

MÓDULO 6: LA POSTPRODUCCIÓN

Profesorado: Marian Gonzalez Abrisketa, Itxaso del Castillo Aira y Andoni Iturbe Tolosa

El Montaje

¿Qué es? Consiste en la selección y combinación de imagen y sonidos para la construcción de un sentido

Los seis elementos del montaje: Motivación, Información, Composición, Sonido, Angulo de cámara, Continuidad

1. Motivación: el corte/encadenado/fundido debe estar motivado por algo de la acción o el sonido
2. Información: cada nuevo plano debe aportar nueva información visual.

3. Composición: el montaje debe contribuir a la composición de plano aceptable
4. Sonido: Puede adelantarse o atrasarse para crear atmósfera, sensación de tensión y otras emociones, también para anticipar cambio salida al exterior, escenario... (4 fotogramas).

4. Angulo. Imaginemos al sujeto como el centro de una rueda de bici. Se ruedan desde distintos ángulos. Cada vez que cambiemos de plano, hay que cambiar de ángulo. Cuando se trata del mismo sujeto, no debe ser superior los 180° ni inferior a los 45°

6. Continuidad o **raccord**.

- a) De contenido: si descuelga el teléfono con la mano derecha, lo sujeta con esa misma mano
- b) De movimiento: Misma dirección de movimiento de un plano a otro. Si va de izquierda a derecha, seguirá de izquierda a derecha.

- c) De posición: debe ocupar el mismo lugar que en el plano anterior.
- d) De sonido: la continuidad de sonido y su perspectiva es muy importante. El sonido de ambiente o atmósfera debe continuar de un plano a otro

Las transiciones

Montaje por Corte

- Es la forma “natural”. Se usa cuando:
 - la acción es continua,
 - se desea transmitir impacto,
 - se produce cambio de escenario o información.
- Debe contener los 6 elementos antes citados (Motivación, ...).

Ejemplo: *Salvar al soldado Ryan* (*Saving Private Ryan*, Steven Spielberg, 1998) <https://youtu.be/-YGb60edUQg>

Montaje por Encadenado

- Disolvencia, sobreimpresión, fundido por sobreimpresión. Se solapan dos planos, uno se disuelve y el otro gana más fuerza.
- Se usa:
 - Cuando hay un cambio de tiempo
 - Para ralentizar el tiempo
 - Cambio de escenario
 - Cuando hay fuerte relación visual entre a las imágenes que aparecen y las que desaparecen.

- Debe tener los 6 elementos antes señalados: estar justificado, aportar información, la composición debe ajustarse, el sonido también se encadena, debe cambiar el ángulo.
- Duran entre 1 y 3 segundos.

Ejemplo: *Drácula*, de Bram Stoker (Coppola, 1993): https://youtu.be/ZI_x-CgJMug

Montaje por Fundido

- Abre de negro o cierra a negro.
 - Abre: al principio de un programa, de un capítulo, cambio de tiempo, cambio de escenario
 - Cierra: al final de un programa, de un capítulo/escena/acto, cambio de tiempo, cambio de escenario

- Debe poseer 3 de los 6 elementos o requisitos antes señalados:
 - debe estar motivado;
 - cuidar la composición, especialmente el contraste debe de ser gradual, no muy pronunciado;
 - el sonido, que debe acabar en el climax o final cuando vamos a negro, lo contrario cuando abrimos.

Corrección de color y etalonaje

- La pieza audiovisual debe corregirse en las luces y las sombras, así como en el color. Además, se puede manipular ambos elementos para lograr un look deseado.
- Esos retoques se hacen en todo el proyecto, unificándolo o lo que se denomina etalonaje.

Fuente: Elaboración propia

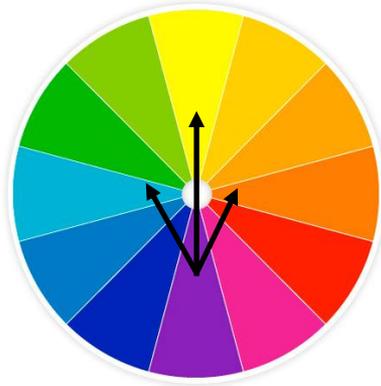

Debemos tener en cuenta los 3 elementos del color:

- TONO : Es el color.
- SATURACION : Grado de pureza de un color. Si lo mezclamos con blanco, gana luminosidad, si no queremos que tenga tanta luz, lo mezclaremos con gris.
- LUMINOSIDAD : Grado de claridad u oscuridad de un color. Cada color tiene su luminosidad, el verde es más luminoso que el rojo, por ejemplo. Luminosidad y saturación suelen influirse.

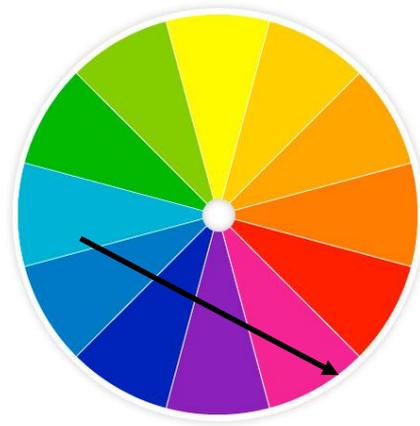
A la hora de corregir hay que tener en cuenta las armonías del color.

1. Los colores **análogos** son los próximos en la rueda de color. El color elegido y sus dos colores próximos a ambos lados, son los colores que predominan en la naturaleza y funcionan siempre bien.

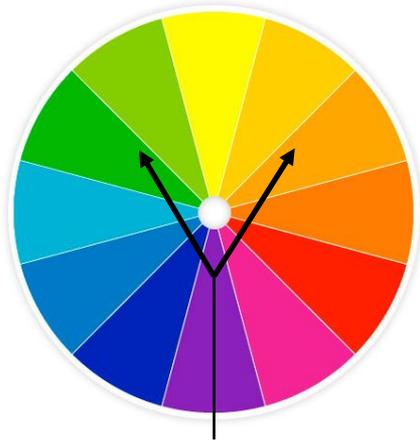
Gattaca (Andrew Niccol, 1998): https://www.youtube.com/watch?v=9IDn_RLjPOY

2. Los **complementarios** o de **contraste**. El complementario se encarga de neutralizar a su contrario si se busca equilibrar los colores. Unos 180° en línea recta siempre está el color que neutraliza a ese color no deseado.

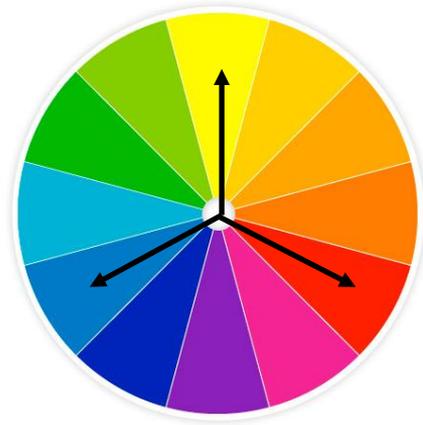
Amelie (Yann Tiersen, 2001): <https://youtu.be/HUECW5pX7o>

3. Los **complementarios combinados** en vez de elegir los colores complementarios, eliges los adyacentes del mismo, y no anulas por completo el color contrario, dejas un tono predominante.

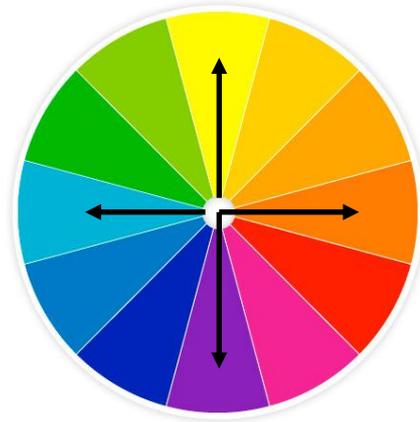
El Gran Gatsby (Baz Luhrmann, 2013): <https://youtu.be/tgx3mpSUwBA>

4. Las **triadas** son armonías de color que funcionan con ángulos de 120° en el círculo cromático para unir 3 colores, son colores estables y que se complementan. La armonía originaría la forman el amarillo, rojo y azul, la básica, los colores del verano en su plenitud. Girando la triada en el sentido de las agujas del reloj podemos trabajar más fielmente un atardecer. La segunda triada la forman los colores naranja, violeta y verde.

Amacord (Fellini, 1973): <https://youtu.be/BtG9ZM-ZHnY>

5. Las **tétradas** son combinaciones de acordes de cuatro colores, no confundir con usar dos pares de complementarios (aquí un ángulo de 90°). Es más complicado trabajar con ellas en corrección de color

Irma la dulce (Billy Wilder, 1963): <https://youtu.be/PNUik7N48LA>

Postproducción de audio

- El verdadero arte de la mezcla final, que ocupa los últimos meses del proceso cinematográfico, radica en tomar todos estos sonidos dispares y mezclarlos en el nivel correcto, ecualizarlos y distribuirlos en el espacio en relación con los demás sonidos de modo que el público esté convencido de que es una serie natural de acontecimientos que suceden ante sus propios ojos.

Funciones

- Transmitir impresiones y generar emociones en el espectador.
- Identificar las fuentes. Aportar información sobre la fuente que los produce y sobre el espacio que transitan.
- Vehicular significados y remitir a un sistema simbólico, contribuir a construirlo y contarlo.

Categorías del sonido

- Diálogos (locución o narración)
- Ambiente
- Efectos Sonoros
- Música

Durante el montaje estos elementos deben ir en pistas separadas, lo que proporcionará el máximo de flexibilidad cuando las diferentes pistas se mezclen en la sonorización.

Esta separación permite:

- Establecer capas y asegurarse de que una línea clave del diálogo no sea afectada por algún efecto sonoro o tapada por la música.
- Identificar la procedencia y desplazamiento de cada sonido.
- Diseñar un sonido envolvente que sumerja al espectador en el mundo diegético.

Rutinas del Montaje de Sonido

- Lo PRIMERO, establecer criterios de pistas: diálogos, ambientes, efectos y música
- LUEGO, configurar altavoces según salida (Dolby,...) y calibrar escucha
- DIALOGOS:
 - Se elige la toma más adecuada y se valora doblarlo o no.
 - Si se dobla tiene que ser con el mismo micro.
 - Se ecualiza, se quitan silbantes, añade reverberación y se comprime

La Masterización

- La masterización es la adecuada preparación del producto final para un destino determinado.
- Puede que la misma mezcla no sirva para ser proyectada en cine, para un DVD o para televisión, de modo que tenemos que asegurarnos que nuestros niveles se ajustan a los estándares y el formato final.
- Si el producto se va a comercializar en el extranjero habrá que elaborar una banda internacional o M&E, mezcla en la que solo hay música, ambientes y efectos para permitir que los diálogos sean doblados.

- Si la explotación va a ser únicamente en versión original, con o sin subtítulos, no es necesaria la separación de las bandas, y la película se comercializa con la banda sonora mezclada.
- Si hemos trabajado en estudio con un software específico de sonido distinto del que hemos empleado para editar la imagen, cuando todos estos detalles están cerrados, se vuelca el máster y se integra con la banda de imágenes asegurándonos de respetar la sincronía.