

MANUAL DE FUNCIONES CARGOS Y CREDITOS DEL CINE COLOMBIANO FICCIÓN

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Define : Especialiad de producción ACACC

Productor (Titular de derechos patrimoniales de autor)

La palabra productor tiene dos acepciones, la primera, referida a la persona natural o jurídica titular de los derechos patrimoniales de autor sobre la obra cinematográfica, se les conoce como “casas productoras”. Son las responsables administrativas, financieras y jurídicas de la creación de la obra audiovisual. Es el “socio mayoritario” dentro de un contrato de coproducción de obra audiovisual.

Productor (Persona Natural)

Es la persona responsable de la organización del recurso humano y técnico necesario para la producción de la obra audiovisual en todas sus etapas. Coordina la parte financiera, administrativa jurídica y contable de la realización de la obra e imparte los lineamientos para la promoción de la producción, así como para los sistemas de distribución del producto ya terminado. Trabaja de la mano del Director que es el creativo de la producción y mantiene contacto permanente con los inversionistas del proyecto.

Coproductor

Se conoce como coproductor a los socios minoritarios de la película. Son personas naturales o jurídicas que tienen las mismas responsabilidades que el Productor Mayoritario, y pueden realizar aportes en especie o en dinero. Sus funciones las determina el contrato de coproducción.

Productor General

Es la persona que asume las responsabilidades financieras, creativas o administrativas que le delegue el Productor. El cargo de productor general se utiliza para jerarquizar los rangos de la producción, el Productor General en ocasiones se sitúa un escalón debajo del Productor.

Productor Asociado

Es la persona a quien se le reconocen aportes a la producción, pero nunca de manera formal o en un cargo específico. Este cargo se asigna a personas a quienes se les quiere hacer parte de la producción, reconociéndoles aportes o ayudas durante la elaboración de la obra.

Productor Ejecutivo

En Colombia, se utiliza el cargo de productor ejecutivo para designar a la persona que se encarga de la consecución de los recursos para la elaboración de la obra audiovisual. Es la persona encargada del diseño general de la producción, y que orquesta los principales elementos creativos (realización, interpretación entre otros) partiendo del guion de acuerdo a una escala de producción. Se responsabiliza de los gastos incurridos en este período.

Productor Delegado

Es la persona que ha sido delegada por el Productor de la obra para que le represente en diferentes instancias. Es una figura que se utiliza con frecuencia cuando el productor mayoritario no es quien suscribe directamente los contratos de la obra audiovisual o adelanta gestiones ante entidades. Esta delegación se pacta ya sea en el contrato de coproducción o mediante poder otorgado al productor delegado.

Productor en Línea

Es la persona que se encarga de representar al Productor en el set cuando este no se encuentra en el mismo de manera permanente. Generalmente, el Productor le faculta para tomar las decisiones necesarias para que el rodaje se lleve a buen término.

Gerente de Producción

Es la persona cuyo trabajo principal es manejar los gastos diarios, la organización del personal y la coordinación del día a día de la producción. Se encarga de coordinar desde la oficina de producción las tareas diarias del rodaje y los gastos de caja menor.

Jefe de Producción

Es la persona que sirve como puente entre el departamento de dirección y el área de producción, se encarga de comunicar a la gerencia de producción de las necesidades que surjan desde dirección y coordinar con el productor de campo las acciones que se tomen para cumplir con las solicitudes del departamento de dirección. Elabora la hoja de llamado diaria junto con el asistente de dirección.

Coordinador de producción

Es la persona encargada de la organización entre el recurso humano y técnico necesario para el rodaje y apoyar la parte financiera y los sistemas de distribución del producto ya terminado.

Productor de Campo

Es la persona responsable en set de la organización del recurso humano y técnico necesario para el rodaje de escenas en exteriores y locaciones. Trabaja de la mano del asistente de dirección e informa de manera permanente al Productor y al Gerente de Producción sobre el rodaje y las eventualidades que puedan presentar.

Productor de locaciones

Es la persona encargada de todos los aspectos de producción en las locaciones escogidas para el rodaje, actúa bajo las ordenes del productor de campo y coordina al equipo técnico conforme a las instrucciones que se planteen para cada locación.

Asistente de Producción

Es la persona encargada en set apoyar todos los procesos logísticos de producción que se dan en el rodaje, trabaja de la mano de las cabezas de producción en set para que el plan de rodaje ideado por el productor se realice con satisfacción y según lo planeado.

Auxiliar de producción (runner)

Es la persona encargada de ayudar y apoyar a los asistentes de producción en el cumplimiento de sus tareas y suelen estar presente en casi todas las grabaciones realizadas en exteriores.

Coordinador de Postproducción.

Es la persona que se encarga de supervisar y coordinar la etapa de post-producción del proyecto desde el área de producción. Atiende a las instrucciones impartidas por el Productor y las comunica al personal artístico y técnico del equipo de post-producción.

DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN

Define : Especialiad de dirección ACACC

Director

El Director es la persona encargada de dirigir en el set la grabación de una película y determinar el inicio y la finalización de la fijación de cada escena, generalmente mediante ordenes de acción y corte. Dentro de sus funciones, dependiendo de la

obra audiovisual y de los compromisos que asuma contractualmente, está encargado de liderar todo el proceso de realización de esta, desde el guion hasta la postproducción. También dependiendo de la obra audiovisual, será quien imparta las instrucciones a los actores, al equipo técnico y decidir la puesta de cámara, y será quien tome las decisiones finales con respecto a cada uno de los elementos que componen la película.

Primer asistente de dirección.

Es la persona encargada de apoyar al director en todas sus funciones y es responsable principalmente de facilitar la comunicación entre el director, y los demás departamentos de la producción facilitando los flujos de trabajo, además es el encargado de realizar el plan de rodaje, el desglose de producción general y realizar los castings.

Segundo asistente de dirección.

Es la persona encargada de realizar los cambios de los planes de trabajo, hacer los llamados a los diferentes departamentos y coordinar a los extras o actores secundarios en caso de ser necesario. Dentro de sus funciones se pueden encontrar la preparación de los documentos para hacer los llamados al equipo técnico y artístico, en los que se detalla toda la información pertinente para el cronograma de un día específico, es decir, los tiempos de llegada, las escenas, las ubicaciones y además comunicará la información de la programación de manera anticipada al equipo según sea necesario.

DEPARTAMENTO DE GUION

Define : Especialiad de guion ACACC

Guionista

Es la persona responsable de escribir el guion de una obra audiovisual. Puede hacerlo a partir de una idea propia o realizando una adaptación de una obra previa registrada. Dentro de sus funciones se encuentran el escribir y plasmar sus ideas de la manera más clara posible, brindando dentro del mismo texto todas las herramientas que dan atmósfera a la película, cómo los diálogos, las acciones de los personajes, las descripciones de escenografía y ambientación.

Script doctor.

Es la persona encargada de hacer todas las correcciones del guion original, y en la mayoría de los casos, de dar directrices muy específicas sin que sea considerado como coautor del guion.

Idea Original.

Se habla de idea original cuando el guion va a ser escrito a partir de una idea previa, del mismo guionista o de otra persona.

Co-guionista

El co-guionista es la persona que trabaja en conjunto con el guionista de una película en la creación y redacción del guion. En algunos casos, reescribe el guion después de que el guionista lo ha realizado.

Basado en

Se utiliza el crédito de “Basado en” cuando el guion se cimenta en material previo ya existente de otras disciplinas (como libros, obras de teatro, series de televisión, etc), es decir, realiza una adaptación a una obra ya existente.

DEPARTAMENTO DE INTERPRETACIÓN

Define : Especialiad de producción ACACC – ACTORES Sociedad de gestión – ACA.

El crédito o mención del nombre de los actores en una Producción Cinematográfica es un derecho moral inalienable e irrenunciable, respetado universalmente. Las siguientes son las categorías que deben aparecen en los créditos :

Protagonistas

Es el actor que representa al o los personajes alrededor de los cuales gira la historia.

Coprotagonista

Es el actor que representa al o los personajes que comparten el núcleo de la historia con los protagonistas.

Actor de Reparto

Es el actor que representa al personaje que sirven de soporte para contar y desarrollar la historia.

Figurante

Es el actor que representa al personaje que participa en la historia de manera ocasional a través de una acción y/o un diálogo.

Dobles

Tiene crédito tanto el director de dobles como su equipo, pues se consideran actores de riesgo.

Nota: los extras, también llamados personal de apoyo y cuya función es la de complementar visualmente las escenas, usualmente, no aparecen en los créditos.

Créditos especiales:

Es el caso de una participación de carácter particular, realizada por un actor de nombre y trayectoria. Se les conoce también como “Crédito Francés” y usualmente son:

Y (nombre del actor)

CON (nombre del actor)

COMO (nombre del personaje)

Con la participación de: (nombre del actor)

DEPARTAMENTO DE FOTOGRAFÍA

Define : Asociación de directores de fotografía de Colombia – ADFC

Director de Fotografía

Es la persona responsable de la creación artística de la imagen a través de la iluminación, óptica, composición y encuadre. Se encarga de transformar las ideas del director en imagen con todo lo que se refiere a color, luz y estética. Tiene a su cargo el equipo de cámara y de luces de la filmación. Responsabilidades del Director de Fotografía :

I. Preproducción

A. Investigación y diseño conceptuales

- Discutir todos los aspectos del guión y la visión del director para la película en conversaciones preliminares con el director.
- Analizar el guión como un todo.
- Analizar la estructura de la historia.
- Analizar a los personajes.
- Investigar el periodo, los acontecimientos, el tema general y los elementos de diseño apropiados.
- Diseñar estilo, ilustrar propuesta.
- Discutir y llegar a un acuerdo con el diseñador de producción
- Discutir e investigar con el asesor técnico.

B. Investigación y diseño prácticos

- Determinar las necesidades presupuestales del departamento.
- Hacer scouting, aprobar locaciones.
- Trazar la posición del sol para las locaciones.
- Revisar el clima local.
- Revisar las tablas de mareas cerca del océano.
- Revisar, discutir y aprobar los planos del set.
- Revisar, discutir y aprobar la distribución de los sets en el foro.
- Revisar y aprobar utilería, autos, aviones, barcos, vehículos llevados por caballos, maquetas y miniaturas que serán filmados.

C. Investigación y diseño técnicos

- Visitar el laboratorio para calibrar, personalizar y evaluar el sistema de exposición para cualquier combinación de captura de imagen electrónica o química; establecer cómo se revela, se imprime y se dan luces, así como los protocolos de transferencia.
- Investigar nuevos equipos.
- Aprender cómo funciona el equipo nuevo e instruir al equipo en su operación.
- Inventar (o hacer que se invente) equipo especial o técnicas especiales para la producción
- Estandarizar los efectos propios del proyecto y plasmarlos en un manual
- Ayudar a crear y aprobar los storyboards, fotostories
- Diseñar (o hacer que se diseñe) y aprobar cualquier lámpara práctica o integrada al diseño del set
- Diseñar planos de iluminación y montaje para estudio y locaciones con el gaffer y el grip.

D. Control de calidad

- Elegir y aprobar al crew, el tipo de emulsión, el laboratorio, el sistema digital, el equipo y personal de segunda unidad y de efectos visuales.
- Supervisar la fabricación y pruebas de equipos nuevos o modificados
- Visitar sets en construcción.
- Aprobar los paneles móviles, las piezas del techo y cualquier pieza

movible del set.

- Supervisar al staff de iluminación.
- Recorrer locaciones y sets con todos los departamentos para discutir necesidades.
- Aprobar colores y texturas del set
- Aprobar colores y texturas del vestuario
- Aprobar maquillaje y peinado
- Generar (o hacer que se genere) y aprobar listas de equipos de cámara, eléctrico y del grip
- Revisar los estándares correctos de las salas de proyección o los monitores para revisar el material diario

E. Implementación

- Hacer cásting de standings
- Capacitar al personal para utilizar cualquier equipo nuevo
- Recorrer locaciones y sets con el director y diseñar un plan de rodaje
- Hacer una lista de equipos especiales para el gerente de producción e indicar el número de días necesarios
- Trabajar con el asistente de dirección en el plan de rodaje (el orden y la cantidad de días necesarios para cada secuencia)
- Estimar y ordenar los rollos de película (tipo, tamaño, cantidad)
- Determinar el número de personas para montaje y rodaje y programarlo según el plan (o hacer que se calendarice)
- Ayudar a otros departamentos a conseguir el equipo, el personal y las pruebas necesarias
- Pasar por todos los departamentos y visitar a los jefes de departamento al menos dos veces al día para responder cualquier pregunta
- Mediar cualquier problema entre los departamentos
- Verificar la carga de los camiones de producción o contenedores de carga para locación o transporte internacional
- Visitar al elenco en las prácticas y ensayos
- Asesorar y apoyar al director en cualquier problema
- Ayudar al productor o estudio a resolver cualquier problema de producción

F. Pruebas

- Filmar pruebas de estilo
- Hacer pruebas de laboratorio
- Filmar pruebas de iluminación de los actores principales
- Filmar pruebas de cámara y lentes
- Filmar pruebas de vestuario y maquillaje
- Filmar pruebas para todos los procesos de efectos especiales, utilería, métodos y montajes poco comunes

II. Rodaje

A. Planeación

- Verificar y aprobar todas las hojas de llamado y plan de trabajo del día

B. Bloqueo

- Ver el ensayo de la escena que se rodará
- Elaborar lista de tomas con el director (cobertura)
- Elegir el lente y la composición, mostrar al director para su aprobación
- Asegurarse de que la composición y el movimiento cumplen con las tareas de la escena
- Trabajar en problemas mecánicos con el operador de cámara, el asistente de cámara y los grips de dolly y grúa
- Establecer las pautas de movimiento de cámara
- Colocar a los stándings, ensayar y afinar detalles
- Garantizar una cobertura adecuada de la escena para el editor
- Trabajar con el asistente de dirección en la acción del fondo

C. Iluminación

- Diseñar iluminación para sacar la mayor ventaja del set / locación en relación con la historia, el estilo y el contenido dramático
- Iluminar a cada actor para reforzar y revelar al personaje
- Asegurarse de que la atmósfera y el tono de la luz ayuden a contar la historia
- Hacer un diseño de iluminación óptimo para ahorrar tiempo en los

cambios de iluminación entre emplazamientos

- Tener un pintor de rodaje para el control de las altas luces, sombras, envejecimiento, y quitar el polvo de los sets y la utilería
- Ajustar y empatar los valores lumínicos, el volumen, el color y el contraste de cada emplazamiento (exposición)
- Establecer cualquier indicación de iluminación (dimmers, lámparas seguidoras, cambios de color y cualquier preprogramación)

D. Preparación

- Trabajar en todos los problemas de sonido
- Trabajar en cualquier problema con otros departamentos
- Verificar, ajustar y aprobar las secuencias de acción con el coordinador de acción
- Establecer las cámaras adicionales que se requieren para las secuencias de acción
- Verificar de nuevo la seguridad con todos los involucrados
- Mostrar la toma al director para hacer los cambios finales
- Revisar la mecánica de la puesta en escena; resolver cualquier problema pendiente

E. Fotografía

- Fotografiar la escena
- Aprobar o corregir la toma
- Revisar los parámetros y restablecerlos para la próxima toma
- Filmar cualquier imagen de fondo para greenscreen
- Filmar cualquier material que se vaya a reproducir en la escena
- Pasar al siguiente emplazamiento

F. Administrativo

- Definir el primer emplazamiento en la mañana y después de la comida
- Asegurarse de que se tomen fotografías fijas de la escena
- Verificar que el making of y/o los equipos de EPK obtengan el material necesario
- Asegurarse de que el continuista registre condiciones especiales de iluminación o cámara
- Revisar el inventario de películas vírgenes

- Tratar de utilizar los sobrantes de película (short ends)
- Comprobar que los reportes de cámara se mantengan al día
- Completar el trabajo del día
- Discutir el primer emplazamiento para el día siguiente
- Asegurarse de que el personal de cámara, eléctrico y grips reciben todas las copias de las facturas de alquiler o compra de equipos y aprobarlas antes de que los contadores paguen a los proveedores
- Ocuparse de cualquier problema de rodaje actual o futuro
- Responder a cualquier pregunta sobre los problemas futuros
- Visitar al gerente de producción y al productor al final del día
- Comprobar la devolución de todos los equipos en desuso

G. Control de calidad

- Pedir un reporte de laboratorio o casa postproductora
- Ver el trabajo del día anterior en los dailies con el director, el productor, el editor y el equipo de cámara
- Discutir y aprobar los dailies
- Consultar los dailies con maquillaje, vestuario, diseño de producción y el asistente de dirección
- Ver, analizar, corregir o aprobar los dailies de la segunda unidad o de efectos
- Solicitar reimpresiones o nuevas transferencias si es necesario

H. Capacitación

- Enseñar a los actores principiantes las técnicas cinematográficas (situarse en su marca, el tamaño del cuadro, los lentes, etcétera)
- Capacitar al personal de cámara para un puesto superior

I. Contingencia

- Si el director está incapacitado, terminar el día de rodaje en su lugar

III. Postproducción

A. Fotografía adicional

- Discutir y estar al tanto de las fechas de entrega para toda la postproducción
- Fotografiar o aprobar cualquier escena adicional, inserto, efectos especiales o material de la segunda unidad

B. Corrección de luces (color y densidad)

- Corregir luces y aprobar tráiler para cine y TV
- Aprobar todos los compuestos de efectos ópticos y digitales
- Corregir luces
- Corregir de nuevo hasta que quede listo

C. Control de calidad

- Aprobar corrección de luces final
- Mostrar al director para su aprobación
- Aprobar interpositivo (IP)
- Aprobar internegativos (IN)
- Aprobar DCP
- Aprobar copias de distribución, tanto en película como digital
- Aprobar copias de exhibición a partir del negativo original
- Aprobar todos los blow ups o reducciones

D. Telecine / corrección de color

- Supervisar y aprobar la transferencia original de cine o digital para medios digitales o fotoquímicos (alta definición, NTSC, PAL, másters SECAM, intermedia digital, máster de archivo, etcétera)

CÁMARA

OPERADOR DE CÁMARA

Es el encargado de Operar físicamente la cámara para obtener el encuadre requerido, teniendo en cuenta parámetros estéticos y artísticos de composición que sustenten la historia a narrar. Trabaja de la mano del Director y del Director de Fotografía en cada plano, tomando decisiones narrativas, estéticas y técnicas en torno a la imagen de la obra cinematográfica.

PRIMER ASISTENTE DE CÁMARA

Es el Gerente del equipo de cámara , responsable de coordinar equipo y personal para que la cámara este siempre lista, en perfectas condiciones técnicas para el rodaje. En Pre producción se encarga de ensamblar, probar y evaluar el estado de la cámara, los lentes y todos sus accesorios que ha escogido previamente junto con el Director de Fotografía. Si alguna pieza está fallando, debe coordinar con la casa de alquiler para cambiarla, y/o tener piezas de repuesto para que al momento del rodaje todo funcione.

Durante la filmación, es el responsable de armar la cámara, y tenerla lista con el lente, de poner el diafragma y los filtros que decida el Director de Fotografía; de ensamblar los accesorios y los soportes requeridos para cada plano. Al momento de rodar, se encarga de mantener y corregir el foco en el punto de interés indicado por el Operador de Cámara, cada vez que corre la cámara, para lo cual debe tomar medidas y hacer marcas guía para las posiciones de los actores.

Se encarga de hacer mantenimiento, limpieza e inventario de todo el equipo de cámara, al final de cada día de rodaje, y al finalizar el proyecto.

Es responsable de coordinar cámaras o equipo adicional específico para ciertas escenas, y sus respectivos asistentes y operadores.

SEGUNDO ASISTENTE DE CAMARA

Ayuda al Primer Asistente a cumplir todas sus funciones. Es el responsable de pasarle al Primer Asistente los lentes en cada cambio, así como los filtros y accesorios para que la cámara este lista lo antes posible.

Se encarga de hacer la claqueta, llevar los reportes de cámara, y poner marcas a los actores durante la marcación o el “blocking” de la escena.

En Digital, se encarga de manipular las tarjetas de captura, y en fílmico, de tener organizados los magazines respectivos con cada emulsión.

DIT (DIGITAL IMAGE TECHNICIAN)

Es el encargado de apoyar al Director de Fotografía en establecer los settings de cámara, diseñar los workflow y aplicar los LUTs a las imágenes, para mantener los mas altos estándares de calidad durante la captura cuando se trabaja en Digital. Sugiere correcciones en la exposición y permanece atento a los instrumentos de medición.

En los casos en que no hay un Data Wrangler, se encarga de descargar las tarjetas con el material, revisar que el contenido esté completo y hacer los back-ups correspondientes para entregar el material a la producción al final de cada día.

DATA WRAGLER o DATA MANAGER

Es el encargado de descargar el material a los discos, verificar su contenido y calidad, hacer los back ups, sincronizar el sonido con los dailies, y entregar el material a producción

ILUMINACIÓN :

GAFFER

Es el Gerente del equipo de luces, quien ejecuta la estructura lumínica planteada por el Director de Fotografía en cumplimiento de una propuesta fotográfica. El Gaffer es el jefe del equipo de iluminación y se encarga de poner en el set todas aquellas fuentes de luz y accesorios de filtrado o corte, que permitan recrear la luz diseñada en la posición, calidad, intensidad y color determinado junto con el Director de Fotografía.

Durante la Pre Produccion el Gaffer junto con el Director de Fotografia visita las locaciones y prevee los requerimientos logísticos y técnicos requeridos para la iluminación de cada espacio. Debe organizar, inventariar, clasificar y medir la temperatura color de todas las fuentes de luz que se utilizarán en el rodaje. Coordina junto con Producción la logística de transporte, parqueo y almacenamiento de las luces, grip y generadores eléctricos, la compra de consumibles (filtros, cintas, sedas, etc.), y los requerimientos de equipo humano adicional por días.

Organiza la distribución de trabajo del equipo de luces y eléctricos, define las avanzadas de iluminación, hace planos de piso para comunicar al equipo la disposición de las luces y trabaja de la mano con el Key Grip para mantener la seguridad de todo el dispositivo.

LUMINOTÉCNICO

El luminotécnico (conocido en ingles como Best Boy) es la mano derecha del Gaffer y lo apoya en todo su trabajo técnico y de coordinación, organiza las avanzadas de preiluminacion, y ayuda a coordinar equipo especial de luces que llega y sale del set para determinados montajes. A mayor cantidad de luces, el Gaffer y el Best Boy normalmente requieren mayor cantidad de Asistentes Generales.

ASISTENTES GENERALES

Son el equipo que apoya al Gaffer y al Luminotecnico en la implementación de la estructura de luz planteada. Son los encargados de poner los trípodes, de montar las luces, de moverlas según orientación del Gaffer, de colocar los filtros y de cortar, bajar la intensidad o modelar la luz de la manera requerida.

Son los encargados de desmontar del camión de luces el equipo requerido por el Gaffer para cada locación y también deben cargarlo al final del día. Deben velar por el cuidado y buen mantenimiento de los equipos, y reportar cualquier desperfecto que pueda afectar el flujo de rodaje.

JEFE ELÉCTRICO

El Eléctrico es el encargado de cablear y distribuir la energía a todos los puntos de la locación para que las luces funcionen sin ningún problema durante el rodaje.

También depende de él equilibrar las cargas de energía de manera que no haya sobre cargas que puedan dañar o fundir los equipos. Debe mantener los cables muy bien ubicados en la periferia del set, para no interferir en las rutas de acceso al set del crew o de los actores.

Cuando realiza montajes grandes, puede solicitar uno o varios asistentes eléctricos.

PLANTERO

Es la persona encargada de prender la planta y ayudar a la conexión de todo el sistema eléctrico que alimentará el rodaje. Ayuda al Eléctrico a distribuir las cargas y a conectar las bajantes. Opina sobre el sitio y las condiciones de ubicación de la planta. Debe mantener informada a la producción acerca del consumo de combustible.

EQUIPO DE GRIP O MAQUINISTAS

KEY GRIP – JEFE DE MAQUINAS

El Jefe de Grip o Jefe Maquinista se encarga de asegurar la ubicación de todos los soportes tanto para Cámara como para luces, sea en el piso, o en posiciones especiales de altura (estructuras truss, andamios o grúas), vehículos o donde lo requiera el Director de Fotografía, manteniendo siempre la seguridad del personal y del equipo.

También es el encargado de diseñar y realizar el montaje de todo el dispositivo utilizado para mover la cámara, tales como dollys, grúas, sliders, brazos, portajibs, cablecams, cabezas calientes, cargrips, etc.

Durante el rodaje, debe coordinar con el Operador de cámara el movimiento requerido por el Director o el Director de Fotografía, en función de la escena, los movimientos y diálogos de los actores y la dinámica de la cámara.

Organiza y distribuye el trabajo de su equipo, los montajes de avanzada, la coordinación de equipo especial que venga al rodaje por días, y la limpieza y el mantenimiento de toda la maquinaria de Grip para que permanezca en perfectas condiciones de funcionamiento durante el rodaje.

En el sistema de trabajo Norteamericano, el Key Grip es responsable de la Seguridad tanto en Cámara como en luces, mientras que en el sistema europeo, la función del Key Grip se concentra en los soportes de cámara.

ASISTENTES DE GRIP

Apoyan toda la labor de diseño, montaje, instalación y operación de los soportes de cámara y luces para que funcionen de manera segura durante el rodaje a nivel del piso o en alturas.

Apoyan al Key Grip en los trabajos de avanzada o prerig, colaboran con el mantenimiento y limpieza del equipo, y con mantener el inventario. Generalmente los miembros del equipo de Grip tienen cursos de altura, conocimientos de escalada, amarres, anclajes, carpintería, soldadura para cumplir sus variadas tareas.

En el sistema norteamericano, el equipo eléctrico instala y conecta las luces, pero es el equipo de Grips quienes se encargan de dar forma a cada luz, ubicando los soportes, las difusiones, las banderas, y la seguridad para que dicha luz tenga la calidad necesaria en el área del set que se requiera.

DEPARTAMENTO DE SONIDO

Define Asociación de sonidistas de Colombia - ADSC

JEFE DE SONIDO:

- 1 . Participar desde la preproducción en la escogencia de las locaciones desde criterios sonoros y la complejidad del sonido directo; coordinación con el departamento de vestuario en la escogencia de telas apropiadas menos ruidosas y revisión de maquillajes especiales o efectos especiales que incidan en la captación sonora.
- 2 . Realizar la lectura del guion y analizarlo desde lo sonoro, desglosándolo para reconocer las necesidades específicas en cuanto a las materias sonoras necesarias en la etapa del montaje sonoro.
- 3 . Participar en las pruebas técnicas de sincronización y flujo de trabajo del audio.
- 4 . Definir los equipos necesarios ajustados a cada proyecto para llevar a cabo la grabación de la película en las mejores condiciones técnicas.
- 5 . Escoger las personas del equipo humano para el desempeño de los oficios de microfonista principal, segundo microfonista y/o ayudante de sonido.
- 6 . Hacer el registro sonoro de los diálogos con la mayor inteligibilidad (la mejor relación señal vs ruido) para una perfecta comprensión de éstos.
- 7 . Cumplir con los requerimientos técnicos del flujo de trabajo en lo concerniente a configuración de pistas en la grabadora, código de tiempo, frecuencia de muestreo y bits de cuantización.
- 8 . Grabar los sonidos ambientes o “Wildtracks” correspondientes a cada escena y registrar el “tono” (Room Tone) de la locación para resolver las discontinuidades sonoras; todo lo anterior debidamente marcado en los reportes de sonido.
- 9 . Entregar el material grabado a las personas correspondientes asignadas por la producción y con sus respectivos reportes de sonido.

MICROFONISTA:

- 1 . El microfonista debe encargarse de la correcta colocación de los diferentes micrófonos tales como el “boom” o micrófono direccional suspendido en la caña y de los micrófonos inalámbricos o de “solapa”.
- 2 . Es el representante del departamento de sonido en el set y como tal debe sortear y solucionar las situaciones sucedidas allí. Tiene presencia privilegiada por su cercanía a la puesta en escena y debe desarrollar la capacidad de relacionarse fluida y discretamente con los actores.
- 3 . Debe velar, junto con el asistente de sonido, por el cuidado y el mantenimiento básico de los equipos en el día a día del rodaje.

AYUDANTE DE SONIDO O CABLISTA:

- 1 . Asistir al microfonista principal en el manejo del cable de micrófono en movimientos complejos.
- 2 . Operar un segundo “boom” o micrófono de apoyo.
- 3 . Asistir al microfonista en la colocación de micrófonos de solapa.
- 4 . Encargarse de la verificación y entrega del monitoreo inalámbrico para director, script, productores, etc.
- 5 . Encargarse de la recarga de baterías y administración de los insumos tales como baterías, cintas, etc.

DEPARTAMENTO DE POSTPRODUCCIÓN DE SONIDO **Define especialidad de Sonido ACACC**

Jefe de Sonido

Es la persona encargada grabar los sonidos ambientes (*Wildtracks*) correspondientes a cada escena y registrar el tono (*Room Tone*) de la locación para resolver las discontinuidades sonoras; todo lo anterior debidamente marcado en los reportes de sonido.

Entre sus principales funciones se encuentran: con el Departamento de Vestuario coordinar la escogencia de telas apropiadas (menos ruidosas) y la revisión de maquillajes especiales o efectos especiales que incidan en la captación sonora, realizar la lectura del guion y analizarlo desde lo sonoro, desglosándolo para reconocer las necesidades específicas que se requieren en cuanto a las materias sonoras, en la etapa del montaje sonoro, participar en las pruebas técnicas de sincronización y flujo de trabajo del audio, definir los equipos necesarios, ajustados a cada proyecto, para llevar a cabo la grabación de la película en las mejores condiciones técnicas, escoger las personas para el desempeño de los oficios de Microfonista Principal, Segundo Microfonista y/o Ayudante de Sonido, hacer el registro sonoro de los diálogos con la mayor inteligibilidad (la mejor relación señal vs. ruido) para una perfecta comprensión de estos, cumplir con los requerimientos

técnicos del flujo de trabajo en lo concerniente a configuración de pistas en la grabadora, código de tiempo, frecuencia de muestreo y *bits* de cuantización, entregar el material grabado a las personas asignadas por la Producción y con sus respectivos reportes de sonido.

Supervisor de Edición de Sonido (Editor de Sonido Jefe/Jefe de Edición de Sonido):

Es la persona encargada de supervisar los procesos de montaje de sonido. Sus principales funciones son: dirigir a los Editores de diálogos, efectos, ambientes, etc., coordinar y vigilar el proceso de posproducción de sonido: cronogramas, entregas, cumplimiento de requerimientos artísticos y técnicos, dirigir y plantear conceptual, técnica y artísticamente, con el Sonidista y el Mezclador, la propuesta sonora para un proyecto en todas sus etapas, coordinar y establecer las necesidades sonoras y lineamientos conceptuales a cubrir en la posproducción de sonido.

Nota: suele llamarse incorrectamente Diseñador de Sonido (sonoro) a este cargo. Sin embargo, si bien este término es conocido y aceptado en muchos contextos, presenta ambigüedades por su rol real que es la creación específica de sonidos nuevos.

En ocasiones se le denomina Director de Sonido a un rol similar cuando la intervención se hace en todas las etapas de la película y se dirige conceptualmente el proceso. Este crédito debe ser usado únicamente cuando las condiciones así lo ameriten (por ejemplo: esquema de producción con esta figura, coproducciones que así lo demanden, etc.). De lo contrario debe usarse el de Supervisor de Edición de Sonido o correspondiente.

Área de Mezcla

Mezclador:

Se le conoce también como Mezclador de Regrabación por su término en inglés.

Es la persona encargada de nivelar, procesar y ubicar todos los elementos del material sonoro, según las necesidades narrativas y técnicas del proyecto, después del montaje y la premezcla de los mismos.

Asistente de Mezcla:

Es la persona encargada de asistir al mezclador en todas sus funciones.

Dentro de sus principales funciones se encuentran: cooperar en las tareas propias de la mezcla, preparar las sesiones para la plataforma o consola de mezcla, velar por el funcionamiento de la sala, administrar el tráfico de archivos, ser el encargado de todos los temas técnicos de la sala de mezcla, hacer la revisión técnica de los audios resultantes, elaborar copia de los respaldos de archivos (*backup*) entre otros.

Área de Edición.

Editor de Diálogos:

Es la persona encargada de Corregir la sincronización de los diálogos resultantes de la grabación del sonido de Producción (sonido directo), buscando consistencia entre ellos según la naturaleza del proyecto audiovisual.

Entre sus principales funciones se encuentran: reducir el ruido (por ejemplo, *clicks*, *pops*, distorsiones, etc.), hacer la restauración de archivo (cuando aplique), editar (mover, copiar, cortar, recortar, etc.), llevar a cabo la corrección de fase seleccionar las tomas alternativas, crear o agregar el requerimiento de ADR^[1] líneas para reemplazar o agregar o voces de grupos (*wallas*) por cuestiones técnicas o artísticas, que se complementan con las requeridas por el Supervisor del Proyecto o Director, trabajar en equipo con el Supervisor de ADR cuando el encargado de supervisar los doblajes no es el mismo.

Supervisor de ADR o Doblajes:

Es la persona encargada de compilar el listado de requerimiento de diálogos por reemplazar, doblar o agregar y entregar a la Producción. También se encarga de supervisar la sesión de grabación y audios, de acuerdo con lo requerido por el proyecto (incluye niveles y tonos adecuados y actuaciones e intenciones que responden a lo solicitado) y de desempeñar una labor administrativa en conjunto con el Productor o el Coordinador de Posproducción para relacionar la logística con los requerimientos en las grabaciones.

Área de Grabación.

Grabador de ADR/Doblajes/Voces de grupo (*Wallas*):

Es la persona encargada de hacer la captura en estudio o en locación (en etapa de posproducción) de voces para reemplazar, agregar o doblar en sincronización con la imagen. Debe velar por la calidad técnica de la grabación (preparación de micrófonos, flujo de señal, estación de trabajo y condiciones acústicas).

Artista Foley (Efectos de sala/estudio):

Es la persona encargada de ejecutar y representar las acciones y eventos sonoros según la conceptualización previamente hecha para la posproducción de sonido del proyecto. Debe procurar el sincronismo del sonido contra imagen, correspondencia dramática, calidad y cualidad sonora, todas necesarias en el momento de ejecutar las acciones y eventos sonoros.

Grabador de Foley (Efectos de sala/estudio):

Es la persona encargada de realizar la captura y la parte técnica, según los requerimientos impartidos por el Director o el Productor, en el momento de realizar una grabación de la actuación y ejecución del Foley, también debe revisar sincronismo contra imagen y calidad sonora, marcar y organizar las tomas grabadas, editando lo que sea necesario, nivelar y/o premezclar el Foley y hacer la captura del Foley.

Área de Edición.**Editor de ADR/doblajes/Wallas (voces de grupo):**

En la mayoría de los casos esta labor la realiza el Editor de Diálogos. Sin embargo, puede existir este crédito. Es la persona encargada de hacer la edición, sincronización y preparación de los audios resultantes de la grabación de ADR/Doblaje/Wallas.

Editor de Efectos o Ambientes:

Es la persona encargada de apoyar eventos específicos que pueden estar dentro o fuera del plano se encarga también de editar los efectos de directo (efectos de sonido de producción), los provenientes de librería o catálogos, los generados por medio de síntesis sonora y los grabados en su fuente natural como requerimiento del Supervisor de Edición.

Dentro de sus funciones también se puede encontrar el plantear y construir el tratamiento de ambientes y atmósferas para el proyecto o producción de acuerdo con la conceptualización previamente establecida y realizar la selección, montaje y proceso de los sonidos en cuestión. (Normalmente es la misma persona abordando ambos grupos de sonidos, sin embargo, en algunos casos son roles diferentes entre efectos y ambientes, según la Producción).

Editor de Música:

Es la persona encargada de organizar, limpiar y editar todas las pistas musicales (música original y preexistente) y sus respectivos componentes, tales como los instrumentos individuales (*stems*) en el caso que los haya, con base en la imagen o escena.

Asistente de Edición de Sonido:

Es la persona encargada de realizar labores o procesos de apoyo de su respectiva área.

Al asistente de edición de sonido se le encargan generalmente las siguientes funciones: Desempeñar tareas de edición, organizar y/o catalogar diferentes materiales provenientes del sonido directo (sonido de producción), de los sonidos hechos en el estudio o de los preexistentes de otras fuentes, diligenciar formatos, tales como Requerimientos de ADR/Doblaje/Wallas, Listas de entrada (*Cue sheets*), Listado de requerimientos de Foley.

Área de Grabación.

Grabador de Ambientes y Efectos Extras Adicionales:

Es la persona encargada de capturar los sonidos por fuera del estudio, desde su fuente natural, durante la etapa de posproducción, se encarga también de grabar los sonidos específicos que requiere un proyecto audiovisual y que por lo general, solo se pueden capturar en exteriores o por fuera de un estudio. En ocasiones la misma persona encargada de grabación de campo (sonido directo) es la encargada de realizar esta labor, sin embargo, este cargo está más enfocado en la captura de sonidos específicos requeridos por proyectos que ya están en etapa de posproducción.

Gerente, Administrador o Productor del Estudio o Empresa de Posproducción de Sonido:

Es la persona encargada de dirigir y organizar administrativa y operativamente las condiciones de trabajo y todo lo necesario para la buena prestación de los servicios del estudio o de la empresa posproductora de sonido.

Área de Soporte Técnico

Técnico o Ingeniero de Soporte en centro de Posproducción:

Es la persona que se encarga del mantenimiento de los equipos, plataformas, software y almacenamiento involucrado en el entorno de posproducción del estudio. Asiste ante cualquier dificultad técnica al personal del estudio.

DEPARTAMENTO DE MÚSICA

Define MUCINE – Asociación de músicos para cine

En la realización de una obra cinematográfica intervienen distintos oficios a la hora de hacer la música. A continuación se expone una breve explicación de los cargos (son mas de 4 cargos) y funciones que desempeña en la producción de la música en una obra cinematográfica (Tomado del Glosario de Música para Cine del Sistema Nacional de Créditos). Para esto partimos de un par de definiciones específicas.

Música Original (Incidental): Es la música que se hace específicamente para acompañar una producción audio visual, respetando las necesidades dramáticas, el tono, el ritmo de la escena, el género y los requerimientos artísticos del director y productor de la película. Puede contener piezas compuestas para diferentes formatos instrumentales (orquestales o no) y/o vocales llamadas “cues”, las cuales se sincronizan con la imagen con diversos objetivos dramatrúrgicos.

Canción Original: Es una composición musical para voz humana e instrumentos e torno a la temática de una escena, un personaje o algún tema relacionado con la producción audiovisual. Usualmente, es de fácil recordación, repetitiva y respeta la forma de la música popular con estrofas, puentes y coros.

A continuación se exponen los cargos de música y sus funciones.
Compositor: Un músico profesional que se especializa en crear y escribir música.

Arreglista: Se ocupa de tomar la melodía y la armonía de la canción original para construir lo que deben tocar los instrumentos que acompañarán al cantante.

Orquestador: Es el encargado de tomar la música que realiza el compositor para convertirla al lenguaje propio de la orquesta y escribir de esta manera, lo que debe tocar cada intérprete.

Copista: Es el encargado de elaborar la partitura general (score) y las partes individuales para cada instrumentista de la música original. A veces, presta un servicio adicional de librería, el cual consiste en impresión de las partituras y acompañamiento en la grabación para imprimir correcciones que se hagan durante la sesión de grabación de la música.

Editor Musical: Este cargo está muy relacionado con el departamento de música pero, pertenece al departamento de edición de la película y es el encargado de situar toda la música de referencia y de servir de puente entre el productor y el compositor. Además es el encargado de conformar las sesiones de Pro Tools previas a la grabación.

Supervisor Musical: Cuando la película lleva música preexistente, el supervisor musical es el encargado de escoger y licenciar la música que va a llevar el producto audio visual.

Director de Orquesta: Es un músico profesional quien es el encargado de darle a la música un carácter y la interpretación deseada por el compositor y por el director. En el caso de no contar con click track (metrónomo), es el encargado de poner el tiempo y darle la entrada a la orquesta.

Intérprete Instrumental: Es un músico profesional que se especializa en tocar uno o varios instrumentos musicales.

Contratista: Es el encargado de encontrar los músicos apropiados para la grabación. Usualmente poseen un directorio con muchos de los contactos de la industria musical y deben saber, después de hablar con el director, productor y el compositor, quien o quienes tienen el talento específico para grabar la música y su actual disposición y tarifa para realizar la grabación. Se encarga también de realizar los contratos con los músicos y de negociar la sesión de derechos de autor con la producción.

Asistente: Asiste al compositor con la digitalización de la música escrita a mano por el compositor, fabricación de maquetas. En algunos casos ayuda también en la propuesta de diseño de la paleta sonora de la música, a veces también ayuda con tareas administrativas.

Estudio de Grabación: Es un recinto insonorizado, acústicamente equipado para el registro del sonido.

Ingeniero de Sonido de Grabación: Encargado de coordinar los aspectos técnicos en el proceso de grabación de la música en estudio.

Ingeniero de Sonido de Mezcla: Encargado de mezclar la música ya grabada en un estudio especial de mezcla y de fabricar los stems para entregar al post- productor de audio.

Lector: Colaboradores en estudio que leen la partitura general (Score) durante la grabación, pendientes de que no se cometan errores en la interpretación de la música y ayudan en la solución de problemas que no se hayan previsto antes de la grabación.

DEPARTAMENTO DE ARTE

Define Especialidad de Dirección de Arte ACACC

Diseñador de Producción

Es la persona que se encarga de crear la totalidad de la apariencia visual de la película usando como recursos los elementos físicos que forman parte de ella, siempre en función de la luz y el encuadre y sobre todo de la narración. El diseñador de producción es quien realiza el diseño general de la apariencia de los escenarios, vestuarios, decoración, utilería, caracterización y maquillaje.

Dentro de las funciones del Diseñador de Producción también se pueden encontrar: establecer el presupuesto de su departamento, realizar una destinación del presupuesto general del proyecto en colaboración con el Productor Ejecutivo, elaborar cronogramas y aportar su criterio para la elección de las locaciones y supervisar su idoneidad.

Director de Arte

Es la persona que se encarga de aplicar, en sets reales, el estilo y la estética visual que el Diseñador de Producción ha definido en función del guion, teniendo en cuenta los procesos propios de la Producción y el plan de rodaje.

Otras funciones que puede asumir el Director de arte son las de seleccionar a los miembros del equipo de arte, supervisar las labores de todos los equipos del Departamento de Arte, tales como Escenografía, Decoración y Props, para garantizar la ejecución del proyecto planteado por el Diseñador y asegurar la correcta ejecución del presupuesto aprobado.

Apoyar al Diseñador de Producción en la definición de locaciones y en la coordinación de los ajustes necesarios que estas requieran para el posterior montaje de ambientación, la preparación para el rodaje y la entrega final a Producción.

Asistente de Dirección de Arte

Es la persona que asiste al Director de arte y lleva a cabo las instrucciones que imparta. Se encarga de medir las locaciones y su representación, investigar y reunir información para el Diseñador de Producción, manejar el flujo de trabajo y supervisar las actividades del equipo de arte, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Director de Arte.

Coordinador de Arte o Productor de Arte

Es la persona que se encarga de solicitar, reunir y consolidar la información necesaria del equipo de arte, realiza las solicitudes de contratación de cada uno de los integrantes del equipo de arte, solicita al equipo de Producción las necesidades logísticas (alojamientos, transporte, alimentación y tiquetes, entre otros), necesarias para la operación del Departamento de Arte.

Acuerda y ejerce el control de pagos, tanto para proveedores como para el equipo del Departamento de Arte, vela por la optimización y el buen uso del presupuesto aprobado, presentar informes de avance de ejecución a los integrantes del equipo responsables del manejo de presupuesto, define el cronograma, junto con el Director de Arte.

Al finalizar la obra, se encarga de entregar la contabilidad al departamento de producción de la obra audiovisual.

Asistente del Coordinador de Arte

Es la persona que se encarga de asistir al Coordinador de Arte en los temas de contratación, contabilidad, movimiento de materiales y personal del equipo de Arte.

Investigador

Es la persona encargada de recopilar información para todo el Departamento de Arte, en colaboración con el Diseñador de Producción, sobre los contextos culturales, históricos, sociológicos o antropológicos expresados en elementos visuales y estilísticos que puedan resultar de interés para la construcción del universo en el que se quiere situar la historia.

Artista Conceptual/Concept Artist

Es la persona encargada de Asistir al Diseñador de Producción en la tarea de expresar gráficamente, a través de bocetos conceptuales en diversas técnicas gráficas, las intenciones, pautas y atmósferas que este propone para definir el *look* del proyecto. Mediante sus ilustraciones, se comunica al equipo de Dirección y Fotografía, de la manera más precisa, las intenciones estéticas del Diseñador de Producción, para lograr un acuerdo creativo entre los departamentos.

Diseñador de Set/Set Designer

Es la persona encargada de elaborar los planos e ilustraciones de las estructuras y los espacios interiores requeridos por el Diseñador de Producción.

Delineantes

Es la persona encargada de apoyar al Diseñador de Set en la elaboración de los planos e ilustraciones de las estructuras y los espacios interiores requeridos por el Diseñador de Producción.

Decorador de Set/Set Decorator

Es la persona encargada de Diseñar la decoración de los escenarios, esto incluye el mobiliario, la ambientación y los diferentes objetos que se verán en la película.

Dentro de sus funciones también se pueden encontrar: Presentar una propuesta de diseño de decoración de los sets siguiendo los lineamientos del Diseñador de Producción. Seleccionar y supervisar el trabajo del equipo de Decoración al realizar el diseño de arte.

Garantizar la ejecución óptima del presupuesto.

Supervisar el manejo idóneo y el buen uso de los elementos empleados en los sets.

Entregar al Coordinador de Arte los soportes de gastos finales del presupuesto asignado, de acuerdo con los parámetros establecidos.

Asistente del Decorador de Set

Es la persona que se encarga de Apoyar las actividades del Decorador de Set.

Ambientador/Set Dresser:

Es la persona que se encarga de Hacer la instalación y el montaje de los elementos que hacen parte del ambiente y que no interactúan con los actores, tales como muebles, cortinas, pisos, equipos y otros objetos. Esto implica tener conocimientos en actividades como plomería, instalaciones eléctricas, bricolaje o jardinería, etc.

En Colombia se tenía la costumbre de unir las responsabilidades del Decorador con las del Ambientador, bajo el mismo crédito del Decorador, pero esta situación ha cambiado con las producciones extranjeras que han llegado al país.

Utilero/Prop Master

Es la persona que se encarga de supervisar el diseño, búsqueda, adquisición, producción, inventario, conservación, almacenamiento, mantenimiento y devolución de todos los objetos que están en contacto directo con los actores durante las escenas.

Dentro de sus funciones también se pueden encontrar: revisar que los objetos de utilería sean acordes al estilo de la película y al diseño de los sets.

Suministrar a los actores la utilería que está en contacto directo con ellos y hacer las pruebas pertinentes con el objeto de garantizar que dicha utilería sea adecuada para el uso al que está destinada.

Asegurarse de que los objetos requeridos estén listos a tiempo según los requerimientos del plan de rodaje y del trabajo en el set. Seleccionar y supervisar el trabajo de su equipo para ejecutar el presupuesto según el diseño de arte.

Elaborar y entregar al Coordinador de Arte los soportes de gastos del presupuesto asignado, de acuerdo con los parámetros establecidos.

Prop Maker

Es la persona que se encarga de elaborar los objetos de utilería que no sean comprados o alquilados.

Asistente del Utilero/Prop Guy

Es la persona que se encarga de fungir como enlace entre el Utilero y el Ambientador de Set.

Dentro de sus funciones también se pueden encontrar: Solicitar al Utilero los elementos que intervienen en cada escena, ajustar los elementos que se deterioren durante la grabación, velar por el buen uso de todos los elementos del set, revisar permanentemente el estado de los objetos suministrados por el Set Decorator, mantener la continuidad de los sets y hacer el seguimiento necesario.

Asistente de Props

Es la persona que se encarga de apoyar al Utilero en la identificación, visualización y consecución de los elementos de utilería según las necesidades del diseño de arte y de elaborar y entregar al Utilero los documentos que dan cuenta de los gastos de utilería, de acuerdo con los parámetros establecidos.

Leadman

Es la persona que se encarga de supervisar la logística de los montajes de ambientación en cada uno de los sets con base en lo requerido por el Decorador de Set, así mismo se encarga de supervisar que los montajes de avanzada se realicen en los tiempos establecidos, adecuar los sets entregados por el constructor.

Asistente del Leadman

Es la persona que se encarga de apoyar las actividades del Leadman.

Buyer

Es la persona que se encarga de comprar los elementos necesarios para el área a la que estén destinados, ya sea Utilería o Decoración.

Ambientador de Set/On Set Dresser

Es la persona que se encarga de modificar la ambientación (muebles, cortinas, lámparas, alfombras), con fines a que se garantice la continuidad de la escenografía.

Asistente del Ambientador de Set/On Set Dresser Assistant

Es la persona que se encarga de apoyar al Ambientador de Set en el movimiento de la ambientación y el mobiliario.

Greenman

Es la persona que se encarga de desarrollar ambientes naturales con las características requeridas, ya sea en locaciones o en estudio. Se encarga también de crear artificialmente, si es necesario, los paisajes o elementos naturales solicitados de acuerdo con las exigencias del guión y las ideas del Diseñador de Producción.

Escultores

Es la persona que se encarga de fabricar piezas volumétricas especiales para escenografía y decoración, por medio de técnicas que les permitan lograr la apariencia solicitada por el Diseñador de Producción.

Coordinador o Gerente de Construcción

Es la persona que se encarga de interpretar y hacer realidad los planos de todos los sets creados por el Diseñador de Producción. Coordina el proceso de construcción de los sets.

Escenógrafo

Es la persona que se encarga de supervisar y dirigir el equipo humano necesario para la realización de las construcciones, por ejemplo, carpinteros, ornamentadores, pintores, etc.

Jefe de Escenografía

Es la persona que se encarga de dirigir las tareas del equipo de carpinteros y asistentes.

Asistente de Escenografía/Carpintero

Es la persona que se encarga de construir, instalar y desmontar las estructuras de madera en los sets de filmación y locaciones y crear la utilería de madera, los muebles y elementos de ambientación y elaborar las estructuras que no se ven en la pantalla como plataformas elevadas o soportes para *backings*.

Jefe de Metalurgia

Es la persona que se encarga de realizar trabajos de ornamentación y construcción bajo la supervisión del Coordinador de Construcción.

Artista Escénico/Scenic Painter

Es la persona que se encarga de hacer los tratamientos en las superficies de los escenarios, esto incluye los tratamientos especiales de pintura, tales como envejecimiento y texturas, así como simular la apariencia de madera, piedra, ladrillo, metal, vitral y cualquier acabado especial requerido por el Diseñador de la Producción y el Director de Arte.

Entre sus funciones se pueden encontrar también la supervisión del equipo de pintores. Con frecuencia es un maestro artesano.

Asistente del Artista Escénico/Scenic Painter Assistant:

Es la persona que se encarga de atender los lineamientos del Scenic Painter con el fin de lograr los acabados requeridos por el Director de Arte.

DEPARTAMENTO DE MAQUILLAJE **Define Especialidad de Maquillaje ACACC**

Diseñador de Maquillaje

Es la persona que se encarga de diseñar personajes, llevar la dirección estética del proyecto y elaborar y administrar el presupuesto.

Jefe de Maquillaje

Es la persona que se encarga de coordinar el departamento de maquillaje y llevar la continuidad.

Asistentes de Maquillaje

Es la persona que se encarga de asistir el maquillaje y los peinados en el set.

Jefe de Peinados

Es la persona que se encarga de diseñar peinados y posticería y atender todo lo que tiene que ver con el cabello de los actores.

Fabricante de Pelucas y Posticería

Es la persona que se encarga de fabricar postizos de cabellos y pelucas.

Asistentes de Peinados

Es la persona que se encarga de hacer los peinados en el set de rodaje.

Efectos especiales de Maquillaje

Es la persona que se encarga de diseñar, elaborar y colocar las piezas de maquillaje prostético para efectos especiales.

Asistentes de Efectos Especiales de Maquillaje

Es la persona que se encarga de asistir en el taller o en el set todo lo relacionado con los efectos especiales de maquillaje.

Realizador de Maquillaje Prostético

Es la persona que se encarga de elaborar moldes y piezas.

Escultor de Maquillaje de Efectos Especiales

Es la persona que se encarga de modelar y dar forma a las piezas.

Asistentes de Taller de Efectos Especiales

Es la persona que se encarga de asistir todas las diferentes tareas de taller.

DEPARTAMENTO DE VESTUARIO**Define Especialidad de vestuario ACACC****Diseñador de Vestuario:**

Es el encargado de diseñar la estética general de los vestidos e indumentarias de la obra audiovisual. Funciones :

Elegir la paleta de colores, los materiales, las texturas, las siluetas, etc. según el look general que la obra audiovisual requiera, ayudando a definir el universo y rasgos físicos para tener un personaje sólido, con personalidad y carácter.

Seleccionar al Asistente del Diseñador y al Supervisor, quienes a lo largo del proyecto serán su mano derecha.

Hablar con el actor para crear en conjunto el lineamiento para el personaje y así facilitarle su evolución. Si el actor tiene alguna dificultad física, por medio del vestuario el Diseñador buscará la manera de ayudarlo. Hacer pruebas de vestuario a cada uno de los personajes, con el fin de moldear el personaje. Posteriormente, serán evaluadas en conjunto con los Departamentos de Arte, de Dirección y de Producción.

Elaborar el presupuesto general que se requerirá para la obra audiovisual y velar por su adecuado manejo.

Seleccionar cada uno de los atuendos que usarán los personajes con base en los requerimientos del guión y en las reuniones de Preproducción.

Conservar siempre la estética previamente diseñada.

Asistente del Diseñador de Vestuario:

Apoyar al Diseñador durante cada uno de los procesos del proyecto, tanto en el Set como en Preproducción.

Manejar en su totalidad tanto el guión como los planes de rodaje, desglosarlos y conocerlos, para coordinar una fluida evolución en los procesos de cada una de las prendas.

Ayudar en la investigación y apoyar conceptualmente al Diseñador para posteriormente buscar y solucionar los requerimientos específicos que este tenga.

Hacer parte activa en la mecánica de creación. Buscar prendas y materiales para que el Diseñador pueda hacer una selección final y en casos de confección o procesos de las prendas, coordinar los tiempos para que estas lleguen al set en el momento justo y con todos los requerimientos que el diseño exige; hacer las veces de curador.

Velar porque el diseño acordado sea respetado y llevado a cabo lo más fielmente posible.

Hacer muchas veces las pruebas de los personajes con el Diseñador y dejar listos los arreglos de los personajes para subir al camión con fotos y usos de los diferentes accesorios.

Supervisor de Vestuario:

Coordinar el equipo de vestuario, haciendo las veces de Productor Interno.

Seleccionar a los empleados tanto en el set como en preproducción (sin incluir al Diseñador y a su Asistente) buscando las personas idóneas para cada cargo.

Conocer todo el sistema de producción general del proyecto para facilitar el trabajo del equipo.

Buscar que su equipo tenga las mejores condiciones de trabajo, buenos elementos y los tiempos requeridos para cada necesidad; igualmente coordinarlos para que su rendimiento sea óptimo, según las necesidades del proyecto.

Organizar, basándose en los planes de rodaje, los cronogramas de: pruebas de vestuario, cargas de camión, entregas de final de proyecto, instalaciones de campamento base y buscar que estos cronogramas sean adecuados para el equipo.

Tener una comunicación fluida y clara con su departamento y con todas las áreas.

Ayudar en la creación del presupuesto y velar por el correcto manejo de este. Supervisar la adecuación de los camiones.

Lograr que la bodega y el taller de confección (si el proyecto requiere tener uno) cuenten con toda la infraestructura.

Tomar decisiones estéticas de común acuerdo con el Diseñador.

Dirigir a la persona que coordina los extras y las directrices estéticas de estos grupos de personas.

Coordinador de vestuario :

Hacer que el presupuesto se cumpla y se le de un manejo adecuado.

Presentar informes de los gastos al Departamento Contable y adjuntar los documentos de soporte.

Asesorar al Diseñador y al Comprador para que toda la facturación presentada sea aceptada y refleje las retenciones liquidadas.

Llevar balances diarios de los movimientos del dinero y tener claridad sobre la forma como está siendo ejecutado el presupuesto.

Legalizar a tiempo y de una manera organizada los desembolsos de dinero con el objetivo de que el Diseñador y el Comprador tengan un flujo de caja constante.

Apoyar al Supervisor con los trámites de contratación del equipo y todo lo que se requiera durante el proyecto con el Área Administrativa.

Comprador de Vestuario:

Hacer las compras generales y de infraestructura y las que el Diseñador y su Asistente le deleguen.

Cuidar que el equipo tenga los elementos necesarios para su trabajo diario.

Presentar cuentas diarias al Coordinador y responder por el dinero que recibe.

Pedir la documentación necesaria para que el Coordinador pueda presentar la legalización de los desembolsos de dinero a Contabilidad.

Ambientador de Vestuario:

Su trabajo es directamente sobre la ropa

Dar uso y desgaste a las prendas basándose en lo que el Diseñador y el guión requieran. Para lograr su cometido, por lo general, tiene un equipo a su disposición en bodega haciendo avanzada y en set dando los toques finales que el Director requiera. Es preciso tener por un lado, un taller con toda la infraestructura que el Ambientador necesite y por otra parte, los elementos que hagan su trabajo más práctico, ya que la pátina y el desgaste de las prendas es un trabajo dispendioso y de mucho detalle.

Tener conocimientos de cómo se comportan los textiles y los tintes específicos para cada material, cuáles pátinas son fijas y cuáles no.

Evitar el daño de las prendas.

EN SET.

Vestuarista:

Es la cabeza del equipo en el set.

Llevar las continuidades de todos los personajes principales y en caso de múltiples unidades, darlas a conocer a las otras Coordinadoras.

Presentar la información de una manera clara y organizada.

Desglosar, conocer y entender a fondo los guiones y planes de rodaje, llevando un libro de continuidad con la información y el registro fotográfico de cada cambio.

Hacer el Plan diario y en caso de tener múltiples unidades, pedir previamente a las otras Coordinadoras los atuendos que requiera para su día a día.

Coordinar con los Productores de Campo la llegada a tiempo a las otras unidades.

Preparar la carga del camión junto con la Supervisora, conforme a los requerimientos que el set demande.

Garantizar que el orden del día salga según los planes de rodaje teniendo en cuenta las solicitudes que se hacen en las reuniones.

Asegurarse que todas las prendas de cada personaje estén cada día en su closet.

Vestuarista en Set:

Cuidar que los personajes principales estén de forma adecuada para cada escena.

Apoyar al Coordinador con el montaje del *line up* y la organización final de los clósets de cada personaje.

Tomar fotos de los cambios nuevos y ayudar con la elaboración del libro de continuidades.

Cuidar que no se pierda ninguna prenda y que estén siendo usadas de la forma adecuada.

Asistente de Vestuario en Set:

Cuidar el buen uso y funcionamiento de las prendas en el set apoyando al Key Costumer. Y si es una producción pequeña, es el encargado de vestir a los figurantes.

Estar atento a cualquier emergencia de vestuario de los personajes para solucionarla oportunamente.

Vestuarista de Figuración:

Disponer que todo esté en el camión y en el set para cada día de rodaje.

Vestir a la figuración según lo requerido en el guión y en las reuniones.

Llevar las continuidades de estos figurantes y almacenarlas para futuros llamados.

Cuidar que no se pierda ninguna prenda durante el día de rodaje.

Asistente de Vestuario en Figuración:

Vestir a los figurantes y revisarlos en el set.

Cuidar que no se pierda ninguna prenda durante el rodaje.

Estar atento a cualquier emergencia de vestuario de los figurantes para solucionarla oportunamente.

Asistente de Ambientación de Vestuario:

Revisar que el trabajo previo del ambientador esté en orden y en las condiciones requeridas para las escenas del día.

Terminar de hacer la ambientación y los últimos detalles de cada prenda. Hacer las pátinas requeridas en el set.

DEPARTAMENTO DE MONTAJE

Define Editores Cinematográficos Colombianos Asociados - ECCA

Montaje Cinematográfico

El montaje cinematográfico es la unión de los distintos trozos físicos (en caso de película filmada) o clips (en el caso de la edición digital) en los que ha sido registrada o impresa una película con el objetivo de crear una obra audiovisual final (llámese película de corta o larga duración, de orden documental o ficcional). Consiste en escoger, ordenar y unir bajo un criterio lógico, estético y narrativo una selección de los planos registrados, así como el material audiovisual adicional necesario según una idea y una dinámica

determinada a partir del guion, el tiempo de duración, la idea del director, los requerimientos propios de la producción y el aporte conceptual del montajista.

Diferencia entre montajista y editor

El término Montajista surge del trabajo hecho con material filmado en el que la película (acetato filmico de reacción química y perforaciones laterales) se corta y se monta haciendo uso de una moviola. Con la aparición del video y el cambio de moviolas por sistemas digitales aparece el término editor de video, quien cumple la misma función del montajista pero con el material grabado en medios magnéticos. Si bien, en algunos campos se hace referencia al montaje como una labor más cercana al arte y la creación, en tanto que a la edición o al editor como un oficio supeditado a la operación técnica del equipo usado para el montaje; esta **no** es una definición académica. Por lo tanto Montajista o Editor y Montaje o Edición tienen las mismas características. Queda a discreción del artista y a la producción escoger un término o el otro para los créditos de su obra.

¿Por qué el oficio del montajista o editor debe ser considerado como artístico o creativo?

Ya que de cada escena o secuencia se hacen varias tomas, y que por lo tanto pueden existir miles de tomas diferentes en una película, el montaje constituye una labor ardua. Siguiendo la trama del guion, el montajista, en general, tiene libertad para montar las diferentes tomas realizadas de una escena de la manera que estime mas apropiada. Así mismo, puede utilizar más o menos metraje de película de cada toma, y decidir cómo enlazar una escena o secuencia con la siguiente. De acuerdo a la experiencia, el cambio en la selección y el ordenamiento de los planos y las escenas de una misma película puede significar diferentes sentidos narrativos o estéticos. Por todo ello se considera que el montaje es una de las disciplinas fundamentales en la realización de una película y afecta directamente las características de esta.

Por lo general el montajista es un profesional del cine y los medios audiovisuales que cuenta con conocimientos de las demás áreas de la producción, por lo que su criterio se debe considerar idóneo en la toma de decisiones creativas.

¿En qué etapas de la producción cinematográfica debe intervenir el montajista o editor y cuáles son sus funciones en cada una de ellas?

Por lógica se entiende que el montajista participa activamente durante la etapa de postproducción audiovisual hasta la elaboración del corte final, ya que su materia prima son las diferentes tomas elaboradas y registradas ya sea en acetato filmico o en medios magnéticos como por ejemplo una tarjeta SD o un disco duro. Sin embargo, queda a

criterio de los productores invitar al montajista a hacer parte de las otras etapas de la producción audiovisual (Desarrollo, preproducción, producción y promoción), ya que sus aportes pueden ser valiosos tanto en la estética como en la economía misma de la producción.

Las tareas que puede llevar a cabo el montajista en las diferentes etapas son:

Desarrollo: En la etapa de desarrollo es bastante útil contar con un montajista en la elaboración de piezas promocionales como teasers o animatics. Dichos teasers o animatics tienen una narrativa y una estética propia que puede ser cercana o no a la que va a tener el producto final. No es necesario y queda a criterio de los productores que el montajista del teaser o animatic sea el mismo montajista de la película.

Preproducción: Durante la preproducción el montajista puede aportar su criterio en la elaboración de la planimetría o del story board con el fin de ayudar a los departamentos de dirección y fotografía en el planteamiento de ángulos o planos a rodar. De igual manera el montajista puede sostener reuniones previas con dirección y producción respecto a la estética, estilo y narrativa que se quiere para un determinado producto audiovisual.

Producción: Durante el rodaje o grabación el montajista puede empezar a adelantar el trabajo de postproducción haciendo los primeros cortes y ediciones del material registrado diariamente. El avance en dichos cortes resulta bastante útil a los distintos departamentos ya que pueden analizar cómo está quedando lo que se está rodando. Por ejemplo, dirección puede ver si está cubierto en la totalidad de planos para una determinada escena, así mismo evaluar si la actuación o cualquier otro elemento de la puesta en escena cumple con las expectativas. Los departamentos de fotografía, arte o sonido pueden evaluar también cómo está quedando su trabajo. El montajista puede trabajar desde su estudio o sala de edición o incluso en el set si las condiciones para hacer su trabajo son proveídas adecuadamente. Aunque es una práctica bastante usual, queda a criterio de la producción el incluir al montajista desde esta etapa.

Postproducción: Esta es la etapa fundamental del montaje. Si bien las funciones y tareas son las acordadas con la producción de acuerdo a las características particulares de cada obra, las principales o básicas son:

- Capturar el material registrado.
- Hacer copias de seguridad.
- Ordenar dicho material (loggeo).

- Revisar y tener en cuenta las indicaciones dadas desde la producción en el reporte de script y otros reportes como el de cámara o el de sonido.
- Hacer la edición de las escenas o fragmentos.
- Hacer el primer corte de la película de acuerdo al guion.
- Hacer un corte de acuerdo al criterio propio.
- Hacer uno o más cortes bajo las indicaciones del director.
- Hacer los cortes necesarios de acuerdo a las instrucciones de la producción o el cliente. Es usual que el director también haga parte de estos cortes.
- Preparar el material para las previsualizaciones de los cortes offline (Bocetos) que sean necesarios.
- Hacer el corte final (Para trabajo online).
- Hacer los entregables necesarios para el trabajo online de la película (Colorización, diseño y mezcla sonora, efectos digitales, composición musical y musicalización, traducción y subtítulaje, promoción, etc). Dichos entregables se realizan, principalmente, al final de la etapa de montaje, pero en algunos casos se requiere hacer adelantos de cortes o fragmentos de la obra a otros departamentos de acuerdo a las necesidades de la producción, por ejemplo, planos que necesiten composición digital o escenas que se necesiten para composición musical.

Vale la pena resaltar que dichas tareas también deben ser acordadas con la producción en cuanto a dinámica de trabajo, tiempos de ejecución, cronogramas y personal necesario para ejecutarlas; por lo tanto, se recomienda tener conversaciones previas al inicio de esta etapa para tener claridad en su desarrollo.

Promoción: Durante esta etapa es necesaria la participación de un montajista, que puede ser o no el mismo que se ha encargado del montaje de la película, para la elaboración del tráiler o de las piezas comerciales que la producción solicite.

Nota: Aunque es usual que los montajista profesionales cuenten con equipos propios para hacer su trabajo (computadores, software, discos duros, monitores, salas de edición, estudios, etc) no es obligatorio que su trabajo en una producción esté supeditado al tener dichos equipos en cualquiera de las etapas de la producción audiovisual. Se entiende que el montajista o editor es un profesional creativo y por lo tanto recibe un sueldo, una participación, una retribución o unos honorarios por sus capacidades conceptuales y su destreza técnica aplicadas al producto audiovisual. Cualquier renta o provisión de equipos es ajena al oficio y por lo tanto no se tiene en cuenta como una función o tarea.

Cargos y funciones del montaje cinematográfico :

Cada producción es libre de establecer las funciones asignadas al montaje de su obra, así como el personal necesario para ejecutar dichas tareas. Sin embargo, las recomendadas y sus funciones son las descritas a continuación:

Data Manager: Su trabajo está principalmente en el set durante la etapa de producción. Es el encargado de hacer los proxys o compresiones a partir del material grabado en alta calidad a una calidad inferior, con el objetivo de que pueda ser visualizado por los diferentes departamentos en respuesta a la optimización técnica y capacidad logística. De igual manera, le entrega al departamento de edición el material en la calidad y compresión solicitados, generalmente en discos duros, para que pueda ser digitalizado o ingestado en una o varias computadoras y así, editarlo óptimamente. También se encarga de hacer copias de seguridad del material original, generalmente en discos duros externos o en medios adecuados como cintas LTO.

Logger / Sincronizador: Su función principal es el ordenamiento del material rodado o grabado por secuencias, escenas, planos y tomas de acuerdo a la dinámica establecida con el montajista o con el jefe de postproducción. De igual manera la sincronización del video con el audio que es grabado, generalmente, en dispositivos externos a la cámara. También se suele encargar de la creación de los proyectos de edición en las plataformas digitales y software. De igual manera organiza los reportes de script y demás reportes de grabación con el fin de disponerlos adecuadamente para el proceso de edición.

Asistente de Edición: Sus funciones son las asignadas por la cabeza de edición. Por lo general son las relacionadas con el reporte de las particularidades de cada toma (defectos, recomendaciones de dirección, etc) Se puede encargar también de los exportes digitales (Renders) de entregables durante la etapa de postproducción.

Coordinador de Montaje: Es el encargado de establecer el cronograma de trabajo y de ser el enlace entre postproducción y la producción con el objetivo de que el montajista pueda contar con todo el material necesario para poder llevar a cabo su trabajo. Este cargo puede ser parte del departamento editorial o del departamento de producción.

Coordinador o Jefe de Postproducción: Dependiendo del tamaño y las particularidades de cada producción, este es un cargo que puede hacer parte del departamento editorial o trabajar de la mano de este; incluso puede ser cabeza del mismo. Su función principal es el diseño del flujo de trabajo en postproducción así como verificar y tomar las decisiones pertinentes para que se cumpla.

Montajista / Editor / Jefe de Edición / Editor Conceptual / Director de Montaje: Es la figura principal del área de montaje y por lo tanto el único miembro fundamental, sin el cual el departamento no existe. Es el responsable artístico del departamento de edición. Sus funciones son las dadas por la definición de montaje.

Editor junior: Dependiendo del tamaño y el presupuesto de cada producción se pueden incluir uno o más editores llamados “editores junior” o simplemente “editores” en caso de que sea necesario diferenciarlos del montajista. Dichos editores son soporte para el montajista y tienen a cargo la edición de fragmentos que el editor principal solicite. La responsabilidad de la edición final o de cualquier corte no recae en ellos sino en el montajista o cabeza de edición.

Editor senior o supervisor de montaje: Es una figura usada previa al corte final en la que algunos productores solicitan a otro editor u otros editores experimentados, y que hayan sido ajenos a los pormenores de la producción; emitir un concepto general o minucioso sobre el montaje de la película o incluso a hacer parte del corte final.

Finalizador o conformador: Es un oficio principalmente técnico cuyas responsabilidades son la elaboración de los entregables digitales de cada película a los diferentes departamentos; colorización, diseño y mezcla sonora, efectos digitales, composición musical y musicalización, traducción y subtítulo, promoción, etc. así como el suministro al laboratorio o studio DLP del máster final para la proyección en pantalla gigante.

Técnico de Postproducción: También es un cargo que puede ser parte del departamento editorial o del departamento de producción y se encarga de la instalación, soporte y mantenimiento de las herramientas digitales (hardware y software) y eléctricas utilizadas en la postproducción tales como, computadores, discos duros, tarjetas de video, red de datos, UPS, planta eléctrica, etc.

Nota: Queda a discreción de cada producción y preferiblemente en acuerdo con la cabeza de edición el definir previamente al inicio del trabajo la cantidad de personal que se requiera para el cumplimiento satisfactorio de los objetivos, en muchas ocasiones, una o varias personas del equipo de postproducción asumen varios roles de los mencionados en este documento porque están en capacidad de asumirlos, no obstante, el departamento de producción debe concederle y reconocerle a esa o esas personas los respectivos créditos de todas aquellas labores desempeñadas durante la creación de la obra.

ACLARACIONES

Es usual que el montajista tenga las capacidades y los conocimientos necesarios para cumplir con otras funciones de las postproducción audiovisual como el diseño y la mezcla sonora, la musicalización, la colorización, el diseño de créditos, la elaboración de efectos digitales, etc. Sin embargo, estas tareas no serán definidas en este documento por hacer parte de otras áreas del audiovisual con representación en la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

También es usual que el director u otros profesionales relacionados con determinada producción hagan parte del proceso de edición de una película. Sin embargo, se entiende que si se ha contratado a un montajista profesional, este será quien figure con el crédito principal en la obra final.

DEPARTAMENTO DE POSTPRODUCCIÓN **Define Especialidad de VFX – ACACC**

Uno de los aspectos fundamentales en la producción audiovisual es la utilización de flujos de trabajo, definen cómo se estructuran las tareas, cómo se realizan, cuál es el orden en que se pueden llevar los procesos, cómo se sincronizan, cómo fluye la información generada a través de cada una de las tareas y cómo se hace el seguimiento para su consecución. Hay que pensar no solo en cada una de las etapas, sino en cómo se interrelacionan para tener una visión completa del proceso que abarque desde la preproducción hasta la distribución. Es necesario tener en consideración desde los primeros momentos aspectos técnicos que debemos definir e implementar ya que afectarán todo el proceso. A partir de este momento tendremos que decidir la cámara, los códecs y la resolución que utilizaremos, lo cual repercutirá en el número aproximado de horas de material grabado y el almacenamiento necesario. Asimismo debemos definir cómo rodar y solucionar planos efectistas ya sea apoyándonos en el departamento de efectos especiales, en el departamento de efectos visuales o en ambos. Debemos conocer y definir las ventanas de distribución e incluso pensar en las que no están definidas aún como una posibilidad.

Todas las decisiones que tomemos con respecto a estas cuestiones técnicas, afectarán de manera significativa los resultados económicos y artísticos de nuestra película.

Un buen equipo de postproducción nos ayudará a tomar las mejores decisiones y diseñar un flujo de trabajo que se acomode a nuestro presupuesto, a los tiempos y a sacar el máximo provecho de los recursos que utilicemos.

POSTPRODUCCIÓN / INTERMEDIO DIGITAL / VFX

•Supervisor / Director de postproducción

Consulta directamente con los productores y el director, es responsable de la supervisión de todo el proceso de postproducción, incluida la supervisión de la mezcla final de sonido en relación con la imagen. Esta persona establece y supervisa el presupuesto de postproducción junto con el productor y se encarga de la renta, compra de equipos de postproducción y de contactar las empresas y proveedores harán parte del proceso de postproducción. El director de post tiene a cargo la supervisión del personal de edición durante toda la duración del proceso de postproducción y se comunica regularmente con el director y los productores con respecto a las opciones artísticas y los plazos.

• Coordinador de postproducción

Es responsable ante el supervisor de postproducción y participa en la supervisión logística de la finalización de una película o programa de televisión a través del proceso posterior, facilitando el buen funcionamiento de todos los departamentos y vendedores del proyecto. Una preocupación primordial para el coordinador de postproducción es la programación; se encarga de reservar sesiones de trabajo para ADR, Foley, mezcla de sonido, y la edición de imágenes, colorización, revisiones, finalización, entre otros. Se encarga del cumplimiento de entregas y cronogramas.

CONFORMACIÓN

A través de un EDL, XML ó AAF se reconecta el material utilizado en el corte de edición de una película para iniciar el proceso de online. Se reconstruyen los cambios de velocidad, reencuadres, etc para que el conformado quede exactamente igual al corte de edición. Se prepara el material para la corrección de color.

•Conformador o asistente de color

Realiza la labor de conformación, revisa que el proyecto de color corresponda exactamente al corte o versión editada. Durante el proceso de color utiliza las

programaciones de color creadas por el colorista para pegarla a los planos de efectos, a planos que por cualquier razón cambiaron durante el proceso de color, etc.

COLORIZACIÓN Ó CORRECCIÓN DE COLOR

El proceso de alterar o mejorar el color de una imagen para combinar sin problemas los cortes en una escena, “eliminar” errores no deseados (por ejemplo, sobreexposición, subexposición).

Es la manipulación de la saturación, luminancia y balance de los valores rojo, verde y azul de la imagen grabada. El cine digital permitió que los coloristas sólo afectaran las partes de la imagen que eligieran, dándoles un nivel de creatividad de color que antes no era posible. En cine digital el retoque de color es imprescindible para garantizar la calidad del resultado final.

•Colorista o artista de color

Es quien a partir de un proceso conceptual y artístico le da carácter y fuerza a la imagen, es quien le da continuidad al trabajo de fotografía reforzando las atmósferas y dándole carácter al camino por el que se quiere llevar al ojo del espectador.

Los coloristas se aseguran de que todas las tomas de cada escena coincidan. Buscan un equilibrio de la saturación del color y la luminancia. Se aseguran de que nadie se destaque en la secuencia. Ellos buscan y corrigen las diferencias de color, ofrecen soluciones originales y creativas a cualquier problema relacionado con la imagen. Trabajan estrechamente con los directores de fotografía para interpretar sus ideas.

Manipula digitalmente el color en una película como parte del proceso de post-producción. Como Colorista Intermedio Digital, colorea cada escena, una por una, esto le permite asegurarse de que el color, el contraste y el brillo sean consistentes de una escena a otra, incluso cuando las diferentes escenas se filman con diferente luz. También le permite crear diferentes estados de ánimo en pantalla con la manipulación del color.

FINALIZACIÓN

El proceso en el cual se lleva a cabo el proceso de integración y de conformación final de la película, se revisan cambios de velocidad, reencuadres, se buscan objetos de producción que no deben estar dentro del cuadro, dónde juntan imagen,

sonido, VFX y créditos. Donde se hacen arreglos de imagen, se utilizan reductores de ruido, filtros especiales, etc.

•Finalizador

Es un experto en formatos, en el manejo de softwares y en la finalización de proyectos cinematográficos. Realiza un control de calidad del trabajo de color, revisa continuidad, errores de imagen. Se encarga de revisar el calado del corte de la película, revisa problemas de ruido, inserta créditos, genera referencias de imagen para sonido, inserta los audios finales. Revisa la correcta inserción de VFX.

La diferencia entre un artista finalizador y un colorista está en que el colorista se ocupa de los aspectos creativos y técnicos de la clasificación de color, mientras que un artista de finalización empareja los procesos creativos y estéticos con los procesos de flujo de trabajo de conformidad y entrega. En algunas producciones, se hacen ambos pero para las películas importantes, el acabado y el color son dos papeles del especialista.

VFX

El proceso de creación y manipulación de imagen digitalmente fuera del set. En esta etapa se integra la imagen real con la imagen digital creada de manera efectiva.

Departamento de producción de VFX

- Supervisor o director de VFX:** Un supervisor de efectos visuales es responsable de lograr lo que la producción y el director quiere para la película y que sólo es posible a través de efectos digitales. Su papel es creativo y conceptual pero también técnico, por eso es capaz de dirigir un grupo de artistas, definir los softwares y herramientas que mejor aplican para el proyecto y junto con desarrolladores de softwares y programas pueden resolver los retos de la producción.

Los supervisores de vfx a veces trabajan en los estudios o son contratados directamente por la producción, no es un solo personaje son varios, de hecho puede haber uno del estudio y otro de la producción.

Junto con el productor de VFX calcula tiempos y en algunos casos el presupuesto, está en el rodaje supervisando que la captura de material cumpla con las necesidades técnicas para luego intervenir el material.

- **Productor de VFX:** El productor de VFX se encarga de hacer un desglose técnico de todos los VFX plano a plano, diseña el pipeline del proyecto, genera el cronograma, programa las revisiones, monta el presupuesto y revisa su ejecución durante el proceso junto al supervisor de VFX. Se encarga de hacer los reportes, estatus, informar al productor ejecutivo. En proyectos grandes donde varios estudios de VFX están trabajando los productores de VFX son los encargados de coordinar el trabajo entre estudios.

- **Coordinador de VFX:**

Le reporta a la cabeza o persona encargada de dirigir el departamento de VFX y brindarle apoyo al departamento de producción de VFX. Maneja el cronograma y está a cargo de su ejecución, está en toda la parte de bidding. Ayuda a asignar internamente turnos a los artistas, es el enlace entre el presupuesto, cronograma y parte creativa. Esta persona coordina varios proyectos a la vez.

Departamento de composición 2D

- **Supervisor de VFX**

Administra y supervisa el trabajo de los artistas 2D y supervisa el trabajo en set. Ayuda a desarrollar metodologías de trabajo, realiza aproaches, hace todo el trabajo de diseño de composición de VFX y hace control de calidad de los planos con VFX.

- **Artista de Composición:**

Trabaja con los materiales provenientes del set y los creados por él digitalmente, trabaja muy cerca del supervisor de efectos visuales.

- **Matte Painter:**

Este artista es el que crea paisajes y fondos digitales a partir de cromas y planos con efectos especiales.

- **Animador 2D:**

Profesional gráfico que realiza imágenes cuadro a cuadro para obtener una secuencia que da la ilusión de movimiento.

●Animador 3D:

El diseñador y animador 3D crea y anima personajes en tercera dimensión. El modelado 3D (o modelado tridimensional) es el proceso de desarrollar una representación matemática de cualquier superficie tridimensional de un objeto (ya sea inanimado o vivo) a través de softwares especializados. El producto se denomina modelo 3D. Se puede mostrar como una imagen bidimensional a través de un proceso llamado renderizado 3D o utilizado en una simulación por ordenador de fenómenos físicos. El modelo también se puede crear físicamente utilizando dispositivos de impresión 3D. Los modelos se pueden crear de forma automática o manual. El proceso de modelado manual de la preparación de datos geométricos para gráficos 3D es similar a las artes plásticas como la escultura.

●Motion Graphics Designer:

Es un artista que diseña todo digitalmente o mezcla la técnica de ilustración con imagen digitalizada que luego anima.

DEPARTAMENTO DE ANIMACIÓN

Define ASIFA

Supervisor de Layout:

Coordinar el proceso de elaboración del *layout* para que responda a las necesidades técnicas y estilísticas del proyecto.

Servir de enlace entre el Director General, el Diseñador de Producción y el Artista o Diseñador del Layout.

Garantizar el cumplimiento de los tiempos y actividades establecidos en el Pipeline.

Asistente de Animación:

En procesos de dibujo animado, se encarga de limpiar e interpretar las indicaciones de intercalamiento elaboradas por el Director de Animación o el Animador Líder. Realizar procesos de animación secundaria.

Operario de Composición Digital:

Construir la imagen final mediante la combinación e integración de capas de material visual previamente creado. Esto incluye: la animación realizada por

computadora, los efectos especiales, los gráficos y rótulos, la animación 2D, las placas de fondo estáticas, la acción en vivo y los cromas azul/verde.

Coordinador de Pipeline:

Realizar el seguimiento a las actividades definidas en el Pipeline o Flujo de Producción para que cada una de estas se ejecuten en los tiempos y con los formatos propuestos a lo largo de la cadena productiva.

Generalista 3D:

Poseer un conocimiento general de los procesos técnicos relacionados con la animación 3D digital (CGI) y desarrollar diferentes actividades básicas relacionadas con el modelado, la iluminación, las texturas y los materiales, entre otros.

Constructor de Muñecos y Escenarios:

Realizar los modelos de personajes y/o de fondos y elementos de escenografía que se usarán en la producción de animación, con base en el diseño planteado desde la Preproducción y el Desarrollo.

Elaborar dichos modelos de personajes, fondos y/o elementos de escenografía con las estructuras de movilidad (*rigs*) necesarias para la animación, según los planteamientos de diseño de movimiento y *acting* del proyecto.

Artista de Foley:

Realizar los sonidos y efectos de audio en estudio para la producción de animación a partir de la manipulación de objetos y materiales que le permitan recrear los timbres y dinámicas del sonido que se quieran emular o diseñar (En animación no es usual trabajar con sonido directo).

Digitalizador:

Capturar digitalmente el material análogo realizado por los Escultores, Dibujantes, Ilustradores y Animadores para que pueda ser visualizado e intervenido en programas digitales de procesamiento de imagen y de video.

Interpolador/Intercalador:

Realizar, en procesos de animación 2D, cada una de las imágenes intermedias entre fotogramas clave (*Keyframes*), a partir de las indicaciones de *timing*, *spacing* y de diseño, definidas por el Director de Animación.

Dibujante de Sombras/Artista de Sombreado:

A partir de las indicaciones de iluminación y volumen de los personajes, objetos y fondos planteados en las hojas de personajes y los *layouts*, se encarga de dibujar o enmascarar las zonas de luz y sombra que inciden sobre estos elementos en cada plano de la producción de animación.

Entintador/Cleaner:

Realizar el proceso de limpieza o entintado de las secuencias de dibujos animados realizadas por los Intercaladores (*Inbetweeners*) para que puedan ser coloreados posteriormente. Este proceso de entintado (*Clean Up*) puede ser realizado con procesos análogos sobre papel o acetatos, así como digitalmente con programas de trazado vectorial y/o de mapas de bits.

Camarógrafo/Operario de Truca:

Operar la Torre de Animación, también conocida como Torre Multiplanos o Truca, para la correcta captura de las secuencias de animación. Esta torre cuenta generalmente con controladores para desplazamiento de cámara y de planos en ejes X (horizontal), Y (vertical) y Z (profundidad), lo que le permite al operario generar efectos de tridimensionalidad en procesos de animación 2D y crear de manera análoga efectos adicionales de integración, iluminación y óptica.

Llevar el control de la carta de rodaje en el momento de registro de las imágenes.