

Montaje y postproducción audiovisual

Curso práctico

Técnicas, soluciones, efectos y trucos

Antonio Peláez Barceló

**2.^a
Edición**

Altorio

MONTAJE Y POSTPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL. 2.ª Edición

Curso práctico

© Antonio Peláez Barceló

© De la edición: PUBLICACIONES ALTARIA, S. L.

Se ha puesto el máximo interés en ofrecer al lector una información completa y precisa. No obstante, PUBLICACIONES ALTARIA, S. L. no asume ninguna responsabilidad derivada del uso, ni tampoco por cualquier violación de patentes y otros derechos de terceros que pudieran ocurrir mientras este libro esté destinado a la utilización de aficionados o a la enseñanza. Las marcas o nombres mencionados son únicamente a título informativo y son propiedad de sus registros legales.

Reservados todos los derechos.

Ninguna parte de este libro puede ser reproducida, registrada en sistema de almacenamiento o transmitida de ninguna forma ni por cualquier procedimiento, ya sea electrónico, mecánico, reprográfico, magnético o cualquier otro. Queda también prohibida la distribución, alquiler, traducción o exportación sin la autorización previa y por escrito de PUBLICACIONES ALTARIA, S. L.

ISBN: 978-84-125047-2-9

Depósito legal: B 13296-2022

Revisado por: Samuel López y Patricia Llàcer

1.ª edición: julio de 2015

Reimpresión: septiembre de 2017

2.ª edición: julio de 2022

Impreso en España - *Printed in Spain*

Editado por:

PUBLICACIONES ALTARIA, S. L.

email: info@altariaeditorial.com

CONSULTE NUESTRO CATÁLOGO POR INTERNET:

<http://www.altariaeditorial.com>

Podrá estar al corriente de todas las novedades.

A Rafael Gordon,
el único heredero de John Ford que había leído el testamento.

¿A quién va dirigido el libro?

Este libro está destinado tanto para quien se inicia en el mundo del sonido, imagen y vídeo como para quien lleva años trabajando en el sector y quiera profundizar en sus conocimientos y las más recientes novedades.

Se centra en la explicación detallada y práctica de los componentes esenciales de un buen montaje de cine. Entendemos que, sabiendo cómo se monta una película, se puede montar todo lo demás: series, publicidad, televisión, etc.

Así, este libro puede ser una estupenda guía para quienes quieran iniciarse paso a paso en el mundo del montaje y la postproducción audiovisual o para quienes quieran dar un paso más y conocer las técnicas que practican otros profesionales.

En este sentido, está escrito con un tono jovial, como el que utilizaría un montador con un ayudante con el que tiene especial confianza. Desde sus inicios, el montaje se ha aprendido a base de práctica y por eso pretendemos que este manual se convierta en un compañero que te ayude en el proceso. También por eso incluimos numerosas entrevistas con experimentados profesionales.

Convenciones generales

Las películas, realmente, se crean en la postproducción. Es aquí donde se encuentra, entre otras figuras, el montador. No es solamente un técnico, ni mucho menos, sino que es el último pensador de la película o de cualquier producción audiovisual.

En este libro incluimos ejemplos prácticos, reglas de aplicación directa y entrevistas a montadores y montadoras para quien se quiera acercar a esta profesión y a todas sus formas de trabajo.

Incluimos ejemplos concretos de películas en español y referencias a numerosas obras audiovisuales. Además, recorreremos todas las etapas de la postproducción (sonido, efectos, titulación) para finalizar nuestra obra audiovisual con la máxima calidad y en cualquier formato.

Tras cada capítulo, los conocimientos desarrollados en el mismo se afianzarán respondiendo a una serie de preguntas y con la propuesta de unos ejercicios prácticos. Estos últimos son para tu disfrute particular; las respuestas a las preguntas se encuentran al final del libro.

Agradecimientos

Un libro es un acto de montaje por sí mismo. Seleccionas lo que vas a incluir y, en muchos casos, pides la ayuda de montadores auxiliares. Seguramente tú, que estás leyendo estas líneas, no conozcas a las personas que voy a citar, pero si alguna vez lo haces, dales las gracias por la inmensa ayuda que me prestaron para hacer esta obra.

En primer lugar, por supuesto, quiero darle las gracias a Charo Carrillo, de Altaria Publicaciones, y a todo el personal de Altaria, que confiaron en mí para crear este libro. Recibir una invitación para divertirse y disfrutar escribiendo es un privilegio.

La primera edición de esta obra la presentaron tres personas a las que me gustaría parecerme algún día. El primero, Iván Aledo, falleció antes de tiempo debido a la pandemia. Todos los que le conocimos le echamos de menos. No he visto abrazo más afectuoso y emocionado que el que Emma Suárez le dio cuando se lo encontró un día por la calle.

Al segundo, que ahora vive en California, lo tengo por mi gurú personal y profesional. Antonio Gómez-Pan es un montador visionario, un vitalista y un humanista práctico, que vive pendiente de los demás, alguien cuya sola existencia nos mejora a todos.

La tercera es María Lara, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, montadora de numerosos largometrajes y series, autora de una obra espléndida sobre Fernando Colomo y pionera, junto con su hermano, en el uso de Avid en España. Leerla o hablar con ella es aprender y disfrutar.

Otro visionario vital, realizador y montador único es Juan Pablo Muñoz. No solo nos abre la mente con la entrevista que incluimos, sino que además nos ha permitido contar con varios ejemplos de su trabajo.

Rafael Gordon es un ejemplo de cineasta independiente, intelectual accesible y maestro de la imagen. Muchos ejemplos de este libro provienen de obras suyas, que son auténticos tesoros.

No puede ser menos en una película el sonido, ni menor mi agradecimiento a Eduardo García Castro por sus explicaciones sobre el montaje de sonido. Óscar de Ávila es la enciclopedia sonora en español, no solo por las entrevistas que realiza en labobinsonora.net, donde han aparecido prácticamente todos los profesionales del gremio que hablan nuestro idioma, sino por su capacidad de transmitir y hacernos disfrutar de la primera parte de la palabra audiovisual.

Manuel Cristóbal es uno de los productores europeos de animación más importantes y recientemente ha demostrado, además, ser un gestor público de primera. Gracias a él he conocido grandes películas, pero, en esta ocasión, sobre todo a un profesional accesible e incluso todo un teórico del montaje: José Manuel Jiménez. José Manuel nos muestra

cómo la mente de un montador puede iluminar cualquier proceso de edición, incluido el de una película de animación. Es un fenómeno.

En el terreno de la postproducción y los efectos visuales nos ilumina Gustavo Madrid, un profesional que se ha convertido en una auténtica referencia en México y, ahora, lo es también para mí, por la calidad de su trabajo y por su gentileza. Ha sido también una auténtica lección recorrer el montaje de *En construcción* gracias a Núria Esquerra. Emma Tusell (la magnífica montadora de *Magical Girl*) forma parte también de esas personas imprescindibles para la realización de esta obra.

Asimismo, quería agradecer el apoyo incondicional de unos amigos que, además, son unos grandes profesionales. Sin Manolo Primoy, con quien hace muchos años trabajara para un corto en 16 mm, no podríamos comprender en esta obra lo que significa el cine como celuloide y cuál ha sido la evolución del vídeo hasta adueñarse hoy en día de todo. Manolo es un hombre-museo, un compendio de cine. Pero sin Pedro Hernández tampoco existiría este libro, porque es el productor de *Magical Girl*, una película excelente de Carlos Vermut, cuyo análisis creo que nos permitirá disfrutar del montaje y la postproducción a todos los niveles.

Para finalizar, no podemos dejar de nombrar a uno de los directores más grandes y visionarios que ha dado el cine y con el que lo hemos aprendido prácticamente todo, no solo del cine, sino también del anticine: Javier Aguirre. Algunas imágenes de este libro le recogen «en acción», en escenas de *Aguirre* (Antonio Peláez Barceló, 2017), documental que estrenamos en Málaga. Poco después de recibir la medalla de oro de la Academia de Cine de España, junto con su adorada Esperanza Roy, Javier falleció, pero nos ha dejado un legado de cine comercial y experimental que no tiene parangón en todo el mundo.

Y como si esto fuera el discurso de recepción de un Goya, pero en este caso sin estatuilla en la mano, quería agradecer la colaboración a toda mi familia, con mención especial a mis sobrinos Esteban y Teresa Novillo, que posaron para algunas escenas.

A partir de aquí solo hablaremos de montaje y postproducción, que no es poco.

Índice general

¿A quién va dirigido el libro?.....	5
Convenciones generales.....	5
Agradecimientos	7

Capítulo 1

Introducción	17
1.1 Pensando el montaje: la cabeza y el corazón antes que las manos	17
1.2 La postproducción, el lugar donde se hacen las películas	18

Capítulo 2

El montaje antes del sonido.....	21
2.1 Los primeros años: los hermanos Lumière, Méliès y el descubrimiento del corte	21
2.2 Griffith y el montaje en continuidad	28
2.2.1 Resumen de hallazgos de Griffith para el montaje de continuidad	32
2.3 Teorías del montaje: los rusos crean y escriben	33
2.3.1 El montaje intelectual de Sergéi Eisenstein	36
2.4 Buñuel y Vertov: reacciones a las teorías del montaje.....	38
2.5 Entrevista a Manuel Primoy.....	42
2.6 Prácticas y ejercicios.....	48
2.6.1 Prácticas	48
2.6.2 Ejercicios.....	48

Capítulo 3

El montaje después del sonido: el triunfo de la continuidad 55

3.1 El sonido: cámaras quietas y el uso de la Moviola	55
3.2 Después del sonido: la continuidad en tiempos del cine clásico	60
3.2.1 <i>La verbena de la Paloma</i> , de Benito Perojo	63
3.3 <i>Casablanca</i> . Continuidad sí, pero... ..	63
3.4 Algunos ejemplos más allá de Hollywood.....	68
3.5 La influencia de la televisión y los formatos panorámicos	71
3.6 Godard y la discontinuidad	76
3.7 De la Nouvelle Vague al cine contemporáneo	80
3.8 La revuelta de los programas de montaje	88
3.9 Entrevista a Juan Pablo Muñoz: periodista, cámara y montador	93
3.10 Prácticas y ejercicios.....	99
3.10.1 Prácticas	99
3.10.2 Preguntas.....	100

Capítulo 4

Planos y cortes, cómo armonizarlos 105

4.1 Tamaño de los planos simples (PP, PM, PG...)	105
4.2 Pensando en el corte: reglas y trucos para una buena edición	119
4.2.1 Las reglas de Murch.....	119
4.2.2 Las reglas de Dmytryk	122
4.2.3 Otras reglas importantes.....	123
4.3 El corte, el encadenado, el fundido y las transiciones	125
4.4 Tipos de montaje: por acción, por posición en pantalla, formal, conceptual y combinado	128
4.5 Entrevista a José Manuel Jiménez	130
4.6 Prácticas y ejercicios.....	135
4.6.1 Prácticas	135
4.6.2 Preguntas.....	136

Capítulo 5

Configuración de una sala y un equipo de montaje 141

5.1 Introducción	141
5.2 Edición lineal y no lineal, <i>offline</i> y <i>online</i>	142
5.3 Tecnología, confort y ambiente (equipos informáticos, iluminación y muebles).....	143
5.4 Los códecs.....	151

5.5 El <i>software</i> : Avid, Final Cut, Premiere, DaVinci y hasta Luma Fusion.....	153
5.6 Entrevista con María Lara.....	157
5.7 Prácticas y ejercicios.....	164
5.7.1 Prácticas	164
5.7.2 Preguntas	165

Capítulo 6

Montando la imagen 169

6.1 Entrevista a Antonio Gómez-Pan	170
6.2 Flujos de trabajo: cinta, archivos y película.....	181
6.2.1 24, 25 y 30 fotogramas por segundo. 1080, 2K, 4K, 8K	186
6.3 Preparando el primer corte.....	189
6.3.1 Revisión del material recibido y copias de seguridad.....	189
6.3.2 Orden y etiquetado	192
6.3.3 Sincronización, preparación de las <i>dailies</i> y ordenación en Bin.....	194
6.3.4 Edición en tres puntos	197
6.3.5 Elección de las mejores tomas	199
6.3.6 Subsanación de errores (y optimización de aciertos).....	200
6.3.7 Diálogos	204
6.4 Refinando el montaje	205
6.4.1 Primera proyección con el director	205
6.4.2 Notas, marcadores y versiones.....	206
6.4.3 Puliendo el sonido	207
6.4.4 Proyecciones del montaje del director	210
6.5 Exportando el montaje cerrado	211
6.5.1 Prepararlo para postproducción: sonido, VFX, color.....	211
6.5.2 Exportando a cinta, DVD, Blu-ray.....	213
6.5.3 DCP	213
6.5.4 Para copias en 35 mm	215
6.6 Entrevista con Iván Aledo	215
6.7 Prácticas y ejercicios.....	220
6.7.1 Prácticas	220
6.7.2 Preguntas	221

Capítulo 7

Montando el sonido.....229

7.1 Entrevista con Eduardo García Castro	229
7.2 Entrevista con Óscar de Ávila.....	234
7.3 Quiénes forman el equipo de sonido.....	242

7.4	Cómo afrontar la postproducción del sonido	242
7.4.1	Estudio, equipo y programas.....	242
7.4.2	Relación con el montador de imagen.....	243
7.5	Postproducción básica de sonido	247
7.5.1	Etapas y ordenación de la postproducción de sonido.....	248
7.5.2	Efectos principales	250
7.6	Trabajando con un profesional.....	253
7.7	Prácticas y ejercicios.....	254
7.7.1	Prácticas	254
7.7.2	Preguntas.....	255

Capítulo 8

Incorporando los efectos y los rótulos.....	261	
8.1	Entrevista con Gustavo Madrid	261
8.2	El equipo de creación de efectos visuales.....	270
8.3	Efectos básicos de los programas de edición.....	273
8.3.1	Técnicas de VFX.....	279
8.3.2	Nuke, el trabajo con nodos.....	281
8.3.3	Incorporación a la película.....	282
8.4	Titulación básica y su relación con los VFX.....	283
8.5	Prácticas y ejercicios.....	286
8.5.1	Prácticas	286
8.5.2	Preguntas.....	287

Capítulo 9

Corrección del color.....	293	
9.1	Entrevista a Luis Ochoa	293
9.2	Equipo y programas para realizar la corrección	298
9.3	Corrección básica en los programas de edición.....	300
9.3.1	Teoría básica del color.....	300
9.3.2	Diferencias entre RAW y LOG (e incluso FLAT).....	304
9.4	Corrección primaria y secundaria	306
9.4.1	Corrigiendo con Avid.....	307
9.4.2	Trabajando con DaVinci.....	312
9.5	Trabajando con un profesional.....	315
9.6	Prácticas y ejercicios.....	315
9.6.1	Prácticas	315
9.6.2	Preguntas.....	317

Capítulo 10

Casos prácticos 323

10.1 Cine clásico 323

    10.1.1 *La verbena de la Paloma*. 1935. Benito Perojo 323

    10.1.2 *Muerte de un ciclista*. 1955. Juan Antonio Bardem 327

10.2 Cine contemporáneo 330

    10.2.1 *Alcarrás*. 2022. Carla Simón..... 330

    10.2.2 *Otel-lo*. 2013. Hammudi Al-Rahmoun Font 332

    10.2.3 *Magical Girl*. 2014. Carlos Vermut..... 335

10.3 Películas de acción..... 340

    10.3.1 *No habrá paz para los malvados*. Enrique Urbizu, 2011 340

    10.3.2 *El niño*. Daniel Monzón, 2014 344

10.4 Documental: *En construcción*. José Luis Guerín. 2001 347

BIBLIOGRAFÍA..... 357