

TALLER DE ASISTENCIA DE DIRECCIÓN PARA CINE

Organización, estrategia y ejecución del rodaje cinematográfico

Plan de estudio elaborado por: Felipe Zuñiga

Duración: 6 sesiones

Modalidad: Virtual

Duración por sesión: 3 horas

Nivel: Principiante - Intermedio

Dirigido a: estudiantes de cine, realizadores emergentes, productores, directores, cineastas y personas interesadas en la organización de rodajes cinematográficos.

DESCRIPCIÓN DEL TALLER

La Asistencia de Dirección ocupa un lugar central dentro de la creación cinematográfica. Más allá de coordinar horarios o elaborar documentos de producción, el departamento de dirección articula las necesidades creativas, humanas y logísticas de una película.

Este taller propone una aproximación integral al trabajo del Asistente de Dirección dentro del cine contemporáneo latinoamericano, abordando herramientas concretas de trabajo, metodologías de organización y estrategias de comunicación para enfrentar los desafíos reales de un rodaje.

A lo largo de seis sesiones, las personas participantes desarrollarán conocimientos sobre desglose de guión, cronogramas, scouting técnico, planes de rodaje, hojas de llamado y dinámicas de set, utilizando ejemplos y casos de estudio provenientes de producciones cinematográficas reales.

El enfoque del taller prioriza el análisis práctico, la resolución de problemas y la comprensión del rodaje como un espacio de colaboración entre departamentos, donde el manejo del tiempo, la comunicación y el liderazgo resultan fundamentales para sostener la visión de una película.

OBJETIVO GENERAL

Brindar herramientas teóricas y prácticas para comprender y ejecutar las funciones del departamento de Asistencia de Dirección dentro de un rodaje cinematográfico, fortaleciendo capacidades de organización, análisis técnico y coordinación entre áreas creativas y de producción.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Comprender el rol y responsabilidades del Asistente de Dirección dentro de las distintas etapas de producción.
- Analizar el guión cinematográfico como herramienta de trabajo técnico y logístico.
- Aprender metodologías de desglose y planificación de rodaje.
- Comprender las necesidades operativas de los distintos departamentos cinematográficos.

- Elaborar documentos fundamentales para la ejecución de un rodaje.
- Reflexionar sobre el liderazgo, la comunicación y el manejo humano dentro del set.
- Analizar casos reales de producción cinematográfica latinoamericana contemporánea.

METODOLOGÍA

El taller combinará:

- Exposición teórica.
- Análisis de materiales reales de producción.
- Estudios de caso.
- Ejercicios prácticos.
- Simulación de situaciones de rodaje.
- Discusión colectiva.

Cada sesión estará dividida en:

- Presentación conceptual.
- Revisión de ejemplos prácticos.
- Ejercicio aplicado.

PLAN DE ESTUDIO DETALLADO

DÍA 1

FUNCIONES DEL ASISTENTE DE DIRECCIÓN

El Asistente de Dirección dentro de las etapas de producción

Objetivos de la sesión

- Comprender el rol del Asistente de Dirección dentro de una producción cinematográfica.
- Identificar las responsabilidades del departamento de dirección en cada etapa del proceso audiovisual.
- Analizar la relación entre dirección y producción.

Contenidos

1. Introducción al departamento de dirección

- ¿Qué hace realmente un Asistente de Dirección?
- El AD como puente entre la visión creativa y la ejecución práctica.

2. Estructura del departamento

- Primer Asistente de Dirección.

- Segundo Asistente de Dirección.
- Coordinación de intimidad.
- Continuidad.
- Dirección de casting.
- Jefatura de producción.
- PAs y runners.
- Relación con producción y dirección.

3. Etapas de producción

- Desarrollo.
- Preproducción.
- Rodaje.
- Funciones y responsabilidades del AD en cada etapa.

4. Comunicación y jerarquías

- Flujo de información en un set.
- Toma de decisiones.
- Resolución de conflictos.
- Liderazgo y manejo de equipo.
- Seguridad y bienestar durante el rodaje.

5. El tiempo cinematográfico

- El tiempo como recurso narrativo y económico.
- Cómo se organiza un día de rodaje.

Ejercicio práctico

Análisis de la estructura organizativa de una producción cinematográfica y detección de posibles problemas de comunicación y logística. SIMULACIÓN DE CONDICIONES PARA UN RODAJE.

DÍA 2

EL GUIÓN COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO

El desglose general de un largometraje

Objetivos de la sesión

- Aprender a leer un guión desde la asistencia de dirección.
- Traducir el guión en necesidades concretas de producción.
- Comprender el proceso de desglose cinematográfico.

Contenidos

1. Lectura técnica del guión

- Diferencias entre lectura narrativa y lectura operativa.
- Identificación de necesidades de producción.
- Análisis de complejidad técnica y emocional de las escenas.
- Minutaje de una escena.

2. Estructura del guión cinematográfico

- Encabezados.
- Descripciones de acción.
- Espacios y tiempos narrativos.

3. El desglose

- ¿Qué es un desglose?
- Función del desglose en la preproducción.
- Metodologías de trabajo.

4. Categorías del desglose

- Personajes.
- Extras.
- Vestuario.
- Maquillaje.
- Utilería.
- Vehículos.
- Efectos especiales.
- Animales.
- Música.
- Locaciones.
- Efectos prácticos.

5. Análisis de complejidad

- Escenas nocturnas.
- Escenas con niños.
- Escenas con animales.
- Escenas con lluvia.
- Escenas de alta carga emocional.

Ejercicio práctico

Desglose técnico de escenas seleccionadas de un largometraje.

ANÁLISIS DE COMPLEJIDAD DE LAS ESCENAS DE UN GUIÓN.

DÍA 3

NECESIDADES POR DEPARTAMENTO

Cronograma de trabajo y scouting técnico

Objetivos de la sesión

- Comprender las necesidades operativas de cada departamento.
- Analizar el scouting técnico como herramienta de planificación.
- Introducir metodologías de cronograma y organización de preproducción.

Contenidos

1. Necesidades de los departamentos cinematográficos

Dirección

- Ensayos.
- Cobertura.
- Trabajo con actores.

Fotografía

- Iluminación.
- Tiempo técnico.
- Condiciones climáticas.

Dirección de arte

- Intervenciones.
- Ambientación.
- Continuidad visual.

Sonido

- Contaminación sonora.

- Reverberación.
- Condiciones de grabación.

Producción

- Transporte.
- Alimentación.
- Permisos.
- Hospedaje.
- Seguridad.

2. El scouting técnico

- Objetivos del scouting.
- Qué debe observar el departamento de dirección.
- Registro fotográfico y audiovisual.
- Identificación de riesgos.
- Condiciones de acceso y operación.

3. Cronogramas de trabajo

- Organización de preproducción.
- Relación entre departamentos.
- Dependencias técnicas.
- Priorización de tareas.

4. Variables reales de producción

- Clima.
- Disponibilidad de actores.
- Presupuesto.
- Distancias.
- Restricciones de locación.

Ejercicio práctico

Simulación de scouting técnico y análisis de riesgos de producción.

DÍA 4

EL GUIÓN TÉCNICO

El plan de rodaje y las variables de producción

Objetivos de la sesión

- Comprender la relación entre guión técnico y planificación.
- Construir un plan de rodaje.
- Analizar estrategias para optimizar tiempos de producción.

Contenidos

1. El guión técnico y la puesta en escena

- Cobertura.
- Escalas de plano.
- Movimiento de cámara.
- Tiempo por escena.

2. El plan de rodaje

- Organización por locaciones.
- Continuidad narrativa.
- Optimización de jornadas.
- Variables de agrupación.

3. Variables de producción

- Día y noche.
- Interior y exterior.
- Disponibilidad de actores.
- Maquillaje y vestuario.
- Efectos especiales.
- Sonido.
- Transporte.

4. Estrategias de rodaje

- Cómo recuperar tiempo.
- Priorización de escenas.
- Manejo de imprevistos.
- Reestructuración de jornadas.

5. El factor humano

- Cansancio.
- Ritmo de trabajo.
- Escenas emocionalmente complejas.

- Comunicación con el equipo.

Ejercicio práctico

Construcción de un plan de rodaje para una secuencia cinematográfica.

DÍA 5

DOCUMENTOS DE RODAJE

Hoja de llamado, Day Out of Days y Hora a Hora

Objetivos de la sesión

- Aprender a elaborar los principales documentos de rodaje.
- Comprender la circulación de información dentro del set.
- Simular dinámicas reales de ejecución.

Contenidos

1. La hoja de llamado

- Estructura.
- Información esencial.
- Convocatorias.
- Transporte.
- Alimentación.
- Clima.
- Seguridad.
- Comunicación interdepartamental.

2. Day Out of Days (DOOD)

- Lectura y análisis.
- Continuidad de elenco.
- Detección de conflictos de calendario.

3. Hora a Hora

- Ritmo operativo del set.
- Márgenes reales de tiempo.
- Tiempos técnicos y humanos.

4. Manejo de crisis

- Cambios climáticos.
- Retrasos.
- Problemas técnicos.
- Accidentes.

- Reestructuración de jornadas.

5. Ética y liderazgo

- Dinámicas de poder en set.
- Comunicación efectiva.
- Liderazgo sin violencia.
- Seguridad laboral y emocional.

Ejercicio práctico

Resolución de una jornada de rodaje con problemas imprevistos mediante la creación de:

- Hoja de llamado,
- Hora a hora,
- Reorganización de plan de trabajo.

DÍA 6

CASOS DE ESTUDIO

Análisis de producciones cinematográficas

Objetivos de la sesión

- Analizar herramientas y metodologías aplicadas en películas reales.
- Reflexionar sobre las particularidades del cine latinoamericano contemporáneo.
- Comprender cómo cambian las dinámicas de producción según cada proyecto.

CASO DE ESTUDIO 1

Domingo y la niebla

Temas de análisis

- Rodaje en montaña.
- Condiciones climáticas.
- Trabajo con la comunidad.
- Manejo de locaciones rurales.
- Tiempo atmosférico y ritmo de rodaje.

CASO DE ESTUDIO 2

Tengo Sueños Eléctricos

Temas de análisis

- Trabajo emocional con actores.
- Escenas íntimas.
- Locaciones reducidas.

- Continuidad emocional.
- Manejo del tiempo actoral.

CASO DE ESTUDIO 3

Querido Trópico

Temas de análisis

- Coproducción internacional.
- Coordinación entre departamentos.
- Producción regional.
- Adaptación logística.
- Comunicación intercultural.

CIERRE DEL TALLER

Conversatorio final

- ¿Qué hace a un buen Asistente de Dirección?
- El liderazgo dentro del cine contemporáneo.
- Organización y sensibilidad humana en el set.
- Desafíos del cine independiente latinoamericano.

MATERIALES DE APOYO

Las personas participantes recibirán:

- Plantilla de desglose.
- Ejemplo de plan de rodaje.
- Modelo de hoja de llamado.
- Ejemplo de Day Out of Days.
- Cronograma básico de preproducción.
- Glosario técnico básico de asistencia de dirección.
- Bibliografía y materiales complementarios.

RESULTADOS ESPERADOS

Al finalizar el taller, las personas participantes tendrán herramientas para:

- Leer técnicamente un guion.
- Realizar un desglose básico.
- Elaborar documentos fundamentales de rodaje.
- Comprender dinámicas reales de producción.
- Coordinar necesidades interdepartamentales.
- Analizar estrategias de planificación cinematográfica.