

TALLER DE LA MEMORIA

Formación audiovisual para jóvenes

FASE CINCO: Memoria histórica y Montaje

El contexto

Nuestro país ha estado marcado en el último medio siglo por el conflicto armado y es una urgencia, una necesidad de los documentalistas –y hasta una responsabilidad si se quiere–, contribuir a complementar el relato de lo ocurrido con miras a reparar esa gran herida que ha quedado en nuestro cuerpo colectivo. Es necesario construir relatos que muestren lo acontecido en el país con miras a subsanar el vacío, a que no se repita la tragedia, a sembrar memoria como un referente futuro de la construcción de nuevos caminos para seguir andando.

Muchos de los acontecimientos ocurridos en las últimas décadas, o sus consecuencias, no han sido contados. A lo mejor se han convertido apenas en un rumor, o tal vez simplemente fueron cubiertos por la prensa como un “acontecimiento” más de la tragedia, sin haber profundizado en sus causas o en los efectos que tuvieron en las víctimas que aún permanecen invisibilizadas.

El taller de la Memoria ha explorado la memoria personal y colectiva y en esta quinta fase te propone hacer conscientemente un documental que trate, en la medida de sus posibilidades conceptuales y técnicas, la Memoria Histórica.

La metodología

Al igual que en las fases anteriores se desarrollarán las jornadas audiovisuales y el taller de creación. Desde estos espacios de formación pondremos en diálogo aspectos conceptuales, técnicos y prácticos que enriquecerán los conocimientos, saberes y experiencias de quienes participan: equipo local, cinéticos y talleristas.

Jornadas audiovisuales

En estas jornadas, previas a la realización del taller de creación, los cinéticos, acompañados por el equipo local del territorio, se acercarán a temas relacionados con su territorio, su pasado, historia, hechos y situaciones que, en algunos casos, marcaron su vida, la de sus familias o la del territorio que habitan. De igual manera, se reflexionará y pondrá en práctica conceptos relacionados con el montaje, la edición, el rol de los editores, el montaje sonoro, el tiempo y la ética en el documental de memoria histórica, entre otros aspectos claves.

Sesiones y temáticas

Describimos algunas sesiones y temas que serán trabajados durante las dos semanas que duran las jornadas audiovisuales y que posteriormente serán profundizados en el taller de creación donde se pondrán en práctica permanentemente. El tiempo requerido para el desarrollo de cada sesión será definido por los coordinadores locales teniendo en cuenta las características particulares del proceso y de sus participantes.

Primera sesión

Ampliando la memoria del territorio

El concepto de memoria histórica está compuesto de dos palabras: memoria que hace referencia al recuerdo vivencial, e histórica, a un propósito de reflexión y ordenamiento de los acontecimientos y sus consecuencias.

¿Viene a tus recuerdos algún acontecimiento en tu entorno relacionado con el conflicto que te haya marcado o, incluso, cambiado el curso de tu vida? ¿O que haya sido una constante referencia en los relatos de tu familia, o de tus vecinos? Te invitamos a investigar en la memoria colectiva y buscar en las fuentes que soporten esos acontecimientos. Para ello, recurrirás a uno o varios personajes que estuvieron implicados en el asunto y vas a investigar: vas a consultar en las fuentes o archivos disponibles sobre el tema para darle piso, sustento y esencia al relato.

Ejercicio 1

Buscar en la memoria la historia

Escribe en tu blog un texto sobre algún acontecimiento del conflicto colombiano que haya afectado directa o indirectamente tu vida y haz una reflexión del por qué es importante en este momento comunicarlo. Ilustra tu escrito con fotos o alguna (s) imagen en movimiento que te parezcan pertinentes.

Para tener en cuenta

Con todo lo tratado, reflexionado y puesto en práctica en las fases anteriores, pensamos que es el momento propicio para hacer la profundización en el montaje, por eso la invitación es a tener en cuenta la posibilidad de reunir en un documental diversos tipos de fuentes, de testimonios, vivencias, archivos visuales y sonoros de todo tipo, prensa, radio, televisión, personajes con diferentes concepciones políticas y territorios. Este es el reto que ahora enfrentaremos, una nueva creación audiovisual que reconstruya, explore y visibilice la memoria histórica.

Segunda sesión

Pensar el montaje. De la fragmentación a la unidad del relato.

No es la primera vez que te enfrentarás a un mundo de imágenes filmadas en momentos diferentes, con personajes, iluminación y ambientes sonoros variados, con calidad técnica dispar. En los procesos anteriores seleccionaste fragmentos de las imágenes que necesitabas, lidiaste con planos y diálogos sincrónicos o en tu empeño de armar secuencias, construiste relatos cinematográficos que tienen un principio, un desarrollo y un fin. Ya has tenido que darle un tiempo preciso a cada plano y te has aproximado al concepto de ritmo.

Tú ya sabes mucho de montaje, pero no has hecho un análisis detallado, consciente, racional del oficio que realizas. Llegó el momento de profundizar un poco en este oficio, fundamental dentro del arte cinematográfico.

¿Te das cuenta del potencial del cine? Es un arte que se construye con muchas artes.

Una pregunta: ¿Con cuáles artes has tenido que lidiar en tu experiencia cinematográfica?

Un poco de teoría, un resumen de conceptos.

El montaje puede definirse como la organización y ensamblaje de los diferentes elementos que componen un relato audiovisual en determinadas condiciones de orden y duración para crear sentidos. Es la selección de planos con el objetivo de construir una narración con un significado y mensaje particular que varía según como se ordene.

El trabajo del montajista consiste en escoger, ordenar y unir una selección de los planos registrados, según una idea y una dinámica determinada, a partir del guión, la idea del director y el aporte del montador. En vídeo la palabra equivalente es edición.

Editar no es únicamente empalmar imágenes en movimiento separadas, es un método que controla la "dirección psicológica" del espectador.

¿Qué hacen los editores?

Algunas de las preguntas fundamentales que el editor se hace son ¿por qué cortar? ¿Dónde cortar? Todo depende de un universo con ciertas normas. En principio, la respuesta al por qué es clara: se corta un plano para ofrecer información nueva, para añadir energía a la narración; de hecho, una de las garantías de ocultación del corte radica en la novedad. Si el plano que comienza es suficientemente atractivo y novedoso, emocionante, si entra en movimiento, el espectador no se dará cuenta de que el anterior ya terminó. No será consciente del corte.

Se puede cortar por otras razones, para evitar un salto de eje o cualquier falta de continuidad, para eliminar un instante en el que la interpretación no es convincente o cuando conviene solucionar cualquier error técnico. Se corta, también, para avanzar en el tiempo. No cortar significa casi siempre respetar el tiempo real de la vida.

Cortar permite la elipsis, el salto en el tiempo, como el corte del hueso cayendo por los aires hasta la nave espacial, una elipsis de millones de años en 2001. Una odisea del espacio de Stanley Kubrick.

Para tener en cuenta

Efecto Kuleshov

Una vez, alrededor de 1918, el director ruso Lev Kuleshov hizo un experimento que probó este punto. Tomó un clip de película antigua de un plano en la cabeza de un actor de Rusia e intercaló una toma de un plato de sopa, y luego con un niño jugando con un oso de peluche, y luego un plano a una anciana en un ataúd. Cuando mostró la película a la gente, ellos elogiaron la actuación del actor; el hambre en su cara cuando miró la sopa, el placer con los niños y la aflicción con la mujer muerta. Por supuesto, la toma del actor fue años antes que otras tomas y nunca vio ninguno de esos elementos. El simple acto de yuxtaposición hace que las tomas creen una relación entre ellas.

Ejercicio 2

Montaje, secuencia y eje

Ya has empezado la investigación sobre un tema de memoria histórica. Pues dentro de la preparación vas a hacer un montaje de una secuencia en su eje con personajes o algún elemento visual que creas sea indispensable para tu película. Luego vas a hacer otra, con los mismos personajes o elementos, donde quiebras el eje voluntariamente. Y lo vas a explicar en tu blog.

Para tener en cuenta

La sucesión de tomas de una película se basa en la mirada y en el pensamiento; o dicho en otras palabras: la construcción mental que hace el espectador. El montaje tiene un carácter dialéctico: cada toma incluye un elemento que tiene su respuesta en la toma siguiente. Entonces la tensión psicológica del espectador es una causa que debe ser satisfecha por la continuidad de tomas. Cada toma funciona en sí misma como unidad, pero incompleta, que solo logra cobrar un sentido completo cuando se junta con las otras tomas. Entonces el relato cinematográfico aparece como una serie de síntesis parciales en constante elaboración.

Tercera sesión

El montaje, Términos importantes

Toma. Es el fragmento registrado por la cámara desde que se pone en marcha a grabar hasta que se corta la grabación. En el montaje se selecciona una parte de la toma que se utiliza entre dos cortes.

Plano. En fotografía se puede referir al tamaño en que se está haciendo la toma (ejemplo: plano general, primer plano, etc.).

También se usa para referirse a algo similar a la toma por lo que a veces se usa de la misma manera, sin embargo de un mismo plano puede haber varias tomas cuando se graban acciones iguales o similares que se repiten en un mismo lugar y valor de plano. Teniendo en cuenta que de un mismo plano pueden hacerse varias tomas y que existen cientos de tomas que conforman una película, la labor del editor es ardua y consiste en decidir cómo enlazarlos en escenas y secuencias para darle un sentido.

Estructura. Es el orden en el que está contada la historia, la forma en que presentamos los sucesos y la importancia temporal que tiene cada evento y el espacio donde sucede. En el planteamiento de la estructura se debe pensar en cómo mantener la atención del espectador y la comprensión de la idea planteada ordenando el material para seguir una línea de exposición que mantenga siempre el interés. Un ejemplo de estructura clásica es el inicio (exposición de los elementos y personajes, planteamiento de un conflicto), nudo (desarrollo del conflicto) desenlace (resolución del conflicto y consecuencias)

Secuencia. Es una unidad temática y dramática con sentido completo, las secuencias están conformadas por escenas. En un libro una secuencia sería como un capítulo y una escenas como un párrafo.

Escena. Es una acción continua que se desarrolla dentro de un mismo lugar o ambiente. La palabra viene de escenario, porque en teatro cuando se cambia de escenario también cambia la escena

Transiciones. Es la manera como se enlaza un plano con el siguiente en el montaje a manera de articulación o puntuación. Puedes utilizar recursos como el corte (unión de dos planos sin ningún efecto óptico, que en el montaje de tipo clásico o académico pretende pasar desapercibida. Las leyes de la continuidad nacen de la voluntad de hacer invisible el corte), disolvencias o fundidos (a negro, a blanco, encadenadas), el desenfoque de dos planos entre sí, el barrido (un movimiento rápido de cámara), las cortinillas (una imagen invade la otra desde cualquier ángulo o efecto reemplazando a la primera). También se puede cortar usando la similitud o el contraste entre dos planos (forma, color, movimiento) creando un match-cut). También existe el jump-cut o salto sobre (la cámara varía poco o nada de posición entre los dos cortes sin importar la continuidad clásica).

Elipsis. Es un salto en el tiempo o en el espacio en el que el espectador no pierde la continuidad de la secuencia aunque se eliminen momentos intermedios.

Continuidad (Raccord). Sirve para situar al espectador en un espacio, para no desorientarlo. Es imprescindible crear una cierta continuidad, incluso en montaje paralelo, llamado muchas veces raccord. Esto elimina todo lo innecesario y evita repeticiones, crea una coherencia espacial, mantiene la continuidad temporal, crea relaciones visuales y rítmicas y oculta al espectador los recursos de construcción del montaje. Esto se logra de varias maneras, con la posición del actor (que concuerde entre los planos), las miradas (siguiendo la orientación lógica según el plano), vestuarios (respetando el tipo de vestuario y los cambios ocurridos en él), la posición de la cámara, el maquillaje, la peluquería y hasta el propio montaje para dar continuidad a la narración.

Primer corte y corte del director.

Existen varias etapas en la edición y el corte del editor generalmente es el primero. En este corte el editor deja clara la estructura, es un "corte en bruto" que muchas veces es el primer paso de lo que será la película final. Generalmente antes de la edición el editor ha conversado con el director y ha definido una estructura en papel, conoce el material y ha identificado los archivos, organizándolos para ubicarlos y utilizarlos fácilmente (en cine se llama pietaje ya que se trabajó con pies y fotogramas, en video se trabaja en base al código de tiempo TC y en la era digital se trabaja con los nombres de los archivos).

El editor generalmente trabaja con base en una estructura previamente concebida por el director basada en un guión, una estructura o una escaleta (listado de escenas que se encadenan para contar un relato) que se manifiesta en un guión de edición y que se construye en una línea temporal basada en el pietaje.

En el corte del director él puede concentrar su atención en colaborar con el editor y seguir perfeccionando el montaje de la película. Se sigue el primer corte del editor, pero moldeándolo para adaptarlo a la visión del director. Mientras colaboran juntos el director y el editor abarcan toda la película completa revisándolo minuciosamente; las escenas y las tomas son re-ordenadas, removidas, cortadas y, de lo contrario, ajustadas en un período que normalmente es mucho más largo y mucho más íntimamente involucrados, que toda la producción y el rodaje, la mayoría de los directores y editores forman un vínculo artístico único. El corte final es la versión definitiva del montaje.

El montaje sonoro

El sonido añade posibles conflictos entre planos, entre el interior de los encuadres o entre secuencias o segmentos, aquellos que afectan al cruce entre imagen y sonido, multiplicando las expresiones. No solo consta de la voz y la palabra, sino que incluye música, atmósferas y efectos sonoros variados.

Para tener en cuenta

Es importante que enriquezcas tu visión de las posibilidades cinematográficas viendo mucho cine y leyendo muchos artículos sobre cinematografía. Que descubras en cada película, su estructura, el tipo de montaje utilizado, el ritmo dado a la película en función de sus necesidades dramáticas. Que aprecies y entiendas el porqué de un montaje lineal, o expresivo, por qué un flashback, un montaje en paralelo, un montaje vertical... son muchas las formas de llamar determinado tipo de montaje, pero eso lo vas a descubrir a medida que realices más películas y profundices en las posibilidades expresivas de la cinematografía.

Ejercicio 2

Investigar

Vas a visitar los espacios, los personajes implicados en tu tema. Vas a hacer registro sonoro de tus conversaciones. Las vas a transcribir y a estudiar en detalle todas las informaciones que te han dado. Vas a ampliar esas informaciones o contrastarlas, o refutarlas, con otras personas o fuentes. Y vas a escribir un texto que llevará por título: Investigación. Ese será el punto de partida para el trabajo que haremos conjuntamente antes de decidir la forma, la estructura que tendrá tu película.

Programas de montaje, edición y postproducción

Actualmente, existen varios programas digitales de edición y montaje de vídeo y sonido, los más destacados son:

-Avid Media Composer : Este programa fue uno de los primeros en instaurarse en el mercado y es muy utilizado tanto para cine como para televisión.

-Adobe Premiere Pro CC: Este programa es más utilizado en el ámbito profesional, ya que ofrece muchas más opciones en el tratamiento de vídeo, pero es más complejo a la hora de utilizarlo. Actualmente, la versión más reciente es la CC.

-Final Cut Pro: Es el programa de posproducción por excelencia de los ordenadores MacOs, con una ventana de posibilidades bastante amplia, pero no muy especializada en aspectos como los efectos especiales.

-Sony Vegas Pro: Este programa es bastante utilizado debido a su sencillez a la hora de adjuntar y recortar clips de vídeo y sonido. Sin embargo, no es el que ofrece un mayor abanico de opciones a nivel de efectos.

-Adobe After Effects: Este programa es uno de los mejores que existen a nivel de creación de efectos especiales. Es bastante complejo y también puede ser utilizado para recortar y enganchar clips (aunque esta no sea su función más destacable).

-Pro Tools es una estación de trabajo de audio digital o DAW (Digital Audio Workstation), una plataforma de grabación, edición y mezcla multipista de audio y midi, que integra hardware y software. Es considerado un estándar de grabación, edición y mezcla en estudios profesionales y postproducción, usado mundialmente.

-Ardour es software libre y está publicado bajo una licencia GNU General Public License 4 pero para bajarlo de la web del proyecto se requiere pagar, al menos, \$1 dólar.

-Adobe Audition (anteriormente Cool Edit Pro) es una aplicación en forma de estudio de sonido destinado a la edición de audio digital de Adobe Systems Incorporated que permite tanto un entorno de edición mezclado de ondas multipista no-destructivo como uno destructivo, por lo que se le ha llamado la “navaja suiza” del audio digital por su versatilidad.

Tercera sesión

Tiempo y ética en el documental de Memoria Histórica.

Con toda seguridad, esta producción puede tomar más tiempo que las otras que has realizado. Seguramente la investigación y la consecución de archivos y fuentes, sea más prolongada y quizás más difícil, pues a lo mejor algunas personas se sientan inseguras con su participación en un documento que posiblemente se convertirá en una pieza pública. Es el momento de que tú valores si eso es así, o si estás convencido de que no perjudicarás la imagen de la persona, o no lo pondrás en situación riesgosa, pues es tu turno de convencerlo de participar sin obligarlo, ni violentarlo. Recuerda que desde el principio aceptaste ese apodo de Cinético, y es el momento de ponerlo en práctica muy conscientemente.

Esta es una oportunidad muy buena para consolidar el grupo o colectivo audiovisual que el Taller de la Memoria ha ayudado a conformar a medida que avanzan las fases. Las conversaciones compartidas con respecto a este tipo de dificultades éticas que van apareciendo en el camino son muy provechosas para todos. Son momentos especiales donde se pone a prueba la capacidad, no solo estética, sino humana y política de las personas que lo integran.

Es un buen momento para la escritura. Tu blog, ese compañero digital que te ha acompañado desde el primer día del Taller está esperando tus disertaciones, tus confidencias, tus preguntas. Esa ventana de comunicación que se ha planteado desde el principio como una perspectiva nueva, hay que utilizarla, mantenerla viva.

Hemos dejado muy vaga, si se quiere, la explicación de qué es un documental sobre Memoria Histórica, pero ha sido a voluntad. Tú más que nadie sabe lo que eso representa para ti y lo vas a convertir en una realidad. El equipo de coordinadores y talleristas estará a tu lado para ayudarte en el proceso. Empecemos a trabajar. Trae tu proyecto escrito, tu sinopsis, tu motivación, tu investigación, tu presupuesto y así podremos ayudarte, ser tus compinches en esta fascinante labor de mantener viva La Memoria.

Para tener en cuenta

En las redes encuentras muchísima información respecto a los términos cinematográficos. Aquí te van un par de enlaces que deberás complementar con muchos otros que tú buscarás solito.

El raccord o continuidad cinematográfica.

La Ley del Eje

Kuleshov Effect / Effetto Kuleshov

Hitchcock explica el efecto Kuleshov

Técnicas de montaje cinematográfico

La Magia del montaje cinematográfico

Días de la semana	Actividad
SEMANA 1	
Día 1	Región y desarrollo Presentaciones -Encuentro entre los cinéticos y los coordinadores. -Presentación de la tercera fase a participantes, explicación de los compromisos, cronograma y plan de trabajo. -Invitación a pensar en un tema para la realización de un cortometraje documental. -Introducción al tema región y desarrollo Escribiendo el proyecto -Publicar en el blog personal los avances del proyecto. -Describir los avances generales en el blog colectivo.
Día 2	Región y desarrollo Ejercicio 1 parte 1 Redactar un texto sobre algún acontecimiento del conflicto colombiano que haya afectado directa o indirectamente tu vida y hacer una reflexión del por qué es importante en este momento comunicarlo. Ilustra tu escrito con fotos o alguna (s) imagen en movimiento que te parezca pertinente. Investigar en la memoria colectiva, buscar en las fuentes que soporten los acontecimientos. Recurrir a uno o varios personajes que estuvieron implicados en el asunto e investigar, consultar cuanta fuente o archivo haya disponible sobre el tema para darle peso al relato. Escribiendo el proyecto -Publicar en el blog personal los avances del proyecto. -Describir los avances generales en el blog colectivo.
Día 3	Región y desarrollo Ejercicio 1 parte 2 Tomar una serie de fotografías e ilustrar con fotos el texto que escribiste y vas a publicarlo en el blog. Escribiendo el proyecto -Publicar en el blog personal los avances del proyecto. -Describir los avances generales en el blog colectivo.

Día 4	Montaje Ejercicio 2: Grabar y hacer un montaje teniendo en cuenta la investigación que se viene realizando de memoria histórica de una secuencia en su eje con 2 o más personajes o algún elemento visual que creas sea indispensable para tu película. Luego vas a hacer otra, con los mismos personajes o elementos, donde quiebras el eje voluntariamente. Y lo vas a explicar en tu blog Escribiendo el proyecto -Publicar en el blog el video finalizado -Publicar en el blog personal los avances del proyecto. -Describir los avances generales en el blog colectivo
SEMANA 2	
Día 1	Elaborar la carpeta de tu proyecto Ejercicio 3. Parte 1 Investigación. -Visitar los espacios, los personajes implicados en el tema. -Hacer registro sonoro de tus conversaciones. -Transcribir y estudiar en detalle todas las informaciones que te han dado. -Ampliar esas informaciones, contrastarlas o refutarlas, con otras personas o fuentes. -Escribir un texto que llevará por título: Investigación. Este será el punto de partida para el trabajo que haremos conjuntamente antes de decidir la forma, la estructura que tendrá tu película. -Piensa, investiga, escribe. Haz tu propuesta de tu idea haciendo una lectura integral de la memoria histórica de tu territorio. Y de nuevo las preguntas recurrentes. ¿Qué quiero contar? ¿Por qué contarlo? ¿Cómo contarlo? -Publicar los textos en el blog personal con los demás avances del proyecto. -Describir los avances generales en el blog colectivo.
Día 2	Elaborar la carpeta de tu proyecto Ejercicio 3. Parte 2 Avanzar en la elaboración del proyecto -Sinopsis -Motivación -Investigación

Día 3	Elaborar la carpeta de tu proyecto Ejercicio 3. Parte 3 -Elaborar Presupuesto -Elaborar Plan de rodaje
Día 4	Elaborar la carpeta de tu proyecto -Elaborar y firmar contratos -Elaborar y diligenciar la cesión de derechos de imagen.

PRE PRODUCCIÓN	
Día 1	Presentaciones -Primer encuentro entre los cinéticos y los talleristas. -Cada cinético trae el tema propuesto, su dossier y lo sustentará. -Se reunirán los coordinadores, talleristas y participantes para elegir los temas a realizarse. -Se escogerán los proyectos para desarrollar. -Se trabajará en la estructura narrativa de los proyectos. -Se conforman los equipos para cada proyecto. -Definición de los roles. Productor, director, foto, sonido. -Publicación en el blog colectivo de los temas seleccionados.
Día 2	Asesorías -Asesoría de los proyectos documentales -Publicar en el Blog -Describir los avances generales en el blog colectivo
RODAJE	
Día 3	-Grabación del proyecto. -Transferencia de archivos de imagen y sonido. -Publicar en el Blog. -Describir los avances generales en el blog colectivo.
Día 4	-Grabación del proyecto. -Transferencia de archivos de imagen y sonido. -Publicar en el Blog. -Describir los avances generales en el blog colectivo.
POSTPRODUCCIÓN	
Día 5	Iniciación del montaje y la postproducción. -Transferencia del material grabado. -Visionaje, limpieza, selección del material. -Edición. Conformación de una secuencia.

Día 6	Asesorías de montaje y estructura narrativa -Edición, conformación de un primer corte.
Día 7	Asesorías de montaje y estructura narrativa -Edición -Edición y mezcla de sonido:
Día 8	-Edición y mezcla de sonido -Corrección de color -Diseño de textos y créditos. -Finalización