

EL ACTOR Y LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS EN UN SET DE CINE

INTRODUCCIÓN

Ser actor no solo consiste en memorizar líneas y dar una buena interpretación frente a cámara. Implica también entender que formas parte de un ecosistema profesional en donde cada movimiento, cada silencio y cada pausa tiene detrás a un equipo entero trabajando para que funcione. Este documento es una guía práctica para que conozcas los departamentos más importantes dentro de un set de filmación, cómo se relacionan contigo como actor, y qué se espera de ti para trabajar de manera colaborativa, respetuosa y efectiva.

Desde la dirección hasta el sonido, pasando por vestuario, fotografía, maquillaje o producción, cada área cumple una función esencial para que tu trabajo brille. Y cuando entiendes esa red de relaciones, no solo te vuelves mejor actor, también te conviertes en un profesional que suma, que fluye y que deja huella.

Departamento de Dirección en un Set de Filmación

Objetivo de esta sección:

Que el actor comprenda quiénes forman el equipo de dirección, cómo comunicarse con ellos y qué tipo de indicaciones esperar para lograr una colaboración profesional y creativa.

1. El Rol del Director

¿Qué hace?

- Supervisa toda la visión creativa de la película o serie.
- Decide el tono emocional de la escena, el ritmo, el estilo de actuación y cómo debe sentirse el espectador.
- Dirige al actor en cuanto a intención, subtexto, ritmo y emoción.

¿Cómo interactúa con el actor?

- Te dará referencias emocionales o narrativas: "En esta escena, es como si supieras que vas a perderlo todo, pero no puedes demostrarlo."

- Puede usar referencias visuales o de películas: "Quiero algo tipo Joaquin Phoenix en *Her*, contenido pero vulnerable."

Tips para el actor:

- Escucha activamente, y si algo no queda claro, pregunta sin miedo: "*¿Te refieres a que esté más contenido, o simplemente más pausado?*"
 - Respeta su visión, pero también ofrece propuestas si la escena lo permite.
 - No tomes las correcciones como críticas personales: son ajustes técnicos o artísticos.
-

2. El Primer Asistente de Dirección (1er AD)

¿Qué hace?

- No dirige actores creativamente, pero organiza **el tiempo**, el **orden del día**, y se asegura de que **el set funcione como un reloj**.
- Coordina entradas a set, dice cuándo se graba, y mantiene la logística general.

¿Cómo interactúa con el actor?

- Llama al actor al set: "Jane, al set en 5 minutos, por favor."
- Informa qué escena se va a grabar, el orden de tomas y cuánto tiempo falta.
- Avisa cuándo hay ensayos, tomas de sonido, o se necesita silencio.

Tips para el actor:

- **Sé puntual** con los llamados. Si el 1er AD te está esperando, también lo están otros 20.
 - Escucha sus instrucciones prácticas: cuándo callar, cuándo esperar, cuándo ensayar.
 - No te frustres si parece seco: su trabajo es operativo, no emocional.
-

3. El Segundo Asistente de Dirección (2do AD) y equipo

¿Qué hacen?

- Coordinan el llamado diario, la logística de los actores (vestuario, maquillaje, descansos).
- Pueden ser quienes te informen de tu hora de llamado del día siguiente.

¿Cómo interactúan con el actor?

- Te dicen a qué hora llegar, en qué orden irás a maquillaje, o si tienes ensayo.
- Son tu contacto más frecuente detrás del escenario.

 Tip profesional:

- Guarda sus números y sé amable con ellos: muchas veces pueden facilitarte la vida en el set.

Departamento de Producción en un Set de Filmación

Objetivo de esta sección:

Que los alumnos comprendan la función organizativa y logística del equipo de producción, cómo los afecta directamente y cómo relacionarse de manera eficiente con sus miembros.

1. ¿Qué es el Departamento de Producción?

Es el **motor logístico** del proyecto. Se encargan de que todo lo necesario para filmar exista y funcione: locaciones, permisos, horarios, transporte, catering, contratos, pagos, y más.

2. El Productor General / Ejecutivo

¿Qué hace?

- Consigue el financiamiento.
- Supervisa el cumplimiento del presupuesto y el calendario.
- Toma decisiones importantes que pueden afectar el contenido o tiempos de rodaje.

¿Cómo interactúa con el actor?

- Rara vez de forma directa, a menos que seas parte clave del elenco.

- Puede participar en negociaciones de contrato, casting o cambios de agenda importantes.

Tip para el actor:

- Trátalo siempre con respeto, aunque no hables mucho con él. Su opinión influye en futuras contrataciones.

3. El Coordinador de Producción / Jefe de Piso

¿Qué hace?

- Es la persona que maneja el **día a día del rodaje**.
- Resuelve imprevistos, organiza flujos de trabajo, y hace de puente entre dirección y logística.
- Supervisa a los asistentes de producción y al equipo técnico.

¿Cómo interactúa con el actor?

- Puede ser quien te diga: “Vamos 20 minutos retrasados, prepárate” o “Ten cuidado, están cambiando el cableado”.
- Te avisa si hay cambios de última hora o si debes moverte de zona.
- A veces también coordina traslados o llamados a maquillaje.

Tips para el actor:

- **Sé proactivo pero paciente.** No exijas información, pregunta con respeto: “¿Sabes si ya viene el transporte para mi escena?”
- **No te desaparezcas sin avisar.** Avísale al jefe de piso o al AD si necesitas salir del set (aunque sea al baño).
- **Cuida tu actitud:** este equipo está resolviendo problemas todo el tiempo, y la forma en que te comunicas puede ayudarte o perjudicarte.

4. Asistentes de Producción (APs)

¿Qué hacen?

- Son los multitaskers del set: mueven cosas, coordinan comidas, llaman a talentos, limpian, dan avisos.

- Muchas veces son el primer contacto con el actor: te buscan en camerino, te llevan a vestuario, te avisan si hay retrasos.

Tips para el actor:

- **Trátalos con respeto SIEMPRE.** Son los ojos y oídos del equipo y muchos se convertirán en coordinadores o productores algún día.
- Agradéceles: un actor amable es recordado.
- Pregunta con claridad: “¿Podrías avisar cuando sea mi turno para maquillaje?”

5. Producción también gestiona:

- **Llamados diarios**
- **Horarios de comida y descanso**
- **Transporte y hospedaje del elenco**
- **Seguridad en locaciones**

Departamento de Maquillaje, Peinado y Vestuario

Objetivo de esta sección:

Que los alumnos comprendan la importancia de este departamento en la creación de un personaje, así como las reglas de etiqueta y comunicación profesional que deben tener con quienes trabajan en contacto directo con su cuerpo y su imagen.

1. Maquillaje

¿Qué hace?

- Crea el look facial del personaje: desde un rostro natural hasta heridas, envejecimiento o caracterización extrema.
- Retoca entre tomas para mantener la continuidad.
- Asegura que el rostro se vea bien bajo las luces y en cámara.

¿Cómo interactúa con el actor?

- El actor debe estar disponible para pruebas y retoques.
- Colaboran para lograr un resultado funcional y estético.

- Maquillaje también ayuda a “esconder” micrófonos o cubrir tatuajes si lo requiere el guion.

Tips para el actor:

- **Llega sin maquillaje** y con el rostro limpio.
- **No te toques la cara** entre tomas, y si lo haces, avisa para retocar.
- Sé paciente: a veces requiere tiempo y detalle.
- Agradece su trabajo, especialmente en caracterizaciones complejas.

2. Peinado

¿Qué hace?

- Diseña y mantiene el peinado del personaje, según la época, el estilo, y el guion.
- Se asegura de que el peinado esté **igual en cada toma** (continuidad).
- Puede hacer cambios rápidos entre escenas.

¿Cómo interactúa con el actor?

- Trabajan con delicadeza, pero necesitan que el actor coopere (no moverse, no distraerse).
- A veces acompañan al actor a set si hay muchos cambios.

Tips para el actor:

- **No llegues con peinados hechos por ti**, a menos que sea acordado.
- Si tienes alguna alergia a productos, comunícalo antes.
- **Evita ponerte gorras o mojar el cabello** sin consultar.

3. Vestuario

¿Qué hace?

- Diseña o elige la ropa del personaje.
- Asegura que el vestuario esté limpio, planchado y listo para cada toma.
- Controla la **continuidad**: si una escena se repite, debes lucir exactamente igual.

¿Cómo interactúa con el actor?

- Harán pruebas de vestuario antes del rodaje.
- Te ayudarán a vestirse si el atuendo lo requiere (época, accesorios complejos).

- Te harán ajustes si hay roturas, manchas, o cambios climáticos.

Tips para el actor:

- **Cuida la ropa:** no comas con el vestuario puesto sin avisar.
 - Si te sientes incómodo, háblalo con respeto: “¿Hay forma de ajustar esto? Me cuesta respirar”.
 - **Avísales si algo se rompió, se manchó o se mojó,** aunque te dé pena.
-

Relación entre los tres

Estos tres equipos muchas veces trabajan en conjunto para lograr una imagen coherente del personaje. Su labor es física, artística y sensible, ya que trabajan directamente sobre ti.

Son parte del ritual del actor antes de cada escena: aprovecha ese tiempo para concentrarte, y no como una molestia.

Departamento de Cámara y Fotografía (Dirección de Fotografía)

Objetivo de esta sección:

Que el actor comprenda la relación entre su cuerpo, el encuadre, la luz y el lente, y cómo colaborar de forma técnica y artística con el equipo de cámara para lograr un resultado cinematográfico poderoso.

1. Director de Fotografía (DP o DOP)

¿Qué hace?

- Diseña el **estilo visual** de la película: luz, sombras, paleta de color, profundidad.
- Decide junto con el director cómo se verá emocionalmente cada escena.
- Coordina al equipo de cámara, luces y grip.

¿Cómo interactúa con el actor?

- No suele dar indicaciones actorales, pero puede hacer ajustes como: “Puedes girarte un poco más hacia la luz”,

“Cuando termines la frase, no te salgas de cuadro”,
“Ese movimiento cruza el foco”.

 Tips para el actor:

- Aprende a leer la luz: ¿desde dónde viene?, ¿dónde está más intenso?
 - Pregunta si no sabes cuál es tu encuadre (plano medio, primer plano, etc.).
 - Entiende si estás a contraluz o iluminado directamente: esto afecta tu gestualidad.
-

 2. Operador de Cámara

 ¿Qué hace?

- Maneja la cámara en tomas fijas, a mano, en grúa o en dolly.
- Sigue tus movimientos, reencuadra, enfoca y mantiene la toma estable.

 ¿Cómo interactúa con el actor?

- Te marcará tu posición: "Quédate justo aquí", "Gira en este punto".
- Puede pedirte ajustar un gesto, movimiento o ritmo para coincidir con el plano.

 Tips para el actor:

- **Respetar tus marcas** (posición exacta donde debes pararte).
 - Si es cámara al hombro, ten empatía con su movimiento.
 - Mantente profesional: no hables innecesariamente mientras calibran o ensayan.
-

 3. Primer Asistente de Cámara (1er AC / Foquista)

 ¿Qué hace?

- Controla el **enfoco** de la cámara durante las tomas.
- Cambia lentes, verifica distancia, cuida la nitidez del actor en plano.

 ¿Cómo interactúa con el actor?

- Te puede pedir que no te adelantes o retrases demasiado.
- Necesita que no cambies la velocidad de tus movimientos sin avisar.

 Tips para el actor:

- Si tienes un blocking muy dinámico, **coordínalo antes** para no quedar fuera de foco.
- Si hay marcas en el piso, pisa exactamente donde va cada pie.

- **No toques la cámara o el tripié jamás**, aunque parezca estar estorbando.
-

4. Equipo de Iluminación (Gaffer y eléctricos)

¿Qué hacen?

- Siguen las órdenes del DOP para iluminar la escena.
- Montan, colocan y ajustan luces según cada toma.

¿Cómo interactúan con el actor?

- Te pueden pedir que no bloques la luz o que te mantengas quieto mientras ajustan.
- Pueden tardar varios minutos calibrando antes de grabar.

Tips para el actor:

- **No te muevas mientras están midiendo luz o enfoque** (incluso si parece que no pasa nada).
 - Pregunta si la luz es directa o rebotada, te ayudará a modular tu expresión.
-

Departamento de Sonido en un Set de Filmación

Objetivo de esta sección:

Que los actores comprendan cómo sus acciones, voz, ropa y relación con los micrófonos afectan directamente la calidad del audio, y cómo trabajar de forma armónica con el equipo de sonido.

1. Sonidista / Jefe de Sonido Directo

¿Qué hace?

- Supervisa toda la **captura de sonido** en el set.
- Controla los niveles de voz, el ambiente y graba cada toma para que sea clara, limpia y usable en edición.
- Decide cuándo una toma debe repetirse por errores de sonido.

¿Cómo interactúa con el actor?

- Puede pedirte repetir una línea o hablar con más claridad.
- A veces avisa: “Hay un zumbido, ¿podrías alejarte un poco del equipo eléctrico?”
- Te coloca un micrófono oculto (lavalier) o se asegura de que no haya ruidos en tu vestuario.

Tips para el actor:

- **Proyecta tu voz de forma natural.** No susurres ni grites innecesariamente a menos que la escena lo requiera.
 - **Evita golpear objetos o hacer ruidos no planeados.**
 - Si no estás seguro si te están grabando el sonido, pregunta: *“¿Ya están corriendo sonido?”*
-

2. Microfonista / Boom Operator

¿Qué hace?

- Sostiene el micrófono boom sobre los actores para capturar su diálogo sin que salga en cuadro.
- Se mueve para seguir las voces con precisión.

¿Cómo interactúa con el actor?

- Necesita que no te salgas de tus marcas (para no perderte de foco de audio).
- Puede acercarse a ti antes de la escena para coordinar con cámara y evitar sombras del boom.
- Te indica si necesita que hables un poco más fuerte o más pausado.

Tips para el actor:

- **Evita mirar al boom o moverte demasiado hacia arriba si sabes que está sobre ti.**
 - No hagas ruido innecesario con la ropa, joyas, bolsas o props.
 - **No improvises gritos o ruidos fuertes sin avisar,** podrían dañar los niveles.
-

3. Micrófonos de corbata (lavaliers)

¿Qué hacen?

- Se colocan ocultos entre la ropa para grabar el sonido lo más cerca posible del cuerpo del actor.

Tips para el actor:

- **No los toques.** Evita rascarlos, apretarlos o acomodarte sin aviso.
 - Si sientes que algo pica, avisa al equipo para ajustarlo, pero no lo hagas tú.
 - **Pregunta antes de quitarte el vestuario:** podrías romper el micrófono sin querer.
-

Cosas que arruinan el sonido:

- Ropa ruidosa (nylon, joyas, cadenas).
 - Improvisaciones con objetos no coordinados (papel, bolsas, sillas).
 - Hablar de espaldas al micrófono sin planificación.
 - Golpes involuntarios (puertas, pies, bastones)
-

EN PREPRODUCCIÓN

1. Casting / Dirección de casting

- **¿Qué hacen?** Seleccionan a los actores que audicionan, envían material al director y productor, y coordinan fechas de prueba.
 - **¿Cómo interactúan?** El primer contacto profesional. Te comunican fechas de prueba, callbacks y entregas de self tapes.
 - **Tips para el actor:**
 - Responde rápido y profesional.
 - Entrega tu material completo (CV, demo reel, headshots).
 - Sé puntual y preparado para tus pruebas.
-

2. Coaching / Entrenadores / Preparadores

- **¿Qué hacen?** Ayudan a construir el personaje, mejorar acento, movimiento o emociones específicas.
- **¿Cómo interactúan?** En ensayos previos o incluso en set si lo permite la producción.
- **Tips para el actor:**
 - Aprovechalos para afinar detalles que tú solo no ves.
 - Sé humilde: incluso los actores profesionales trabajan con coaches.

3. Coordinador de llamados

- **¿Qué hace?** Es quien te envía tu “call sheet” (llamado diario).
 - **¿Cómo interactúa?** Por correo, WhatsApp o llamada directa para informarte lugar, hora, vestimenta y escenas a grabar.
 - **Tips para el actor:**
 - Confirma recepción de los llamados.
 - Llega con tiempo y preparado según el requerimiento del día.
-

4. Coordinador de stunts o escenas de riesgo

- **¿Qué hace?** Coordina peleas, caídas, fuego, armas, etc.
 - **¿Cómo interactúa?** Ensaya contigo, establece protocolos de seguridad y supervisa durante la grabación.
 - **Tips para el actor:**
 - Nunca improvises una acción de riesgo sin su aprobación.
 - Escucha instrucciones con atención y avisa si algo se siente inseguro.
-

5. Coordinador/a de intimidad

- **¿Qué hace?** Supervisa y coreografía escenas íntimas (besos, desnudos, sexo) para que sean seguras, consentidas y profesionales.
 - **¿Cómo interactúa?** Establece límites contigo y tu compañero/a, ensaya y verifica que la escena se grabe con respeto.
 - **Tips para el actor:**
 - Expón tus límites desde el inicio.
 - La confianza aquí es clave para que todos trabajen con comodidad.
-

6. Doble de cuerpo / stand-in

- **¿Qué hace?** Ensaya tus posiciones para luz y cámara o sustituye partes de tu cuerpo (manos, espalda) en ciertas tomas.
- **¿Cómo interactúa?** Puede observar tus gestos para imitarlos con precisión.
- **Tips para el actor:**
 - Agradece su trabajo. Gracias a ellos no estás parado horas en cada ajuste técnico.

EN POSTPRODUCCIÓN

1. Departamento de ADR (doblaje en sala)

- **¿Qué hacen?** Te llaman para grabar diálogos que no se captaron bien en el set.
- **¿Cómo interactúan?** Te muestran la escena y te piden repetir tu línea exactamente como en la grabación.
- **Tips para el actor:**
 - Sé preciso en el ritmo y emoción.
 - Es una oportunidad para mejorar tu toma original.

2. Doblaje / Localización

- **¿Qué hacen?** Adaptan tu actuación para otros idiomas.
- **¿Cómo te afecta?** Si tú no doblas tu propia voz, otro actor lo hará. Pero si lo haces tú:
 - Cuida tu energía vocal para igualar la original.
 - Es otra oportunidad para mantener el tono actoral.

CONCLUSIÓN

Cada vez que pises un set, recuerda esto: no estás solo. El cine y la televisión son artes colectivas, y tu capacidad para actuar con entrega debe ir acompañada de tu capacidad para colaborar con inteligencia. Esta guía no pretende darte todas las respuestas, pero sí abrirte los ojos al trabajo en equipo que hace posible la magia en pantalla.

Un actor que conoce, respeta y coopera con los demás departamentos no solo trabaja más... también trabaja mejor.

Tu talento es importante, pero tu actitud lo es aún más.

¡Nos vemos en el set!