

Conceptos básicos

Concepto de realización

Se refiere a los procedimientos y operaciones necesarias de carácter técnico-artístico desde que un producto audiovisual es ideado hasta que llega al público. Se diferencia del concepto de dirección de cine, si bien la palabra realizador también se utiliza dentro del ámbito cinematográfico con el mismo significado de director. En el ámbito profesional de la televisión el realizador sería un técnico más que apoya la visualización de ciertos contenidos, pero sin el carácter creativo del director de cine. La mayor o menor implicación y responsabilidad de un realizador en un programa determinará, no obstante, la calidad creativa de su trabajo.

La realización:

- Es un proceso técnico-artístico que se lleva a cabo desde que se genera la idea hasta que determinado producto audiovisual llega al público.
- Es un proceso de construcción de un determinado discurso audiovisual.
- Es, fundamentalmente, un proceso selectivo y electivo sobre los elementos expresivos que componen el producto final. Se sustenta en el *cómo*, la forma y el diseño.

La realización tiene dos vertientes:

1. Carácter tecnológico.

Determinación de los medios técnicos que el realizador tiene a su disposición. Debe tener un conocimiento de los medios de captación (cámaras y ópticas), soportes, y la capacidad de manipular esos medios.

No es un conocimiento desde el punto de vista operativo, sino que debe conocer estos medios desde el conocimiento profundo de los parámetros técnico-expresivos.

Es necesario que el realizador conozca las operaciones que conducen a la materialización de las imágenes y el sonido, condicionados ambos por los medios materiales existentes y el conocimiento y habilidad de quienes los operan (doble vertiente técnica-humana).

2. Carácter creativo.

El realizador es responsable de desarrollar soluciones visuales y sonoras que sean capaces de transmitir al espectador el mensaje o que lleven al cumplimiento de la función del programa.

La ejecución técnica requiere un trabajo, una concepción intelectual, previa al empleo de la técnica.

Ambas facetas están íntimamente relacionadas. Toda solución de tipo artístico tiene que pasar por las peculiares técnicas de los medios. Éstos configuran los procesos de creación. El conocimiento a fondo de los medios técnicos posibilitará encontrar soluciones creativas a los problemas que plantea determinado programa.

La Realización no es una ciencia exacta

Cada cadena y tiene su propio modelo de producción y realización. Incluso cada país tiene costumbres diferentes. Las funciones de cada persona en una televisión vienen determinadas por el tipo de ente de que se trate, de la calidad del programa, del presupuesto... Esto hace que existan diferentes tipos de funciones que ayudan y complementan al realizador. En general, en televisión siempre va a existir la figura del Ayudante de realización que puede desempeñar funciones muy dispares para las que tiene que estar preparado, desde cantar los tiempos de un vídeo hasta hacer de regidor.

El realizador va a decidir los emplazamientos de cámara, encuadres, movimientos de cámara, transiciones y transiciones. Es más un coordinador de varios elementos para conseguir que todos ellos cooperen para la consecución de un producto audiovisual. La función del realizador comienza donde termina la del productor, por decirlo de alguna manera, si bien la producción y la realización deben estar en coordinación permanente (un realizador no puede pedir algo que exceda los límites de la producción y producción debe buscar el modo de facilitarle al realizador lo que pide, dentro de los límites del presupuesto)

La introducción de nuevos elementos técnicos fuerza la aparición de nuevas funciones que son asumidas por profesionales que ya existen en la estructura o que se incorporan dentro de nuevas plazas (los rótulos en los programas de televisión eran encargados a un rotulista diseñador cuando se hacían a mano. En la actualidad los escribe un ayudante con el diseño ya establecido por el diseñador)

La Realización es una actividad compartida

Como ocurre en otros medios, la televisión es una actividad que implica a un número elevado de personas. El realizador, más que saber manejar un aparato determinado debe conocer en profundidad las posibilidades de los elementos que tiene a su disposición en el control de realización para poder pedirles a sus colaboradores (ayudantes, mezcladores, técnicos de sonido, etc) lo que desea y sabe que pueden darle. Siempre se le llama realizador al que está cumpliendo esta tarea de coordinación de los diferentes aspectos de la realización, aunque en cada caso (ficción, informativos, etc.) se necesiten diferentes cualidades y conocimientos. La ficción suele tener un director que es el que plantea la dirección de actores y la puesta en escena que el realizador graba, colocando las cámaras para poder dar los mejores planos en cada momento. Los informativos tienen un editor que es el que decide si una noticia entra o no, o si se cambia el orden de alguna intervención, lo que debe ser tenido en cuenta por el realizador.

El realizador de televisión

Proceso creativo

La cadena o empresa televisiva suele ser una gran corporación con sistemas de producción, distribución y emisión, si bien cada vez más se descentralizan estos elementos. La producción ajena, la distribución a través de redes no propias y la emisión desde emisores de otras empresas están cada vez más presentes en la actividad televisiva. El autor tradicional queda sometido a los criterios de la empresa que suelen ser de audiencia. El mercado es el que manda. La programación se convierte en el soporte de la publicidad.

El realizador como autor

Como ya hemos indicado, en un programa de tv es difícil considerar autor al realizador. Actualmente su función es bastante técnica. Se considera autor al productor, a la cadena o al director del programa (hablamos del programa; los guionistas son también autores, pero en otro nivel). Por supuesto, debemos desterrar la idea que puede derivarse de la presencia física en pantalla de que el director de un programa es su presentador (si bien puede serlo, claro -pensemos en Sardá o Buenafuente).

El realizador está mediatizado por lo que se exige por la cadena, editor, director etc, condiciones políticas, económicas, etc. Por otra parte, en contra de lo que puede parecer a simple vista, el trabajo televisivo es muy rutinario, sobre todo en el aspecto de la realización. Una vez han sido diseñadas las bases de la visualización de un programa, el realizador aplica la fórmula en cada uno de ellos de un modo que, en muchos casos, puede llegar a ser automático (pensemos en los informativos o en los programas diarios). Por supuesto, está en la mano del realizador tratar de que cada día sea diferente, dotando a cada realización de un tono y un estilo propios, pero eso es bastante difícil dada la serialidad de los programas televisivos y la mínima exigencia estética y máxima exigencia funcional de la realización por parte de las cadenas.

Podemos concluir que el realizador es un trabajador competente más que un creador.

El productor ejecutivo y la productora son los que imprimen su huella en el proceso de creación de programas televisivos: *Noche de fiesta* o *Aquí no hay quien viva*: José Luis Moreno. *Siete Vidas* o *Mis adorables vecinos*: Factoría de ficción o Globomedia. En un modelo de producción industrial y serializado sólo ellas tienen la posibilidad de decidir el aspecto final del producto desde una posición un poco más elevada que los trabajadores que están implicados en ella.

Finalmente, como elemento a considerar en la cadena de autoría televisiva, la cadena o empresa televisiva suele ser una gran corporación con sistemas de producción, distribución y emisión, si bien cada vez más se descentralizan estos elementos. La producción ajena, la distribución a través de redes no propias y la emisión desde emisores de otras empresas son algunas de las actividades que no se prestan por elementos propios de la cadena. Ante un ente como una cadena de televisión el autor tradicional queda sometido a los criterios de la empresa que suelen ser de audiencia. El mercado es el que manda. La programación termina siendo el soporte de la publicidad. Se puede hablar de 6 tipos de control sobre la producción por parte de las cadenas de televisión

1. Financiación de un proyecto o no (primer desarrollo del argumento, guión y producción del piloto)
2. Selección de programas que serán emitidos en cada uno de los segmentos (plan y esquema de programación) Decisión sobre los programas destinados al espacio de prime time.
3. Decisión sobre el mantenimiento o cancelación de programas y series. Decisión sobre la audiencia y sobre la contraprogramación o no.
4. Imposición de censura sobre contenidos y estética – estilo formal, desde el arranque en el

guión.

5. Determinación de las cuotas de cada género: mayor o menor presencia en la programación

Funciones del realizador

“El realizador es un coordinador de medios humanos y técnicos para la ejecución artística o funcional de un programa o rodaje de un film” (Mariano Cebrián).

Una vez que el realizador participa o recibe el desarrollo de un proyecto del programa (que es documentación escrita)

1ª etapa: elaboración del guión técnico y, en su caso, un *story-board*

2ª etapa: estudio de la puesta en escena que se hace junto al escenógrafo. En esta primera fase intervienen:

- Director del programa
- Escenógrafo
- Realizador

Se deciden elementos de construcción. Diseño de imagen, disposición espacial y de elementos del decorado.

Planta del decorado (1:100)

Primera aproximación de ubicación de espacios.

Contacto con el iluminador: tipo de luz, tonos, etc que vamos a necesitar

3ª etapa: Definición formal de la puesta en escena.

Una vez construido el decorado se posicionan las cámaras. Se ven los pros y los contras

Hay una reunión de coordinación entre el equipo técnico, creativo, actores en su caso, iluminación, sonido y cámaras y equipo de realización (Realizador, Ayudante de realización y regidor).

4ª etapa: ensayo del programa

5ª etapa: grabación o emisión del programa

6ª etapa: edición y postproducción si es grabado.

Otros elementos sobre los que suele decidir u opinar:

- Pregenericos.
- Cabeceras.
- Bloques.
- Fuentes de imagen y sonido.
- Duración.

A partir de lo indicado, un realizador decidirá principalmente:

1. Número de cámaras y características
 - Óptica
 - Formato 4:3 o 16:9
 - Movilidad
2. Emplazamiento y área de acción de la cámaras
3. Tiro de cámara o cobertura: cruce de tiros, tiro enfilado (cámaras en batería) o por seguimiento: panorámica o *travelling* de la acción. Tiros dobles o duplicados y asignación de atribuciones a cada cámara.
4. Numeración de las cámaras
5. Técnica de grabación: continuidad, por bloques, por planos. Medios de grabación (en coordinación con producción)
6. Fijación de la situación escénica y movimiento de personajes

En la realización se siguen siempre los dos principios básicos de la narrativa audiovisual:

1. No saltar de eje de acción, lo que es importante en transmisiones desde plazas de toros o cuadriláteros (en general, no sólo de boxeo, sino estadios, etc).
2. Ley del salto proporcional del encuadre.

Clasificación de los programas televisivos (basado en Barroso):

Por el modo en que se emite el programa con respecto al momento en que es realizado:

1. -Directo: la realización y la emisión se producen en ese mismo momento.
2. -En vivo o diferido: se graba el programa, pero se emite sin cortes. Es posible introducir algunas correcciones si se ha producido algún error en la realización, siempre que se haya previsto.
3. -Grabados o postproducidos: programas que son grabados y se postproducen

Por el lugar donde es realizado:

1. -Producciones en plató: directo y grabación
Conexión y sincronización más sencilla y estable.
Mayor control de la iluminación,
Menor agilidad (cámaras más pesadas)
2. -Producciones en exteriores: necesitan de un elemento de producción llamado unidad móvil (hablamos de programas en este caso, no de ENG). Características opuestas a la realización en plató.

Por el carácter del programa:

1. -Programa de ficción o dramático: lo que se capta a través de las cámaras responde a un ensayo y a un guión previsto minuciosamente.
2. -Programa informativo o no dramático: se habla de programas informativos y con esta denominación clasificamos todo aquello que se dedica a informar sobre cualquier tema. Cada televisión tiene su propia clasificación, por lo que en muchos casos habría una división entre informativos diarios (los *telediarios*) e informativos no diarios, dentro de los cuales pueden introducirse programas de cine, culturales, informes semanales u otro tipo.
3. -Programa de ficción no dramático: Barroso no considera este tipo de programas, si bien en la actualidad, dados los cambios que se están produciendo en la programación, creo que podríamos hablar de ellos. Se trata de los programas que toman elementos de la realidad para construir relatos ficcionalizados, bien en la forma, bien en el contenido. Hablamos, sobre todo, de programas del corazón como *Aquí hay tomate* o *Salsa Rosa*, pero también otros como *Crónicas Marcianas*.

Por su soporte:

1. -Soporte televisivo o electrónico: la televisión en estado puro se puede decir que no tiene soporte físico, en el sentido de que la señal de directo llega a las pantallas sin que previamente haya sido registrada (si bien se registra, por lo general, durante la emisión).
2. -Soporte videográfico: el programa está grabado sobre un soporte físico que generalmente es de carácter magnético sobre una cinta de poliéster.
3. -Soporte fílmico: se utiliza para grandes producciones, pero no debemos olvidar que hoy día toda producción que se emite por una televisión es convertida en señal electrónica previamente y pasada a un soporte videográfico o informático. Se suele usar el formato super16 o 35 y super35. Da más calidad en el registro. La aparición de los sistemas HDV (alta definición) va a dejar obsoleto este tipo de registro en poco tiempo.
4. -Soporte informático: hoy la digitalización permite que las imágenes se graben en discos duros de ordenador para ser manipuladas o emitidas directamente. Hay cámaras que graban sobre soportes de este tipo, como discos duros que luego no necesitan ser volcados, sino que se insertan directamente en el sistema, o incluso pueden editarse en la misma cámara.

Por los elementos de producción

1. -**Multicámara**: es la esencia de la televisión. Se basa en el uso de dos o más cámaras, que filman el mismo objeto con el propósito de combinar las tomas, sea en directo o posteriormente en postproducción, de forma creativa mediante la mezcla.
2. -**Monocámara**: sistema parecido al del cine en los casos de grabación de programas de ficción. En el caso de no ficción se deben realizar tomas con la idea de que luego tengan una continuidad a la hora de ser montadas, si no de acción, al menos sí estética, informativa, etc... En el caso de directo, la técnica monocámara sólo permite realizar planos-secuencia.

Por el número de programas

1. -**Series**: suponen un mejor aprovechamiento de los recursos: se reutilizan los decorados; los personajes, presentadores o actores son los mismos, etc. El concepto de serie no sólo se aplica a las series de ficción, sino que se extiende a informativos, concursos, etc. dado que suelen emitirse de forma semanal o diaria (que son las dos periodizaciones habituales si bien es posible que haya programas con una serialidad diferente, como *CruzyRaya.com*, por ejemplo, que se presentaba cuando los autores habían terminado un programa sin que existiera una previsión temporal concreta para su emisión). Es conveniente que exista una coherencia en la realización para que no haya cambios excesivos entre un programa y otro. De esta forma, suele existir un realizador que marca el estilo que debe tener la realización de la serie. Luego puede haber una serie de realizadores más técnicos que ejecutan las órdenes para cada uno de los programas concretos. Es el caso de los telediarios, donde un coordinador de realización decide cómo y dónde van a colocarse las cámaras para que luego cualquier realizador sea el que lleve a cabo el programa. La serialidad es la esencia de la televisión junto con la realización multicámara.
2. -**Programas únicos**. Suelen ser programas cuidados al máximo en los que se invierte bastante para que sean de calidad, ya que no es posible la evolución que permite la serie.

Por el estilo de la producción

1. -**Preparada o planificada**: todos los elementos que se ponen en juego están previamente determinados. Siempre es posible que surjan imprevistos, pero se trata de que sean los menos posibles.
2. -**Improvisada**: algunos elementos están planificados y otros se improvisan. Es el caso de los ENG que acuden a una rueda de prensa: se sabe que va a haber un micrófono y una mesa o atril para que hablen los convocantes, pero no se sabe qué condiciones de iluminación o espacio van a existir.
3. -**Imprevista**: No se sabe nada en absoluto o muy poco de las condiciones que van a poder encontrarse en el lugar de filmación o rodaje. Está asociado al reporterismo de guerra, etc.