

EL MONTAJE Y LA EDICIÓN AUDIOVISUAL

Toda obra de arte es el resultado de una gran pasión puesta al servicio de una idea.

Santiago Ramón y Cajal

SOBRE LA TERMINOLOGÍA

El montaje y la edición forman parte de los elementos más importantes del lenguaje audiovisual. Ambas palabras (montaje-edición) suelen aparecer como sinónimos, aun cuando históricamente se refieren a procesos diferentes, al menos hasta la llegada de los equipos digitales.

El término *montaje* se reservaba para el procedimiento de empalme de distintas tomas registradas sobre la película fílmica (soporte) de cine, y la palabra *edición* para designar lo propio de los soportes magnéticos, ya sean cintas, memorias flash (tecnología empleada en los dispositivos denominados memoria USB) o discos duros.

Cabe destacar que en la actualidad se produjo una convergencia de los dos sistemas.

Para crear un relato audiovisual las imágenes (tomas) tienen que ser ordenadas - mediante el *proceso de montaje* - con el fin de obtener un efecto narrativo y expresivo coherente. Al ordenamiento de las imágenes, más el agregado de textos y/o palabras, efectos sonoros, música, etc. llamamos "*edición*", en tanto proceso final en el armado de un audiovisual. Comúnmente se usa también como sinónimo de conclusión del trabajo el término "*editado*".

De modo que el término montaje se refiere por lo general a la obra fílmica y la palabra edición a la videográfica.

Se denomina *montaje*, porque en el proceso se realizan cortes físicos de las cintas y se van empalmando (montando) creando una sola unidad física. Para ello se utiliza la *moviola*, aparato en el que visionas las imágenes de la película, la detienes, marcas, cortas, empalmas, etc.¹ El montaje, pues, es una manipulación física de la cinta.

En la *edición*, por el contrario, las imágenes no se manipulan sobre el soporte físico. En la edición, se seleccionan determinadas imágenes mediante el uso de ordenador, digitalización de imágenes y software específico de edición.

Konigsberg señala que el *montaje audiovisual* es la unión de los distintos trozos de película para crear una cinta final.² Consiste en elegir, ordenar y unir una selección de los planos a registrar, según una idea y una dinámica determinada, a partir del guion, la idea del director y el aporte del montador. En video la palabra equivalente es "*edición*", asegurarse de que cada uno de los detalles necesarios para que una puesta en escena esté bien.

¹ La moviola es un aparato provisto de una pequeña pantalla que permite ver la película hacia adelante y hacia atrás a la velocidad deseada, haciendo avanzar fotograma a fotograma. Sirve principalmente de mesa de montaje para preparar la copia de trabajo y el copión montado, para montar las diferentes bandas de sonido sincronizadas con la copia de trabajo.

² KONIGSBERG, Ira: *Diccionario técnico Akal de cine*. Madrid. Akal. 2004. Pág. 327

EL MONTAJE Y LA EDICIÓN AUDIOVISUAL

Lic. Julio C. Vivares
Septiembre de 2016

En la actualidad, cada vez se emplea menos el montaje físico de la cinta, la moviola. Casi todas las producciones cinematográficas se convierten a vídeo y se editan con equipos de mayor o menos sofisticación, para luego, con el resultado final, volver a convertirlo en una película, es decir, volcarla sobre el soporte fílmico (mediante un proceso llamado "kinescopado"³).

En síntesis:

La edición de vídeo es un proceso por el cual un editor coloca fragmentos de vídeo, fotografías, gráficos, audio, efectos digitales y cualquier otro material audiovisual en un soporte digital DVD, o en un archivo informático.

El término "edición" solía confundirse con la palabra "montaje" por ser oficios parecidos en sus objetivos, pero la edición se refería únicamente al vídeo y empleaba medios técnicos diferentes a los del montaje, que sería una palabra propia del mundo cinematográfico. En el siglo XXI la informatización ha unido los dos procesos.

Hoy en día los dos procesos (montaje y edición) pueden ser digitales y manejados en ocasiones con equipos idénticos.

En la edición de video se realiza: a) Trucajes electrónicos; b) Edición de sonido y montaje; c) Grabación de la música; d) Musicalización; e) Copia final en el formato solicitado en dependencia de sus usos.

En términos puramente mecánicos, la edición (montaje) se relaciona con:

- El instante que se elige para el cambio de una toma a otra (el punto de corte).
- La forma en que se hace dicho cambio (corte, mezcla, etc.) y la velocidad de esta transición.
- El orden de tomas (secuencias) y su duración (ritmo de corte).
- Mantenimiento de una buena continuidad de video y audio. Una combinación de la acción que fue tomada en distintos lugares y horas, quizás mediante una sola cámara.

A un nivel puramente práctico, mediante la edición se puede crear una suave sucesión de imágenes. Se pueden eliminar momentos que no tienen trascendencia, o que pueden ser motivo de distracción, o que tengan errores. Se puede acortar o alargar la duración de la acción.

Además:

- La edición puede trasladar el centro de interés, y redirigir la atención a otro aspecto del sujeto o de la escena.
- La edición puede dar énfasis a una información u omitirla. La edición es selectiva. El orden y duración de los planos puede afectar las reacciones de la audiencia y su forma de interpretarlas.
- La edición puede proporcionar a la audiencia una sensación de libertad: la facultad de poder trasladarse rápidamente en el espacio y en el tiempo. Se pueden yuxtaponer hechos que ocurren en tiempos y lugares diferentes.
- La edición puede crear interrelaciones que pueden o no haber existido.
- La edición puede modificar todo el significado de una acción en un instante - para crear tensión, comicidad, terror, etc.

³ KINESCOPADO: Consiste en reproducir sobre la película 35 mm (soporte óptico) lo realizado en vídeo (soporte magnético) o en un formato digital.

EL MONTAJE Y LA EDICIÓN AUDIOVISUAL

Lic. Julio C. Vivares
Septiembre de 2016

NOTA: Hoy en día el montaje (edición) en video exige un mínimo de conocimientos de los equipos que se van a utilizar, una persona puede llegar al montaje con su material sin conocer para nada este medio y preguntar qué se puede hacer con esto y realizarlo.

NUESTRO CRITERIO DE MONTAJE AUDIOVISUAL

Llamamos "Montaje Audiovisual" (MA) a un conjunto de imágenes fotográficas sonorizadas. Dicho de otra manera, es la construcción ordenada de imágenes, música y palabras que se integran recíprocamente a en una sucesión estética y bella, siguiendo una idea de fondo.

Así el montaje es la ordenación narrativa y rítmica de todos los elementos objetivos de un relato (elementos auditivos, gráficos y visuales). El proceso de elegir, ordenar y empalmar todos los planos que se registraron pensando en la coherencia secuencial del montaje para sintetizarse e integrarse de manera articulada mediante el uso del lenguaje audiovisual según una idea previa y un ritmo determinado.

Básicamente, el MA es una sucesión ordenada de fotografías combinadas con el sonido en perfecta armonización.

El montaje es el elemento más específico del lenguaje cinematográfico y/o videográfico. Si la toma de imágenes supone el alfabeto, el montaje es la redacción de una historia utilizando ese alfabeto.

En el momento del montaje de video existe un paralelismo entre el lenguaje escrito y el audiovisual en lo referente a los signos de puntuación y contiene los equivalentes del punto y coma, según se necesita para separar en frases, párrafos o capítulos.

En el lenguaje audiovisual cada transición visual se puede equiparar a un signo de puntuación que realiza la conexión entre los diferentes planos y escenas: corte directo, apertura en negro, fundido en negro, encadenado, cortinilla y barrido, entre otras. La transición visual es uno de los principales recursos audiovisuales que se caracteriza por aportar valores expresivos diversos y contribuir a describir el mensaje.

Hoy se reconoce plenamente el valor del MA como expresión de alta capacidad de comunicación, porque la imagen fija permite percibir la imagen en su total conjunto, y, al carecer de movimiento, hace objeto al espectador de una atención exclusiva y sostenida.

El uso del MA en el ámbito educativo juvenil y/o popular ayuda a resolver dos tipos de problemas:

1. El de transmitir informaciones, dado que se trata de una técnica que favorece en general la receptividad del mensaje y de las ideas;
2. El de la expresión e intercambio de ideas, sentimientos y experiencias entre los miembros de un grupo social.

Un buen MA educa a la criticidad, ayuda y desarrolla la imaginación, despliega sentimientos, estimula la reflexión y la creatividad.

EL MONTAJE Y LA EDICIÓN AUDIOVISUAL

Lic. Julio C. Vivares
Septiembre de 2016

ALGUNOS CONSEJOS PRÁCTICOS SOBRE COMPOSICIÓN VISUAL

1. Se debe evitar la alternancia de fotos verticales y horizontales, ya que además de romper el *ritmo secuencial*, resulta poco atractivo.
NOTA: llamamos *ritmo del montaje* a la mayor o menor rapidez de exposición de las imágenes en combinación con el sonido, y a la articulación interna visual y sonora creada por el montaje.
2. El aspecto más difícil del MA consiste en hallar el justo ritmo, pues debemos manejar imágenes fijas y no en movimiento.
3. Es conveniente no proyectar dos (2) o más vistas consecutivas con el mismo tipo de *encuadre ni de angulación* de la toma. Esto se configura en uno de los errores más frecuentes de quiebre del ritmo visual tornando poco convincente a la producción. La variedad dinamiza el ritmo.
4. En lo posible, aplíquense las reglas de composición cinematográfica concernientes al uso de los diferentes *planos*. Algunas normas y elementos fundamentales de la imagen ya los conocemos: es momento de aplicarlos.
5. Evítese -al menos en una misma secuencia- mezcla los colores cálidos y fuertes con los colores fríos y débiles, salvo que la idea lo exija. Estos contrastes causan a menudo una desastrosa *ruptura del ritmo*, y desagradan la unidad visual.
6. Un factor importante que crea ritmo visual es la repetición de composiciones fotográficas. Si nuestras imágenes se destacan por un tipo de línea geométrica, o por el color, o los objetos que representan, o por los efectos de luz, producen un ritmo particular inconfundible, y aportan armonía al montaje.
7. La ubicación de cada imagen debe seguir el ritmo del argumento; es decir, debe ilustrar algo en relación al tema, y no ser un fin en sí misma. Las fotos han de crecer en importancia a medida que se desarrolla el montaje, hasta alcanzar el clímax requerido. Esto genera un ritmo interno de apreciable valor.
8. Cada imagen puede estar expuesta entre 4 y 10 segundos como máximo para ser percibida claramente.
NOTA: existen producciones en donde la imagen permanece fija más de 10 segundos corriendo el peligro de causar cansancio en el espectador; otros MA otorgan una brevísima duración a cada imagen (2 segundos o menos), con el peligro de que las mismas sean incomprendidas por la vertiginosidad del ritmo visual. No obstante lo dicho hay producciones que justifican el empleo de ambas observaciones técnicas.
9. Tanto la primera imagen - utilizada como introducción - y la última - a modo de cierre - pueden permanecer proyectadas mayor tiempo que el estipulado en el punto anterior.
10. La música es el factor determinante del ritmo del visual. En el trabajo del montaje habrá que dar a las imágenes las cadencias de la música, a medida que van pasando.
11. Cuando en el MA son las imágenes las preponderantes, la música de fondo cumple el rol de sostener constantemente el clima general del montaje, y, según los casos, hacerlo descriptivo, psicológico, poético, etc. Inversamente,

EL MONTAJE Y LA EDICIÓN AUDIOVISUAL

Lic. Julio C. Vivares
Septiembre de 2016

cuando es una pieza musical la que debe ser ilustrada con imágenes, éstas se subordinan a la música y deben estar acordes a su sentido.

TIPOS DE MONTAJE

Montaje de información: también llamado de enseñanza o didáctico, porque busca ante todo transmitir información para el aprendizaje. Se quiere mostrar algo para enseñar.

En general este tipo de montaje es más largo que los demás, y finaliza en forma cerrada; es decir, sin plantear problemas para ser discutidos. Es de marcado carácter e interés didáctico.

Montaje reactivo o de sensibilización: en este tipo de montaje no son las informaciones las que interesan, sino llegar a la sensibilidad de la gente, estimulando su inteligencia, sus inquietudes profundas, sus intereses, a fin de despertarlos, moverlos a la reflexión, para que produzca un cambio de mentalidad. Son montajes aptos para provocar debates y discusiones.

La temática de estos montajes puede ser muy variada: amistad, género, justicia, etc. pero el modo de hacerlos debe estimular la identificación con la problemática presentada, o, al menos, guiar la sensibilidad a tomar conciencia y posición sobre dicha realidad.

El primer paso para el armado de un MA es pensar una idea central y reflexionar sobre lo que se desea comunicar.

Un montaje audiovisual no es sólo mostrar fotos atractivas o hacer oír una música agradable. También hay que decir algo.

Si se trata de ilustrar, contribuyendo a interpretar una canción, habrá que recurrir a las imágenes adecuadas, añadirlas a la música, y tratar de que las palabras correspondan a las imágenes.

El texto no debe describir la imagen, porque no hace falta repetir lo que ella ya está diciendo; pero tampoco debe haber una ruptura total entre imagen y texto, de modo que éste no tenga nada que ver con aquélla, convirtiéndose en una expresión incomprensible.

El justo equilibrio se halla en la evocación: el texto (por ejemplo de una canción) sugiere algo que la imagen no dice, pero que podría decir, connotando así cosas nuevas.

¿Con qué criterio se debe escoger el tema de un MA?

Por tratarse de objetivos y finalidades educativas o formales, el tema se refiere a:

- Problemas cotidianos y significativos de la gente: la vida social, la educación, la cooperación, el amor, etc.
- Intereses vivenciales de los destinatarios; por ejemplo, a los jóvenes los inquieta la vida afectiva, las diversiones, las relaciones humanas, etc. En general en este campo entran los temas de carácter psicológico y personal.
- Las circunstancias históricas o algún hecho significativo de actualidad. Por ejemplo, el subdesarrollo, la droga, el despertar de la conciencia social, la libertad, etc.

TRANSICIONES

¿Qué es una transición y cuál es su función? ¿Cuáles son los tipos de transiciones que existen?

Las transiciones son efectos de video o sonido que se usan para pasar de una toma a otra. Se usan para que no pasen tan bruscamente sino suavizando el cambio de toma o sonido y así le brinda cierto ritmo al relato.

En un buen MA o film, como en una buena obra musical, todas las piezas están ensambladas de forma precisa para lograr unidad y armonía. Una continuidad bien conseguida ayuda a que el espectador no se distraiga y se meta totalmente en la historia.

Para las transiciones visuales existe un sin número de posibilidades en los sistemas digitales para manipular la señal de video, los más comunes son:

Tipos de transiciones: Fundidos, encadenados, barridos, deslizamientos, empujes y zoom.

1) *Transiciones Electrónicas*: corte directo, encadenado, disolvencia, cortinilla, pantalla dividida, desvanecimiento de entrada y de salida (fade in / fade out), llave de color (croma key).

2) *Transiciones Digitales*: compresión de la imagen, barrido, mosaico, zoom digital, recorte digital de la escena, imagen sobre imagen, solarización, metamorfosis, etc. Estas se subdividen en: Orgánicas: flechas, limpia brisas, ovejas, globos, estrellas, globos, hojas, cubos, aviones de papel. Inorgánicas: nieve, humo, implosión, explosión, etc.

ALGUNAS ESPECIFICACIONES BÁSICAS

A estos recursos se les suele denominar "*signos de puntuación*" o "*transiciones elípticas*", las más utilizadas son:

CORTE (CUT)

El corte es la transición elíptica más sencilla, un plano unido al siguiente. El corte imprime un carácter dinámico en la asociación de dos situaciones. Su fuerza expresiva radica en su instantaneidad.

El sistema ideal de una transición, de una escena a otra, es aquel que pasa desapercibido por el espectador, ya que si los cortes son bruscos puede distraer la atención rompiendo la ilusión de presenciar una acción continua e ininterrumpida.

Corte directo

Llamado también corte en seco: dos imágenes distintas se unen directamente al seleccionar una imagen u otra, es decir, hace referencia al simple paso de cambiar una imagen nítida, sin añadidos, por otra con las mismas características; la imagen de un plano sucede a la del anterior sin ningún proceso concurrente. Equivaldría en el lenguaje verbal a la conexión directa de las palabras. El corte directo es la transición más sencilla e imprime un carácter dinámico en la asociación de dos situaciones. Su principal fuerza expresiva radica en la instantaneidad. La naturalidad que proporciona ha de ser dosificada para no correr el riesgo de una brusquedad que haga patente en el espectador su existencia como recurso.

EL MONTAJE Y LA EDICIÓN AUDIOVISUAL

Lic. Julio C. Vivares
Septiembre de 2016

Por corte directo, podemos pasar de una vista a otra realizada desde distinta posición y con un encuadre diferente, o podemos pasar de un escenario a otro distante o cercano en el que se desarrolla una acción continuación o no de la anterior. La edición por corte directo conduce la acción suprimiendo lo que no es necesario para el desarrollo dramático del relato, debiendo hacer comprensible a los espectadores la evolución espacio-temporal, sin ninguna indicación externa contenida en los planos de edición.

Existen básicamente tres tipos de cortes directos que facilitan al espectador el seguimiento del relato:

a) Corte por continuidad: sirve para dar la idea de desarrollo lineal de los diálogos o acciones. Tiene el inconveniente de volverse una rutina funcional poco creativa.

b) Corte relacional: cuando las tomas no tienen una conexión directa o real, mediante el montaje, pueden darse la impresión de tener una relación de implicación.

c) Corte dinámico: es una transición rápida, que generalmente muestra espacios diferentes pero que guardan cierta relación. Los planos aislados pueden no dar una idea clara, pero al unirlos, generamos una relación de causa-efecto. Estos cortes pueden ser impactantes y dinámicos, además de asociar instantáneamente dos situaciones, lo que reduce el tiempo de la acción.

ENCADENADO O DISOLVENCIA (DISSOLVE)

El *encadenado* es cuando un plano va desvaneciéndose gradualmente a medida que el siguiente va apareciendo. Durante un momento, ambas escenas se hallan mezcladas o sobre impregnadas, la transición es mucho más dulce. Suele utilizarse para sugerir que a pesar de haber transcurrido cierto tiempo entre las dos secuencias, existe un nexo o una fuerte conexión narrativa entre ambas.

Dicho de otro modo es el paso de un plano a otro mediante imágenes intermedias graduales en las que se superponen los dos planos: es un sistema de puntuación más suave que los anteriores. Una nueva escena va apareciendo encima de una antigua que se va fundiendo. Con este efecto la transición entre dos escenas es más suave, para dar una transición de tiempo o espacio y significar "un mientras tanto". Consiste en ver cómo una primera imagen se desvanece mientras que una segunda imagen va apareciendo progresivamente. También indica un paso rápido de tiempo. En este proceso de sustitución paulatina de una imagen por otra, hay un momento en que ambas imágenes tienen un mismo valor hasta que la permanencia definitiva de la segunda imagen se mantiene.

La disolvencia se utiliza, entre otras posibilidades, para pasar de un personaje al mismo en otra situación. Indica pasos de tiempos no muy largos y estados de relajación introspectivos.

La utilización de esta técnica de transición permite variar la velocidad de la disolvencia de forma que existen algunas que son tan rápidas que pasan totalmente inadvertidas al espectador.

Algunos realizadores la emplean como sustituto del corte directo, logrando breves encadenados imperceptibles que facilitan una contemplación menos brusca; por lo que después del corte, la disolvencia es el recurso expresivo más empleado como forma de transición.

EL MONTAJE Y LA EDICIÓN AUDIOVISUAL

Lic. Julio C. Vivares
Septiembre de 2016

El empleo de la disolvenca o encadenado permite realizar secuencias de montaje que resumen largos períodos de tiempo, hace posible realizar elipsis sobre las acciones de un mismo personaje y, permite, entre otras cosas, pasar de una situación a otra distanciada en el espacio o en el tiempo. Cuando la disolvenca se prolonga por el tiempo y las dos imágenes permanecen mezcladas sobre la pantalla obedece, por lo general, a un fin diferente al predominio de la función elíptica. Hablamos, entonces, de sobreimpresión o disolvenca continua, técnica que consiste en mezclar imágenes que se desarrollan en espacio o tiempos diferentes, la nueva realidad creada mediante este efecto puede tener un carácter de irrealidad, lirismo, imaginación, sueño, delirio, etc.

FUNDIDO (FADE)

El fundido es un punto y aparte de la acción. Suele utilizarse para iniciar o concluir una secuencia. El fundido de entrada o apertura en negro (fade in) se lleva a cabo cuando de la pantalla absolutamente en negro va apareciendo gradual y progresivamente una imagen cada vez más luminosa hasta llegar a la normalidad.

En el lenguaje verbal escrito su equivalente sería las letras mayúsculas con las que se inicia una frase o un capítulo.

El proceso inverso se conoce como fundido de salida (fade out) o fundido en negro: el plano se oscurece hasta que la pantalla queda totalmente en negro y no se ve nada, es decir, se disuelve la última imagen hasta llegar al negro total. Produce la sensación de que finaliza un periodo de tiempo. Sería el equivalente al punto. Existe quienes funden a un color o de un color, sin embargo eso implicaría otra lectura similar a la disolvenca. El fundido es, también, uno de los recursos clásicos de transición y surge de la necesidad de separar temporalmente los episodios del relato. Tanto en el cine, el video y la televisión, es muy común comenzar de negro y fundir a negro al final, así como utilizar el mismo recurso para separar escenas o secuencias que representan situaciones distanciadas en el tiempo.

En resumen: en el *fundido* sencillo, la imagen se va oscureciendo hasta el negro total "*fundido a negro*" o de cierre. Si la toma siguiente comienza en negro y se ilumina gradualmente estaremos ante un "*fundido de apertura*".

Aunque ésta es una norma quebrantada en infinidad de ocasiones, lo cierto es que el fundido en negro da una sensación de salto temporal más acusada que el *encadenado*.

FUNDIDO ENCADENADO – DISSOLVE

Una imagen se transforma gradualmente en otra. Suele usarse para indicar que entre las dos situaciones ha pasado un corto espacio de tiempo. También puede ser utilizado para unir dos ideas que están relacionadas o enfrentadas.

FUNDIDO A... COLOR – FADE TO... COLOR.

La imagen se transforma gradualmente hasta acabar siendo de un solo color. El tipo más usado, con diferencia, es el Fundido a Negro (Fade to Black).

VISUAL MATCH-CUT, GRAPHIC MATCH-CUT

Consiste en unir dos escenas mediante la similitud, o contraste, de las imágenes (forma, color, movimiento, etc.), ya sea por Corte limpio o por Encadenado. Uno de los ejemplos más famosos de "Match-Cut" se encuentra en la película *2001, Odisea*

EL MONTAJE Y LA EDICIÓN AUDIOVISUAL

Lic. Julio C. Vivares
Septiembre de 2016

del Espacio (1968). Un homínido prehistórico lanza al aire un hueso. Al caer hay un corte y estamos, de golpe, en el espacio contemplando una nave que tiene una forma casi idéntica a la del hueso. Una técnica sencilla con la cual el señor Kubrick ha conseguido avanzar miles de años en la narración.

En la película *El Graduado* (1967) se pueden encontrar varias transiciones similares. Por ejemplo: Dustin Hoffman está nadando en una piscina, se lanza encima de una colchoneta y acaba cayendo en una cama, donde está la señora Robinson esperándole.

Las posibilidades son ilimitadas. Solo añadir que el Jump-Cut (corte brusco que, intencionadamente, carece de continuidad) se suele considerar lo contrario de una transición suave, como es el Mach-Cut.

CORTINILLA – WIPE

Se deslizan los fotogramas de una imagen sobre la otra, haciendo un efecto como de cortina. Es una transición que, teóricamente, se ha quedado un poco anticuada y que solo suele usarse en plan retro.

La progresión de una imagen en la pantalla hace desaparecer la imagen anterior. Se ve cómo una imagen que entra desplaza a la otra hacia un lado. La cortinilla, también conocida como wipe, es un efecto electrónico que consiste en la utilización de formas geométricas para dar paso a la siguiente imagen. Puede tener formas muy variadas: horizontal, vertical, oblicua. Esto surge del teatro donde las "cortinas" daban paso a la puesta en escena; se cierran sobre la última imagen o se abren sobre la primera imagen de la siguiente toma.

Hoy las cortinillas facilitan los cambios de escenario y sus desplazamientos, su técnica se ha modificado para que una segunda imagen "invada" a la primera tomando múltiples formas. De arriba abajo, de izquierda a derecha y viceversa.

Una evolución de la cortinilla electrónica es la cortinilla digital, que toma formas de la naturaleza para realizar sus transiciones, estas se clasifican en orgánicas o inorgánicas: como globos, flechas, limpia brisas, ovejas, aviones, etc., y humo, aerosol implosión y explosión, etc.

Las cortinillas han perdido la función que tuvieron en la narrativa cinematográfica y hoy sólo se emplean como guiño cultural para los espectadores con conocimiento de la evolución del lenguaje cinematográfico. En televisión y vídeo, sin embargo, las cortinillas son muy utilizadas y forman parte de la enorme gama de efectos digitales que permiten los actuales equipos de post-producción. Uno de los usos más frecuentes puede verse en ciertas entrevistas, en las que se seleccionan fragmentos de las mismas, habiendo sido registradas todas ellas en el mismo plano; en este caso, la cortinilla, evita el salto perceptivo entre cada empalme y advierte de la operación realizada.

ZOOM

También llamado Travelling óptico. Mediante una óptica zoom, que desplaza las lentes cambiando la distancia focal, la cámara traslada durante la toma la visión del espectador desde una situación determinada a otra más próxima o más lejana, avanzando (zoom in) o retrocediendo (zoom out). Al no trasladarse la cámara, no hay cambios en la composición de los elementos en campo sino tan solo en el tamaño de los mismos.

EL MONTAJE Y LA EDICIÓN AUDIOVISUAL

Lic. Julio C. Vivares
Septiembre de 2016

El zoom in supone una transición de la visión de una determinada imagen hasta una porción de la misma que deseamos resaltar. El zoom out supone una transición a la inversa, rodeando una determinada imagen del ambiente que la envuelve. Esos movimientos tienen una carga narrativa importante. No se corresponden con un cambio de visión que pudiera darse en la realidad, como el travelling por ejemplo. Su uso puede resultar abusivo si no se limita a un lugar del discurso que lo justifique.⁴

El Zoom siempre ha de utilizarse como una herramienta para el encuadre previo a la grabación. Debería permitirnos encuadrar y re-encuadrar. El punto de vista o perspectiva de la cámara no cambia, únicamente lo hacen las dimensiones de la escena en el interior del cuadro gracias a los objetivos de focal variable.

Un zoom nunca cumple la función de un travelling. Su impresión óptica es diferente y por ello transmite valores distintos. Su uso reiterativo conlleva un modelo de narración efectista muy habitual en el cine de los años 60 y principios de los 70.

Zoom in: El Zoom de acercamiento cierra el ángulo de lente, reduce el ángulo de visión y aumenta el tamaño de la imagen (del motivo). Disminuye la profundidad de campo, desenfoca el fondo y acerca el fondo al primer término (al sujeto, al motivo... mezcla la persona con el fondo).

Zoom out: El Zoom de alejamiento abre el ángulo de lente, amplía el ángulo de visión y disminuye el tamaño de la imagen (del motivo). Amplía la profundidad de campo, no desenfoca el fondo y aleja el fondo del primer término (al sujeto, al motivo... no mezcla la persona con el fondo).

OTRAS TRANSICIONES

Evidentemente, la imaginación de los cineastas no tiene límite. El desenfoco (Focus-In, Focus-Out) se ha usado en muchas películas para diferenciar la realidad de un sueño o de un recuerdo.

El Barrido (Whip Pan) puede ser útil para pasar de una escena a otra en momentos de mucha acción. En los primeros westerns se solía utilizar el Barrido para resumir el viaje de algún personaje.

¿Qué es un efecto de video? ¿Cuáles tipos de efecto existen?

A diferencia de una transición, un efecto de video se puede poner en cualquier parte del clip, no solo se usa para unir dos clips. Un efecto es el tratamiento, manipulación o transformación que se hace sobre el clip con una intención específica de comunicar algo.

Tipos de efectos: Corrección de color, perspectiva, transformación, distorsión, borrosidad, granulado, desenfoco.

DESENFUQUE

Enlace por *desenfoco* es cuando la última imagen se va haciendo borrosa y la siguiente va apareciendo y perfilándose hasta alcanzar toda su nitidez. Este efecto puede cumplir la misma función que el encadenado.

⁴ BESTARD LUCIANO, María: Realización audiovisual. Editorial UOC. Barcelona, 2011. Pág. 44-45

DE LOS TÍTULOS

El código verbal también se ve representado en el escrito por medio de títulos yuxtapuestos sobre las imágenes. Es entonces cuando la tipografía de esos títulos, rótulos y gráficos se convierte en el complemento de la información visual y sonora; esto resulta imprescindible cuando queremos complementar un concepto, fórmula o dibujo, enunciar y diferenciar los diversos bloques temáticos o dar a conocer diferentes motivos: títulos, listas de créditos, identificar personas, lugares y fechas.

Por lo general, los textos en pantalla dentro de los mensajes audiovisuales son de frases cortas y directas, pueden cumplir varias funciones: introducir o presentar otro evento, describir, indicar, aclarar, precisar, producir un impacto comunicativo, subrayar una idea, etc. y basan su efectividad en su precisión significativa, que no se consigue fácilmente con otro medio. Por lo tanto, es fundamental saber elegir las palabras y expresiones adecuadas para transmitir el mensaje de la forma más breve posible.

POSICIÓN DE LOS TÍTULOS

Es habitual que, cuando lo que interesa es la claridad y la precisión del mensaje, se recurra al lenguaje verbal (escrito u oral) para transmitir la mayor parte de la información y el resto de los recursos pasen a ocupar una función secundaria, en muchos casos el texto escrito es puramente ornamental.

Un título puede ser situado de distintas maneras a fin de no cubrir al sujeto o, simplemente para obtener variedad visual: a) Subtítulo, b) Título lateral izquierdo, c) Título lateral derecho, d) Título central, e) De cabecera, f) Título oblicuo ascendente, g) Título oblicuo descendente, h) Título vertical ascendente, é i) Título vertical descendente.

Para evitar que una parte del título se pierda en el límite de la pantalla, cada mensaje a emplear deberá estar comprendido dentro del margen de seguridad para títulos. A su vez, la acción en la imagen debe mantenerse dentro de los límites marcados por su propio margen de seguridad.

EL MONTAJE Y LA EDICIÓN AUDIOVISUAL

Lic. Julio C. Vivares
Septiembre de 2016

EN EL MUNDO DEL TRABAJO

Este tipo de proyecto encuentra enmarcado en la corriente de aplicación práctica directa en el campo laboral, ya que se suele recurrir a él para dar vida a imágenes de casamientos, bautismos, cumpleaños, y tantas otras fechas especiales que se desean recordar. Así muchas personas prefieren adjuntar al álbum de fotografías producciones audiovisuales.

Es en tal sentido que el aprendizaje escolar básico del montaje audiovisual se torna significativo pudiendo resultar a futuro una de las tantas herramientas de inserción laboral independiente para los estudiantes

Julio Vivares