. Probablemente una de las personas más importantes del set. Cuando esta figura no existe, puede tomar las tareas el 1er ayudante de dirección.

En el equipo de dirección también encontraremos a un **Primer Ayudante** quien será muy importante tanto en la preproducción como en el rodaje. Durante la preproducción es aquel que está en contacto con la castinera o quien realiza el propio casting y está en contacto directo con el elenco. A su vez puede contar con un coordinador de elenco, si es que trata con muchos actores y se hace difícil su manejo. También es el encargado de realizar la **prueba de vestuario**, instancia en la cual se prueban las opciones propuestas por el Jefe o Jefa de vestuario, se determinan los cambios que tendrán, y el 1er ayudante archiva mediante fotos cada cambio de vestuario para cada actor. A su vez podemos tener una prueba de maquillaje o de peinado. En todas estas instancias, el 1er ayudante cita y atiende al elenco, incluso coordina con producción la movilidad de los mismos si se trata de figuras de relevancia.

Otra tarea que lleva a cabo el Primer Ayudante, muchas veces delegada en el Segundo Ayudante de dirección, es el **trámite de permiso de menores**, cuando tenemos un menor de 16 años que actúa en nuestra película. Generalmente, se busca una persona que se dedique especialmente a este trámite, que presente las solicitudes ya sea en provincia o en capital, que cite a los padres y madres, que junte la documentación y que lleve adelante este permiso.

¹ El eje de miradas, el eje de cámara, el eje de desplazamiento de personajes.

² Este dato no está en la claqueta. El tipo de lente indica el tamaño de plano, por ende si se cambia el lente, se cambia el tamaño, y en ese caso cambia también el número de plano, por eso no hace falta ponerlo en la claqueta, pero sí el continuista debe llevar un registro de esos cambios, y debe saber con qué lente se filmó cada plano.

Una tarea no menor que lleva a cabo tanto el Asistente de Dirección como su Primer ayudante es la reunión entre el dibujante de **storyboard** y el Director. Luego será el Asistente quien le indique al dibujante aquellos cuadros que se puedan sumar o que necesiten una modificación en el caso que lo indique el Director.

En rodaje, el Primer ayudante está a cargo de todo lo que sea la avanzada de los días que siguen. Estará mucho en la oficina, cuando no, en el mismo rodaje frente a la computadora, reacomodando el plan de acuerdo a las necesidades que surjan, y de acuerdo a lo que le diga el asistente de dirección. Imprimirá día a día el llamado de filmación o callsheet del día siguiente, donde incluirá un pequeño desglose de todo lo necesario para la jornada siguiente, con los horarios de citación para que producción cite al equipo. Preverá a los actores de los días por venir, es decir los mantendrá al tanto de posibles cambios y posibles días de filmación, para que sepan qué día deberán tener reservado. El primer ayudante también citará a los actores correspondientes día a día, y colaborará en la confección del plan de rodaje junto al asistente de dirección.

No nos olvidemos de los extras: esas parejas que hablan en las mesas de fondo de los bares, esa gente que camina por la plaza o la calle, esas personas que saltan en las escenas de cancha o recital. Esas cientos y cientos de personas son el ingrediente principal para dar vida a nuestra película. En general hay una persona en el equipo de dirección que se dedicará en un 100% a ellos. Los recibirá, los guiará en su preparación, ordenándolos, les hará firmar sus cesiones de imagen, les controlará el tiempo de jornada (para eso el sindicato de extras pone un planillero pero siempre es bueno estar de acuerdo en esos horarios con él), llevándolos a vestuario, después al set de a grupos, los acomodará en cuadro, les marcará una acción, los reciclará para que siendo las mismas personas parezcan otro grupo de gente, les dará permiso para ir al baño (o no), y se ocupará de ellos en todo tipo de cuestiones. Por supuesto que el Director y el Asistente de Dirección los dirigen también, marcando acciones, eligiendo destacar a uno más que otro. De hecho es un cuadro común ver al asistente de dirección con megáfono en mano dirigiendo a los extras y al equipo técnico al mismo tiempo. Depende del caso y de lo que imponga la escena. Pero por lo general, siempre la persona encargada de los extras, en todo sentido, es alguien del equipo de dirección. Es raro que en un largometraje, o en una publicidad, todos los días exijan tener extras. Y de los días que los haya, a veces serán 10 o a veces serán 100. Todo depende, por eso veremos si vale la pena tener a alguien fijo para ello, o si esa tarea la puede hacer el Primer Ayudante, y llamar refuerzos si hace falta para determinados días. O bien puede haber un segundo ayudante fijo avocado a eso. No es fácil dirigir extras. Es más: de todas las máquinas, los aparatos tecnológicos, los mecanismos de movilidad de cámara, los grandes decorados, los pesados mobiliarios, los delicados y carísimos equipamientos, de

todo, todo, todo con lo que se lidia día a día en un set, lo más difícil de manejar es el factor humano. La gente. Entonces, no sería extraño poner una persona en el equipo dedicada a los extras.

Después del Continuista, el Primer Ayudante y el Segundo Ayudante, si el presupuesto lo permite y el proyecto lo merece, habrá un meritorio. Los meritorios son una parte importantísima en todo proyecto cinematográfico. Ser meritorio en la mayoría de los casos es la puerta de entrada a la industria, y lo maravilloso del puesto es que es atribuye el derecho de *aprender*. El Sindicato los llama de hecho Aprendices. Los meritorios son jóvenes, predispuestos, siempre atentos, siempre estarán listos para más, siempre queriendo instruirse, queriendo hacer cosas: son una fuerza importantísima en un proyecto, y ser meritorio es un paso vital en la formación de un técnico de cine. No es raro que todos los grandes productores opinen que sin meritorios no hay cine. Y es verdad. Son la base. Además, en cine los meritorios no trabajan solo por el mérito, trabajan por un salario, como todos los demás técnicos. Bajo, pero no nulo. En el equipo de dirección el meritorio puede atender y mimar a los actores principales. Puede dar una mano los días de muchos extras. Puede simplemente *estar ahí* a tiro por si algo se incendia (en sentido metafórico).

Cada proyecto es un mundo. Y cada rodaje encontrará su propia manera de avanzar a través del trabajo. Cada persona tiene capacidades y dificultades diferentes. Tal vez tengamos un primer ayudante pésimo con el MovieMagic³, pero excelente dirigiendo y controlando extras. Tal vez tengamos un meritorio que se da muchísima mañas con los extras también. Tal vez tengamos un segundo ayudante que se apabulle con las grandes cantidades de extras, pero pueda atender bien de cerca a los actores principales, los cuide, los cite, los lleve, los traiga. Es importante estar atentos a la gente que nos rodea trabajando y descubrir las capacidades de cada uno y dónde se destaca el que tengo al lado y dónde me destaco yo. De esta manera el trabajo se optimiza y todo el mundo hace lo que mejor sabe hacer.

En definitiva, el cine es un trabajo en equipo y debemos aprender a manejarnos de esa manera.

³ El MovieMagic (llamado "MovieMagic - E. P. Schedulling", en sus versiones para Mac y PC) es un programa que se usa para confeccionar el desglose y el plan de rodaje. Es una herramienta muy práctica y dinámica, y es de hecho la que se usa para realizar el plan de rodaje, y los llamados diarios de filmación.

El equipo de dirección en rodaje

El toma a toma, pensando en el día a día, pensando en el mañana.

En el rodaje, el asistente de dirección está detrás de todo lo que sería la “burocracia de toma”. Pedir silencio, pedir claqueta, pedir estado de ventanilla, anunciar cambio de chasis, anunciar si la toma fue buena y pasamos a la siguiente, anunciar el paro para comer, etc. Digo “anunciar” porque esa es su tarea. Claro está que no es él quien decide si la toma fue buena o no, sino el Director, y no es él el que nota que la cámara se quedó sin rollo, sino el camarógrafo. Él simplemente lo anuncia. Por él pasa toda la información, antes que por el Director. Él es el portavoz de lo que pasa en el set, el nexo entre todas las áreas entre sí, y el nexo entre todas las áreas y el Director. Él se encarga de lo técnico, de lo que podría llamarse “estructural”. Y al mismo tiempo, él maneja los tiempos. Sabe con cuánto tiempo ir preparando a los actores, a los extras, con cuánto tiempo ir preparando la puesta de la toma que viene, si se puede. Está atento a lo que pasa ahora, y a lo que está por pasar. Es un “bicho de set”.

Si, por ejemplo, justo antes de tirar toma, el cuadro que está colgado en la pared detrás del actor se tuerce, el ambientador o el utilero, pedirán permiso al asistente de dirección para que le de tiempo para acomodarlo. Lo mismo el equipo de maquillaje, para secar el sudor de las frentes; lo mismo el equipo de vestuario para acomodar las arrugas de la ropa. El asistente es la autoridad en set en todo lo relativo, podría decirse, a la *operación de filmar*.

Pero, no debe haber confusión, el Director es el Director. Él decide qué toma está bien y qué toma no. Él puede retrasar todo simplemente porque el brillito que da un farol sobre el borde de la taza en la que toma el actor desconcentra el foco de atención. Él puede pedir que antes de ir a comer se haga otra toma (siempre que sean realmente pocos minutos, porque se sabe que no es bueno tener al equipo técnico con hambre). Él puede pedir que se deje para después de comer otra toma. Incluso si el tiempo apremia puede negociar con el Asistente, el Jefe de Producción y el equipo, por un almuerzo más corto que 1 hora.

El asistente debe conocer o intentar acercarse a los gustos de su director, es con quien trabaja todo el día, es su jefe y a la vez su compañero. Habrá directores mas pasivos, más rápidos, aquellos que prefieren estar detrás del monitor y desde ahí corregir lo que ven, y aquellos que están en el set modificando cosas hasta último momento. Dependerá mucho de la personalidad del director el mayor o menor margen que se le dé a la creatividad de último momento; y por supuesto también dependerá del tipo de producción y del presupuesto que se maneje.

De todos modos, a pesar de las diferentes maneras de trabajar de los directores, siempre el asistente está ahí, manejando, controlando, con un reloj en la mano, y con el plan en el bolsillo. Porque además del día presente, su interés es el resto del rodaje. Si se hace tarde, y ya se empieza a vislumbrar que algunas escenas quedarán fuera, él debe empezar a pensar en correrlas a otro día. Charlar con las áreas, discutir las posibilidades (o las imposibilidades). Proponerle soluciones alternativas al director, en caso de que el panorama se complique. A lo mejor suprimir una escena que no es del todo importante, ya que el contrato de alquiler de una locación X no se puede extender (en general las escenas poco importantes son las últimas del día en el plan de rodaje); a lo mejor suplantarla por otra en otra locación; a lo mejor con lo que ya tenemos filmado, montado de una determinada manera, alcanza: en ese caso el asistente se sentará a hablar con el video assist para que prepare los tapes de jornadas anteriores de rodaje y se los muestre al Director, para que pueda visualizar lo ya hecho.

Es bueno pensar en los equipos de un rodaje como si fueran ruedas dentadas, todas interconectadas formando un sistema de engranajes. Todas son interdependientes, y al modificarse modifican a las otras. Hasta en lo inimaginable. Siempre, por default, se asocian arte con vestuario, vestuario con maquillaje, cámara con fotografía y grip, sonido con dirección de actores. Y está bien que así sea. Pero una película es un sistema⁴ completo. Por ejemplo, vestuario no puede dejar de tener en cuenta a sonido a la hora de elegir las telas de las camisas de los personajes que llevarán micrófonos corbateros: una tela sintética y rugosa impedirá la toma. Maquillaje no puede dejar de tener en cuenta a fotografía en los tonos de base que usa. El equipo de Locaciones⁵ no puede dejar de tener en cuenta a sonido, a arte, ¡a catering! Todo está en contacto con todo, todo el tiempo. Pero así mismo, podemos imaginar al asistente como un engranaje que está en el medio, que marca el ritmo de los demás. Que gira y hace girar a los demás. Y que, definitivamente, si se traba, hace que los demás se traben también. El corazón orgánico del equipo.

El equipo de dirección en post

El proceso de post producción encuentra al Director en solitario con su material, su sala de montaje y su compaginador. Esta etapa del proyecto cinematográfico puede estar a cargo de una nueva figura que es el Post productor, alguien que sabe tanto de

⁴ La palabra "sistema", por definición, habla de un conjunto interrelacionado de partes, de partes independientes, pero interdependientes también.

⁵ Vale recalcar que el equipo de Locaciones parte del equipo de Producción. No puede tomar decisiones independientemente del Jefe de Producción.

procesos de laboratorio como de las nuevas tecnologías de post producción. En esta etapa el equipo de dirección termina su trabajo. El asistente de dirección es probable que cierre al terminar el rodaje y ya no trabaje más en esta etapa. Quien aquí continua 1 o 2 semanas, dependiendo del tipo de proyecto, será el Primer Ayudante de Dirección. El mismo se encargará de darle un cierre a la información que se fue apuntando durante el rodaje. El cierre de dirección consiste en planillar los cierres del elenco (durante el rodaje fue anotando citación y cierre de cada actor cada jornada, contemplando horas extras), el cierre de extras (por jornada y horas extras). Sumado a esto incluirá aquellos que han tenido prueba de vestuario, call back, el porcentaje que cobra el representante, el porcentaje que cobra AAA en concepto de cargas sociales. Todo esto arrojará el total del rubro de elenco, discriminado por aquellos que tienen contrato, aquellos que tienen bolo y los extras. Asimismo archivará las cesiones de imagen de los extras y los precontratos.

También se encargará de hacerle al departamento de producción la rendición de gastos final de toda la plata de caja chica de que haya dispuesto el área de dirección durante el rodaje.

Y también despedirse de todos.

Y también llorar porque terminó el proyecto, que fue lo único que ocupó la vida de ese técnico durante meses. Y también sentirse triste y vacío. Y asegurar una vez más, que vivir del cine es una hermosa manera de vivir.

Y nada más.