

PROCESO DE DESARROLLO III: EDICIÓN (POSTPRODUCCIÓN)

- Una vez finalizado el rodaje, debemos tener dos copias en discos diferentes en las que hemos duplicado el volcado de todos los archivos de imagen y sonido que hemos obtenido en las grabaciones durante el rodaje. Todos estos archivos deberán organizarse en diferentes carpetas, una por cada escena del guion técnico, aunque inicialmente lo estén por jornadas de rodaje. Este trabajo puede hacerlo un ayudante de montaje, pero es preferible, por razones obvias, que lo haga la misma persona que ha ido anotando todas las observaciones y comentarios del director o directora con respecto a cada toma durante la fase de producción (Script).

o 1 – HOJA DE SCRIPT (Montaje). A partir de los partes de cámara, que nosotros llamamos “Hoja de Script (Rodaje)” (*), se creará un nuevo documento, “Hoja de Script (Montaje)” (*), en el que pondremos por orden de guion técnico todos los planos y tomas obtenidos en el rodaje, poniendo especial cuidado en la coincidencia de archivos de vídeo y audio para cada una de las tomas. Es muy importante que desde la organización del rodaje tengamos clara la numeración de los archivos para evitar confusiones. Lo más claro es numerar con el mismo criterio con el que ordenamos los planos en el guion técnico, añadiendo al final el número de cada toma: 01.01.01 para la toma 01 del plano 01 de la escena 01, 13.06.02 para la toma 02 del plano 06 de la escena 13, etcétera. Si numeramos por igual los archivos de vídeo y audio correspondientes facilitamos mucho el trabajo de ordenación de materiales para el montaje, pero no siempre es fácil que los archivos procedentes de la cámara y de la grabadora de audio puedan tener una numeración personalizada, así que especificaremos en las hojas de script, tanto en rodaje como para la preparación del montaje, la equivalencia entre la numeración de los archivos de grabación (número de tarjeta + número de archivo) y la numeración de planos del guion técnico, tal y como estamos explicando.

En la “Hoja de Script (Montaje)” aparecerán todas las tomas válidas de todos los planos por el orden en que en un principio fueron colocados por escenas en el guion técnico, sin hacer otra selección que la de eliminar las tomas que en rodaje fueron ya valoradas como no válidas sin lugar a dudas. Si se especificó que “puede valer”, aunque haya otras mejores se incluirá en este listado hasta que sea definitivamente valorada en el VISIONADO.

o 2 – VISIONADO. El director o directora debe dar el visto bueno final a todos los planos y tomas que puedan ser útiles en el montaje. Para ello se sentará con el/la responsable de la edición para revisar todo el material y decidir qué archivos deben volcarse al ordenador e importarse al software donde se vayan a efectuar los trabajos de postproducción, siempre cuidando la organización de los archivos. Esta tarea sirve, además, para hacer un repaso del guion y comenzar a valorar la narración final entre director/a y montador/a.

o 3 – PREPARACIÓN DE MATERIALES DE ARCHIVO, GRAFISMO, EFECTOS Y BANDA SONORA. En la fase de visionado siguiendo el guion que acabamos de explicar, también deben anotarse todos los materiales que aún no tenemos, tanto si se trata de imágenes como de grabaciones para la banda sonora. Cualquier material de archivo, efectos concretos de imagen, rótulos, animaciones, voces en off, efectos de ambiente sonoro o composiciones musicales van a requerir procesos de elaboración a veces complicados que no deberían dilatar en exceso los tiempos previstos para la edición final. Es por esto que deben empezarse a organizar esos trabajos cuanto antes, en colaboración estrecha entre dirección, producción y los especialistas técnicos correspondientes, para prever plazos y criterios que puedan coordinarse inteligentemente con el montaje.

o 4 – PRIMERA SINCRONIZACIÓN ORDENADA DE ARCHIVOS. Debe hacerse una primera ordenación y sincronización de los archivos sobre la „timeline“, tal y como han sido revisados en el visionado siguiendo el orden establecido en el guion técnico. No es necesaria la presencia de dirección durante esta tarea previa, más bien mecánica y técnica, aunque también puede irse haciendo sobre la marcha, por escenas, mientras se va afinando el montaje. Poneos de acuerdo en cuál de estos métodos os resulta más adecuado.

o 5 – LA FIGURA DEL MONTADOR es extraordinariamente importante. Muchos montamos, con más o menos habilidad y criterio, gracias a la accesibilidad del software de postproducción. Pero en el momento de sentarse a dar forma final a lo que hemos concebido desde el guion y hemos ido transformando durante el rodaje, el hecho de que haya quien se ocupe de la operativa del montaje, de los factores técnicos, y de aportar una visión diferente del proceso, no tan apegada a lo que se ha ido creando en las fases anteriores, es muy constructivo y muy eficaz. No debemos infravalorar este desdoblamiento... Por todo ello, en los proyectos que desarrolla PROA intentaremos evitar que los realizadores monten solos sus propios trabajos.

o 6 – AYUDANTES. Los ayudantes tienen que servir siempre para facilitar el trabajo dentro de cada equipo. En el caso del montaje, además de poder organizar archivos o preparar materiales para la postproducción, que son tareas que puede asumir la/el script o un/a ayudante de montaje, es muy útil que un ayudante de dirección permanezca atento para coordinar fechas, plazos, procesos, personas implicadas, y evitar despistes o pérdidas de tiempo. No suele ser así en el ámbito profesional, pero en PROA intentaremos siempre que el ayudante de dirección coordine también estos trabajos finales.

o 7 – LA TOMA FINAL DE DECISIONES. El montaje es la tercera "versión" creativa del desarrollo de un proyecto, tras el guion y el rodaje. Podemos experimentar, probar cosas, reflexionar, pero sin perdernos por el camino ni desviarnos en exceso del concepto inicial. Se trata de cuidar detalles, de descubrir posibilidades nuevas insertando planos o modificando el orden en algún caso, de valorar la narrativa, la estética y el ritmo de la obra en su conjunto, pero no de simples improvisaciones.

En todo caso, cada elemento que se añade o elimina forma también parte de la responsabilidad del director, que siempre toma la decisión final en cada momento del montaje, con el que finalmente culmina su escritura audiovisual. El resultado es un MÁSTER con la mayor calidad técnica posible de imagen y sonido, aunque sin retocar aún.

o 8 – POSTPRODUCCIÓN DE IMAGEN: EFECTOS Y ETALONADO.

Una vez finalizado el montaje con todo el rigor y precisión milimétrica que requiere, se debe exportar un archivo sin comprimir que pueda servir como base para retoques y equilibrados de luces, contrastes, color, etcétera. Estos trabajos de ETALONADO deben hacerse siempre con la intervención directa del director de fotografía, máximo responsable de este proceso. Si los encargados del montaje no dominan el software de retoque digital, debemos buscar una persona adecuada para que realice los retoques, que tienen una enorme importancia de cara al producto final.

Debemos ser muy cuidadosos para no aplicar algún códec o alguna compresión que estropee la calidad técnica del MÁSTER FINAL. Es importante que dispongamos de discos duros externos para mover estos archivos, que seguramente van a ser bastante grandes. Pueden hacerse copias en baja resolución cuando solamente vayan a servir como referencia, pero pondremos el máximo cuidado en que no se deteriore la calidad del máster en ninguno de estos procesos.

o 9 – POSTPRODUCCIÓN DE SONIDO: LIMPIEZA Y ECUALIZACIÓN.

Al igual que hemos hecho con la imagen, debemos exportar por separado, sin mezclar ni retocar, y con la máxima calidad técnica, las bandas sonoras que hemos sincronizado en la edición (diálogos de sonido directo, voces en off, ambientes, wildtrack, música, etcétera). En este caso la calidad de las imágenes no es relevante, ya que sirven solamente como referencia, pero cada una de las pistas de audio debe estar posicionada en el montaje. El sonido se debe retocar y mezclar siempre en relación con la imagen. Haremos llegar esos archivos al jefe de sonido para que repase y retoque cada una de las pistas y realice la MEZCLA FINAL DE LA BANDA SONORA.

Lógicamente, las claquetas de sincronización ya no están en el máster final, y la duración de los sonidos ya ha sido delimitada por el montaje. Debemos poner a disposición de los responsables de sonido los archivos originales siempre que sean necesarios, cuidando de que la numeración y organización por carpetas facilite su localización sin perder el tiempo y sin riesgo de confusiones.

Los trabajos técnicos de retoque, limpieza y ecualización de las pistas de audio debe hacerlos el/la responsable de sonido, pero para el proceso de mezclas es imprescindible la supervisión del director o directora. Los planos sonoros, la presencia en mayor o menor nivel de una música o de un ambiente, algunos efectos, etcétera, forman parte esencial de las herramientas creativas de la dirección cinematográfica.

En este proceso de mezcla final de la banda sonora deben quedar incorporados absolutamente todos los sonidos, ya que se trata de obtener la BANDA SONORA DEFINITIVA que vamos a incorporar a la edición final para su difusión. Para ello será entregada por los responsables de sonido sincronizada con la imagen, tal y como les llegó en bruto, pero ya en el formato de audio definitivo. Normalmente será una sola banda de dos pistas en estéreo. Hay que poner aquí también mucho cuidado para no aplicar algún códec o compresión de audio que pueda estropear finalmente la calidad técnica del trabajo.

o 10 – EDICIÓN FINAL. El montador o montadora unirá finalmente el MÁSTER ETALONADO DE IMAGEN con la MEZCLA ECUALIZADA DE SONIDO. Y ya no debemos hacer ninguna modificación más. Es obvio que cualquier ocurrencia de última hora implicaría rehacer los procesos finales de postproducción, con la consiguiente pérdida de tiempo, trabajo, dinero...

o 11 – VISTO BUENO. El director y el productor ejecutivo deben dar su visto bueno al trabajo final visionado en buenas condiciones técnicas como para valorar su posible resultado en proyección. Pero seamos siempre conscientes de que una vez etalonado y ecualizado el trabajo ya no se debe corregir nada. Lo hecho, hecho está... Por esta razón, el director consultará siempre que lo crea conveniente algún aspecto sobre el que pudiera albergar dudas importantes, y lo hará con antelación, durante los trabajos de montaje, no con el producto ya terminado. Finalmente el director asume su responsabilidad en la proyección del estreno delante de todos los que han participado en el proceso de desarrollo del proyecto: el equipo. ¡Qué nervios! ;-)

o 12 – EXPORTAR FORMATOS FINALES. Los formatos digitales son todo un mundo, cambiante y complicado como él solo. Tanto para proyección como para difusión en plataformas online, o para participar en festivales o muestras, o para enviar a quien consideremos que debe tener una copia del trabajo, tendremos que atenernos a formatos y exigencias técnicas diferentes. Lo adecuado es mantener siempre intacto el MÁSTER FINAL (etalonado y ecualizado) en la máxima resolución posible, sin comprimir, y a partir de ahí exportar las copias que necesitemos. También para esto hay que tener el software de conversión adecuado, en permanente evolución, y los conocimientos pertinentes. No subestimemos el “lado oscuro” de la tecnología, que puede echarlo todo a perder...