

LOS CULTURALES EN TELEVISIÓN (Ramón)

Cualquier cosa puede ser cultural. Cualquier cosa puede servir para hacer un didáctico, todo depende de la intención.

Algunas ideas para llamar la atención a la hora de hacer un cultural

- Concatenación imágenes, música y texto: Las imágenes concatenadas a veces pueden dar sorpresas. Si mezclamos una buena imagen con una concatenación de imágenes de lo que te está esperando conseguimos el efecto deseado.
- El sonido es muy importante para conseguir que la gente se interese por lo que está viendo.
- El 5% del cultural está dedicado a artículos.
- Hay que preparar una introducción que nos lleve poco a poco a contar lo que se va a relatar, siempre a través de unos títulos motivantes (Ej.: Peter Sellers en la cabecera de La Pantera Rosa).
- Hay que tener bien claro lo que pretendemos contar con nuestro cultural, marcar bien el objetivo. Hay que evitar los adornos y las cosas transversales, que pueden cansar.
- Hay que resumir lo que hemos dicho y las imágenes y la música deben ser atractivas.
- La duración será relativamente corta. Se consideran cortometrajes los que no duran más de 20 minutos. Las cadenas de TV imponen parámetros estándar condicionados por las transmisiones vía satélite.

En el documental, a través de imágenes reales, se transmiten hechos reales, transmitiendo indirectamente nuestro punto de vista.

Como existe publicidad (se usan fundidos a negro para meter anuncios), un documental no dura media hora, sino 22 minutos, por lo que se ofrece en bloque. Un documental no suele durar más de una hora y media.

Hay que procurar repetir lo mínimo, pero de diferentes formas y que sea atractivo, para que los espectadores saquen sus propias conclusiones.

Nunca hay que ser excesivamente rígidos, seremos flexibles en la presentación. Hay que dejar el objetivo claro, pero si lo adornamos será más atractivo y gustará más.

Riefenstahl va mezclando los distintos planos en los JJOO de Berlín, consiguiendo darles mucha fuerza.

Guión literario: Es el primer paso.

Guión técnico: Incluye las necesidades de personal y otros elementos: cámaras, sonido directo, iluminación, camiones, transporte, personal, atrezzista (para tapar algunas cosas).

Otros documentos importantes son: la sinopsis, las cesiones de derechos, los contratos, los resúmenes de gastos, plan de rodaje, diario de trabajo (memoria), escaleta de planos montados...

En un cultural siempre hay un objetivo marcado, aunque puede darse el caso de que no se consiga. Hay que hacer una prueba con un conjunto de personas antes de enseñárselo al público.

Los objetivos a conseguir a veces son distintos a los conseguidos. Muchas veces quieren mostrarnos una cosa y terminan enseñando otra, dependiendo de la diferente percepción de las personas, condicionado sobre todo por su cultura.

El contexto bajo el que haces el cultural es algo que influye, en el documental también se añade la sociedad en la que se ha llevado a cabo:

- Influye en la percepción de los culturales la condición sociocultural de quién los ve y quién los hace.

- La tecnología empleada, la calidad del vídeo, disimula fallos.
- Sonido directo (micrófonos unidireccionales para evitar el sonido ambiente). Hay que igualar color y sonido. Imágenes manipuladas intencionadamente, la óptica de la cámara, el formato, la iluminación, el montaje,...
- La duración es importante. Puede ser largo si es interesante, pero en ocasiones se convierte en pesado por su larga duración. La cabecera y la cola no deben durar más de 30 segundos, más o menos el 5% del total. La cabecera debe ser atractiva para que te motive, con imagen real, simplemente texto; también puede ser imagen animada, efectos, voz en off poniendo al corriente de lo que va la película...
- Hay que tener en cuenta los lugares donde vamos a rodar: interiores (se calcula mejor iluminación), exteriores, falsos exteriores,...
- Podemos rodar con un guión previo hecho o con un esquema aproximado o retransmitir hechos (docudramas).
- Encuadrar y elegir bien el punto donde coloquemos la cámara y la óptica que utilizamos.
- Movimientos de la cámara ayudan a comprender lo que estamos haciendo.
- Hay que realizar un montaje que tenga lógica para construir la realidad.
- Forma de transiciones
- El sonido es uno de los factores más importantes en la narración para la ambientación, o también para el acompañamiento. El silencio también es significativo. En general el sonido es lo que más se descuida (todos lo descuidamos). Podemos grabar en directo o a posteriori el sonido ambiente y después la narración en voz en off.
- Música y efectos sonoros: algunos efectos son fundamentales para la narración. Hay que tener cuidado con la música pegadiza, el espectador se queda con la música y olvida la narración. También hay que evitar los errores por la poca adecuación de la imagen con lo que te están contando.
- La música también marca los distintos puntos de la narración. Ayuda a marcar las transiciones.
- Dependiendo del formato conseguimos una calidad u otra.

Hay que preparar una sinopsis de lo que vamos a explicar, que recoge con claridad el contenido del programa entero, aunque sin detalles. Esa sinopsis sirve para que, si pedimos un presupuesto, quede clarísimo el objetivo que queremos llevar a cabo. La idea principal u objetivo puede estar acompañado de otras ideas secundarias.

Entonces redactamos el guión y hacemos el tratamiento o descripción de cada una de las secuencias (sucesión de escenas) en su orden cronológico. Hay que dar el ritmo adecuado. Seremos concisos en el tratamiento con las imágenes que van a acompañar el guión. También hay que tener en cuenta los medios con los que vamos a llevar a cabo la realización.

Empezamos a escribir el guión literario. Aquí no especificamos ninguna de las características técnicas. Se va a explicar la acción, pero no de una forma detallada. Sólo recurriremos a las palabras para explicar cosas que no se pueden expresar con la imagen. El guión literario debe ser muy claro para que lo entienda todo el mundo (palabras concisas y normales), pero también hay que procurar ser originales.

La incorporación de diálogos y de voz en off es importante para describir cosas que es imposible explicar sólo con la imagen. Es fundamental que se vea la psicología del personaje que está actuando en ese momento (por ejemplo, si es un experto, se le mostrará en su despacho, rodeado de sus utensilios habituales de trabajo).

Formas de preparar un guión:

- Investigar, hay mucho material, por eso hay que delimitar el objetivo, tener la idea clara. No es lo mismo algo divulgativo que algo didáctico, el tratamiento es distinto.
- Hay que ajustarse al tiempo que tenemos.
- Fuentes: Hay que elaborar unas preguntas-tipo para obtener información de las respuestas y así elaborar el guión. Empezar siempre de manera informal, haciendo preguntas sencillas, de la forma más clara posible, y que contesten a una idea y no divaguen. Evitar términos que puedan herir sensibilidades.
- En cuanto a las intervenciones:
  - No se pretende que se memorice el texto que demos, sino que se improvise, no que se represente.
  - Nunca dejes que los actores miren la separata, porque entonces están más pendientes del texto y no se ve la frescura.
  - Una de las cosas más importantes es saber improvisar y ver cómo se escucha.
  - Utilizar un pequeño set para poner unas marcas; así el personaje se moverá en función de ellas. Es importante que las respete.
  - El aspirante debe ver que tenemos interés por las actividades que ha hecho, que se sienta valorado. Elid Kazan: "No quiero que un actor lea una escena, quiero descubrir lo que hay debajo de su piel".
- Localizaciones: En el primer viaje nos ubicaremos: localizaremos exteriores, conoceremos gentes, sacaremos información para el guión (es importante llevar la cámara de fotos).

Preproducción

Cuando tengamos el guión, hay que hacer un desglose de funciones: casting, decorado, vestuario, relación estrecha con cada responsable, queremos que los distintos departamentos se amolden entre ellos.

Tráfico del plató

Responsabilidad de producción: se hace el día antes o a primera hora de la mañana.

a) supervisar citaciones de actores y técnicos

b) producción se reúne con reparto, equipo técnico y el resto para ver si hay que modificar algo.

c) Comprobación de que todo lo planificado esté dispuesto. Hay que asegurarse de que cualquier tipo de atrezzo o necesidad técnica está preparada. Los responsables van a comprobarlo in situ el mismo día.

Dependiendo de cuáles sean las horas de citación de los actores, hay que comprobar que estén listos los ajustes de exposición, control de los sombreados...

Habitualmente se termina de grabar a las 8 de la tarde, producción hace un control de catering

Postproducción

Quien controla que esté todo recogido es el regidor, ayudante de realización. Mira que todo está desconectado.

Dos cosas sobre interpretación: aparte de los guionistas, el productor y realizador también ayudan a la construcción del personaje. El actor se pregunta "¿cuál es la vida interior de mi personaje?", busca conocer el conflicto que plantea el guión, "¿Qué hace mi personaje cuando está solo?"

Valor expresivo de los planos

Cuando estemos trabajando un plano general de un personaje, como por ejemplo un minero que trabaja, hay que captar también su ánimo, su forma de moverse

Plano americano: es un encuadre donde el realizador trabaja con los objetos y los colores (aunque el actor no puede moverse mucho)

Plano medio: aunque la cámara ya no puede ver ciertas cosas, es un plano más intuitivo del intérprete, plano corto artificial, implica un trabajo memoria afectiva para el intérprete, capacidad de recrear lo que se hace en un plano general en un plano corto.

Primer plano: el más lineal de todos, básicamente para el intérprete, pura presencia.

Procedimiento de grabación

El responsable de iluminación confirma que ésta esté bien dirigida, con las intensidades justas.

El responsable de sonido revisa justo a continuación que los cables están bien, que la jirafa está bien colocada, la corrección de la señal de entrada... conecta las señales de los micros a la mesa de estudios. Los operadores de estudio también comprueban los intercom.

El ayudante de realización prepara y asiste el guión técnico del realizador junto al operador de magnetoscopio. Se empieza a controlar el material que se graba. Es necesario saber qué hay en cada cinta. También marca los respectivos emplazamientos y movimientos, y los de los intérpretes (aunque a veces lo hace el director de actores). Por último, chequea los emplazamientos para asegurarse de que no va a haber sorpresas.

Entonces se repasa con cada actor el recorrido, la posición de partida y la posición final. Una vez hecho esto se ensayan todos los movimientos sin texto, luego se ensaya con texto y si es correcto se los cita a los intérpretes para que vayan a vestuario. Se toman todas las posiciones y se hace una prueba de sonido (para asegurarse de que no entran sonidos raros). Se chequean todos los movimientos; ahora es el momento de hacer un ensayo teniendo en cuenta los cambios de planos.

Se chequea todo, se marca si está todo bien, se hace un ensayo para ver si la imagen está bien y se empieza a grabar.

Dominio técnicas del lenguaje oral y nociones del no verbal. Naturaleza del texto, hacerlo nuestro.

Errores más comunes:

- Nonorritmia: sensación sedante, el espectador olvida el contenido.
- Monotonía: mismo tono constante en la presentación
- Golpe de stacatto cargar de acentos en lugares donde no pega.

Los planos medios, primeros planos o planos cercanos son los más habituales para la presentación.

Tiene mucha importancia el encuadre que utilizamos. Hay que centrar toda la atención en los ojos del comunicador. Si la cámara está por encima del presentador, éste no parece tener la misma importancia que si está por debajo.

Tenemos que contar algo, no leerlo, ni que parezca que está aprendido de memoria. Hay que evitar las palabras difíciles, cambiándolas para que no nos atasquemos. También hay que tener en cuenta la forma de mirar a cámara, cómo sonreímos, el timbre de voz. Hay que mostrarse tranquilos delante de la cámara.

La estructura de las presentaciones es: presentación / argumentación / salida.

El que manda es el que presenta.

La evolución de la cultura en televisión

Los juegos de azar se encuentran en programas miscelánea (*Allá tú*), y es cuando tienes una parte del concurso donde simplemente eliges números. También existen juegos de reflexión, como Identity.

La utilización de la cultura ha sido desde los 80 algo que ha ido a menos; antes se consideraba primordial, pero cada vez se encuentra menos en la televisión. Actualmente, si quitamos la 2 y los canales temáticos, la cultura se encuentra en los programas miscelánea. Se trata de programas muy económicos y que suelen ser un banco de pruebas para técnicos, ya que necesitan una gran versatilidad.

El Talk-show arranca en los 50, a raíz del escándalo del concurso el Show de Oprah. Es una fórmula barata tanto en su producción como en su contenido. Se introduce dentro del subapartado de la cultura cuando ponemos algún famoso y le preguntamos por su trabajo artístico, musical, su carrera,...

Programa de sucesos y realitys: Oscila entre el reportaje y el docudrama. Su éxito implica el nuevo término de neotelevisión, su tema se basa en el exhibicionismo, mostrar la vida íntima, el espectador voyeur. De pronto "Supervivientes" se convierte en "la Isla de los famosos"

Actualmente se trabajaba en multiset (decorado complejo), antes se alquilaban teatros como platós. En TV se utilizan muchas herramientas del espectáculo para la ficción. Cuando además se incorpora el público en directo, hay distintos ambientes (escenario a la italiana), con cámaras en distintas posiciones. Al principio se cuestionó cómo aprovechar mejor el espacio.

El concepto de escenografía en España fue revolucionario, podemos entender que sigamos a los presentadores de un set a otro.

Concursos y juegos: tendencia a no diferenciarlos, lo que refuerza la idea de TV-espectáculo, problema de Big Money Quiz, se truncó el concurso. Concursos blancos competición por parejas, equipos o individual para hacer pruebas o responder preguntas culturales: Grand Prix, 50x15, el tiempo es oro, saber y ganar,...

Concursos de destrezas: qué apostamos, las preguntas eran la parte cultural.

Después de la transición infoentretenimiento.

Búsqueda concurso de talento de superación de artistas noveles: OT, supermodelo,...

Comentario del documental *Nanook el esquimal* (Robert Flaherty)

Tipos de plano, orden de las escenas: Los planos son muy largos, dejando la cámara fija a modo de ventana dentro de la cual pasa toda la acción. Es falso que en el Kyak quepa tanta gente, puesto que han hecho cortes, de tal forma que parezca que todos estaban dentro. La mayoría son planos generales muy descriptivos. No usan zooms. El único movimiento de la cámara son los paneos, que dan una panorámica del lugar (y sirven de seguimiento al personaje) pero no hay travelings.

Las caras siempre están oscuras. El documental narra la vida de los esquimales o inuit a través de lo que le ocurre a uno de ellos llamado Nannook: cazan, comercian, construyen un iglú... Presenta una forma de vida muy estereotipada (que además tuvo un gran éxito comercial).

Se hizo el primer documental en 1921. En 1924 se incendió el estudio del director y se perdió todo, por lo que tuvo que volver a rodarlo, haciéndolo ahora con guión, destacando las cosas más importantes. Es un documental mudo rodado en verano.

Alguna escena (peripecias para coger a una foca) tienen influencias del humor del cine mudo. Parecen gags visuales.

Se hizo otro documental con fines exclusivamente comerciales y se tradujo a varios idiomas.

Casting: directores de reparto (Lo dio Melgosa en clase, pero no está en sus apuntes)

Objetivo: buscar a nuevos talentos, no hacerlo con gente reconocida.

Hasta qué punto se equilibra la historia para que la propuesta sea atractiva, casi siempre usaremos la comparación.

No sirve para ver la calidad de los intérpretes. Hasta qué punto son moldeables para trabajar.

Deben asimilar su papel.

Gente que no tiene representantes pero que se mueve muy bien en el medio.

Elena Arnau gente que es dirección de casting y a la vez enseñan, crea escuela, intenta encontrar claves. se van perfilando más el puesto: mira a la cámara, pregunta siempre cosas...

El candidato siempre intentará tratar de seducir (muchos actores asisten a cursos para hacer su currículum más atractivo).

Características

- Tranquilizar a las personas examen de cosas más personales, su talento y aspecto físico.
- Apenas contacto físico. Respeto marcado por una distancia
- Preguntar nombre y dos o tres frases preparadas
- Transmitir confianza, que se abran
- Procurar que se haga relajado
- Nunca se aplaude o mucho menos decirles si no ha gustado o no, ser lo más asépticos posible.

Habitualmente no suele estar el director de casting ni el productor. Libertad para imaginar el personaje al que se presenta.