

Emma Camarero

**EL MONTAJE AUDIOVISUAL.
TEORÍA Y PRÁCTICA**

Realización y montaje

El montaje es la fuerza creativa de la realidad fílmica y la base del arte cinematográfico

Pudovkin, 1915

Disociar los procesos de rodaje y de montaje es un error

- * No se podrá unir lo que no se haya filmado o se haya filmado mal

- * El montaje comienza en el guión y planificación del rodaje y en el propio proceso de la toma de las imágenes

(Attack on a China Mission, 1900)

DEL MONTAJE DEPENDE

El Ritmo

La Fuerza

EL MONTAJE ES UN PROCESO CREATIVO

Woody Allen explica las claves del montaje

- * No se limita a reconstruir u ordenar espacios

Inventa y crea espacios y tiempos inexistentes en la realidad

La magia del montaje

Edición

- * Proceso mecánico-técnico

Montaje

- * Proceso narrativo-creativo

La clave del montaje

Conseguir la fluidez

Montaje Expresivo

Elipsis

Emma Camarero

1.- TEORÍAS DEL MONTAJE

-
- * El montaje es la ordenación de las diferentes tomas, en una fase posterior al rodaje, y que supone una reconstrucción tanto del tiempo como del espacio, dotando de continuidad a la narración cinematográfica

MICHEL CHION, INCLUIDO EN SU LIBRO “EL CINE Y SUS OFICIOS” (BORDAS, PARIS, 1990):

- * *“Se puede decir que el montador es la eminencia gris de la película. Su poder, incluso filtrado por las exigencias y las intervenciones del productor y del director, es inmenso, y sin embargo insospechado por el espectador, que se cree a pies juntillas lo que le ponen en la pantalla sin elección posible. El montaje sigue siendo una operación enigmática e ingrata, percibida como puramente utilitaria, cuya función creadora se desconoce.”*

GRIFFITH. LA ARTICULACIÓN ESPACIO-TEMPORAL. LA FRAGMENTACIÓN NACIMIENTO Y DEFINICIÓN

Primero en darse cuenta de las consecuencias expresivas que se desprendían de la fragmentación

FORMALISTAS

Entienden el cine como la forma de reconstruir el tiempo y el espacio de manera no siempre fiel a la realidad

TIPOS DE MONTAJE SEGÚN GRIFFITH

- * Cross cutting o montaje alternado: montaje sucesivo de acciones que en el tiempo ficcional suceden simultáneamente en espacios diferentes.
- * El montaje paralelo: variedad del montaje alternado, que ordena las acciones en forma de sucesión temporal, pero a diferencia del montaje alternado, estas acciones no son simultaneas por lo que no supone una dilatación temporal.
- * Montaje convergente: montaje alternado, o paralelo, en el que los personajes se dirigen hacia un punto de encuentro, en el que los espacios diferentes se fundirán en uno solo

LAS TEORÍAS DE EISENSTEIN: SUS CINCO TIPOS DE MONTAJE.

- * Montaje Métrico: “ El criterio fundamental para esta construcción es el largo absoluto de los trozos de película. Las tomas son unidas de acuerdo a sus longitudes, en un esquema-fórmula que corresponde a un compás de la música. En este tipo de montaje métrico el contenido de la toma está subordinado a la duración. Se caracteriza por su ruda fuerza de impulso”

MONTAJE RÍTMICO:

- * “ En el montaje rítmico hay un movimiento dentro del cuadro, que impulsa el movimiento del montaje de un cuadro a otro. Tales movimientos dentro de cuadro, pueden ser movimientos de un objeto, o de los ojos del espectador dirigidas a lo largo de las líneas de un objeto”.(S.M. Eisenstein)

EL MONTAJE TONAL:

- * “El movimiento es entendido en un sentido más amplio. El concepto de movimiento abarca todos los resultados de una plano de montaje. Aquí el montaje está basado en la búsqueda de un efecto emocional, de un tono en concreto. Así el trabajar con diversos grados de SOFT FOCUS o estridencia sería un uso típico de un montaje tonal”. (S.M. Eisenstein)

MONTAJE SOBRE-TONAL O ARMÓNICO:

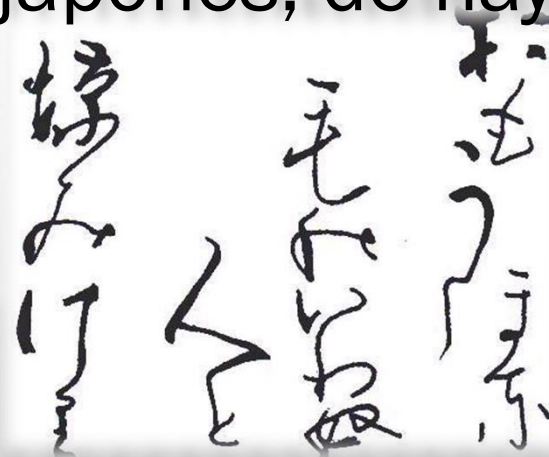
- * *“En mi opinión el montaje sobre-tonal es orgánicamente el máximo desarrollo en la línea del montaje tonal. Se le puede distinguir del montaje tonal por un calculo colectivo de todas las atracciones de las tomas. Esta cuarta categoría hace eco, en el grado más alto de intensidad, de aquella primera categoría. De este modo, el tono es un nivel de ritmo ”. (S.M. Eisentein)*

MONTAJE INTELECTUAL:

- * “Es la yuxtaposición y conflicto de los parámetros intelectuales concomitantes. Se construirá así una forma absolutamente de cinematografía: La realización de la revolución de la historia general de la cultura”. (S.M. Eisenstein)

LA TEORÍA DE LOS IDEOGRAMAS:

- * es aquella por la cual, dos planos, que por si mismo, e individualmente tienen un sentido propio, al ser puestos en conflicto (o montadas a corte), dan como resultado un tercer sentido autónomo y diferente. Esto mismo ocurre con las palabras en el lenguaje japonés, de hay su analogía con los HAIKUS.

EL EFECTO KULESHOV

- * Demostró así que el significado cinematográfico puede ser enteramente creado a través del montaje.
- * Este esquema de SUJETO + PLANO SUBJETIVO, es consecuencia de una ordenación en montaje, es una de las bases de la cinematografía.

Expresión de conceptos abstractos a través de medios puramente visuales.

Ambas cualidades si bien nacen del montaje, son consecuencia directa de una fragmentación previa como manera de entender la realización.

A

B

C

B

C

A

C

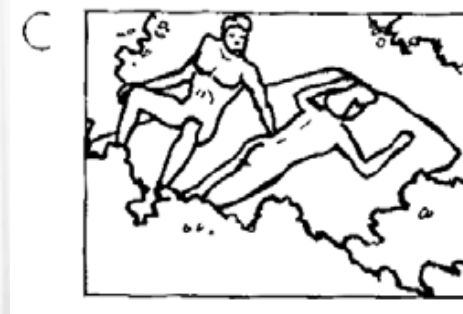
A

B

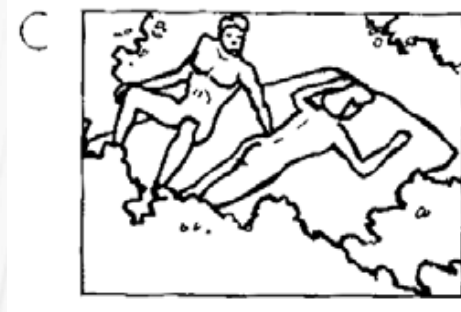

1) A + B + C:

- ★ Esta ordenación de los planos supone establecer una estrategia de “equisciencia”
- ★ Este tipo de narración desemboca en lo que denominamos sorpresa

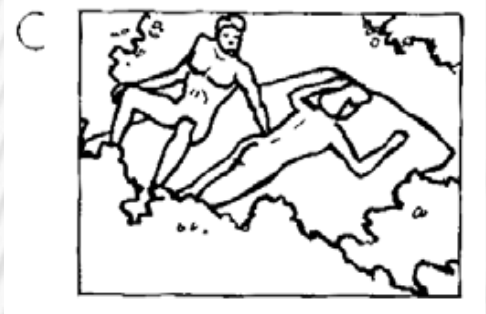
2) A + C + B:

Con este tipo ordenación de los planos ponemos en funcionamiento una estrategia de omnisciencia y tensión. En este caso la pregunta ¿Que es ese ruido detrás de los arbustos ? es contestada al espectador, pero no al personaje.

Con esta estrategia crearemos tensión en el espectador.

3) C + A + B:

- ★ Esta ordenación de los planos cambia el sujeto de la enunciación, que pasa a ser el joven desnudo
- ★ De nuevo la ordenación de los planos establece una estrategia narrativa diferente: el suspense.

ANDRE BAZIN, Y EL CINE TRANSPARENTE:

- * El plano secuencia con profundidad de campo es la alternativa al montaje clásico, que permite una fusión ejemplar de realismo narrativo y el realismo perceptivo.

- * Solo se montará un plano secuencia detrás de otro cuando exista un cambio de escena.

Edición y Postproducción de video

CONCEPTOS BÁSICOS DEL TIEMPO CINEMATOGRAFICO

LA IMAGEN CINEMATográfica

- * Está expuesta en el tiempo, y es este aspecto temporal, junto con el espacio, el segundo gran componente de la imagen cinematográfica.
- * Como el espacio, el tiempo cinematográfico es un elemento manipulable que configura de manera compleja el discurso.

definir los distintos tiempos que intervienen en una película

TIEMPO DE PROYECCIÓN. LOS FORMATOS DE DURACIÓN ESTÁNDAR.

- * El tiempo de proyección es la duración en la cual debemos de comprimir, dilatar o simplemente retratar nuestra historia.
- * Mucha de la producción de largometrajes amplía su duración hasta las dos horas.
- * A partir de los 90 minutos la atención comienza a descender
- * A partir de las 2 horas y media desciende drásticamente.

TIEMPO FICCIONAL:

- ✦ Es la duración supuesta de nuestra ficción.
“Nueve semanas y media” es un guión que se desarrolla en ese tiempo, como “Limite 48 Horas” o “Siete años en el Tíbet”

EL TIEMPO HISTÓRICO, O TIEMPO CONTEXTUAL:

- * Es el tiempo diegético
- * Se toma como referencia para definir que es un flash back o una flash forward.

EL TIEMPO, O RITMO DE LA NARRACIÓN:

- * Concepto abstracto que relaciona el tiempo de proyección con el tiempo ficcional.
- * En teoría, cuanto mas tiempo ficcional se condense en menos tiempo de proyección, el ritmo o tempo será mas alto.

LA INTERACCIÓN ENTRE LOS DISTINTOS TIEMPOS CINEMATOGRAFÍCOS

1. Tiempo de proyección sea menor que el tiempo ficcional. (Lola Rennt, Tykwer, 1998)
2. Tiempo de proyección sea igual al tiempo ficcional (High Noon, Zinnemann, 1952)
3. Que el tiempo de proyección sea mayor al tiempo ficcional (Los Intocables de Elliot Ness)

LA COMPRESIÓN TEMPORAL. LAS DIFERENTES FORMAS DE AGILIZACIÓN.

La elipsis y la omisión. Tipología y funcionalidad.

- [La Magia del Montaje 1](#)
- [La Magia del Montaje 2](#)
- [La Magia del Montaje 3](#)
- [La Magia del Montaje 4](#)

-
- * La elipsis es la supresión de los momentos del tiempo ficcional que dramáticamente no son narrativos.
 - * La elipsis también puede ser de montaje.
 - * Es fundamental a la hora que conseguir un montaje y una narración fluida.

LA OMISIÓN

- * Por el contrario no consiste en eliminar los momentos dramáticamente no interesantes, sino en suprimir todas aquellas escenas o acciones que, a pesar de ser dramáticamente importantes, pueden sobreentenderse de alguna manera.

LA AGILIZACIÓN POR PUESTA EN ESCENA, O AGILIZACIÓN DRAMÁTICA. EL OVERLAPPING DIALOGUE.

- * La agilización dramática, consiste en disponer los elementos dramáticos de tal manera que una acción se realice en un tiempo inferior al normal. Concepto fundamental en la puesta en escena cinematográfica, que debe carecer de los tiempos muertos de los que esta llena la vida real.

-
- ★ La agilización dramática llevada al extremo da como resultado la técnica conocida como *overlapping dialogue*

LA AGILIZACIÓN MECÁNICA. LOS BUCLES.

- * Se producen al rodar a 12, 8, o 4 fotogramas por segundo
- * Conseguiremos una aceleración que dará cierto cariz cómico a la imagen
- * En ocasiones los bucles pueden utilizarse como plano de transición entre secuencias.

LA DILATACIÓN TEMPORAL:

El tiempo de proyección es mayor que el tiempo ficcional.

LA DILATACIÓN DRAMÁTICA Y LA SUSPENSIÓN DRAMÁTICA.

- * La dilatación dramática es una técnica de guión y de puesta en escena que consiste en introducir elementos narrativos que impiden que la acción avance, creando así una tensión en el espectador.
- * La dilatación dramática es quizás la técnica de dilatación temporal más sencilla y natural.

LA SUSPENSIÓN DRAMÁTICA

- ★ Técnica que empleamos para crear tensión, y que consiste en retener la acción justo antes de su desenlace.

LAS DILATACIONES TEMPORALES POR MONTAJE:

- * 1) Por multiplicidad de puntos de vista sobre una misma acción.
 - Podremos ver que la acción, o las acciones, parecen repetidas, pero en realidad son las diferentes visiones que sobre ella tienen diferentes personajes.

* 2) Un solo punto de vista omnisciente tiene una visión fragmentaria de una sola acción.

* 3) Montaje en alternado:

- ▣ Cuando varias acciones que suceden en espacios diferentes, pero en un mismo tiempo ficcional, son puestas una detrás de la otra se consigue dilatar el tiempo de proyección.

DILATACIONES TEMPORALES MECÁNICAS:

- ✦ Consiste en rodar a mas fotogramas de la velocidad de proyección, consiguiendo así por medios mecánicos dilatar el tiempo fílmico.

Edición y Postproducción de vídeo

CONCEPTOS BÁSICOS DE ORDENACIÓN ESPACIO-TEMPORAL

SECUENCIA DRAMÁTICA Y SECUENCIA MECÁNICA:

- * La secuencia es la unidad de división literaria del guión. Su definición es vaga y ciertamente abstracta.

- * La secuencia dramática es la unidad de división narrativa que toma como medida la acción, aunque está acontezca en diferentes tiempos y espacios.

SECUENCIA DRAMÁTICA

- * LARIVAILLE define una secuencia como el paso de un estado inicial a un paso final a través de un proceso dinámico articulado en tres tiempos:

perturbación, transformación y resolución.

SECUENCIA MECANICA

- * Es la unidad de división narrativa que toma como medida el espacio-tiempo.
- * Es la unidad en la que se divide el guión para poder planificar su rodaje
- * Concepto de ordenación espacio temporal, que define una acción en un mismo espacio y tiempo.
- * Los guionistas americanos asocian el concepto de SECUENCIA MECANICA con el de ESCENA

Edición y Posproducción de video

EL IMPULSO ENTRE LOS PLANOS. LA CONEXIÓN DEL MONTAJE

LA UNIÓN ENTRE DOS PLANOS DEBE DE ESTAR MOTIVADA POR ALGÚN TIPO DE CONEXIÓN

“EFECTO-CAUSA” ó “ CAUSA-EFECTO”

macro-estructuras narrativas que dan como consecuencia

sorpresa

suspense

TIPOS DE CONEXIONES ENTRE PLANOS

Cortes y transiciones

1. Conexiones temporales
2. Conexiones espaciales
3. Conexiones lógicas

Todo lo que se puede contar con imágenes, en vez de con diálogos, suele ser más rápido y elegante.

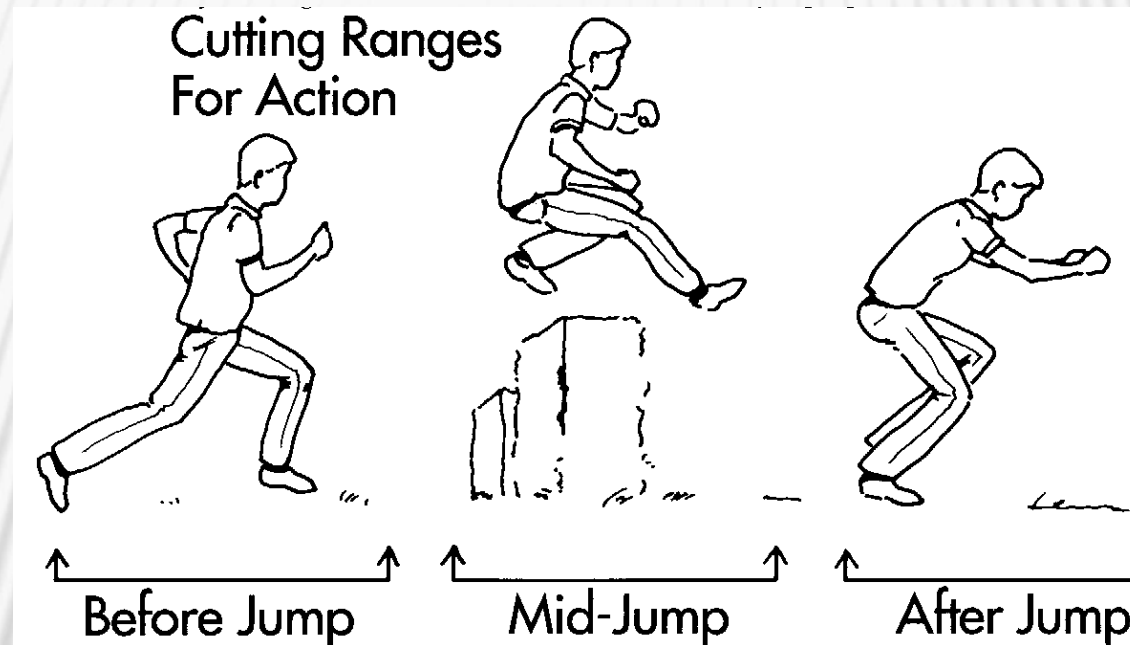
Menos es más

ORDENACIÓN DE LOS PLANOS: VARIACIÓN DE SIGNIFICADOS Y ESTRATEGIAS O PATRONES NARRATIVOS:

- * EISENTEIN en su montaje intelectual propugnaba un patrón de TESIS-ANTÍTESIS-SINTESIS.
- * Un plano, luego otro absolutamente contrario para que de el conflicto entre ambos surja un tercer plano, síntesis o significado del conflicto surgido entre los dos anteriores.
- * En las formas narrativas Hollywoodienses se imponen las estrategias de Pregunta y Respuesta, o lo que es lo mismo CAUSA- EFECTO y EFECTO CAUSA

TÉCNICAS DE CONTINUIDAD EN MONTAJE:

* Corte sobre el movimiento:

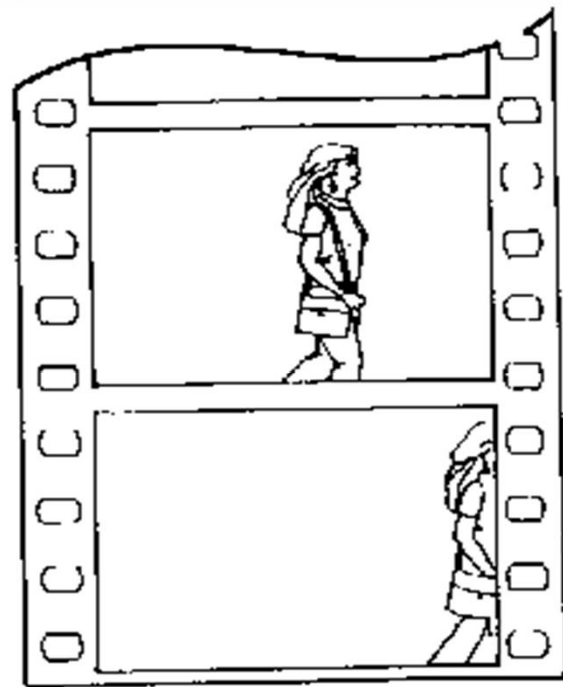
Deberíamos de evitar el momento del impulso, y el momento de la caída, punto más estáticos.

Los momentos ideales serían antes del salto, durante el salto, o después del salto.

Cualquier giro sutil de la cabeza, o un movimiento de los ojos puede ser utilizado para cambiar de plano sobre un sujeto inmóvil.

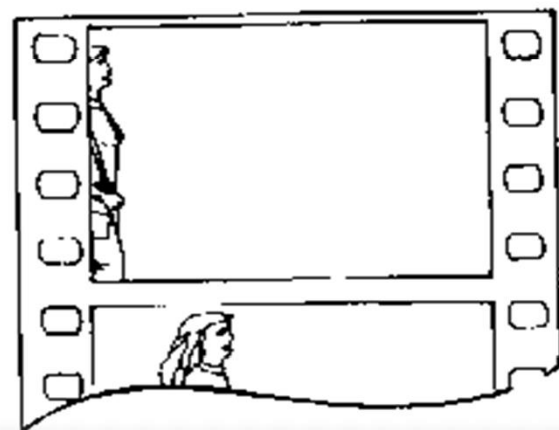
APURANDO EL CUADRO:

- ✦ Consiste en no dejar que el sujeto salga de campo en el plano que sale, y que el sujeto ya esté dentro de cuadro en el plano siguiente.
- ✦ De esta manera producimos una falsa continuidad de movimiento que produce un corte suave.

Outgoing Shot

← Splice Point

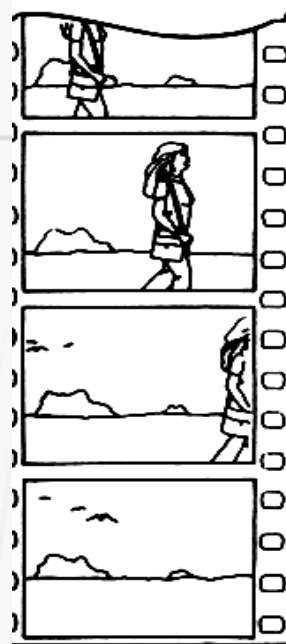

Incoming Shot

LIMPIANDO EL CUADRO:

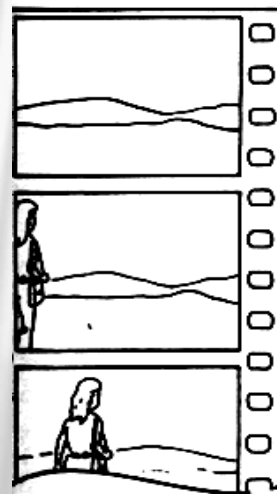
- * Si mantenemos en encuadre vacío
- * durante al menos un segundo deberemos de colocar al sujeto ya en cuadro en el plano siguiente.
- * Se suele utilizar para unir planos de la misma acción pero en localizaciones diferentes. Se presupone un paso de tiempo o elipsis de montaje, Con esta técnica evitamos
- * problemas de continuidad de velocidad.

Cuando limpiamos el cuadro del plano que entra, aparentemente podríamos hacer pasar el plano que entra por un subjetivo

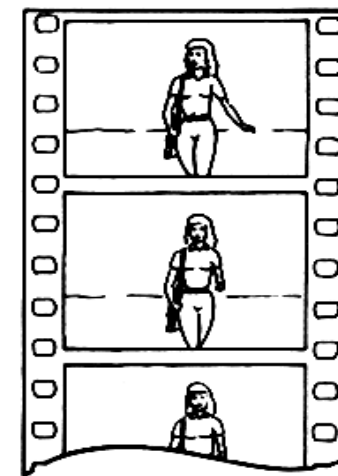

Outgoing Shot

← This Composition Held for 1-2 Seconds

Incoming Shot A

Incoming Shot B

CONDICIONANTES DEL MONTAJE. LAS DIFERENTES TÉCNICAS DE RODAJE, Y SUS CONSECUENCIAS EN EL MONTAJE.

- ★ 1) corte en camara. (camara cutting)
 - ❏ Esta técnica en cualquier caso es muy arriesgada, y suele dar problemas en la sala de montaje a los directores inexpertos.
 - ❏ Obliga al director a definir con exactitud la puesta en escena, y los diferentes planos que la retratan

[STUDIOBINDER EN YOUTUBE](#)

C-2

near
Bodega
school.

Melanie - lion - lion.

Children - (foreground against Sodium Seleny) Background
Bodega school with middle and 2 or 3 children

Apr. 12

continuation of 4.10. - Melanie News past camera

2) COVERAGE O MASTERIZACIÓN:

- * Sistema triangular de realización: retratar toda la escena desde diferentes puntos de vista, desde distintos tamaños de plano y angulaciones, para posteriormente en el montaje, conceder un sentido a la secuencia.
 - ☐ No produce resultados brillantes

OTRAS TÉCNICAS DE RODAJE

- * El rodaje de BACK UPS o planos de seguridad:
 - ☐ Estos planos de seguridad, suelen ser planos master, que cubren toda la acción en un PG.
- * Alargar los coleos, solapar acciones, y aguantar la acción.

Edición y Posproducción de video

RECURSOS DE MONTAJE. LAS TRANSICIONES

EL CORTE:

- * El corte es quizás la forma más elegante, y menos artificiosa de unir dos planos
- * Es la que exige una mayor continuidad.
- * Si no hay continuidad daremos impresión de paso de tiempo.

Al igual que las convenciones establecieron que un encadenado significaba un paso de tiempo

el corte mantiene la línea de tiempo.

ELIPSIS POR CORTE

EL CORTE SOBRE UN PLANO INMÓVIL

Mostrar como se construye una casa a lo largo del tiempo, o como crece una familia, rompiendo el RACORD físico y añadiendo elementos al plano.

EL ENCADENADO, TIPOLOGÍA Y USO EXPRESIVO

Después del corte es la forma de transición más usada entre dos planos

tuvo unas funciones expresivas muy marcadas

en la actualidad el corte ha conquistado parte de estas funciones expresivas

- * El encadenado supone un puente entre diferentes tiempos y espacios, entre los cuales no existe ningún tipo de conexión lógica
- * El corte trata de pasar desapercibido, el encadenado está concebido para romper esa monotonía del corte y ser notado por el espectador
- * Envuelve las escenas de cierta poesía, en especial cuando son de larga duración y sobre planos ralentizados.

¡ Si da pena, encadena!

(también vale muchas veces para las transiciones)

EL CORTE AMERICANO (SOFT-CUT):

Pasar de un plano a otro por un encadenado de tres fotogramas.

Cuando la continuidad del plano no es del todo perfecta

Ciudadano Kane, Welles, 1941

LAS TRANSICIONES

ENCADENADO DESENFOCANDO Y ENFOCANDO:

- * Desenfocar gradualmente la cola de final de un plano y encadenar con la cola de comienzo de un plano que empieza desenfocado y enfoca progresivamente.
- * Si es lento es prácticamente invisible.
- * Indica la pérdida de conciencia y el paso del tiempo.

ENCADENADO SOBRE UN PLANO FIJO:

- * Este tipo de transición se suele utilizar para reflejar los cambios que el tiempo ejerce sobre un objeto o sujeto retratado, siempre que los planos sean exactamente iguales.

ENCADENADO CON LOS AIRES COMPUESTOS:

Se trata de una modalidad de encadenado que compone los planos de tal manera que uno encadena sobre el aire del otro proporcionando una transición absolutamente limpia.

Es la forma más correcta de encadenado

LA CORTINILLA: TIPOLOGÍA Y USO EXPRESIVO.

Transición que utiliza un patrón de recorte sobre el encuadre. Es este recorte el que elimina el plano que sale, y desvela el que entra.

CORTINILLA DE CUADRO

Empuja al plano en pantalla y lo comprime o lo saca de campo

forma de dar continuidad
lógica a las acciones.

CORTINILLAS DE CONVERSACIONES TELEFÓNICAS

- * Estas técnicas no acababan de cambiar un plano por otro, sino que creaban un espacio de coexistencia de una acción con a otra.

LA CORTINILLA POR ACCIÓN:

- * HITCHCOCK a principios de los 40.

Sustituir el recorte de un patrón, por el recorte que puede producir sobre una imagen la entrada en campo, en primer término , de un objeto o sujeto desenfocado, lo suficientemente grande como para ocupar todo el encuadre.

FUNDIDOS: TIPOLOGÍA Y USO EXPRESIVO

- * Fundido a negro y apertura de negro: el fundido a negro se utiliza para separar secuencias.

desconecta secuencias

FUNDIDO A BLANCO, Y APERTURA DESDE BLANCO:

- ✦ No existe ningún tipo de cliché al respecto, se suele asociar, a un deslumbramiento, a excesos de luz.

EL FILLAGE O BARRIDO:

- * Una imagen residual que se crea al hacer una panorámica a gran velocidad, o cuando existe un movimiento muy rápido.
- * Expresar un cambio de ubicación geográfica pero no de tiempo.

[Gran Hotel Budapest](#), Wes, 2014)

EL RACORD: LA CONTINUIDAD ESPACIO TEMPORAL. DEFINICIÓN Y AUTÉNTICA IMPORTANCIA

- ★ Interacción de unos planos con otros, en base a determinados conceptos, que permiten dar sensación de continuidad espacio temporal en la narración audiovisual.
- ★ Es importante en tanto en cuanto un error puede sacar al espectador de la trama

-
- * 1) Racord de acció
 - * 2) Racord de moviment
 - * 4) Racord de ambientació o racord físic
 - * 5) Racord de miradas
 - * 6) Racord de luz
 - * 7) Racord dramàtic

NADA ES LO QUE PARECE

Matrix

Amanecer parte 2

¿Exteriores?

Edición y Posproducción de video

EL TRATAMIENTO DEL COLOR, EFECTOS DE IMAGEN

EL ETALONAJE. EJEMPLOS

https://www.youtube.com/watch?v=m_3I20GE_XY

<https://www.youtube.com/watch?v=KrOttBNWjcc>

https://www.youtube.com/watch?v=nS0qVcVHzfs&feature=emb_title

<https://www.youtube.com/watch?v=oP-0yl8ii84>

<https://www.youtube.com/watch?v=p5UxHfT6oC0>

* Los modos de color principales con los que usualmente trabajamos todos los diseñadores son CMYK (Cyan , Magenta, Yellow, Key) y RGB (Red, Green, Blue). Aparte de estos modos existen otros como: *Lab, escala de grises, duotono, multicanal, etc...*

EL ESPACIO DE COLOR RGB SE UTILIZA EN LAS IMÁGENES QUE VAN A UTILIZARSE EN MEDIOS DIGITALES, INTERNET, ETC

¿qué espacio de color es el más adecuado para trabajar con una imagen?
Hay muchas más posibilidades de edición para imágenes RGB

Lo recomendable es retocar en RGB y con la toda información posible. Eso nos asegura que al terminar nuestro trabajo habremos minimizado las perdidas de información durante la edición.

ARTIST POSTER

BLUR

CORRECCIÓN DE COLOR Y EFECTOS

CORRECCIÓN DE COLOR Y EFECTOS

DIRECTIONAL BLUR

GAUSSIAN BLUR

COLOR BALANCE

COLOR CORRECTION

RGB BLEND

PIRAMID BLUR

BRIGHTNESS CONTRAST

POSTERIZE

SAFE COLORS

TRITONE

Movie Moments Montage