

DEL LENGUAJE AUDIOVISUAL

Herramientas para analizar una película en la escuela

NIVEL 3

LAS ESCUELAS VAN AL CINE

NIVEL 3

INCAA

PRESIDENTE
Luis Puenzo

VICEPRESIDENCIA
Nicolás Battle

GERENCIA GENERAL
Raúl Rodríguez Peila

SUBGERENCIA DE DESARROLLO FEDERAL
Cecilia Díez

LAS ESCUELAS VAN AL CINE

EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y CONTENIDO
Dana Jonas
Paula Banfi

CUADERNILLO

AUTORAS
Eloísa Tarruella
Dana Jonas
Paula Banfi

DISEÑO
Coordinación de diseño INCAA

Les damos la bienvenida al ABC del lenguaje audiovisual del programa “Las escuelas van al cine”.

Estos cuadernillos tienen como objetivo principal brindar herramientas teórico-prácticas que despierten una mirada más informada sobre el cine, y la posibilidad de entender el camino y los roles que se combinan para desarrollar una pieza audiovisual profesional.

Nos interesa despertar la curiosidad, la atención y el pensamiento crítico a la hora de mirar una película y trabajarla dentro del aula.

Los cuadernillos fueron creados para complementar tanto las visualizaciones de películas y cortometrajes con estudiantes, como las capacitaciones para docentes que brinda el programa.

Los tres niveles del **ABC del lenguaje audiovisual** consolidan una herramienta pedagógica de acceso dinámico y van adquiriendo profundidad técnica e interrelacionándose conceptualmente. Con un abanico de nociones sobre lenguaje audiovisual, sugerencias de ejercicios y preguntas para analizar, la invitación es a ir y venir entre los distintos niveles para apropiarse de esta caja de herramientas y potenciarla.

Esperamos que en cada lectura o ejercicio vayan encontrando una nueva manera de incorporar el lenguaje audiovisual como herramienta pedagógica dentro del aula.

Toda sugerencia que mejore estos contenidos será bien recibida en lasescuelasvanalcine@incaa.gov.ar

INDICE

INTRODUCCIÓN AL MONTAJE / EDICIÓN	6
TIPOS DE MONTAJE MÁS UTILIZADOS	9
LA ELIPSIS	13
TRANSICIONES	17
CONVENCIONES DEL MONTAJE	19
EL VALOR EXPRESIVO DEL SONIDO EN LA IMAGEN	21
MÚSICA EMPÁTICA	
MÚSICA ANEMPÁTICA	
LEIT MOTIV MUSICAL:	
LA MÚSICA COMO ENLACE:	
VOZ EN OFF:	
EFFECTOS SONOROS	
EL SILENCIO	
SONIDO ON / SONIDO OFF	
SONIDO SINCRÓNICO	
SONIDO ASINCRÓNICO	
FOLEY	
DOBLAJE	
CAJA DE HERRAMIENTAS	30

EN LOS OTROS CUADERNILLOS PODÉS ENCONTRAR:

NIVEL 1

INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE AUDIOVISUAL

¿QUIÉNES INTEGRAN EL EQUIPO

PRINCIPAL DE UNA PELÍCULA?

DIRECTORA / DIRECTOR
 GUIONISTA
 PRODUCTORA / PRODUCTOR
 DIRECTORA / DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA
 DIRECTORA / DIRECTOR DE ARTE
 VESTUARISTA
 SONIDISTA
 MONTAJISTA

ESTRUCTURA Y ELEMENTOS CENTRALES DEL GUIÓN

ELEMENTOS CENTRALES DE UN GUIÓN CLÁSICO
 OBJETIVOS DEL PERSONAJE Y CONFLICTO
 NARRATIVO
 LA ESTRUCTURA CLÁSICA DE UN GUIÓN

EL SONIDO

NIVEL 2

ESPACIO Y TIEMPO / COMPOSICIÓN Y COLOR

PUESTA EN ESCENA
 LA IMAGEN – EL PLANO
 POSICIÓN DE LA CÁMARA
 LA CÁMARA EN MOVIMIENTO
 ESPACIO Y TIEMPO
 COMPOSICIÓN
 COLOR

INTRODUCCIÓN A LOS GÉNEROS DEL LENGUAJE AUDIOVISUAL

GÉNERO POR ESTILO: FICCIÓN Y NO FICCIÓN

FICCIÓN
 NO FICCIÓN

AUDIOVISUAL

En este tercer nivel del cuadernillo indagaremos en:

- . EL MONTAJE como herramienta fundamental narrativa. Funciones y tipologías. Sus convenciones.
- . EL SONIDO y su valor expresivo.

INTRODUCCIÓN AL MONTAJE / EDICIÓN

El montaje siempre se vincula a la existencia de fragmentos, a la idea de construcción, de armado con pequeñas partes, de ensamble. A través del montaje el lenguaje audiovisual dispone de su materia de trabajo central: el tiempo y la posibilidad de manipularlo.

La edición es el tejido con hilos invisibles que unen los planos para que el espectador tenga una cierta comprensión de la pieza. Es el recurso que le otorga el sentido narrativo al material audiovisual. Todo lo que vemos diariamente está atravesado en su forma por la idea de montaje que es la yuxtaposición de las imágenes junto con el sonido. Como vimos anteriormente, en un rodaje se graban los planos de manera independiente, y se van construyendo las secuencias planeadas por la/el guionista. Es por ello que necesitamos de la edición – etapa de culminación de un film- para lograr abordar la historia, con el clima pensado originalmente por el/la director/a. Este rompecabezas audiovisual, que realiza el/la montajista/ editor/a, está concebido desde el inicio del proceso de un film. Se piensa una estructura de enlaces atravesados por una lógica. La lógica alude a la puesta en escena (conformación estética global del film). Y también al modo en que se decide unir estas piezas. Esto dependerá del género del film, de la idea del guión original y del estilo propio de la dirección.

Podemos encontrar historias lineales o no-lineales en su estructura de montaje. Films que alteran la cronología habitual que tienen rupturas espacio-temporales. Podemos encontrar videos que aceleran una situación o la lentifican. El montaje es una herramienta expresiva de gran poder. También cabe destacar que el sonido juega un rol fundamental y no se puede disociar de las posibilidades del montaje. Imagen y sonido dialogan permanentemente. Son un conjunto y se trabajan de manera integral.

En la actualidad, la posibilidad de editar nuestros propios materiales se transformó en algo accesible. Programas que se bajan a un celular o computadora, hacen que podamos experimentar sus posibilidades. Conocer nueva información sobre los distintos rumbos que nos ofrece el montaje hará que podamos analizar lo que vemos diariamente con más amplitud y generar otros caminos en lo que producimos en el ambiente escolar o cotidiano.

Funciones del montaje

- . **Crear un sentido narrativo.**
- . **Organizar la estructura general de la pieza audiovisual.**
- . **Construir los espacios/contextos con una intencionalidad.**
- . **Manipular el tiempo: creación de continuidad o discontinuidad, cronología histórica, anacronía, etc.**
- . **Elaborar el ritmo.**
- . **Generar la atmósfera/clima del film.**

CORTOMETRAJES SUGERIDOS

Salón Royale de Sabrina Campos

Link: <https://www.youtube.com/watch?v=G5-ieSciS6A>

Utopía de Mariano Hueter

Link: <https://www.youtube.com/watch?v=PCLSVan0B4k>

Cielito lindo de Magalí Bayón

Link: <https://play.cine.ar/INCAA/produccion/6888>

La medallita de Martín Alleta

Link: <https://play.cine.ar/INCAA/produccion/6752/reproducir>

Ni una sola palabra de amo del director Javier Rodríguez. Link:

<https://www.youtube.com/watch?v=sNkzk95uAP0>

Trillizas propaganda de Fernando Salem

Link: <https://vimeo.com/31737645>

Medianeras de Gustavo Taretto.

<https://www.youtube.com/watch?v=-KS8haHaPwY>

Liebre 105 de los directores Federico Rotstein y Sebastián Rotstein. Link: <https://vimeo.com/147716905>

12 kilómetros de María Soledad Laici

Link: <https://play.cine.ar/INCAA/produccion/6755>

ERROR 404 de Mariana Wainstein https://www.youtube.com/watch?v=YNNq8WqNJrI&ab_channel=MarianaWainstein

Hoy no estoy de Gustavo Taretto

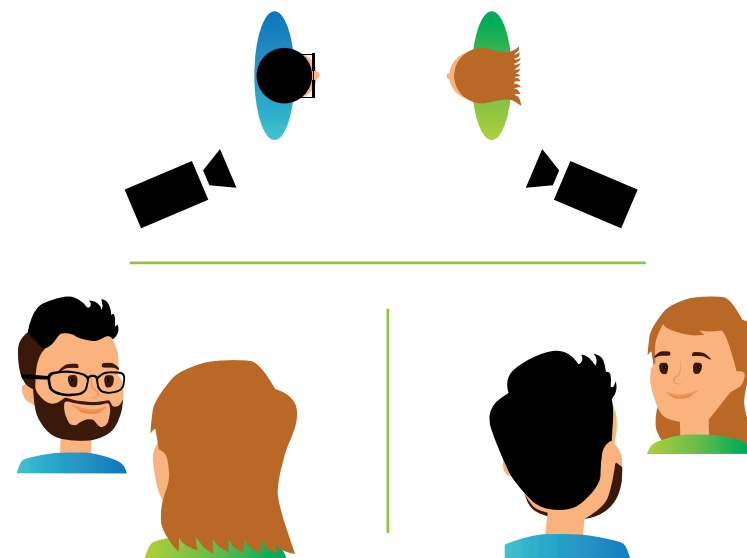
<https://vimeo.com/131838277>

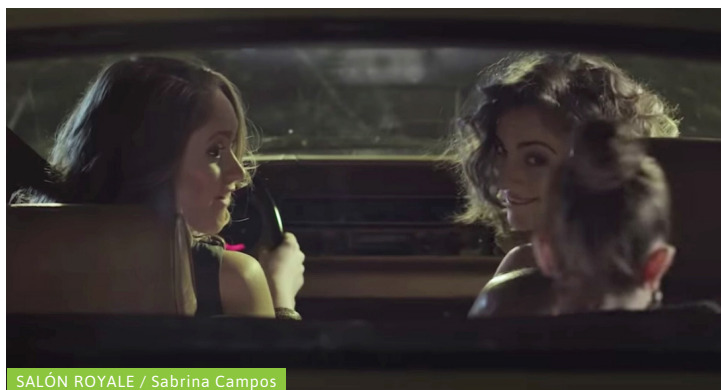
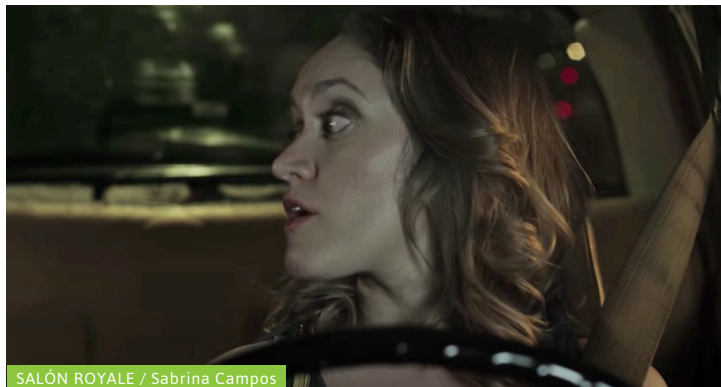
TIPOS DE MONTAJE MÁS UTILIZADOS

MONTAJE CONTINUO O TAMBIÉN LLAMADO MONTAJE INVISIBLE.

Intenta generar una idea de continuidad entre los planos que conforman cada escena para enlazar las acciones sin que el espectador sienta algo abrupto en la unión de los encuadres. Para lograr este fin, se tiene en cuenta una serie de cuestiones técnicas: las miradas de los personajes en una conversación deben corresponderse, la idea de iluminación, del espacio, la ubicación de la utilería, el vestuario, la posición de los personajes y acciones debe tener continuidad entre los planos. A esto se lo llama **Raccord** que significa unir dos planos de manera que el paso de uno a otro no dé lugar a una falta de coordinación entre ambos. Lo que esto crea es una ilusión en el espectador para que se perciba la historia sin distracciones ni alejamientos de los sucesos. Esta ilusión se suele llamar “transparencia” o “ilusión de continuidad”, produce la sensación de estar viendo algo que no corta aunque la operación de montaje sea, efectivamente, el corte.

PLANO Y CONTRAPLANO CON CORRESPONDENCIA DE MIRADAS

Situaciones reconocibles de Montaje continuo

1. Plano medio de un hombre que toma dos cubiertos. Plano cerrado de un plano de comida donde entran las manos del hombre con los cubiertos y comienza a cortar la comida. En este ejemplo hay una correspondencia en la acción. Si bien los planos están fragmentados, el espectador entiende que es ese mismo hombre el que va a comer esa comida.
2. Plano cerrado de una mujer que observa hacia adelante y llama a alguien (fuera de campo). Plano cerrado de un hombre de espaldas que se da vuelta a mirar (fuera de campo). En este ejemplo, por correspondencia y continuidad, se da a entender que la mujer llama a ese hombre que iba distraído.

EJEMPLO

Para ver un cortometraje que contiene este tipo de montaje invisible en la mayoría de su duración, recomendamos ver la comedia “Salón Royale” de la directora Sabrina Campos, que aborda una conversación en el auto entre tres amigas durante una noche.. Utiliza el montaje continuo, generando la idea de charla espontánea, complicidad y sorpresas. Predominan los planos medios generales y algunos más cerrados en los rostros cuando hablan. Las acciones se corresponden entre plano y plano. Iluminación, vestuario y maquillaje se respetan sin cambios.

MONTAJE DISCONTINUO. Aborda los enlaces de manera disruptiva. Quiebra la idea de continuidad de acción y temporal. Puede darse en un momento específico para generar una reacción determinada en el espectador, o puede ser un modo de enlaces/empalmes generalizado para todo el film. Es otro modo de narrar donde se evidencia que estamos ante una manipulación de los planos.

Sus efectos posibles:

- . Alejar al espectador de lo que se está narrando haciéndole tomar conciencia del artificio.
- . Generar un quiebre en una situación.
- . Confundir al espectador.
- . Ir hacia otra instancia de la cronología lineal.
- . Resumir una o varias acciones.
- . Acelerar el tiempo.
- . Buscar un ritmo específico.

Para estos fines, el montaje discontinuo dispone de distintos recursos expresivos. Los más abordados son:

Flashback: denominado “vuelta al pasado”. Ocurre cuando en un determinado momento de la acción, la trama retrocede temporalmente al pasado de alguno de los personajes o situaciones. De esta manera, el espectador conoce un hecho o acción reveladora que se había omitido hasta el momento. Este recurso puede aparecer una o varias veces en la duración de un film/serie, etc.

Flashforward: es un “ir al futuro” de un suceso o personaje. Adelanta días, años, meses o siglos un suceso.

EJEMPLO Inicio de un film con un niño. Se produce un corte. Siguiendo escena donde vemos a un hombre de 30 años que era el niño del comienzo.

Inserts/Flash mentales: sucede cuando se pasa del tiempo presente a un tiempo generado por la percepción subjetiva de un personaje. Esto genera un corte en la linealidad y nos sumerge en la mente del/la protagonista.

EJEMPLO En el corto “No me ama” de Martín Piroyansky, se abordan los flashes mentales breves que surgen de la inseguridad del protagonista y se imagina a su novia yéndose con otro.

Lo onírico: es un recurso muy explorado dentro de la ruptura espacio-temporal del montaje. Juega con el universo inconsciente, el misterio o los anhelos. Es una de las formas más íntimas de conocer al personaje. Permite también salir del realismo.

EJEMPLO

El cortometraje “Utopía” de Mariano Hueter, comienza con el sueño del niño y finaliza con la realidad del pequeño que vive en situación de calle. Recién en este último tramo del film, el espectador entiende que el niño sueña con un hogar cálido donde vivir.

PARA ANALIZAR

Ver cortometraje a elección. Elegir una escena y evaluar:

- 1) ¿Tiene montaje continuo o discontinuo? ¿O hay una combinación de ambos?
- 2) ¿Se podría haber elegido otro tipo de montaje para esta escena? ¿por qué? (Ejemplo: si es montaje continuo, pensar qué pasaría si hubiera saltos temporales en el medio de la escena. Por el contrario, si se trata de un montaje discontinuo, imaginar qué pasaría si se narra la escena de manera continua)

SUGERENCIA DE EJERCICIO

Creación de relato en 5 tamaños de planos.

- 1) Pensar una historia breve. Elegir los planos para abordarla de manera visual y dibujarlos en 5 viñetas (Ejemplo: plano general de una casa – plano medio de una mujer que sale de la casa, etc...)
- 2) Cambiar de lugar las viñetas y generar un montaje discontinuo.
- 3) ¿Se narra de la misma manera la historia original? ¿Qué cambios visualizan en el relato luego de alterar el orden de las viñetas?

LA ELIPSIS

Las posibilidades recién mencionadas en el montaje son posibles gracias a LA ELIPSIS. Esta se define como un salto en el tiempo narrativo de una pieza audiovisual. Puede o no cambiar el espacio, pero lo que sí cambia indefectiblemente es el tiempo.

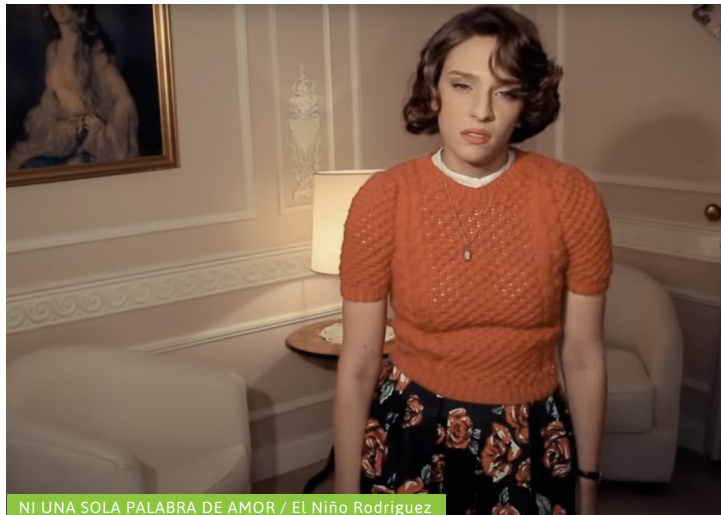
ELIPSIS BREVES: Por lo general suceden dentro de una escena con distintos fines. Puede ser para eliminar momentos que no aportan a la acción narrativamente relevante, por ejemplo: en una cena,

un personaje se levanta para ir al baño. En el siguiente plano ya está en el baño, y luego vuelve a la mesa. Por una cuestión de economía de tiempo y recursos, se obvian los traslados y cualquier otra acción que no sea importante para la trama. La elipsis corta también puede usarse para acentuar alguna emocionalidad, como dramatismo o alegría. Así como también se utiliza como quiebre en alguna situación puntual de la escena (cortes breves y abruptos para realzar un momento de impacto o cambio de tema cuando un personaje realiza acciones diversas en un mismo espacio)

EJEMPLO

NI UNA SOLA PALABRA DE AMOR / El Niño Rodríguez

En el corto “Ni una sola palabra de amor” se trabaja el montaje con elipsis breves en la misma escena. Este recurso genera la acentuación del paso del tiempo entre los audios telefónicos de la mujer que se van acumulando. El espacio, vestuario, peinado y maquillaje de la protagonista, es el mismo. Al estar estas interrupciones temporales cortas, se intensifica la carga emocional de la mujer y la comicidad en el espectador por la obsesión de ella con los mensajes que le deja al hombre.

ELIPSIS PROLONGADAS: Aquí cambia el espacio y también el tiempo como vimos en el recurso de flashback/flashforward y lo onírico. Suelen provocar un cambio radical en el relato ya que se pasa a otra instancia de la narración lineal.

EJEMPLO

TRILLIZAS PROPAGANDA / Fernando Salem

En “Trillizas propaganda” se produce un flashback (salto temporal al pasado) donde se ve a las tres hermanas cuando eran niñas y nadaban. Esta elipsis está concebida en función de mostrar la exigencia laboral que tienen estas jóvenes desde muy pequeñas. Además, está acentuada por un cambio en la imagen que le da una textura antigua.

PARA ANALIZAR

Elegir un material audiovisual que contenga al menos una elipsis prolongada (puede ser serie, cortometraje o largometraje).

- 1) ¿Cuál es la función de la elipsis en esta historia? ¿Qué quiso transmitir el/la director/a? ¿Qué cambiaría en el relato si no se utilizara la elipsis?

SUGERENCIA DE EJERCICIO

- Escribir una historia breve. Luego recortar esa historia en 7 partes. Evaluar qué fragmento podrían eliminar para crear una elipsis en la historia y que el relato igual se entienda, o se sostenga.
- ¿Podés sumar un flashforward a tu historia? ¿Suma a la comprensión de la trama o agrega confusión?

MONTAJE PARALELO. Este recurso consiste en la alternancia de dos o más situaciones independientes que se desarrollan en forma simultánea. Están unidas por la misma temporalidad pero no hay continuidad espacial entre las acciones que se manifiestan. Puede utilizarse de manera parcial en una única secuencia (es decir varias escenas paralelas que terminan en una unidad narrativa) o también puede realizarse en un montaje global con esta estructura en todo el film.

Funciones

- . Profundiza las líneas narrativas de cada personaje, a la vez que permite al espectador/a construir relaciones imaginarias entre ellos y sus historias.
- . Complejiza el conflicto.
- . Otorga al espectador un espectro más amplio sobre los personajes.
- . Genera una idea determinada en esta relación de acciones paralelas: acentuación de suspenso, del drama o de lo amoroso, según el caso.

EJEMPLO

En el cortometraje “Medianeras” de Gustavo Taretto podemos apreciar la utilización del montaje paralelo como forma esencial de la construcción narrativa. Es su esencia. A través de las distintas acciones/pensamientos de los dos protagonistas por separado en la imagen, podemos conocer sus aspectos más íntimos hasta que confluyen al final. Esta modalidad se establece desde el inicio, donde reconocemos que un hombre reflexiona sobre un edificio en la Ciudad de Buenos Aires y luego habla la mujer sobre el mismo tema. Como una especie de continuidad de pensamiento. A los minutos, el espectador entiende que estos personajes no viven juntos ni se han cruzado. El director elige mostrar sus vidas en paralelo. Escena de ella. Escena de él. Así funciona la estructura de este cortometraje.

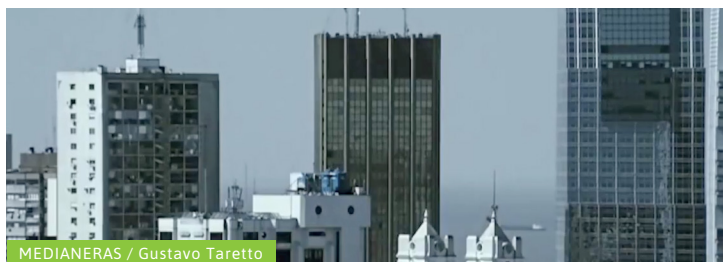
TRANSICIONES

Las transiciones son **el pasaje de un plano a otro**, ya sea dentro de la misma escena o un cambio de una a otra. Es la forma elegida por el montajista para hilar un plano con el siguiente. La forma de hacerlo depende de distintas variables. Pueden ser transiciones continuas (con la idea del montaje invisible en las que -por ejemplo- un movimiento se inicia en un cuadro y se completa al siguiente); cortes más abruptos que exhiben la decisión de la narración de la película de cambiar de rumbo, o simplemente contar que algo terminó y empieza otra situación. El modo de generar este pasaje también tiene que ver con el estilo. Generalmente en un mismo film se mantiene una estética en las transiciones para generar un código entre el material y el espectador. Aunque por supuesto, puede haber variables de acuerdo a cada director/a - montajista y pieza audiovisual. Algunas de las transiciones más utilizadas son:

CORTE DE UN PLANO A OTRO POR CONTINUIDAD: montaje invisible donde se utilizan las leyes del **Raccord** (explicado en pag. 9) y los movimientos de cámara para que el pasaje de una imagen a la otra no genere una interrupción en el relato.

CORTE DE UN PLANO A OTRO SIN CONTINUIDAD: es la sucesión de un plano a otro sin unidad de espacio. La sucesión de estos encuadres -aparentemente inconexos- en algunos casos se justifican

por un relato común como puede ser la voz en off de pensamientos (como es el caso de la introducción del corto “Medianeras” que habla de los edificios de Buenos Aires). También se puede dar como variante, la unión de los planos sin unidad de espacio y carente del apoyo de la voz en off. Esta forma es metafórica y asociativa como puede suceder en el ejemplo de visualizar imágenes de reyes de la monarquía, unidas a otras imágenes de leones en libertad. A este último ejemplo, se lo conoce como **Montaje ideológico**. Requiere de otro tipo de esfuerzo en el espectador para “aceptar” el código comunicacional propuesto por el material audiovisual.

CORTE A NEGRO: pasar por corte, sin efecto de imagen que lo justifique, a una placa negra (que puede tener o no un título/inter-título). Puede utilizarse en la secuencia de introducción de un film o también durante el desarrollo de una película para cortar una situación o narrar algo determinado. Es una forma de evidenciar que la película decide omitir algo de imagen visual, o necesita efectuar un gesto de “punto y aparte”.

E J E M P L O Un hombre apunta a otro, corte a negro y se escucha un disparo. Aquí se decide priorizar el sonido antes que la imagen para generar otro tipo de sensación. O también puede ser el ejemplo de una persona manejando que tiene un choque y corte a negro. Esto genera una pausa obligada en el espectador que va siguiendo las imágenes una tras otra.

FUNDIDO ENCADENADO: en este efecto visual la imagen existente se diluye en la imagen siguiente. En un momento quedan ambas imágenes superpuestas. Da una idea de paso de tiempo y también de ir hacia otro lugar narrativo

E J E M P L O Imaginación del personaje, un sueño, un flash o cambio espacio temporal.

FUNDIDO A NEGRO U OTRO COLOR: son transiciones más suaves que un corte abrupto. La finalidad es variada. Puede ser para suavizar el enlace, marcar el paso del tiempo o jugar con alguna metáfora (en caso de que se funda a un color).

CONVENCIONES DEL MONTAJE

La convención es un contrato tácito establecido entre el material audiovisual y el espectador/a que consiste en saber y/o entender algunas normas establecidas y aceptadas para que la narración sea comprensible. Esto permite contar sin narrar todas las acciones y que igualmente llegue la idea al receptor/a. Algunas de estas convenciones son:

CONVENCIONES EN EL PASO DEL TIEMPO:

1

Plano A: un hombre espera sentado junto a la mesa de un bar. Fuma un cigarrillo y arroja las cenizas en un cenicero vacío. Observa por la ventana.

Plano B: el hombre observa por la ventana mientras fuma, baja el cigarrillo al cenicero y hay diez colillas.

Este ejemplo denota el paso del tiempo a través de la cantidad de colillas de cigarrillos que aparecen luego del paso del plano A (donde se mostraba el cenicero vacío) al plano B (cenicero lleno). Esta convención evita mostrar todo el tiempo real que pasó de espera y ahorrarse diálogo o voz off explicativos.

2

Plano A: una mujer abrigada con una frazada observa hacia una ventana donde cae nieve.

Plano B: de la ventana se vuelve a la mujer que está vestida con poca ropa y sigue mirando hacia la ventana.

Plano C: por la ventana se ve un paisaje florido y soleado.

Este ejemplo infiere el cambio de estación, sin necesidad de intertítulos o sonidos.

3

Plano A: un niño de ojos celestes y cabello oscuro ondulado, juega a la pelota solo en un parque. Se detiene a mirar el cielo.

Plano B: desde el plano del cielo se vuelve al parque para encontrar a un hombre de cabello ondulado, ojos celestes con la pelota detenida que mira al cielo.

Aquí se da a entender que el hombre era el mismo niño que en el plano A. El paso del tiempo de muchos años atrás al presente a través de la elipsis. Se juega con la similitud de rasgos y de acciones para enfatizar este recurso.

CONVENCIÓN ELEMENTO ANTICIPATORIO

Escena A: una mujer prepara una carne para cocinar. Llegar un hombre (la pareja) y comienza a gritarle. La mujer no responde y sigue cocinando. Mientras el maltrato se intensifica, la mujer abre un cajón de la cocina y toma lentamente un cuchillo filoso. Corta la carne. El hombre la insulta. La mujer corta la carne con vehemencia. La pareja toma a la mujer de los hombros con fuerza. Ella toma el cuchillo y se lo clava en el brazo.

En esta convención, el elemento mostrado con detalle en medio de la discusión, anticipa que algo puede o va a pasar con este objeto. Se construye el suspenso. Y el espectador está alertado por la insistencia de este elemento en un contexto de discusión violenta.

CONVENCIÓN ERÓTICA

Escena A: una mujer observa detenidamente a un hombre en un bar y él la mira recíprocamente.

Escena B: ambos en la barra del bar charlando y coqueteando.

Escena C: el hombre y la mujer están acostados en una cama, tapados por una sábana y uno de ellos fuma.

En este ejemplo, el espectador entiende que los personajes tuvieron relaciones sexuales. A pesar de la elipsis de esa situación, el mensaje del director/a, queda claro.

CONVENCIÓN DE PERSONAJE MISTERIOSO

Un personaje se muestra de espaldas hablando por teléfono para dar una orden.

Escena B: El mismo personaje de espaldas camina por la calle.

Escena C: El personaje de espaldas entra a un descampado. La cámara lo recorre por el cuerpo hasta llegar al rostro que devela la identidad. Esta convención infiere tensión en el espectador que visualiza al per-

sonaje en distintas situaciones sin poder saber su identidad. Generalmente se usa para dar a entender que tiene importancia en la trama. Que hará algo revelador. Otras veces el personaje en cuestión, es nombrado por otros/otras pero recién se lo visualiza cuando la narración está más avanzada.

PARA ANALIZAR

Elegir una pieza audiovisual que contenga una convención del paso del tiempo en el montaje.

- 1) Describir la escena en tres líneas.
- 2) ¿Qué función cumple esta elipsis en la narración?
- 3) ¿Por qué pensás que el director/a o el/la montajista decidieron incluir esta convención? ¿Es efectiva en el relato?

SUGERENCIA DE EJERCICIO

Crear tres convenciones de montaje basándose en los ejemplos antes mencionados. Especificar los planos y las elipsis que sean necesarios utilizar para que las convenciones funcionen.

EL VALOR EXPRESIVO DEL SONIDO EN LA IMAGEN

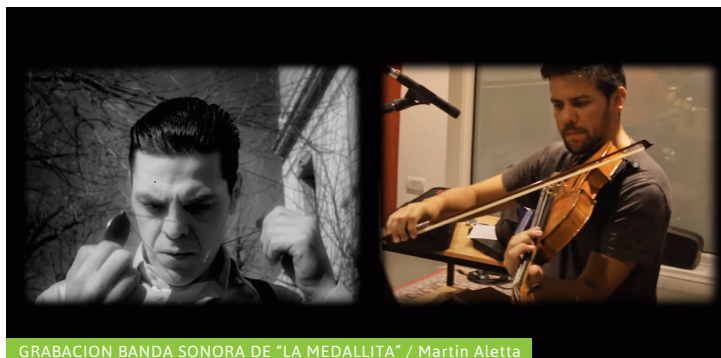
Como vimos anteriormente, el montaje de la imagen va acompañado de una idea general y particular sobre la banda sonora (palabra, música, efectos sonoros/ambientales y el silencio). Una música determinada puede cambiar el sentido de una acción. Un efecto sonoro puede expresar peligro o armonía. Una palabra puede cambiar el curso de la narración. El universo sonoro condiciona activamente la forma en que percibimos e interpretamos la imagen. También puede encausar la atención del espectador/a dentro del encuadre. Muchas veces nos indica qué es lo que debemos mirar.

En el caso de la utilización de la música podemos definir:

MÚSICA EMPÁTICA: su función es apoyar la emoción que se quiere transmitir en la situación del film. Es decir que enfatiza lo que de por sí infiere la situación narrada. Si es una escena dramática, entonces se utilizará una música que apoya este estado de los personajes. Si es una escena de suspenso, jugará con melodías y sonidos que pongan en alerta al espectador/a.

E J E M P L O .....

En el corto "La medallita" se utiliza una música clásica con presencia de violines que acompaña la acción dramática. En "Liebre 105" aparece la música de violines y contrabajo con ritmo acelerado en el momento donde la protagonista comienza a correr para escapar del estacionamiento.

.....

MÚSICA ANEMPÁTICA: sucede cuando la música provoca el efecto contrario a lo que sucede en la narración. Su función es variada. Se utiliza tanto para descolocar, desorientar al espectador como para generar comicidad o provocar rareza. Este tipo de uso de la música se apoya en el extrañamiento que suscita.

E J E M P L O .....

Si la escena es en un funeral y la música es estilo salsa/merengue, provocará un choque en el espectador por el contraste con la situación abordada. También puede suceder una escena donde se muestra un asesinato cruento con música clásica de Mozart.

.....

LEIT MOTIV MUSICAL: ocurre cuando una melodía determinada se asocia a la imagen y aparece reiteradas veces a lo largo del film. Actúa creando esquemas musicales en las que el espectador puede reconocer sentimientos y símbolos en el desarrollo dramático.

E J E M P L O .....

El corto "La medallita" recurre a la utilización del leit motiv. Al ser una película muda (es decir sin voces ni sonidos que provienen del interior de la imagen), la música es el único elemento sonoro para enfatizar las emociones del personaje.

.....

LA MÚSICA COMO ENLACE: puede tener la función de conectar diferentes planos o secuencias con el fin de enlazarlas temporal o rítmicamente. En algunas oportunidades, los cortes entre plano y plano son discontinuos y la música contribuye a suavizar los enlaces y darle un sentido de unicidad.

E J E M P L O .....

En "Cielito lindo", en la secuencia en la cual se muere el protagonista, la música oficia de conector de situaciones. En la introducción del cortometraje "Medianeras", la música contribuye a suavizar los cortes discontinuos de los edificios de Buenos Aires y evoca una misma secuencia temática.

.....

P A R A   A N A L I Z A R

Elegir una escena de un film que esté musicalizada:

- 1) ¿Qué función cumple la música en la escena? ¿qué emoción genera? ¿Es empática o antempática? Fundamentar y desarrollar.
- 2) ¿Qué sucedería si la escena la visualizo sin la música? ¿Cambiaría el sentido de la narración?

SUGERENCIA DE EJERCICIO

- 1) Escribir una escena breve y cotidiana.
- 2) Leer esta escena en voz alta mientras la imagino. Acompañar esta lectura con un tema de “rock” de fondo.
- 3) Leer la escena nuevamente en voz alta pero esta vez con música de fondo estilo “chacarera”.
- 4) ¿Cómo influyó el cambio de música en las dos lecturas realizadas? ¿Cambiaron las imágenes y sensaciones que fueron apareciendo al leer?

VOZ EN OFF: consiste en una voz extradiegética (es decir, que proviene de alguien externo a la imagen visible) y se utiliza como elemento narrativo con diversos fines expresivos. Es una forma de acceder a información que de otra manera el espectador nunca alcanzaría.

*Narrador omnisciente. Tal cual sucede en la literatura, que existe un personaje que conoce toda la historia pero no participa de ella. Alude a ese origen de ser oyentes de un cuento. También podemos encontrar ejemplos donde el narrador omnisciente es parte de la historia que narra de su pasado. Es decir que en este caso, está involucrado pero no activamente.

*Voz en off del mismo protagonista que vive los sucesos. Le cuenta al espectador lo que siente/percibe o se lo dice a sí mismo (como una especie de monólogo interior). Este tipo de utilización genera la identificación de la audiencia con el personaje, ya que conocemos su parte más íntima e inaccesible. También hay casos donde hay diversas voces en off que ofrecen la posibilidad de conocer a distintos personajes.

EJEMPLO

En el cortometraje “Medianeras” podemos entrar en la sensibilidad de los dos protagonistas con la utilización de este recurso sonoro donde emergen las similitudes entre la mujer y el hombre que no se conocen.

Los **EFFECTOS SONOROS** pueden ser un campo expresivo que refuerce el sentido de la imagen. Si bien existe el sonido ambiente que podemos llamarlo literal en cuanto a que intenta reproducir el clima realista que sugiere la escena (por ejemplo en el caso de una escena en un bar donde se escucha sonido de personajes hablando, copas y botellas, música de fondo, etc.), también están los efectos sonoros que pueden construir un sentido metafórico en torno a los personajes. Como cuando un sujeto está mirando el cielo y se escuchan sonidos intergalácticos. Aquí el sonido deja de ser literal y se coloca el foco en la subjetividad del personaje.

EL SILENCIO forma parte de los elementos principales de la banda sonora, como recurso expresivo propio. Puede construir una pausa dramática, un clima de tensión antes de que suceda una acción fundamental, marcar el fin de un suceso.

EJEMPLO

CIELITO LINDO / Magalí Bayón

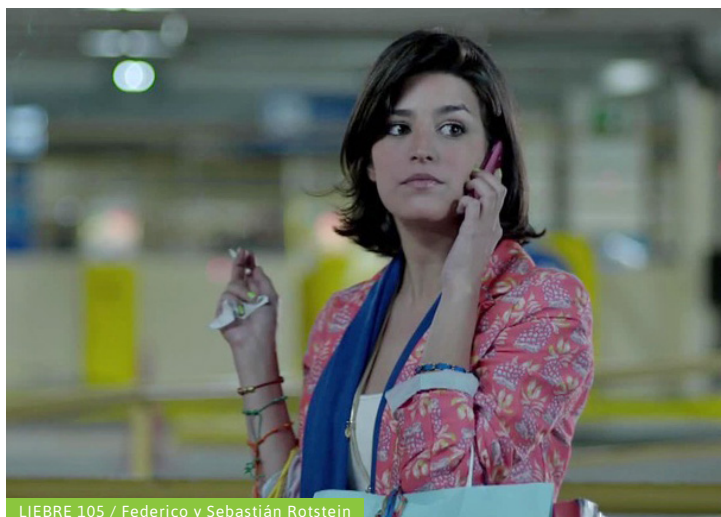
En “Cielito lindo”, hay un instante cuando el protagonista se toma un té. Allí se produce un silencio profundo que nos genera la misma paz que siente el personaje. Ese silencio que él necesitaba después de haber escuchado los reclamos de su madre.

También es interesante poder indagar en la funcionalidad del **SONIDO ON**, es decir el que proviene del interior de la imagen (encuadre), y el **SONIDO OFF** o **FUERA DE CAMPO** (que proviene del exterior de la imagen que visualizamos pero se hace presente). Por ejemplo: dos personajes que hablan telefónicamente pero en la imagen solo se ve a uno de ellos y al otro lo escuchamos por sonido. Sería una voz que proviene del fuera de campo.

EJEMPLO

Esto es lo que sucede en el corto “Liebre 105” cuando la protagonista habla por celular con una amiga. De ella solo oímos su voz y nunca la vemos. Es evocada solo a través del sonido. En “12 kilómetros” se concibe el sonido fuera de campo cuando se escucha al ternero gritando (pero no se ve). Entonces la niña va en su ayuda, se guía a través del sonido y el espectador siente que la acompaña en su búsqueda.

El **SONIDO OFF** es muy utilizado en las películas de género terror/suspense ya que construye lo que no se ve pero está presente en la imagen. Sonido de lobos o de pasos, abundan en este tipo de narrativas para acrecentar el miedo.

Por el contrario, el **SONIDO ON** es lo que se ve y se escucha de manera directa. Es el sonido literal que se construye en el mismo encuadre.

EJEMPLO

En “Liebre 105” en la escena cuando ella se encierra en ese cuarto oscuro, oímos con claridad su respiración agitada como sonido principal. La respiración fuerte que constituye algo natural dentro de la acción, funciona como elemento dramático. Lo mismo sucede con los gritos de dolor del personaje de la madre en “12 kilómetros” donde la atmósfera de las escenas se torna desesperante.

También podemos agregar que el **SONIDO ON** contiene el **SONIDO AMBIENTE**, que contextualiza la acción. Si sucede en una fiesta o en un hogar rural, los espacios son abordados también a través del universo sonoro para resaltar características de ese ambiente. Localizar al espectador.

EJEMPLO

En “Cielito lindo” se construye un clima burocrático en el sonido durante la segunda parte de la narración cuando el hombre entra en el cielo. En “Liebre 105” al inicio podemos percibir el espacio del estacionamiento de un shopping por los avisos en off, el movimiento de autos y efectos de tubería. En “12 kilómetros” se hace presente el monte a través del sonido del río y naturaleza.

El **SONIDO SINCRÓNICO** aborda la sincronía entre imagen y sonido. Es decir que lo que oímos surge al mismo tiempo que vemos la fuente sonora que la produce.

EJEMPLO Los diálogos o una situación donde un hombre levanta un arma y dispara. El sonido del disparo se produce en simultáneo a su accionar.

Por el contrario el **SONIDO ASINCRONICO** sucede cuando está fuera de tiempo y espacio con la imagen.

EJEMPLO El encuadre contiene a un hombre levantando un arma. El sonido del disparo se produce antes que realmente accione el gatillo. Esto puede generar un efecto emocional donde se adelanta algo que sucederá después.

Cabe destacar la utilización del **FOLEY**: técnica de recreación de sonidos en post producción (terminación de una película). Este recurso tiene la finalidad de completar los sonidos que no se llegaron a tomar correctamente en rodaje. O simplemente se refuerzan sentidos expresivos. Esto se realiza en un estudio especial. Se genera: el ruido que hacen las copas al brindar, los pasos de los personajes, el cierre de una puerta estridente, las voces de relleno de otros sujetos en un bar y todo lo que puede aportar a recrear el universo de la película. Muchas veces cuando algún diálogo no salió correctamente por afonía de un actor o intervención de ruidos externos, se realiza un **DOBLAJE** de las voces de los actores. El doblaje es la recreación de los diálogos del film en un estudio de post-producción, al igual que el Foley.

PARA ANALIZAR

Elegir una serie o film y verla completa.

- 1) ¿Cómo influye la banda sonora en el tratamiento del género narrativo? (Por ejemplo, si la película es una comedia o un drama, cómo es el tratamiento del sonido en cada caso).
- 2) a) Elegir una escena del film o de la serie y anotar en un cuaderno todo lo que se escucha: voces, ruidos particulares, si hay música o algún efecto sonoro.
b) ¿Agregarías algún sonido o música a esta escena para enriquecerla? Fundamentar el por qué.

SUGERENCIA DE EJERCICIO

- 1) Ir a una plaza o lugar público y escuchar el entorno.
- 2) ¿Qué te pareció interesante del sonido ambiente de este entorno?
- 3) Elegir un sonido que te haya llamado particularmente la atención de este espacio. Escribir una escena a partir de ese sonido. ¿Podes definir si es sonido sincrónico o asincrónico?

CAJA DE HERRAMIENTAS

LINKS DE REFERENCIAS SOBRE SONIDO Y MONTAJE

- **Entrevista y video con Juan José Campanella hablando del montaje de sus films:**

<https://novedades.edaeditores.org/juan-jose-campanella-montajista/>

- **Entrevista a Miguel Pérez, montajista argentino**

<https://novedades.edaeditores.org/entrevista-con-miguel-perez/>

- **Lucrecia Martel video conferencia: “El sonido en la escritura y la puesta en escena”**

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

- **Documental “Diseño de sonido en la Argentina”**

<https://www.youtube.com/watch?v=-6ihh7tNHml>

PLATAFORMAS GRATUITAS DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES:

- **Cine.ar Play**

<https://play.cine.ar/>

- **contar**

<https://www.cont.ar/>

- **educ.ar**

<https://www.educ.ar/>

- **OctubreTV**

<https://octubretv.com/>

- **UN3TV (Canal de la UNTREF)**

<https://un3.tv/>

- **Legalmente gratis**

<http://legalmentegratis.com/>

- **Retina latina**

<https://www.retinalatina.org/>

- **Cinecorto**

<https://www.cinecorto.org/peliculas.php>

RECURSOS GRATUITOS PARA GENERAR CONTENIDO PEDAGÓGICO:

- Pixabay: banco de imágenes

<https://pixabay.com/es/>

- Pixlr: Editor de fotografías on line.

<https://pixlr.com/es/>

- Gimp: Editor de fotografías off line.

<https://www.gimp.org/>

- Clipchamp: editor de videos on line

<https://clipchamp.com/es/video-editor/>

- Openshot: editor de video off line

<https://www.openshot.org/es/>

- Playposit: videos con intervenciones

<https://go.playposit.com>

- Voicethread: comentarios en videos

<https://voicethread.com/>

- Genially: presentador interactivo

<https://www.genial.ly>

- StudioBinder: software de escritura de guión

<https://www.studiobinder.com/scriptwriting-software/>

INCAA
INSTITUTO NACIONAL
DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES