

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Escuela Politécnica Superior de Gandia

Montaje y efectos visuales de la webserie: Una carta para despedirme

Trabajo Fin de Grado

Grado en Comunicación Audiovisual

AUTOR/A: González Reyes, Fernando

Tutor/a: Pardo Gimilio, David

CURSO ACADÉMICO: 2021/2022

MONTAJE Y EFECTOS VISUALES DE LA WEBSERIE

Resumen

El presente trabajo abarca el montaje y los efectos visuales de los seis capítulos de la web serie “Una carta para despedirme”. En él se detallará el proceso de edición como parte fundamental de la fase de postproducción de una obra audiovisual, desde la llegada de los brutos hasta el producto final pasando por cada fase del montaje, la incorporación de los efectos para su posterior etalonaje y exportación para su emisión y guardado del máster. Así mismo, se hará una investigación de diferentes editores referentes del montaje, de sus técnicas y trabajos. De igual manera se analizará las diferentes líneas de tiempo explicando las decisiones tomadas, la aplicación de cada técnica o efecto utilizado, su resultado y aportación a la narrativa y estructura final de la obra.

El objetivo será doble, por una parte, finalizar con éxito el montaje de los capítulos encomendados por la dirección de la webserie aplicando las diferentes técnicas y efectos visuales en la edición, con el propósito narrativo y expresivo esperado, y de esta manera conseguir un producto más inmersivo para poder conectar con el espectador. Por otra parte, se pretende entender y realizar el trabajo propio del editor adaptándose a un proyecto particular como el de esta webserie con una gran carga simbólica y artística adecuándolas a las necesidades y recursos limitados del proyecto. Además, también explicaré la creación de un sistema de clasificación del material previamente grabado, permitiendo así una búsqueda y recuperación rápida de los brutos.

Palabras clave: montaje, webserie, postproducción, edición, efectos visuales.

MONTAJE Y EFECTOS VISUALES DE LA WEBSERIE

Abstract.

This work covers the editing and visual effects of the six chapters of the web series *Una carta para despedirme*. It will detail the editing process as a fundamental part of the post-production phase of an audiovisual work, from the arrival of the raw materials to the final product, going through each phase of the editing, the incorporation of the effects for subsequent color grading and export for broadcasting and saving the master. Likewise, research of different editors referring to editing, their techniques and works will be carried out. Likewise, the different timelines will be analyzed, explaining the decisions taken, the application of each technique or effects used, its result and contribution to the narrative and final structure of the work.

The objective will be twofold: on the one hand, to successfully complete the editing of the chapters commissioned by the webseries management by applying different techniques and visual effects in the edition, with the expected narrative and expressive purpose, and thus achieve a more immersive product to connect with the viewer. On the other hand, it is about understanding and performing the editor's own work adapting it to a specific project such as this webseries with a great symbolic and artistic load, adapting it to the needs and limited resources of the project. In addition, I will also explain the creation of a classification system for the previously recorded material, allowing a quick search and retrieval of the same

Key Words: Montage, web serie, post-production, film edition, visual effects.

Índice

1. Introducción	5
1.1 Objetivos	6
1.2 Metodología	7
1.3 Estructura	7
2. El montaje: Tipos y Referencias	9
2.1 El montaje: definiciones	9
2.2 Tipos de montaje	12
2.2.1 Según sucede en el espacio tiempo	12
2.2.2 Según la intención narrativa	13
2.3 Técnicas y tareas propias del montaje	15
2.3.1 Técnicas del montaje	15
2.3.2 Tareas y flujo de trabajo	16
2.4 Montaje como medio de transmisión de emociones	18
2.5 Referentes del montaje	19
3. El montaje de la webserie una carta para despedirme	24
3.1 Webserie una carta para despedirme	24
3.1.1 Sinopsis	24
3.1.2 Equipo de trabajo	24
3.1.3 Estructura	25
3.2 Preproducción del montaje	27
3.2.1 Estilo del corto	27
3.2.2 Decisiones técnicas	29
3.3 El montaje	31
3.3.1 Workflow	31
3.3.2 Visionado y clasificación del material	32
3.3.3 El montaje	34
4. Conclusiones	47
5. Bibliografía	49
Anexos	50

Índice Tablas y Figuras

<i>Figura 1: Fotogramas extraídos de Vida de un bombero americano</i>	10
<i>Figura 2: Fotogramas extraídos explicación efecto Kuleshov</i>	11
<i>Figura 3: Fotogramas El acorazado Potemkin</i>	14
<i>Figura 4: Fotogramas Django desencadenado ejemplo emociones</i>	18
<i>Figura 5: Fotograma extraído de Mangolia</i>	21
<i>Figura 6: Fotogramas Dolly in Boggy Night</i>	21
<i>Figura 7: Carátula Isla siniestra y Uno de los nuestros</i>	22
<i>Figura 8: Vídeo referencia capítulos, TwoJeys</i>	29
<i>Tabla 1: Características técnicas Sony Alpha 7III</i>	29
<i>Tabla 2: Características Técnicas Blackmagic Pocket edition</i>	30
<i>Figura 9: Esquema flujo de trabajo editor</i>	31
<i>Figura 10: Estructura de carpetas por capítulos</i>	33
<i>Figura 11: Estructura de carpetas por materiales</i>	33
<i>Figura 12: Estructura de carpetas según ubicaciones</i>	34
<i>Figura 13: Fotogramas La despedida</i>	35
<i>Figura 14: Yuxtaposición de planos, la despedida</i>	35
<i>Figura 15: Fotogramas plano secuencia, La despedida</i>	36
<i>Figura 16: Yuxtaposición de planos Ansiedad</i>	37
<i>Figura 17: Fotograma escenario rojo Ansiedad</i>	38
<i>Figura 18: Efectos visuales Máscara Ansiedad</i>	39
<i>Figura 19: Fotogramas elipsis temporal Autoestima</i>	39
<i>Figura 20: Fotogramas transición en negro Adicciones</i>	40
<i>Figura 21: Efectos visuales transición globo</i>	41
<i>Figura 22: Efectos visuales mensajes Adicciones</i>	42
<i>Figura 23: Cortes por movimiento Amor</i>	43
<i>Figura 24: Fotogramas plano detalle Amor</i>	43
<i>Figura 25: Fotogramas antes y después efectos visuales Amor</i>	44
<i>Figura 26: Intercalado de planos Anorexia</i>	45
<i>Figura 27: Fotogramas cambio emociones Anorexia</i>	45
<i>Figura 28: Escena final Anorexia</i>	46

1. Introducción

Tras la grabación de un primer episodio un único principio de 2021, con un resultado más que notable, nos dimos cuenta de la satisfacción que da terminar un proyecto y que este sea apreciado y valorado por los demás. Nos llenó de valentía para crear este nuevo producto audiovisual, una webserie que consta de 6 episodios en formato vertical, con una duración de entre un minuto y tres. Estas características son un reto como tal debido a nuestra poca experiencia, pero tras la motivación de nuestras dos directoras nos pusimos en marcha, y tras el reclutamiento de un gran equipo, dio lugar *Una carta para despedirme*. En principio, yo no me hacía cargo del montaje del primer capítulo, pero tras varios problemas me encomendaron esta tarea. A la hora de editar me surgieron sensaciones muy agradables, no paraba de pensar en que podría o no hacer, que le daría más intriga al episodio, con que efectos, cortes, sonidos etc. podría conectar con el espectador y despertar las mismas o diferentes sensaciones que me surgían a mí, ya que cualquiera podía enfocarlo como quisiese, pero siempre había un hilo que seguir. Tras todas estas emociones y el resultado de este capítulo, me ofrecieron ser el montador de toda la webserie, aceptando el reto sin duda

En *Una carta para despedirme* surgen cuestiones afines con el montaje y sus diferentes tipos. Estas preguntas serán resueltas y expuestas pasando por cada etapa de la edición, el análisis de la línea de tiempo, la explicación que hay detrás de cada corte o de determinadas escenas más complejas. Junto a la exportación de este producto para su posterior etalonaje. Debido a que la finalidad del montaje de este proyecto es generar un impacto al espectador mediante una carga simbólica y artística. Ya que no posee diálogos entre personajes, es decir, va acompañado de una voz en off recitando un texto acorde o no a lo que se ve en pantalla, debemos implementar efectos tanto de audio como visuales para poder crear un producto inmersivo.

Esta webserie parte de un ejercicio psicológico, ya recurrente en películas del director japonés Kon, *Perfect Blue* (1997) en cuales escriben sus temores y queman el papel, o acciones similares como atarlas a un globo y dejar que el viento las lleve. De forma similar, en nuestra serie, escribe una carta en forma de despedida para poder gestionar sus emociones las cuales son: déficit de autoestima, adicciones, amor tóxico, anorexia y ansiedad.

El objetivo de este producto audiovisual es generar a los espectadores una sensación de tranquilidad o de ayuda. Por si alguien de su círculo cercano padece alguna de estas emociones o ellos mismos. En él podrán darse cuenta de que es más

MONTAJE Y EFECTOS VISUALES DE LA WEBSERIE

sencillo si le acompañan en el incentivándolos a ayudar o ser ayudados para poder pasar por esa mala etapa. Además de por la temática, el proyecto es puro entretenimiento y disfrute audiovisual por lo que es un proyecto muy completo e interesante de ver.

Cabe mencionar que mis compañeras Alicia Alesanco y Marta Muñoz también han realizado su trabajo de fin de grado enfocado en la webserie “Una carta para despedirme”, el título de cada uno de ellos respectivamente es: “Plan de comunicación de la webserie: Una carta para despedirme” y “Dirección y creación de la webserie: Una carta para despedirme”.

1.1 Objetivos

Antes de comenzar a nombrar los objetivos de este proyecto, mencionaré una frase asociada a Anthony Minghella, director de obras como el Paciente Inglés, que me hizo establecer la base de estos, “Cuando comprendes que el film es el producto de la edición empiezas a fijarte siempre en el montaje”.

Mi objetivo principal es la realización del montaje de los capítulos de la webserie Una carta para despedirme, encomendados por la dirección, entendiéndolo como las tareas previas de la edición son la recepción, visionado y clasificación del material rodado. Con una serie de objetivos secundarios pero imprescindibles, para lograr el principal y que me proporcionarán la información y la cualificación necesaria para poder llevar a cabo este fin.

-Comprender y entender los diferentes tipos de montaje junto a la aplicación de distintas técnicas, según los propósitos de cada episodio en cuanto corte, ritmo, elipsis y dinamismo etc.

-Entender y realizar las tareas propias de un editor dentro del flujo de trabajo de una obra audiovisual, pasando por cada fase del montaje hasta su exportación.

-Coordinarse y cumplir los tiempos estipulados con la dirección y otros departamentos para poder conseguir un montaje repleto de emociones que transmitir al espectador mediante una intención narrativa, conceptual y expresiva de la idea inicial.

1.2 Metodología

La metodología seguida durante el desarrollo del proyecto está dividida en tres partes. Comenzando por la primera, nos reunimos con las directoras y el departamento de fotografía para recoger las ideas principales de lo que se quiere lograr con *Una carta para despedirme*. Las intenciones e ideas que quieren expresar en la edición mediante el ritmo, el tipo de montaje, y muchos más factores que son necesario a la hora de la edición como la utilización de mecanismos de transición o saltos temporales; elipsis, flashback, fundidos, flashforward¹, etc. En este apartado también nos informaremos sobre decisiones importantes del montaje y aspectos técnicos de configuración.

Tras acabar las reuniones con los diferentes departamentos, comienza la segunda fase, donde se recoge información sobre diferentes referentes de la edición. De esta manera conseguiremos contextualizar toda la información obtenida y conseguir un producto final óptimo y con sentido. Nos centramos sobre todo en directores o montadores que hayan realizado obras con características similares a las nuestras o nos proporcionen más información de técnicas y recursos ha aplicar en mi edición. Un gran ejemplo es “Lecciones de cine” de Alex de la Iglesia en su programa el cual ya comentaremos a posteriori la gran influencia de sus documentales y entrevistas en el montaje de este producto audiovisual.

Por último, en la tercera fase cumpliremos el objetivo principal de nuestro proyecto, donde se analizan y describen las líneas de tiempo en los capítulos realizados, detallando lo realizado en la webserie, desde la asistencia, participación y sugerencias. Además de la asistencia al rodaje, la recogida y clasificación del material recibido. Finalizando con la edición y la selección de efectos tanto visuales como de audio.

1.3 Estructura

La memoria se organiza de esta manera, en la introducción se explica principalmente los objetivos y metodología empleada. En el siguiente capítulo se contextualiza al lector explicando brevemente la historia del montaje desde su aparición hasta la actualidad. En primer lugar, explica como surgen las diferentes formas de ver el montaje y como evolucionó este para transmitir al espectador emociones y no solo contar historias. También se trata los diferentes tipos de montaje y técnicas, las cuales serán de gran importancia en la parte práctica del proyecto donde serán varias veces

¹ El término *Flash forward* se aplica a la técnica que altera la secuencia cronológica de la historia con un salto al futuro.

MONTAJE Y EFECTOS VISUALES DE LA WEBSERIE

mencionadas. Se explica además como se editaba un filme antes de programas de edición no lineal como Avid, Adobe Premiere y Davinci Resolved. Nombraremos a su vez las tareas de las que se encarga un editor junto a su dinámica de trabajo, junto a los referentes que hemos tenido en cuenta para la realización del montaje, sonido y efectos visuales de la webserie. Por último, en este capítulo, se concluye con los efectos del montaje, mediante el cual se transmiten emociones, haciendo un breve análisis psicológico de la influencia de las personas y el cine en generar estas.

En el capítulo 3, antes de comenzar con la edición, se introduce la webserie, donde se describe los temas más generales de *Una carta para despedirme*, como su sinopsis, estructura por capítulos y el equipo. Posteriormente se recorre cronológicamente por las fases del montaje, desde la preproducción donde vemos el estilo del corto, referencias cinematográficas y las decisiones tomadas previamente estableciendo el ritmo y el lenguaje de este, hasta la postproducción. Donde habrá un repaso día a día del proceso del proyecto, junto al flujo de trabajo. Analizaremos la línea de tiempo con las técnicas previamente mencionadas en el marco teórico y expondremos como la organización de los materiales hasta que lleguemos a los efectos de sonido, visuales y la exportación para el etalonaje. En el capítulo 4 se indican las conclusiones del proyecto, su consecución y los objetivos cumplidos a la par de sus problemas y soluciones, Finalmente en el capítulo 5, se listan las referencias bibliográficas.

2. El montaje: Tipos y Referencias

2.1 El montaje: definiciones

La definición de montaje hay que hacerla en el plano técnico y el plano creativo. Técnicamente es el proceso por el cual se unen los distintos planos para formar una continuidad de escenas dotada de cierta duración. Pero también es un proceso creativo, gracias al cual el temperamento de un artista se expresa, a través de la sucesión deliberada de escenas, del ritmo que determinan los planos y de la cadencia con que suceden las imágenes. (Zubiaur, 2008, pp.93)

Esta definición trata todos los temas que abarca el montaje desde la parte práctica y teórica, hasta la más artística del montaje.

El séptimo arte, o mejor conocido como el cine, tiene muchos apodosos los cuales lo definen a la perfección, este es capaz de hacernos encontrar en un espacio y tiempo cualquiera, provocar emociones, pensamiento y recuerdos, que marcarán un antes y después en la forma de ver determinadas cosas. Por ello, comencemos desde el principio, enfocándolo en el montaje para comprender su evolución, y como la edición fue la culpable del resurgimiento y la revolución del cine a lo que es hoy en día.

El cine surge gracias a los hermanos Lumière, estos filmes no contaban con una edición previa su proyección, ya que era una mera filmación de acciones, las cuales no tenían ninguna complejidad, únicamente llamaba la atención por ser algo innovador, lo que produjo que varias personas incluidas uno de los creadores del cine, August Lumière, afirmara que sería un invento sin futuro. Con el descubrimiento de Georges Méliès de conseguir aparecer y desaparecer objetos y personas solo con “apagar” y “encender” la cámara, dando un origen a los cortes, creó un lenguaje en el cine, el de ficción, trayéndonos consigo una película históricamente memorable *Viaje a la Luna* (1902).

Un año más tarde la aparición de Edwin S. Porter revolucionó por completo esta industria, descubrió el montaje en sí, cortando escenas independientes las cuales al ser unidas entre si contaban una historia, estimulando emociones en las personas siendo este un nuevo sentimiento descubierto dentro del cine, esto ocurrió en *Vida de un bombero americano* (1903) y *Asalto y robo de un tren* (1903), creando historias paralelas, las cuales nos muestra acciones que desempeñas personajes al mismo tiempo en lugares diferentes. Esto produjo un antes y después en el cine ya que nos

MONTAJE Y EFECTOS VISUALES DE LA WEBSERIE

demos cuenta del potencial y posibilidades que tenía el montaje para poder conseguir un buen metraje. Como podemos ver en la *Figura 1* donde se nos presentan dos situaciones simultaneas.

Figura 1. Fotogramas extraídos de Vida de un bombero americano, Edwin S. Porter (1903).

Esto dio lugar al cine como arte narrativo. Gracias al montaje, las películas consiguen un lenguaje mediante el ritmo, ideas y los estilos de edición, llegando a la conclusión que, a una conclusión, sin el montaje las películas no llegarían a ser lo que son hoy, por lo que podemos decir que la esencia del cine es gracias a la edición. Poco a poco el montaje fue consiguiendo fuerza y el cine fue creciendo. Griffith estableció el lenguaje, mediante determina que los planos más largos y cortos, determinados planos y cortes escogidos entre tantos, determinando lo que sentimos a la hora de ver los filmes, con *El nacimiento de una nación* (1915) nos topamos con emociones como el suspense algo nunca visto, creando al espectador necesidad de saber que va a pasar. Griffith también introdujo los fundidos y encadenados en el cine dando un juego a la hora de las transiciones entre planos.

El montaje comenzó a tener fuerza, ya no era solo acciones que se desarrollaban en lugares diferentes, ahora creaban emociones. También se comenzó a usar diferentes gamas de colores para expresar diferentes épocas en una sola película y poder establecer en nuestra cabeza dónde o cuando se situaba la narrativa.

Tanto fue el impacto del cine que se extendió mundialmente, en concreto en Rusia. Esta se encontraba en una revolución y entendieron que no solo podía ser mero entretenimiento sino podía servirles como propaganda, comenzando así el Montaje intelectual, la yuxtaposición de planos que ya tienen una finalidad, conseguir determinadas sensaciones que están previamente establecidas mediante una edición agresiva. También surgió el Montaje Constructivo de la mano de Kuleshov y su famoso experimento, dónde con un plano y la yuxtaposición de 3 escenas totalmente diferente conseguías diferentes interpretaciones al primero, como podemos ver en la *Figura 2*.

MONTAJE Y EFECTOS VISUALES DE LA WEBSERIE

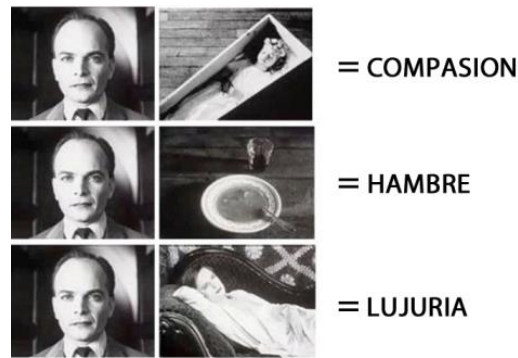

Figura 2. Fotogramas extraídos de la explicación del Efecto Kuleshov, Lev Kuleshov (1922)

A partir de estos conocimientos, se empieza a experimentar con montaje y diferentes técnicas, dando lugar al expresionismo y surrealismo, películas referentes de estos dos conceptos son: *El gabinete del Doctor Caligari* (Wiene, 1920) y *Un perro andaluz* (Buñel, 1920). En 1927, llega el sonido a la gran pantalla, mediante la película *El cantante de Jazz* de Alan Crosland. Con este nuevo implemento en esta industria el montaje se volvería más potente a la hora de poder transmitir historias y emociones. Surgen nuevos referentes como Alfred Hitchcock, el cual es capaz de generar suspense mediante planos con una gran carga simbólica, como lo son los planos detalles, ajusta la duración de estos para expresar lo que él quiere y gracias a la influencia que tuvo por medio del surrealismo nos dejó películas como *Pájaros* (1963), *La ventana indiscreta* (1954), *Psicosis* (1960), etc. Con este último filme, hay que destacar el uso de la música y el montaje. Una escena que todos conocemos es la que se sitúa en la ducha, cuando la mujer es asesinada, los cortes que se realizaban en cada plano iban al son de la música y, dando lugar a una de las escenas y bandas sonoras más reconocidas mundialmente.

También nos topamos con directores de alto calibre. Stanley Kubrick, expone a la luz una obra de arte *2001: Odisea del espacio*, una película la cual en cuanto al montaje se refiere es una gran elipsis la cual conecta el pasado prehistórico con un posible futuro. Llegando a entender que se puede adelantar, parar y atrasar el tiempo a tu antojo, directores como Scorsese, Spielberg, Tarantino, Nolan y muchos más aportan su grano de arena y diferentes formas de ver el cine gracias al montaje y su música haciendo de este un mundo infinito

Pero antes de las películas de Tarantino o Nolan, la aparición de la edición no lineal marco un antes y un después en el montaje. Antes de 1980 la edición era lineal, es decir, era un montaje mediante, mediante hardware, este se tenía que hacer secuencialmente, es decir, tenías que ir editando según el orden con que querías el resultado final. Esto se conseguía cuando ya el material estaba organizado, lo colocabas en diferentes pistas, las cuales mediante un mixer elegías los segmentos que se

MONTAJE Y EFECTOS VISUALES DE LA WEBSERIE

pasaban al magnetoscopio (grabadora), teniendo ahí tu resultado final. Esto presentaba muchos problemas. Por ejemplo, si en el proceso de edición te equivocas al grabar los cortes seguidos en un magnetoscopio, te verías obligado a volver a grabar en la película lo que había después.

Pero gracias a la llegada de la edición no lineal todos estos problemas desaparecieron haciendo del montaje un proceso más ameno y rápido. Al tratarse de un software los datos se almacenaban en discos duros y se alteraban mediante sistemas de edición digital, siendo los pioneros "AVID". Gracias al avance de este, los errores que se cometían se podían resolver en ese momento o con el producto ya acabado, pudiendo acceder a cualquier fotograma de la grabación y a sus correspondientes pistas de sonido, siendo diálogos, bandas sonoras, recursos de audio, etc. Llegando a aplicar efectos de cualquier tipo, como el *blur*², correcciones de color, zoom in y out digitales y mucho más. La mayoría de estos montadores utilizaban varias líneas de tiempo para poder tener varias opciones, siendo este invento una gran revolución para esta industria llenando de más posibilidades y mejorando la calidad de cualquier filme a la hora de su exportación.

2.2 Tipos de montaje

El tipo de montaje influye en qué queremos transmitir y de qué forma, incidiremos en los que suceden según el espacio tiempo y su intención narrativa. A la gente le gustan las películas por el montaje, porque al fin y al cabo ¿No nos gustaría editar nuestras propias vidas? (Cohen, 2004)

Con esta cita damos lugar a diferentes tipos de montaje y como influyen de una manera desmesurada en el acabado final del filme.

2.2.1 Según sucede en el espacio tiempo

Este montaje está en relación con el espacio y tiempo que ocurre dentro de la película, hablamos acerca de las acciones que pasan en ella.

En primer lugar, tenemos el montaje lineal el cual es el más usado en las películas, siguen un argumento que se desarrolla mediante un orden cronológico. Filmes como *High School Musical* (Ortega, 2006) o *La ventana indiscreta*, son claros ejemplos donde los personajes establecen los objetivos dando lugar a la trama en sí.

² El término *blur* hace alusión a un efecto el cual difumina la zona deseada

MONTAJE Y EFECTOS VISUALES DE LA WEBSERIE

El montaje alterno, es un tipo de edición que nutre al filme de una personalidad diferente a la anterior. En ella se muestran acciones que ocurren en el mismo tiempo, pero en lugares diferentes.

Un montaje muy similar al alterno es el paralelo, en él nos encontramos con varias escenas las cuales ocurren en un tiempo diferente, estas escenas son independientes entre sí, pero se muestran seguidas, por ejemplo, nos posicionamos en un escenario de atraco en un banco y seguidamente nos sitúa en la reunión del equipo explicando el plan, acompaña la historia con momento que ya han pasado aportándole un ritmo diferente a la escena. Suelen tener una finalidad de causa-efecto, o hacer que el espectador hile ideas.

En último lugar tenemos un montaje muy diferente a los demás, no sigue un orden claro con la historia de este, hablamos del montaje invertido, en este abundan los flashbacks y *flashforwards*. En ellos nos representan recuerdos o nos proyecta hacia el futuro como si qué hubiese pasado sí... apartándonos más frenetismo en el hilo del filme. En este tipo de montaje no cambiamos de espacio, sino que cambiamos de tiempo hacia delante o hacia atrás. Estas escenas se conectan entre sí aportándonos información útil al espectador entendiendo poco a poco la historia.

2.2.2 Según la intención narrativa

El concepto del montaje según su intención narrativa es contar los hechos, no influye que sigan un orden cronológico, puede saltar este eje mediante saltos temporales, pero estos planos yuxtapuestos, deben tener un significado connotativo de lo que se quiere transmitir con el montaje.

Comenzaremos por el montaje narrativo. Este pretende ser un montaje que pase desapercibido, también llamado invisible, ya que busca contar la historia mediante cortes que no destaquen. Éste término lo comentaremos más adelante en las técnicas del montaje más a fondo. El objetivo de este tipo de edición es contarla historia mediante los sucesos que ocurren en la pantalla, haciendo que el espectador no se pierda nada de lo que sucede en ella. Que su finalidad sea la mencionada anteriormente no quita que puedan ser los montajes nombrados en el punto anterior, tanto el paralelo, alterno, etc. El Precursor de este montaje fue Griffith buscando narrar estas historias sin ningún tipo de límites, ejemplo de ello nos encontramos con *Intolerancia* (1916).

El montaje ideológico es algo más contrario al narrativo, este busca expresar a los espectadores emociones mediante un sentido más "intelectual", a través de una serie

MONTAJE Y EFECTOS VISUALES DE LA WEBSERIE

de imágenes que independientemente no expresa ninguna idea, pero en conjunto dotan de significado a la escena. Este montaje busca la subjetividad del espectador en base a los sentimientos u otros factores que surgen a la hora de ver las imágenes. Directores como Lev Kuleshov y Serguéi Eisenstein. Utilizaron este montaje, pudiéndolo apreciar en películas como *El acorazado de Potemkink*.

Figura 3. Fotogramas de *El acorazado Potemkin*, Serguéi Eisenstein (1925).

Un montaje que rige según el ritmo de este se llama expresivo. Cuando quiere una escena de acción debe tener un ritmo más rápido, si en cambio quieres generar drama, suspense o emociones tristes optas por un ritmo más lento, de esta manera el espectador se amolda a estas características. El montaje es capaz tanto de ralentizar el tiempo como de acelerarlo y gracias a esto puedes sobresaltar al público o tranquilizarlo. *The Terminator* (1984) es una película la cual juega mucho con las cámaras lentas cuando hay acción. Se rompe los esquemas en estas escenas que deberían ser rápidas,

Como último tipo de montaje explicaremos el poético. El trabajo del montador tiene que ser muy preciso a la hora de transmitir lo que el director quiere en el filme, ya que reside mucha importancia en la edición, si no logras conectar al espectador con los planos que van surgiendo en los diferentes contextos, pierdes el hilo de la historia narrativa. El montaje poético busca generar sensaciones combinando escenas con una misma intención, estas tienen que conectarse entre sí para poder llegar a surgir esas emociones en el público. Como ejemplo de este tipo de montaje tenemos *La forma del agua* (Del Toro, 2017) siendo una película muy artística con una carga expresiva a la cual el espectador reacciona a las intenciones emocionales y corporales que existen entre los dos personajes. Sobre dicha película, su director Guillermo del Toro comenta que "El hecho de que los dos protagonistas no hablen solo realza la historia de amor que existe entre ellos." (Hobbyconsolas), 2017)

Para finalizar con este punto hay que enfatizar la importancia que tiene la música en el filme, la relación entre la imagen y los sonidos acompañan a un mejor desarrollo de los sucesos. En cualquier tipo de montaje que hemos visto con anterioridad vemos

MONTAJE Y EFECTOS VISUALES DE LA WEBSERIE

como las escenas que fijan en tu mente y destacan en el filme, consiguen expresar el potencial de esta mediante los sonidos, bandas sonoras, música diegética, etc.

2.3 Técnicas y tareas propias del montaje

2.3.1 Técnicas del montaje

Para que el montaje tenga un impacto en el espectador generando una mayor continuidad e intenciones que queremos transmitir mediante este, existen las técnicas del montaje, las cuales explicaremos brevemente junto a sus posibles finalidades. Las más representativas son el corte y las transiciones.

El **corte** es el más simple de todas estas técnicas, yuxtaponiendo una imagen y otra cambiando de plano, pero dentro de esta sección nos topamos con muchas de formas de hacer esto.

El **corte en movimiento**, tal como su nombre indica, es cuando nuestro personaje está realizando algún tipo de acción y en el siguiente plano termina o continúa con dicha acción.

El **corte de forma**, o más conocido como **match cut** se genera a través de un plano con un encuadre similar al siguiente, teniendo como ejemplo la película *2001: Odisea del espacio*, cuando pasa de la prehistoria al futuro en un corte que divide el plano.

Otro de los tipos de cortes más usados es el **jump cut**, este es una elipsis el cual salta el tiempo dentro del mismo plano, dándonos a entender que ha pasado ese intervalo de tiempo, resumiendo la información al espectador, haciendo más rápido el ritmo montaje.

Por último, aunque hay más tipos de cortes nos hemos centrado en los más básicos y más utilizados en el cine, con esto proseguimos con el corte por barrido, siendo el recurso favorito del director **Paul Thomas Anderson**, en la gran mayoría de sus películas. Consiste en acabar el primer plano grabado con un barrido y el segundo plano empezarlo con este, de esa manera mezclando estas dos escenas se consigue una continuidad.

Para acabar con las técnicas del montaje nos sumergiremos en las transiciones entre los planos, estas consisten en juntar dos planos mediante un tercer elemento.

MONTAJE Y EFECTOS VISUALES DE LA WEBSERIE

El más conocido hoy en día es el **Fade in/out**, este se trata de comenzar o desaparecer en negro pasando despacio por una imagen completamente visual y nítida. Una transición muy parecida a la anterior es el **fundido**, este no pasa de una imagen nítida a ningún color, sino que pasa de esta a otro plano diferente. Tenemos muchas transiciones sencillas que aportan mucha continuidad a la historia, una de estas es en corte invisible. Aunque el nombre engañe, es más una transición que un corte, Hitchcock quería grabar una película entera sin cortar, para esto hizo que la cámara pasara por algo en negro y ahí se realizaba el corte. Justo aquí se junta el siguiente continuando el movimiento de la cámara, esta película se llama *La Soga* (1917). Siguiendo con otros tipos de transiciones nos topamos con los cortes en L o J,. Este primero surge cuando el sonido de la toma sigue a continuación del siguiente plano, y el corte en J es lo contrario a esta, aportando una transición sencilla pero muy eficaz.

Por último, en cuanto a las transiciones o cortes de vídeo quiero mencionar que no he llegado a nombrar todas las técnicas, como puede ser los cortes rítmicos, los cuales van sujetos a la música o sonidos que ocurren en el filme, *Whiplash* (Chazelle, 2014). Tenemos una escena la cual surgen los cortes dependiendo del ritmo de la música. Para finalizar, mencionaré una mezcla entre el corte por movimiento y el rítmico, dando lugar al *Overtonal*³. Estos tipos de corte mezclan entre las acciones de los actores u objetos que hay en pantalla junto con la música o sonido emitido en la misma escena.

2.3.2 Tareas y flujo de trabajo

En este apartado resumiremos el trabajo de un montador de la webserie Una carta para despedirme, desde la llegada del material hasta la entrega del proyecto para su maquetación, en puntos posteriores se analizará detalladamente este proceso desde la producción de esta obra audiovisual.

Nada más llegar el material, tanto el montador como los directores y el operador de cámara guardan copias de seguridad con los brutos, por si surge algún problema en la postproducción poder tener un respaldo, el material se organiza todo mediante carpetas con la estructura que mejor se ajuste a la obra. En nuestro caso se organiza por capítulos, para poder tener una mayor organización tanto de los brutos como de efectos utilizados, proyectos, sonidos...

Cuando se tiene el material el montador debe planificar el proceso de montaje y postproducción de este, preparando el material dentro del proyecto de vídeo para

³ La definición de *Overtonal* es la combinación de montajes métricos, rítmicos y tonales.

MONTAJE Y EFECTOS VISUALES DE LA WEBSERIE

comenzar con la edición. Como comentamos anteriormente, es necesario reunirse con los demás departamentos y directoras, para poder llegar a tener el producto perfecto. Cuando se comienza a realizar el montaje en este caso hacemos un limpiado de brutos en una diferente línea de tiempo para tener el sitio de trabajo más limpio y organizado, teniendo todo el material a mano. El limpiado de bruto consiste en tener varias secuencias de trabajo donde tenemos los diferentes planos con sus diversas tomas, y cuando llegamos al punto de necesitar uno de esas escenas podemos optar probándola de una en una, un proceso muy eficaz, rápido y de los más útiles que hay, utilizado en su mayormente en publicidad por ser spots cortos como las características son parecidas en nuestro proyecto opté por esta técnica.

Junto con la música se realizan los cortes, transiciones y efectos necesarios para crear el producto inmersivo, tras tener este producto más o menos estructurado se exporta y es enviado a los directores de foto de cada capítulo y a las directoras por si quieren realizar cambios o ver opiniones acerca del ritmo y lenguaje que el montaje transmite.

Si hay que cambiar la estructura a petición de las directoras se vuelve a visualizar el proyecto buscando otro enfoque hasta conseguir el visto bueno. Con ello se comienza a colocar las locuciones previamente grabadas en el estudio dotando narrativa a la historia junto a la yuxtaposición de los planos buscando un significado a lo largo de este. Con esto ya terminado comienza lo más complicado, los efectos visuales de cada episodio. Como se edita en Adobe Premiere 2022 los efectos se realizan en After Effects 2022, pasando con dos simples clics las escenas las cuales son necesarias editarlas en este otro programa. Estas no tienen que ser exportadas debido a la conectividad que hay entre estas dos aplicaciones. Una vez terminado los efectos visuales y los de audio, se vuelve a exportar para otra revisión de parte de las directoras y se repite el mismo proceso anteriormente mencionado, en caso de visto bueno, el proyecto está listo para su etalonaje. Se exportará el XML del proyecto (línea de tiempo), esto no incluye efectos como fundidos, únicamente exporta el orden de los clips, esto se enviará al etalonador junto a los brutos utilizados, debido a que utiliza Davinci Resolve para esta tarea. Tras completar este trabajo, el montador recibe de nuevo un formato XML, pero con la corrección de color realizada, reinsertaremos las transiciones y el producto está terminado y listo para su exportación final. Este será compartido únicamente a las dos directoras.

2.4 Montaje como medio de transmisión de emociones

Zumalde Arregi (2011) explicó que “la psicología ha señalado que la emoción es producto de la confluencia de factores físicos y mentales” (p.1). Mediante el montaje se pueden obtener estos factores mencionados por Zumalde, creando así efectos psicológicos mediante la yuxtaposición de imágenes. Esto incluye también la manipulación de dichos sentimientos, debido a que puedes hacer que florezcan las emociones que tú quieras, aunque esto no incluye a todo el mundo, ya que las películas llegan a ser bastante subjetivas y cada persona es diferente. Las emociones que surgen con el cine, al fin y al cabo, dependen del punto de vista psicológico de cada espectador, por lo que son sensaciones propias. Dependen de factores externos, como podría ser la cultura, educación y pasado de cada uno del público.

La música y la secuencia de planos son los principales causantes de las emociones de la audiencia, junto al hilo narrativo de la historia. Este último necesita que lo espectador empatizen con los protagonistas del filme, para poder sentirse identificados. En cambio, si la banda sonora y el ritmo se complementan crean ambientes diferentes en las escenas, aunque estás estén cerca entre sí, puedes pasar de reírte a que generen suspense, a llorar... La forma de conseguir esto es envolviendo al espectador con sonidos acordes a la acción que se ve en pantalla.

Figura 4. Fotogramas en orden cronológico, Django Desencadenado, Quentin Tarantino (2012)

En estos tres frames de la película Django desencadenado, hay tres cambios de ritmo que generan diferentes emociones en tan solo segundos. Pasa de un simple juego entre empresarios, que genera sensaciones estables o neutras, a unos planos de acción con suspense, por medio del ritmo del montaje, ralentiza la historia y genera de nuevo otra sensación diferente. Simplemente las siguientes imágenes muestran el dolor y tristeza por otro lado de la historia. Posteriormente a estos tres frames sacadas de 3 escenas continuas del filme, mantiene un ritmo lento para las escenas de acción acompañada de la música y los efectos sonoros.

MONTAJE Y EFECTOS VISUALES DE LA WEBSERIE

En conclusión, para que el montaje sea un medio de transmisión de emociones, depende de cada persona, pero sin duda alguna es uno de los principales motivos por los cuales se empatiza con los personajes, mediante escenas o diálogo. Tenemos que dotar a las imágenes de carga emotiva para que haya un impacto en las personas. Crear un ambiente inmersivo para los espectadores, ayuda a esta transmisión. Por ello el montaje es la mejor manera de llevar la historia a un clímax óptimo. Sin un buen uso de la edición, una escena que te hace llorar, sin una buena estructura, la información pierde poder, por ello es necesario que, mediante las imágenes, sonidos, efectos visuales y muchas más técnicas se consiga conectar con el espectador.

2.5 Referentes del montaje

En el apartado actual seleccionaremos a montadores o directores que han influido tanto su estilo, técnicas e ideas en el montaje de los capítulos de la webserie. Se han tenido en cuenta varios con estilos parecidos, pero hemos de destacar a los más influyentes en mi persona, aunque no estén muy presentes en varios capítulos debido a que me gusta más darle mi estilo personal.

Walter Murch

El galardonado editor cinematográfico Walter Murch cuenta con 8 nominaciones a los Óscar y 3 de ellos ganados, en sonido y montaje. Cuenta con su participación en películas de alto nivel como *Apocalypse Now* (Ford, 1979), *El paciente inglés* (Minghella, 1996) y *El padrino II y III* (Ford, 1990) entre muchas otras.

Según nos cuenta Murch (2013), *El editor no yuxtapone planos, sino descubre el camino para hacer una edición impecable* (p.85) .

Walter Murch porta un estilo de edición muy peculiar, el opta por el montaje invisible quiere que el espectador participe en el filme instintivamente. Uno de sus principios es planear que hacer antes de editar, el montador debe tener varias posibilidades en mente para un buen producto, para ello lo dividió en tres fases:

Fase 1: Categorizar los brutos, sabiendo cuales utilizarás y cuales no

Fase 2: Comenzar la estructura del montaje, eligiendo y desechando diferentes escenas o planos.

Fase 3: Evaluar el potencial emocional de cada secuencia, para conseguir la finalidad que quieres en ellas.

MONTAJE Y EFECTOS VISUALES DE LA WEBSERIE

Con estas divisiones en el proceso que nos propone Murch llegamos a la conclusión que el editor debe tener una organización funcional a la hora de trabajar. Juntando lo mencionado anteriormente en su libro *El momento del parpadeo* menciona a su vez la regla de los seis creada por el, en ella expone un listado de prioridades que un editor debe tomar en cuenta para gestar un corte. Las tres primeras son las más importantes con diferencia sobre las otras tres. Cortar generando una **emoción** o en el momento de este, es el más importante ya que sin ella no nos podemos conectar con el espectador. La segunda prioridad es la **narrativa**, no debemos incluir planos que no aportan nada a la historia solo haría que entorpecer nuestro filme,. Por último el **ritmo**, para ello hay que tener en cuenta muchos factores, como las acciones de los actores que producen una escena armónica, ya que el ritmo produce emociones en el espectador, al igual que lo mencionan la gran mayoría de directores y editores cinematográficos a lo largo de la historia. Las otras tres reglas se refieren a la ubicación y movimiento dentro de la imagen, a cuestiones de eje o a la continuidad en el espacio En el libro *En el momento del parpadeo*, nos topamos con varias frases inéditas que han dejado huella en mi persona como puede ser la siguiente “Lo que es malo para una película puede ser buena para otra” (Murch, 2003, p. 24).

Este lo encontramos dentro del apartado *Quitar los trozos malos*, en esta sección nos comunica que se supone que es un trozo malo o que lo califica de esta manera, y como puede pasar de este a tener otro significado, aportándole otro enfoque diferente a él. En general Walter Murch ha aportado una barbaridad de enfoques, técnicas y experiencia al mundo del cine, destacando que para conseguir un buen producto debes organizarte y crear un ambiente de trabajo sano y eficaz.

Paul Thomas Anderson

Es un director, guionista y productor de cine proveniente de Estados Unidos, nominado 11 veces a los Óscar, ganador de premios como los BAFTA al mejor guion original u Osos de oro y plata. Desde pequeño se emocionó por el cine, debido a que su padre trabajaba cerca de este entorno, ganándose el nombre de “niño prodigio” por sus proyectos tan precoces, estrenando *Boogie Nights* (1997). El estilo que caracteriza a Paul es el uso del espacio tanto para presentar a los personajes como para desarrollar la historia en estos. Posee un montaje muy peculiar, pese a ser un cineasta contemporáneo, tiene un estilo muy clásico. Además, participa en la gran mayoría del proceso creativo de sus películas, desde la escritura hasta la edición pasando por la dirección y producción.

MONTAJE Y EFECTOS VISUALES DE LA WEBSERIE

Paul Thomas en sus filmes crea referencias acerca de la vida, podemos observar *Mangolia* (1999), en ella se cuenta a lo largo de un día la historia de varios personajes, podemos ver varios conflictos, como los padres enfrentándose a sus hijos, la violencia producida en el pasado y varias relaciones que unen a los personajes con diferentes sentimientos. La paternidad es el tema central, donde observamos la división de los protagonistas los cuales están ligados a la violencia debido a su relación con su madre en la vida real, la cual no era muy sana.

Figura 5, Fotograma extraído de *Mangolia*, Paul Thomas Anderson, (1999)

Esta película divide el protagonismo entre varios personajes generando una curiosidad al espectador, marcando la famosa estructura de los tres actos, introducción, nudo, desenlace.

Paul Thomas Anderson, crea películas inolvidables como *Boggie Nights* (1997) en ella predomina el uso de los *dolly in*⁴ para enfatizar las emociones de los personajes, ya que prefiere proporcionar más importancia a los rostros que a lo que ocurre alrededor de la historia para así poder conectar con el espectador. Otro recurso narrativo que utiliza es la voz en off. Estableciendo un único camino en el cuál convergen los demás, Thomas pretende llevar al espectador al límite, creando un ascenso y caída de los personajes, un montaje y guion similar a uno de sus referentes, el dramaturgo Bertolt Brecht. En la entrevista de Martínez hacia este director (2015) Anderson afirma que “Filmar la sencillez es todo un reto. No mover la cámara es mucho más inteligente que lo contrario”.

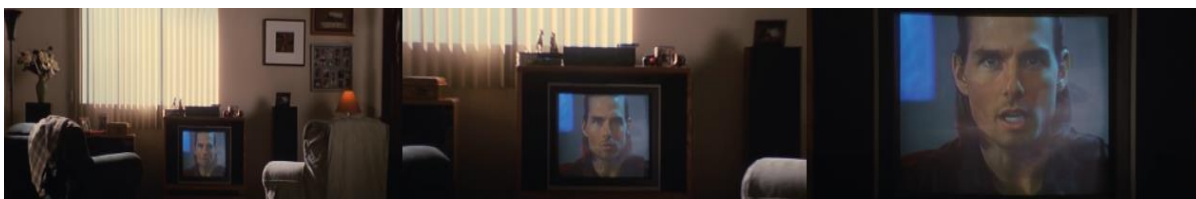

Figura 6, Fotogramas del *Dolly in* extraído de *Boggie Night*, Paul Thomas Anderson, (1997)

⁴ El término *Dolly in* es un movimiento de la cámara acercándose y cerrando el plano.

MONTAJE Y EFECTOS VISUALES DE LA WEBSERIE

En resumen, es amante de producir emociones mediante una voz que acompaña la yuxtaposición de imágenes en los cuales los rostros de los actores predominan en el tipo de plano. Estas escenas dan la sensación de decadencia, moralidad y ambición a sus filmes. Un gran referente para la finalidad de nuestra webserie *Una carta para despedirme*.

Thelma Schoonmaker

Considerada una de las mejores montadoras de todo Hollywood con una gran trayectoria llena de premios y nominaciones, contando con tres Oscar y 5 nominaciones más, dos BAFTA y 9 más en esta. Además de recibir un premio por su trayectoria en el festival de cine de Venecia. En toda esta travesía cinematográfica fue la mano derecha del famoso director, guionista y productor Martin Scorsese. Thelma posee una gran lista de películas las cuales son historia en el cine hoy en día, del género suspense como *La isla siniestra* (2010) e *Infiltrados* (2006), *Casino* (1995) y *Uno de los nuestros* (1990)

Figura 7, Carátula *Shutter Island* y *Goodfellas*, Martin Scorsese, (2010 y 1990)

El estilo de Thelma es muy notorio, al estar acompañada de un director como Scorsese, la gran parte de sus filmes poseen acción junto a una banda sonora, aprovechando esta y estableciendo un montaje ritmo al son de la música y efectos visuales, un ejemplo de esto es en la película *Toro Salvaje* (1980), en la pelea final junta el ritmo de los cortes, con los sonidos de los flashes yuxtaponiendo en un par de frames las imágenes de estos brevemente, y posteriormente con el sonido de la música volvemos al ring del combate, dando más dinamismo a la escena y un ritmo más dramático. Estas secuencias que encontramos en el filme conforman mediante el ambiente que emerge un montaje según el espacio tiempo impecable, el cual juntado con la trama crean un producto inmersivo.

MONTAJE Y EFECTOS VISUALES DE LA WEBSERIE

Thelma Schoonmaker usa varias técnicas de montaje muy comunes como el uso de las luces y los flashes dándole a las películas una edición tipo videoclip, siendo algo muy común en ella. Algo muy típico también es el uso de ralentizar el tiempo o acelerarlo para generar la tensión deseada en cada escena, en largometrajes como *El irlandés* (2019) y *Uno de los nuestros*. Por último, trataremos el tema perspectivas y el uso de plano contraplano, para generar confrontación entre los personajes con sus diálogos y acciones, visto también en películas como *Psicosis*, *Joker* (Phillips, 2019) hacen uso de este, para generar disconformidad en el ambiente y dar lugar al suspense que buscan.

Los referentes del montaje escogidos han aportado una gran variedad de técnicas, tipos de cortes, enfoques en cuanto a la presentación de los personajes y muchas formas de entender la edición. Aplicaremos una gran variedad de lo previamente mencionado en los capítulos de la webserie. Se partirá de dichas enseñanzas para aplicarlas de forma personal y ajustada a la obra audiovisual del proyecto.

3. El montaje de la webserie una carta para despedirme

A continuación del punto actual, trataremos las labores realizadas durante todas las fases del cortometraje. Mencionaremos y relacionaremos los referentes mencionados con anterioridad a las decisiones tomadas en la edición, explicaremos el ritmo escogido junto a las técnicas y tipos de montaje. Demostraremos la aplicación de los puntos previamente expuestos en el marco teórico y como han influido en el montaje de la webserie.

3.1 Webserie una carta para despedirme

3.1.1 Sinopsis

Una carta para despedirme es una webserie la cual consta de cinco capítulos y uno introductorio. Este primer episodio nos hace un rápido repaso de lo que veremos en los siguientes cinco con una voz en off, la cual relata sus emociones y de que irá esta webserie en general: una carta para despedir a las malas emociones. En los sucesivos capítulos a este, se tratarán los temas de ansiedad, autoestima, adicciones, amor y anorexia, en este orden. En estos, se explicará mediante imágenes, acompañada de una locución los sentimientos que surgen en una persona y como se deshacen de él, haciendo referencia al título de la webserie, despidiéndose de estos pensamientos y actos que representan los personajes en cada capítulo.

3.1.2 Equipo de trabajo

Antes de continuar, tenemos que mencionar al equipo de trabajo, los cuales sin ellos no hubiera sido posible conseguir sacar a la luz este proyecto. Debido a que son seis capítulos en total el equipo ha variado en cuanto a los componentes de arte, foto fija, sonido etc. En cuanto a los directores de fotografía fueron rotando uno por episodio.

- ♦Dirección: Alicia Alesanco Moncayo y Marat Muñoz Diaz.
- ♦Operador de cámara: Luis Ferrer Gómez Caro.
- ♦Montaje, efectos de audios y visuales: Fernando González Reyes.
- ♦Directores de foto: Ruth García, Luz Gómez, Charlie Gradoli, David Maraños, Irene Pérez y Héctor Subiela.
- ♦Directores de arte: Luz Gómez Gómez.

MONTAJE Y EFECTOS VISUALES DE LA WEBSERIE

- ♦Producción: Silvia Nunes Reyes.
- ♦Guionista: Pilar Alesanco Rubio.
- ♦Corrección de color: Pau Chanzá Chanzá.
- ♦Grabación de sonido: Izan Serrano García.

El equipo para el primer capítulo debido a las circunstancias de COVID era bastante reducido, ya que lo formábamos 4 personas, pero en los posteriores capítulos el equipo fue aumentando. Pese a que los directores de foto y otros departamentos fueran rotando, siempre estabas presentes en todos los capítulos de la webserie, por lo que formamos una familia y un espacio de trabajo muy saludable.

3.1.3 Estructura

Para la estructura del proyecto, explicaré brevemente los capítulos de la webserie, para introducir y conseguir un mayor entendimiento del trabajo realizado.

CAPÍTULO 0 LA DESPEDIDA

En La despedida, damos un breve recorrido por los demás capítulos, donde vemos desde el principio hasta el final los diferentes actores, gamas de colores y acciones que son representativos, acompañados de una voz en off que hace leves referencias de estos, siendo una introducción entretenida que genera curiosidad al espectador.

CAPÍTULO 1 ANSIEDAD

Ansiedad, es un capítulo donde se trata la angustia, describiéndose las sensaciones que produce y como repercuten en la persona, finalizando con frases profundas que despiden este sentimiento de miedo, temor e inquietud.

CAPÍTULO 2 AUTOESTIMA

En cuanto a este capítulo, porta una gran carga simbólica en cuanto a los estándares de belleza e ideales que carga la gente a sus espaldas, siendo una crítica hacia estos. Usando a las muñecas como figura de ejemplo, donde quieren ser como está siendo una supuesta perfección hasta que llegamos al desenlace donde el temor a no reconocerse a sí misma le da la valentía de poder salir de ese recelo.

MONTAJE Y EFECTOS VISUALES DE LA WEBSERIE

CAPÍTULO 3 ADICCIONES

Adicciones se divide en diferentes escenarios, en diferentes líneas temporales donde nos encontramos con cuatro dependencias: las drogas, el exceso del uso del móvil, el trabajo y por último, la ludopatía. Viajamos por estas adicciones hasta ver como nuestros protagonistas consiguen deshacerse de estas.

CAPÍTULO 4 AMOR

El amor tóxico es un gran problema en las relaciones, hoy en día nos damos cuenta de cómo influye en estas y como sufren las personas que están dentro. Amor hace un repaso de la relación de Victoria y Manuel, donde esta chica nos expone su dependencia, hasta que por fin vemos como madura y consigue quemar este tan tóxico amorío.

CAPÍTULO 5 ANOREXIA

El último capítulo y con el cual cerramos la webserie es Anorexia. En el encontramos a dos mujeres una protagonista y otra antagonista. Nos desviamos por diferentes escenarios llenos de simbolismos y arte expresando las diferentes emociones, hasta que nuestra protagonista consigue romper el guion de esa vida y abrir los ojos siendo libre.

3.2 Preproducción del montaje

3.2.1 Estilo del corto

Para poder tener un producto final excelente y satisfactorio para las directoras, es necesario establecer el estilo para el proyecto *Una carta para despedirme* junto a cada uno de sus capítulos. Para esto es obligatorio concertar reuniones tanto con las directoras como con los diferentes departamentos. En un inicio quedamos con las directoras para ponernos en situación sobre cuál es la intención narrativa y lo que se quiere transmitir al espectador tanto emocionalmente como ideológicamente mediante el mensaje de cada uno de los episodios.

Para ello cuando los capítulos ya están con una idea general y un guion literario completo, establecimos una primera reunión. En esta tanto Alicia Alesanco y Marta Muñoz nos pusieron al corriente de cómo será el proyecto en adelante, debido a que ya estaba grabado y editado un capítulo de esta webserie se tendría que reajustar a este proyecto, por lo que era como empezar de nuevo. En la misma reunión se estableció una idea del proyecto, comenzamos pensando en hacer capítulos sueltos donde se nombran las emociones y problemas anteriormente mencionados, pero decidimos hacer algo más didáctico, donde mediante imágenes y una locución podrías adentrarte y sumergirte en un proyecto que además de entretener, quiere enseñarte a cómo poder lidiar o como ayudar a las personas que padecen alguna de estas dificultades. Con esto claro, comenzamos a ver cuál era la intención narrativa del proyecto y sus diferentes historias, decidimos que iba a ser un proyecto un poco más subjetivo, donde cada espectador puede asociar las imágenes a diferentes interpretaciones. Pero el texto locutado en off es bastante objetivo, por lo que nuestra intención narrativa era guiar al espectador desde el comienzo del problema hasta el punto de despedirse de esta y poder afrontarla. Como hemos mencionado en la introducción es un ejercicio psicológico donde desechas estas emociones mediante una carta por lo que puede inspirar a la audiencia en luchar contra ellos. Esto es lo que queremos transmitir tanto emocionalmente como ideológicamente, que no todo se acaba, que la gente que te rodea puede ayudarte, no es necesario pasar solo por los problemas que le surgen a uno. La carga emocional que queremos comunicar mediante el proyecto es lo más importante, por ello buscamos crear lazos con el espectador mediante el hilo narrativo.

MONTAJE Y EFECTOS VISUALES DE LA WEBSERIE

El mensaje de la webserie tenía que ser claro. El equipo principal del primer episodio, buscamos entre toda una manera de transmitir nuestras emociones y establecer este mensaje audiovisualmente, crear una comprensión más sencilla a las personas que padece alguna de estas sensaciones o que conviven con estas personas. En resumidas cuentas, ayudar y normalizar estos inconvenientes.

Tras establecer estos puntos clave en el proyecto, pasamos al tema montaje donde se me explicó la sinopsis de cada uno de los capítulos, y lo que querían expresar mediante el montaje. Por la gran diversidad de capítulos en unos queríamos un ritmo más rápido y en otros para generar un suspense o drama, un ritmo más lento. Comenzamos por orden de capítulos según su grabación, donde se cuestionaban que se podía hacer y que no, aunque las dos directoras confiaban plenamente en mí, dejándome al cargo de establecer el ritmo en los capítulos, ellas también tenían preferencias así que fue una reunión colaborativa. Establecimos que los capítulos donde expresaban emociones más agobiantes, como puede ser la autoestima, ansiedad... iban a llevar consigo un ritmo veloz, pero que también contarían con escenas donde se ralentizaría el tiempo para crear un suspense. En cambio, en los capítulos que consistían en diversas historias o requerían tranquilidad para generar drama optamos por un ritmo lento para que el espectador pueda comprender las diferentes intenciones narrativas. Así fue el caso de los capítulos, adicciones, amor y anorexia.

Tras acabar de establecer el ritmo, las directoras me expusieron dudas sobre si podría realizar determinados trabajos en efectos visuales para complementar los diversos episodios, por ejemplo, si podría conseguir hacer un coche prenderse en llamas. Consultábamos ideas que los demás departamentos habían mencionado, tanto los guionistas y directores de arte y foto. Todos estos temas son importantes aclarar de antemano y establecer así mis tareas como montador. De esta manera, planificar el trabajo y no presentar ideas que después de la grabación no pudiesen completarse. Pero no fue así, aceptamos la gran parte de las propuestas de efectos visuales, ya que cuento con un nivel alto en programas como After Effects, especializado en los efectos especiales. Comenzamos también en establecer las técnicas y tipos de montaje que se podrían utilizar en diferentes capítulos según su intención. Se ideó una gran variedad de tipos de montaje, manipulando el espacio tiempo según su intención narrativa, como puede ser el montaje paralelo, invertido, ideológico o narrativo. Debido a la gran diversidad para contar las historias también incluimos muchas técnicas de montaje que las codirectoras mencionaron, como son las elipsis, flashbacks, cámaras lentas y rápidas. Además, se ha querido dotar de bastante diversidad de ellas para innovar.

MONTAJE Y EFECTOS VISUALES DE LA WEBSERIE

Debido al perfil del público de las plataformas donde se quiere publicar posteriormente la obra, como son *Instagram* o *TikTok*. Las directoras proporcionaron en algunos capítulos referencias del montaje o una estética similar para poder hacernos una idea a la hora de la grabación y montar los episodios.

Figura 8. Vídeo referencia para los capítulos, *Black Friday & Two Jeys, The bank never wins* (2020).
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=pbdsHrTq_SE&ab_channel=TWOJEYS

3.2.2 Decisiones técnicas

Tras las diversas reuniones tanto con directoras y los diferentes departamentos, en cuanto a estética, ritmo y directrices acerca del montaje. Pasamos a una reunión con el operador de cámara, el cual es el mismo en todos los capítulos. Tratamos cuestiones más técnicas a la hora de grabar, la resolución, la grabación de sonido, el uso o no de proxys en la edición, la utilización o no de la claqueta, o si se rueda con diversas cámaras para poder utilizar otras formas de montaje como la multicámara. Disponíamos de varias cámaras para grabar los episodios, pero nos decantamos por la propia de nuestro operador de cámara al tener ya una facilidad a la hora de manejarse con esta y todos los complementos que poseía. La elegida es la *Sony Alpha7 III*. Debido a que no se necesitaba una gran calidad de vídeo por ser un producto para redes, estas siempre la reducen, concluyendo con una resolución de 1080 x 1920. Para el último episodio de la webserie, decidimos optar por *Blackmagic 4.6k pocket editon* por el espacio que tendríamos en el set de rodaje y la gran capacidad para ralentizar el tiempo, necesidades impuestas por la complejidad de este capítulo.

Sensor de imagen	CMOS Exmor R
Tamaño del sensor	35mm
Resolución	4k 3280 x 2160 (25/30 FPS)
Formato de vídeo	XAVC-s / AVCHD V2
ISO	50 hasta 51200

Tabla 1. Características técnicas *Sony Alpha 7III*. Elaboración propia

MONTAJE Y EFECTOS VISUALES DE LA WEBSERIE

Sensor de imagen	Sensor Super 35 (12 288 x 6480)
Tamaño del sensor	35mm
Resolución	6144 x 3456
Formato de vídeo	Blackmagic RAW 12 bits
ISO	800 hasta 3200

Tabla 2. Características técnicas Blackmagic Pocket edition. Elaboración propia

Tras escoger la cámara y sabiendo que da de sí, comentamos las diferentes características que se necesitaban en cada uno de los episodios, estos fueron grabados a 25 fps en su mayoría, pero también contamos con grabaciones en 50fps, además fueron filmados en un perfil de imagen Slog3 para poder facilitar al etalonador a la hora de corregir el color, siendo esta curva gamma una de las mejores opciones, mejora la reproducción de las sombras y de las altas luces pudiendo rescatar cada detalle de ellas, logrando reducir o incluso eliminar el ruido.

La resolución de la gran mayoría son 1080x1920 salvo en planos detalles y planos a mi petición los cuales fueron grabados a 4k, para conseguir más detalle, aunque el peso del archivo aumentara teníamos una solución para esto ya pensado.

El uso o no de los creamos los proxys⁵ únicamente en los planos grabados a 4k, debido a que mi ordenador no es tan potente y a la hora de editar clips de estas magnitudes tienden a reproducirse eliminando fotogramas o simplemente reiniciando el ordenador. Debido a que el último episodio fue grabado entero a 4k debíamos repetir este proceso en cada uno de los clips seleccionados, esto lleva mucho tiempo, pero a la hora de montar en la línea de tiempo sería de gran ayuda.

Por último, el sonido de la webserie, en cuanto al sonido ambiente escogimos las grabadoras que nos proporciona la universidad, la Zoom H4n. Debido a que no necesitamos o incluso descartamos el insertar el sonido de los diversos escenarios nunca viene mal tener varias opciones, y esta es una de las mejores. En cuanto al formato escogido fue el WAV garantizándonos que no perderíamos calidad. El sonido de la cámara tanto la *Sony Alpha7 III* como la *Blackmagic pocket edition* la dejamos abierta por si requeriéramos el uso de la claqueta para la sincronización.

⁵ El término proxys se refiere a la creación de un archivo en menor resolución que el original, el cual lo reemplaza a la hora de editar, evitando ralentizar el ordenador.

MONTAJE Y EFECTOS VISUALES DE LA WEBSERIE

Por último, la grabación de la voz en off, la cual es el sonido más importante junto a la música en cada capítulo, fue grabado en el estudio de la universidad Campus de Gandía, el cual posee una gran calidad en cuanto a materiales. Mediante el uso de micrófonos *Procaster*, con una gran calidad de sonido, se exportó es en WAV al igual que el sonido ambiente antes mencionado. Finalmente, tuvimos una reunión con el creador de la banda sonora, para establecer un ritmo en diferentes capítulos, aunque este no comenzará a trabajar hasta que le dé una estructura base de los capítulos junto a una escaleta de sonido.

Se concluyeron las reuniones principales en cuanto al estilo del corto y sus cuestiones que marcan el estilo del montaje. De esta manera se pasó a la producción del montaje con un mayor conocimiento y se pudo mantener una organización que permitió trabajar con mayor libertad

3.3 El montaje

3.3.1 Workflow

El trabajo elaborado para conseguir el producto final abarca desde la creación de la webserie, incluyendo la idea y elaboración técnica de los capítulos teniendo en cuenta varias opciones sobre el montaje con los guiones literarios ya establecidos, aunque estuvieran abiertos a cambios, pasando por la asistencia a los rodajes para supervisar planos y transiciones necesarias en el montaje junto a los parámetros determinados para los efectos visuales y por último el comienzo hasta el final de la etapa del postproducción consiguiendo así un producto final de calidad.

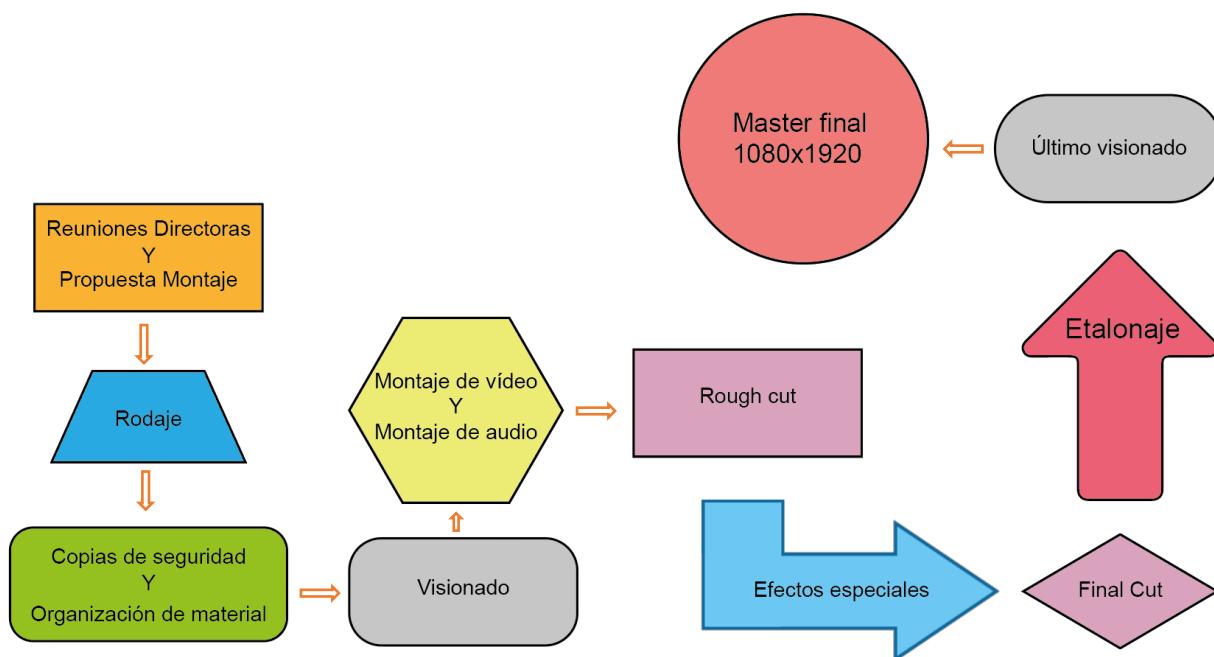

Figura 9, Esquema del flujo de trabajo del editor en *Una carta para despedirme*. Elaboración propia

3.3.2 Visionado y clasificación del material

A partir de la llegada de los brutos desde el operador de cámara hasta las directoras, me traspasaron el material con un previo visionado por parte de ellas para establecer sus preferencias en cuanto a determinados planos, aunque siempre hacían hincapié en que yo tenía la última decisión en cuanto a los planos utilizados. Nada más recibirlos se hace un rápido visionado para ponerme en contexto, debido a que estuve presente tanto en la preproducción y producción, recordaba cada plano grabado y sus ventajas e inconvenientes tanto artísticamente como fallos por actuaciones. Según la entrevista a Walter Murch en Sheffield Doc/Fest “un montador no debe ir a la producción para tener un punto de vista objetivo sobre los planos, al ser la primera vez que ve estos” (BAFTRAGuru, 2013). En nuestro caso desafiamos totalmente esta recomendación de nuestro referente, pero estamos en casos diferentes al tratarse de bastantes capítulos de corta duración y con pocas alternativas en cuanto a escenas es adecuado ir para tener una idea en el montaje de como orientar este.

Tras el primer visionado, sacamos unas conclusiones determinadas sobre qué planos serían buenos utilizarlos y su por qué. Para ello se estableció una reunión con las directoras, en la cabeza del montador debe de haber miles de ideas para poder explicarles cual iba a ser el uso de cada plano y que se querían expresar con ellos. Creando una estructura del montaje únicamente viendo los clips uno a uno, aunque también se pueden acoplar todos en una línea de tiempo. En nuestro caso y por el poco tiempo que teníamos tanto para grabar y montar los capítulos hicimos una reunión sencilla y breve donde se aclararían dudas por si se ha cambiado la intención, ritmo o expresión de emociones en los episodios. Al tenerlo todo claro, pasamos a la organización del material. Cabe comentar que con el visionado no buscamos reducir el número de las tomas, sino al contrario, buscamos sacar detalles a las tomas “malas” para tener otros recursos o planos donde en las otras opciones son peores. Como dijo Murch (1992) “¿Qué hace que un trozo sea malo?”, tomamos esta observación y la interiorizamos en nuestro proyecto evitando desechar cualquier toma, ya que quien sabe cuándo podrá ser de utilizada. Esta fue una de las mejores decisiones tomadas en cuanto al visionado. Continuando con la organización comenzamos posicionando las carpetas de los respectivos capítulos según su orden de lanzamiento.

MONTAJE Y EFECTOS VISUALES DE LA WEBSERIE

0. La despedida (Teaser)	23/07/2022 13:48	Carpeta de archivos
1. Ansiedad	23/07/2022 13:47	Carpeta de archivos
2. Autoestima	23/07/2022 13:48	Carpeta de archivos
3. Adicciones	23/07/2022 13:48	Carpeta de archivos
4. Amor	23/07/2022 13:48	Carpeta de archivos
5. Anorexia	23/07/2022 13:49	Carpeta de archivos

Figura 10, Estructura de carpetas por capítulos en el montaje de la webserie. Fuente: Elaboración propia.

Hacemos esto en un primer instante para tener una distribución general e interiorizar que capítulos tendrán más preferencia y poder adecuarnos a las necesidades de las directoras. Dentro de cada una de estas carpetas ya contaremos con varias subcarpetas para poder tener una mayor accesibilidad en cuanto a brutos, proyectos, sonidos etc. A continuación, un ejemplo de la disposición de las carpetas del capítulo *Amor*.

Brutos	23/07/2022 13:59	Carpeta de archivos
Etalonaje planos	23/07/2022 13:59	Carpeta de archivos
Exportaciones (Estructura)	23/07/2022 13:58	Carpeta de archivos
Proyecto Adobe Premiere	23/07/2022 13:58	Carpeta de archivos
Sonido	23/07/2022 13:59	Carpeta de archivos
VFX After Effects	23/07/2022 13:58	Carpeta de archivos

Figura 11, Estructura de carpetas por materiales en el montaje de la webserie. Fuente: Elaboración propia.

Hay que enfatizar que tener 6 proyectos con sus respectivas carpetas repletas, donde cada archivo tanto de video como efectos especiales, audios, etc. no puedes tenerla únicamente dentro de tu ordenador. En este caso contamos con un portátil bastante potente el cual puede soportar esta carga, pero también tenemos un disco duro externo de 1TB que nos respalda en caso de que el portátil llega a su límite o perdamos los archivos de alguna manera. Además de que tanto las directoras como el operador mantienen una copia de los episodios. Teniendo la estructura principal de todos los capítulos, las cuales todas las carpetas mantendrán esta organización para hacernos un espacio de trabajo global entre todos los episodios cogiendo costumbre de las rutas y de esta manera teniendo una facilidad en cuanto a la navegación.

Por último, pasaremos al contenido de la carpeta “Brutos”, ya que las demás carpetas no es necesario adentrarse en ellas debido a que son archivos sueltos. Se respeta la forma de llamar a los archivos que introducimos en ellas, un ejemplo es en la ubicación “Exportaciones” debemos seguir un orden en estas, indicando parámetros característicos para no provocar equivocaciones, sean enumerados como puntuadas. Con esto adjuntamos la ilustración de la carpeta mencionada anteriormente.

MONTAJE Y EFECTOS VISUALES DE LA WEBSERIE

1. Parking Pasado	23/07/2022 17:04	Carpeta de archivos
2. Carretera Pasado	23/07/2022 17:07	Carpeta de archivos
3. Coche + Novio Pasado	23/07/2022 17:08	Carpeta de archivos
4. Coche Presente	23/07/2022 17:08	Carpeta de archivos
5. Terreno + Cohe presente	23/07/2022 17:09	Carpeta de archivos
6. Coche en llamas	23/07/2022 17:09	Carpeta de archivos

Figura 12, Estructura de carpetas según ubicaciones del montaje de la webserie. Fuente: Elaboración propia.

Como podemos observar en la *Figura 12*, he decidido dividir las carpetas tanto cronológicamente, los acontecimientos que pasan en los capítulos, como por los escenarios en los que ocurren. Esto se debió a mi asistencia en los rodajes, creándose una imagen visual la cual me hace recordar los planos con mayor facilidad además de tener una organización más distribuida y no tan colapsada llena de archivos. Cabe mencionar que los planos están enumerados según su número y secuencia. Se estableció el mismo patrón para el resto de los proyectos de cada capítulo, creándose un espacio de trabajo en cuanto a la búsqueda de material, y contenido tanto para información como utilización de estos. De esta manera, cumplimos una importante tarea del montaje que Murch indicó como una de las fases clave para avanzar con sencillez. La organización funcional de los materiales para trabajar permitiendo disponer de cualquier bruto si surgiera algún inconveniente.

3.3.3 El montaje

Para comentar el montaje utilizado a lo largo de los capítulos de la webserie mencionaré las técnicas, tipos y efectos visuales a destacar de estos, haciendo un breve análisis mediante los referentes escogidos anteriormente u otros artísticas mencionados en el marco teórico. Al ser una webserie artística la cual es acompañada con una voz en off ya descartamos los cortes en “J” y “L”, pero este audio que acompaña a las imágenes porta de intencionalidad y coherencia con lo que se quiere expresar en cada uno de los planos. Finalizaremos con la descripción de las líneas de tiempo de cada proyecto realizado, u la explicación del resultado de los efectos visuales empleados para conseguir una mejor inmersión en cuanto a determinadas escenas y sus objetivos correspondientes.

Comenzaremos con el **capítulo 0 La despedida**. En este montaje se busca hacer una introducción mediante la voz en off. Veremos los diferentes episodios reflejados, según el ambiente en el que se encuentra el personaje principal. Al principio de este, nos topamos con nuestra protagonista decaída, llorando y despertándose, mencionando lo duro que es despedirse de las emociones negativas que envuelven a las personas. En nuestro montaje utilizamos los cortes entre los movimientos de la actriz a la hora de levantarse y durante todo el proceso de edición para eliminar las acciones

MONTAJE Y EFECTOS VISUALES DE LA WEBSERIE

que no aporten a la historia, esta técnica llamada *Jum cut*, destacada en el filme *Al final de la escapada* (nouvelle vague, 1960).

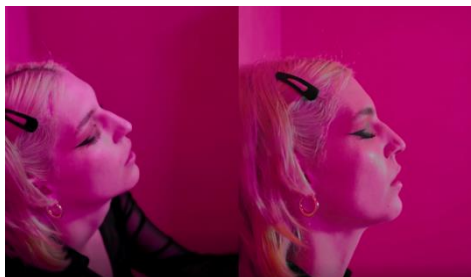

Figura 13, Fotogramas extraídos del capítulo 0, La despedida, Una carta para despedirme.

Como podemos ver en la *Figura 13*, eliminamos la parte en la que se levanta, pasando de ella sentada dejando que inicie el movimiento, y acabando el plano dejando un margen de un par de segundos para que la acción siga en movimiento y que no sea un corte tan brusco. Anteriormente contamos con transiciones de género aberrantes, que unen las imágenes mediante fallos de record en los movimientos de la actriz. Por esta razón decidí usar estos, y no utilizar técnicas anteriormente mencionadas. Estas transiciones son vídeos de 3 frames que mediante los efectos de sonidos acompañan a la perfección la sensación de agobio que muestra. Al comienzo del capítulo obviamos los planos generales porque únicamente queremos presentar a la protagonista y generar un lazo más estrecho con el espectador. Con esta introducción acabada empiezan a aparecer nuevos personajes con acciones ya características de sus propios episodios. Cuando avanza vemos que nos situamos en un baño y nos topamos con el escenario de la actriz principal de Anorexia, siendo su acción: dirigirse con desesperación al váter, continuándola con una mirada de pena cerrando la puerta para expresar la privacidad e impotencia que surge de este problema a la hora de no poder hacer nada.

Figura 14, Planos yuxtapuestos capítulo 0, La despedida, Una carta para despedirme.

Con esto llegamos a la aparición del título del episodio. Tras esto nos encontramos con otra protagonista, abriendo una cajetilla de tabaco, repitiendo otra vez el record de mirada de nuestra protagonista hacia este objeto y su importancia que tiene. En el capítulo *Amor*, tras subir las escaleras nos situamos en otro escenario, para estos

MONTAJE Y EFECTOS VISUALES DE LA WEBSERIE

cortes usamos el movimiento. Estos son las técnicas más abundantes, ya que debemos crear un ritmo veloz, únicamente buscamos mezclar las diferentes frases mencionadas por la voz en off y efectos de sonidos que se adecuen a las transiciones. Buscamos la presentación de los personajes y sus relativas emociones por lo que es más un capítulo artístico que educativo. Para presentar el siguiente episodio que es *Adicciones*, realizamos un plano secuencia el cual es aumentada su velocidad a 150% para dar más dinamismo. En el encontramos a cada personaje con su correspondiente adicción en mesas diferentes.

Figura 15, Fotogramas del Plano secuencia capítulo 0, *La despedida, Una carta para despedirme*.

Para el cambio de escenario usamos la técnica recurrente en *La sogá*, es decir, hacer pasar a la protagonista por delante de la cámara, generando un negro total y comenzando el siguiente plano en un negro, de esta manera hilar estas dos imágenes sin hacer un corte notorio siguiendo el hilo de la historia con facilidad. En este escenario nos encontramos con la actriz de *Autoestima* posando en un escaparate como si fuera presa de lo que surge con esta emoción, y a nuestra actriz principal del teaser observándola. Para finalizar con la última protagonista de los otros capítulos hacemos una transición cruzada entre los diferentes planos, los cuales fueron grabados en la misma posición con luces diferentes, ya que cada ambiente de estos representa a su determinado episodio. Tras esta transición realizamos un barrido, la técnica más utilizada por Paul Thomas Anderson. De esta manera presentando a la actriz de *Ansiedad* la cual realiza una acción correspondiente con partes de su capítulo, temblando, fumando y llorando.

Con esto llegaríamos a la parte final del *Capítulo 0 La despedida*, donde nuestra protagonista abre un buzón, y lanza su carta acompañada de una frase memorable que marque al espectador con un silencio tanto musical como de efectos de sonido "Sea el primer paso para dejarlo todo atrás". El buzón queda abierto y vemos como se aleja, apareciendo los créditos y la música va en crescendo, tras acabar casi la música realizamos el único efecto visual que consta en este capítulo, creamos una máscara totalmente negra para reproducir como el buzón se cierra, acompañada de una efecto sonoro simple y así acabando este primer capítulo.

MONTAJE Y EFECTOS VISUALES DE LA WEBSERIE

Para resumir, en este capítulo hemos usado un tipo de montaje poético, debido a que buscamos transmitir emociones y generándolas, combinando estas diferentes escenas con una intención clara, en cuanto a las técnicas de montaje, como no el uso de cortes, pero en mayor medida la utilización del *jum cut* y los barridos son las dos técnicas más destacables. Por último, quiero mencionar que este episodio posee un orden cronológico, desde que sale del baño hasta que llega al buzón pasando por estas diferentes “fases” haciendo una historia con principio y final.

Tras el teaser, comenzamos con el primer episodio que porta un tema central en cuanto a las emociones, en este caso el número uno se llama ***Ansiedad***, en él buscamos un ritmo más lento al principio y poco a poco vamos dándole velocidad a los cortes, para generar el agobio que representa la ansiedad, para la inspiración escogimos un filme que genera estos sentimientos a lo largo de ella, *Diamantes en bruto* (Safdie y Safdie, (2019) siendo una de las películas que mejor la representan. Para comenzar el capítulo primero buscamos presentar el personaje con planos más largos y que nos muestran el espacio donde se generará la acción, en este caso, en el baño.

Figura 16, Fotogramas de Planos yuxtapuestos capítulo 1, Ansiedad, Una carta para despedirme.

Usamos cortes entre las acciones de la actriz para comenzar con un montaje invisible, con el fin de generar tranquilidad y lentitud al espectador de forma que no le cueste recabar información acerca de lo que ve, donde la voz en off acompaña a la yuxtaposición de imágenes sin ninguna metáfora de por medio. Representamos el escenario con una luz verde para simbolizar la tranquilidad que se siente al principio. Al comenzar con un montaje narrativo donde recopilamos los planos en una secuencia ordenada y con raciocinio, damos un giro repentino al siguiente escenario que cambia por completo el tipo de montaje a expresivo, utilizado, mediante la aplicación de diferentes técnicas, iluminación, duración de planos, encuadres etc.

MONTAJE Y EFECTOS VISUALES DE LA WEBSERIE

Figura 17, Fotograma escenario rojo, capítulo 1, Ansiedad, Una carta para despedirme.

Con este nuevo escenario queremos mostrar los otros efectos que produce la ansiedad, como la fatiga, no poder respirar, inquietud, etc. Utilizamos como detonante la acción de coger el cigarro, que normalmente se emplea para tranquilizar este sentimiento, haciendo una metáfora con que no se puede arreglar esto fumando. Cuando comienzan estas alucinaciones cambia tanto el ritmo del montaje a más rápido, los cortes dejan de ser para provocar un montaje invisible, sino todo lo contrario seguimos con el *racord*, pero queremos generar agobio y representar los sentimientos que a su vez son locutados en las imágenes. Pasamos de un montaje narrativo a un montaje ideológico, donde la yuxtaposición de las imágenes nos muestra las ideas que queremos expresar mediante este. Con ello como mencionamos en el marco teórico envolvemos al espectador con las emociones que surgen. Gracias al uso de las técnicas de montaje como a las disoluciones cruzadas entre los planos cortos, generando confusión, el *zoom in y out* de planos rápidos, las curvas de velocidad que insertamos en clips que necesitan esta lentitud al principio de las imágenes, y más velocidad al final, para elegir el corte perfecto en los planos con el ritmo y la emoción como principales motivos. Como Murch dijo en la regla de los seis, estas dos características son las más importantes junto a la historia. Con ello justificamos cada una de las técnicas utilizadas las cuales tienen una finalidad. Para finalizar el capítulo hacemos una metáfora al agobio que se siente al tener ansiedad y tener ganas de distanciarse del mundo. Nuestra actriz se introduce a la bañera, posteriormente se expone una imagen de un “fantasma” que da a entender que nos adentramos a un final horroroso cuando mediante un silencio y una frase de “Respira” rompemos esta estructura siguiendo el movimiento del plano anterior y con la protagonista saliendo del agua haciendo referencia a la superación de la ansiedad.

Para concluir el análisis del capítulo, los efectos visuales utilizados son meramente para reducir el espacio en el cual se desarrolla la escena, generando límites para que la audiencia solo se centre en lo indispensable. Para cumplir este objetivo, en la primera escena creamos una máscara de capa que recorte los límites de la puerta junto a su reflejo dando cabida a que solo hay una puerta, nada más. Esto también lo

MONTAJE Y EFECTOS VISUALES DE LA WEBSERIE

utilizamos en planos como el del fantasma donde en un principio se veía todo el espacio, pero recortando esta figura para que se vea únicamente, generando esta situación de vacío. En secuencias como el plástico que la envuelve y el proyector también se llevó a cabo.

Figura 18, Fotogramas efectos visuales, capítulo 1, Ansiedad, Una carta para despedirme.

Para el capítulo 2, **Autoestima**, optamos por un montaje básico, únicamente acompañar la locución con una historia simple con poco dramatismo ni giros. En esta nos topamos con una elipsis donde en la primera secuencia la actriz es una niña rellenando un diario y a posteriori en el mismo plano aparece ella de adulta.

Figura 19, Fotogramas de elipsis temporal, capítulo 2, Autoestima, Una carta para despedirme.

Algo que tomamos de referencia son los barridos que Paul Thomas Anderson utiliza, para generar rapidez, ya que como se desarrolla en un mismo escenario no buscamos aburrir al espectador sino intrigarlo. Después de cada barrido nuestra protagonista la cual está anclada en el rol de ser una mujer “perfecta” para la sociedad, se ve más y más aprisionada en la caja en la cual la retiene este pensamiento.

El tipo de edición que encontramos en este episodio es al completo un montaje narrativo, únicamente guiamos al espectador en un orden regulado de las imágenes. Es capítulo de la webserie con menos intervención tuvo en la postproducción ya que es una historia con una trama lineal, no es tan artístico como los demás.

Por último, los efectos especiales en este capítulo se reducen a la simulación de los flashes en cada una de las transiciones entre las cajas, dando una sensación de que de verdad le tomaron una foto, que acompañado de los efectos sonoros crean una

MONTAJE Y EFECTOS VISUALES DE LA WEBSERIE

sensación perfecta de la cámara de fotos. Para concluir el factor más importante en este tipo de montaje fue la música al igual que hace Thelma Schoonmaker en *Toro salvaje*, adecuando los cortes a los sonidos tanto de los flashes como de la música extradiegética del capítulo. Por lo que optamos por un episodio formato videoclip, algo que pensamos desde un principio y de las características más notorias de la edición de esta gran montadora.

En el tercer episodio **Adicciones**, trata de cuatro historias independientes de diferentes adicciones cada una, móvil, trabajo, drogas y al juego. Para este capítulo optamos por un montaje paralelo, donde suceden estas tramas en lugares diferentes, aunque sean independientes entre ellas. Para ello me fijé en una película que es de las más famosas en este tipo de montaje, *Relatos salvajes* (Szifron, 2014), donde consigue mantener la tensión, ritmo y diferentes emociones entre las diferentes tramas, uno de los objetivos que quería conseguir con este episodio.

Dependiendo de cada historia usamos diferentes técnicas. Para el montaje la adicción al móvil usamos un montaje invisible donde exponemos el escenario y a la niña en cuestión mediante cortes en base a sus movimientos y el record de mirada, debido a que buscamos mostrar las expresiones de la niña mediante primeros planos.

En cuanto a la historia relacionada con el trabajo, generamos inquietud e inestabilidad, con planos holandeses acortando más y más los planos para acelerar el ritmo y ralentizarlo en momentos claves, mostrando como se da cuenta de este problema. Para ello al igual que en el capítulo 0 *La despedida* usamos los cortes a negro usando objetos y personas para conseguir esto.

Figura 20, Fotogramas transición en negro, capítulo 3, *Adicciones*, *Una carta para despedirme*.

Para las dos últimas tramas, drogas y ludopatía, buscamos un ritmo diferente haciéndolo más rápido, mediante la música y efectos sonoros. Para el primero utilizamos técnicas como el *jumcut* buscando alterar el tiempo y eliminar los momentos que son dispensables en la historia centrándonos en lo importante. El último, mediante los planos detalles queremos contar la historia de forma rápida y sencilla para el espectador,

MONTAJE Y EFECTOS VISUALES DE LA WEBSERIE

centrando la historia en puntos clave. Junto a la locución sacas las emociones del espectador. Los movimientos de cámara son bastante importantes dándole acción al episodio y que el ritmo no decaiga, en ella vemos los Dolly zoom, zoom in, zoom out y las panorámicas.

Para realizar este montaje tenemos en cuenta varios referentes destacables, del director Paul Thomas Anderson lo más destacable es su forma de explicar la idea mediante la estructura: introducción, nudo y desenlace, añadiendo la decaída de los sentimientos de los personajes a lo largo de esta, buscando los giros dramáticos. En base a esto. De Walter Murch seguimos teniendo en cuenta el dónde hacer los cortes, enfatizando el corte mediante la emoción e historia, para mantener esta primera siempre tenemos presente no relajar al espectador en ningún momento, sino que florezcan las emociones más.

Para finalizar comentaremos el uso de efectos visuales usadas tanto para las transiciones como para los planos en sí. Para las transiciones buscamos objetos destacables para unir planos sin el uso de cortes, al querer generar siempre el ritmo continuo mencionado anteriormente pasamos del primer escenario el cual se sitúa en una fiesta, el cual es un ambiente contrario al siguiente, el trabajo. Para ello localizamos esta esencia del entorno, un globo, el cual pasa por delante del objetivo y lo cubre por completo, realizando una máscara de capa de forma que se va descubriendo poco a poco la sucesiva trama. Por último, para aclarar más la idea de que es adicta al trabajo y que destaque en pantalla incrustamos mensajes de texto de la hija en la parte superior donde muestra su preocupación por ella y no pase desapercibido este detonante de esta adicción para poder superarla.

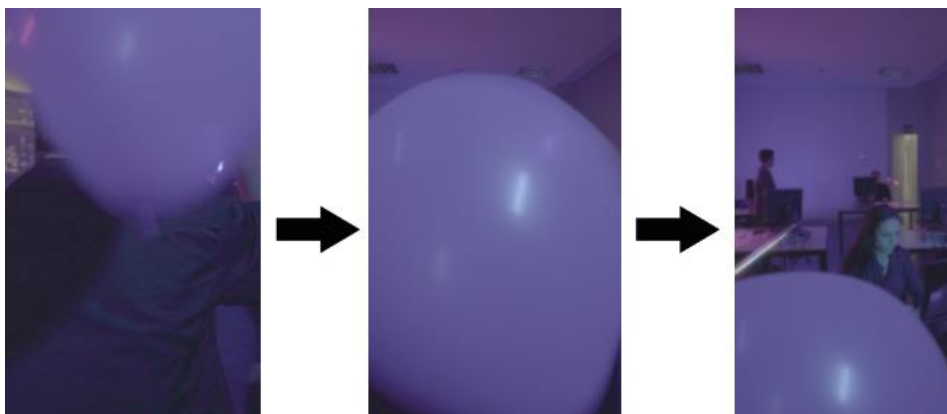

Figura 21, Fotogramas efectos visuales, capítulo 3, Adicciones, Una carta para despedirme.

MONTAJE Y EFECTOS VISUALES DE LA WEBSERIE

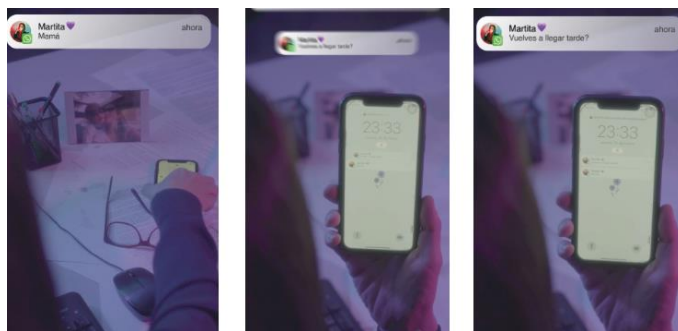

Figura 22, Fotogramas efectos visuales mensajes, capítulo 3, Adicciones, Una carta para despedirme.

Para el capítulo de **Amor**, el cual posee el cuarto lugar, lo enfocamos de una manera en la que los flashbacks y los flashforward sean el elemento principal. Por ello el tipo de montaje elegido fue el invertido, con el uso de estas dos técnicas argumentaríamos toda la historia desde principio a fin guiando al espectador por estos ambientes los cuales son diferenciados según sus cambios de color, aspecto en cuanto atrezzo y ritmo.

Para generar este producto audiovisual sin que el espectador capte todas las ideas que queremos mostrar, buscamos un montaje invisible, cortes por movimiento de la actriz y no mover mucho la cámara. Todo esto es para no hacer que el espectador desvíe su mirada hacia otro lado. Al ser la trama de este episodio basada en el presente, donde nos expone los miedos que tiene en este tiempo por su amor tóxico del pasado, viajando entre números flashbacks. Entra en colapso volviendo al pasado donde escapa de estos temores y finalmente logra quemar sus inseguridades.

El capítulo en sí es una gran metáfora desde que el comienzo al final por lo que buscamos ligar las frases en voz en off con la yuxtaposición de imágenes intentando crear un montaje lineal, pero sin salirse del comentado en primer lugar. Los referentes escogidos para orientarnos a través de esta edición fueron Thelma Schoonmaker, al igual que el capítulo de *Autoestima*, la forma de emplear los flashes aumentando la velocidad del ritmo y los cambios de ambiente. A su vez usamos las fases del montaje que comenta Murch, preguntándonos que sentimos al ver los clips por primera vez categorizando estos, comenzar la estructura del montaje, y volviendo a cuestionarnos si es la forma correcta de hacerlo, probando nuevas ideas y eligiendo finalmente la correcta y por último evaluar el potencial emocional del producto. Todo esto porque al ser un tipo de montaje diferente tenemos que buscar el significado que hay detrás de cada escena.

MONTAJE Y EFECTOS VISUALES DE LA WEBSERIE

El ritmo del montaje irá en función de cada momento a lo largo del capítulo, como siempre presentaremos a la protagonista de una manera lenta y pausada, y ya que su escenario principal es el coche. A partir de esa instancia aceleraremos el ritmo, provocando incertidumbre sobre si lo que ve son visiones o es real. Creando esta duda en el espectador, llegamos a la conclusión de acelerar cada vez más y más el ritmo según los flashbacks vayan entrando en la acción, e incluir los cortes en movimiento en lugares claves donde este sea notorio, por ejemplo, un giro brusco del volante, la acción de intento de apagar la radio etc.

Figura 23, Fotogramas cortes por movimiento, capítulo 4, Amor, Una carta para despedirme.

A su vez usamos también los planos detalles para recalcar las acciones que conllevan a una consecuencia o para embrutecer un acto, para destacar zonas donde el espectador no vería y pasaría desapercibido, todo esto acompañado de su consecuente acción. Un ejemplo de esto es el acelerón que tanto en la voz en off como en las imágenes surge. Con ello acompañamos todo el ritmo y emociones del entorno a un único punto, la inseguridad que porta nuestra protagonista. Acompañada de una metáfora consecuencia: cuanto más rápido vas más serán las probabilidades de salir herido.

Figura 24, Fotogramas planos detalles, capítulo 4, Amor, Una carta para despedirme.

Tras comentar lo más destacable de este capítulo, nombraremos el efecto especial más notorio, en el buscábamos impresionar al espectador. Cuando hablábamos de quemar su futuro no hablábamos metafóricamente, sino literalmente para ello y tras muchas horas y semanas de edición conseguimos recrear un plano, donde fue necesario grabar muchos brutos para tener una gran variedad de opciones.

MONTAJE Y EFECTOS VISUALES DE LA WEBSERIE

En el encontramos un coche en un descampado, con varios focos iluminando de color naranja para simular las luces que emite el fuego, simulando la de las llamas. Tras trabajarlo en After Effects, el resultado lo podemos apreciar en la Figura 25.

Figura 25, Fotogramas antes y después efectos visuales capítulo 4, Amor, Una carta para despedirme.

En último lugar contamos con el capítulo número cinco, **Anorexia**, tal y como muestra el nombre trata del trastorno alimenticio. Como comentamos anteriormente es el único el cual la postproducción es completa en Davinci Resolve 18, excluyendo los efectos visuales que siempre son realizados en After Effects.

En la postproducción decidimos establecer el montaje expresivo como base, donde buscamos los sentimientos de los espectadores, mediante el ritmo ralentizando y acelerando planos donde reside poder emocional y así destacarlos sobre el resto de las imágenes en velocidad normal. El uso de los planos detalles al igual que capítulos anteriores los usamos para destacar acciones, objetos y expresiones para contextualizar a la audiencia de las consecuencias que provocarían.

El primer escenario ocurre en una sala de oficina, en esta nos apoyado en el filme de animación *Shrek 4: Felices para siempre (Mitchell, 2020)*, en especial en la firma del contrato que hace el protagonista. En esta escena intercalan planos donde se produce este acto con la cara de satisfacción y tensión del antagonista y donde destacan los planos detalles de nuestra villana recalcando sus expresiones, entrecortándolo con la firma del contrato de sus derechos. En este entorno hemos empleado una gran variedad de técnicas, el barrido entre los dos planos, el *fade in* y *out*, fundido y por último la transición al siguiente escenario mediante el match cut.

MONTAJE Y EFECTOS VISUALES DE LA WEBSERIE

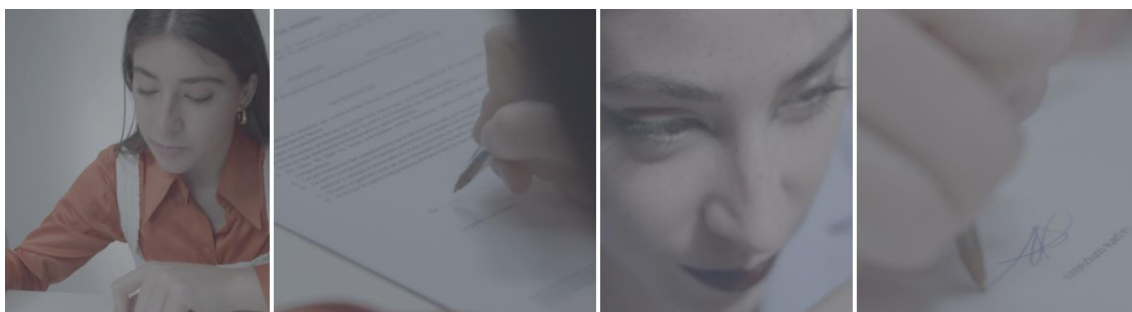

Figura 26, Intercalado de planos, escena contrato capítulo 5, Anorexia, Una carta para despedirme.

Con este ritmo más rápido, buscábamos crear tensión en el ambiente sobre ¿Qué le pasará al firmar el contrato?, ¿Será tan malo? Todo es una metáfora sobre el control que le damos a nuestra mente del cuerpo. El siguiente espacio por comentar es la felicidad que surge tras esta firma. Vemos una mesa llena de dulces y nuestra protagonista come feliz. En esta ocasión alargamos más los planos, recalcamos las expresiones de su rostro a la hora de comer intercalados de planos donde la antagonista ve todo a través de unas cámaras, creando la sensación de que está encerrada en una habitación. Ahora optamos por el montaje invisible y los records de mirada, generando ese sentimiento de conformidad conduciendo la historia a un supuesto final feliz. Pero toda historia necesita un nudo, al igual que Paul Thomas hace que sus personajes decaigan hasta el límite lo aplicamos en este capítulo, llenando de contrariedades el ambiente, aceleramos el ritmo de las yuxtaposiciones de las imágenes y junto a los silencios que dejamos entra locuciones creamos esa ansiedad y ver como la protagonista cada vez cae más en el abismo de la anorexia, pasando con un *fade out* al siguiente ambiente.

Figura 27, Fotogramas cambios de sentimientos, capítulo 5, Anorexia, Una carta para despedirme.

Obviando los siguientes dos escenarios, donde se repiten técnicas similares a las anteriores mencionadas, nos ubicamos en el desenlace de este capítulo, aquí cambiamos bruscamente la estética. Donde antes situábamos a la actriz bien al principio

de cada entorno y después empeoraba considerablemente, en este buscamos generar la conciencia de este trastorno alimenticio. Desde un comienzo la localizamos en un colchón tirado en el suelo junto a una bandeja de metal y las luces no paran de parpadear, simulado que esta presa de su pensamiento. El ritmo cambia radicalmente,

MONTAJE Y EFECTOS VISUALES DE LA WEBSERIE

con planos amplios que se yuxtaponen a gran velocidad, acompañadas de técnicas como el *jump cut*, además de los parpadeos de los focos, usamos los frames en negro que cubren la pantalla al igual que lo usan directores como Hitchcock, Jancso y Sokúrov, para intercalar estas imágenes al ritmo de la locución y la música. Para finalizar la webserie y se utiliza una cámara lenta en el momento en el que se ve reflejada. Se cierra cada vez más el plano hacia los que quedan esparcidos por el suelo, concluyendo con un fundido a negro.

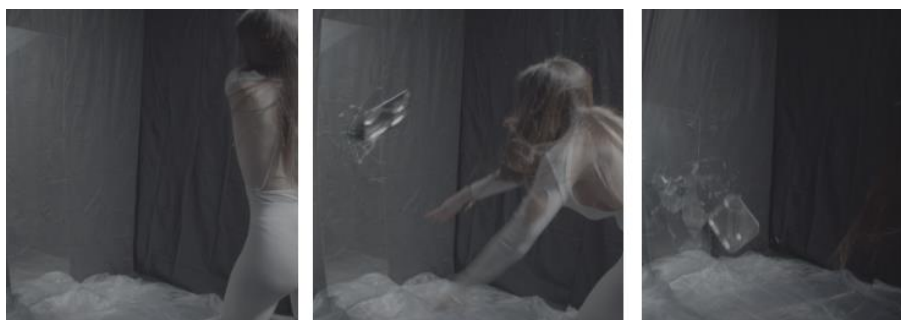

Figura 28, Fotogramas escena final, capítulo 5, Anorexia, Una carta para despedirme.

Por último, las tareas asignadas del montaje en la serie acabaron con la exportación en XML para su posterior etalonaje, siguiendo las indicaciones del colorista el cual devolvería el producto entalonado de la misma manera para finalizar con su exportación del producto audiovisual para las distintas plataformas.

4. Conclusiones

Una vez finalizado con éxito el proyecto *Una carta para despedirme* cumple con creces las expectativas, tanto de las directoras como las mías propias. *Una carta para despedirme* ha pasado por cada una de las fases que requiere el montaje, desde la participación en la preproducción como por la producción y finalmente por la postproducción y exportación final. La producción ha requerido de un arduo trabajo de investigación y documentación en cuanto a referentes, películas, técnicas y tipos de montaje para lograr plasmar en la pantalla y transmitir al espectador mediante las imágenes las emociones que se querían aflorar.

Tras el gran resultado en cuanto a nuestro objetivo principal, la realización del montaje de los capítulos de la webserie en base a determinados factores: las técnicas, tipos de montaje, efectos visuales y referentes usados e inspirados a lo largo del proceso de postproducción. En cuanto a los tipos de montaje que más hemos utilizado en base a nuestra intención con el producto final han sido el expresivo y el narrativo, aunque hay una gran variedad en la webserie, como el paralelo o el invertido, el cual fue todo un reto. Buscamos una variedad a la forma de contar las historias y debido a que nos enfocábamos en crear un contenido un poco más artístico no nos centramos en los montajes según el espacio-tiempo. Las técnicas más utilizadas fueron por medio de los referentes o directores mencionados con anterioridad, uno de ellos fue las flashes que acompañan el ritmo de la trama, Thelma Schoonmaker. De Paul Thomas Anderson, una transición que estuvo presente en todos los episodios, el barrido, una de nuestras técnicas favoritas. Por último, en cuanto a Walter Murch la hora de como estructurar y pensar acerca de cómo tenía que quedar el producto final, a la vez de cómo hacer los cortes mediante la regla de los seis, fue una de las grandes ayudas con las cuales contamos, tomándolo como costumbre a la hora de realizarlo en cada uno de los planos de la webserie, evitando hacer cortes sin razón. En cuanto al resultado de los efectos especiales estamos muy contentos, han cumplido su finalidad en cada uno de los episodios, desde el más sencillo hasta el más elaborado, generando un estilo diferente a este proyecto, dejando huellas en los capítulos y en la memoria del espectador.

En cuanto a los objetivos secundarios se aplicaron todos gracias a la investigación realizada, la comprensión de los diferentes tipos de montaje y la aplicación de las técnicas residió en un porqué a cada corte, ritmo, elipsis... y justificando el tipo de montaje escogido para cada uno de ellos. Los últimos dos objetivos, entendiendo y realizando las tareas propias del editor, a su vez que nos coordinamos junto a la dirección y otros departamentos de *Una carta para despedirme*, este último produjo

MONTAJE Y EFECTOS VISUALES DE LA WEBSERIE

varios problemas a la hora de comunicación y cambios de idea de acuerdo con la principal, pero tras estos altercados conseguimos transmitir las ideas principales de los diferentes episodios junto a su intención narrativa y conceptual, acabando con un producto audiovisual lleno de emociones, donde buscamos dar conciencia de estos problemas y temores enganchado al espectador en una obra inmersiva y llena de giros.

Para concluir, valoraremos el trabajo realizado, tras llevar a cabo todos los objetivos, el montaje ha sido un éxito pero si la idea principal hubiera estado clara desde un principio junto a una investigación más profunda de acuerdo a los diferentes capítulos y su forma de expresar estos sentimientos, hubiéramos logrado un producto más distintivo donde destacaría el montaje en cada uno de ellos de una forma única e impactante, a su vez hubiese querido implementar más efectos visuales en cada uno de los capítulos pero debido a la fecha límite de los capítulos no fue posible.

5. Bibliografía

- Alpha 7 III*. (s. f.). Sony. <https://www.sony.es/electronics/camaras-lentes-intercambiables/ilce-7m3-body-kit>
- Zubiaur, F.J. (2008). *Historia del cine y de otros medios audiovisuales*. Ediciones Universidad de Navarra.
- HobbyConsolas*. (10 octubre, 2017). *Entrevista a Guillermo del Toro (La forma del agua)*. [Archivo de vídeo]. YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=w1ydidJdYWg&t=189s&ab_channel=HobbyConsolas
- La magia del montaje - Lecciones de cine*. (2019, 19 agosto). YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=ZcRF8VdGUZw&ab_channel=LuisFranciscoP%C3%A9rez
- Martínez, L. (14 de marzo, 2015). *Intento averiguar qué hicimos en el pasado para que estemos tan mal*. *El Mundo*.
<https://www.elmundo.es/cultura/2015/03/14/55030d18ca47415e148b4571.html>
- BAFTA Guru* (20 de septiembre, 2013) *Walter Murch: On Editing*. [Archivo de vídeo] YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=WcBpXLNmS3Q&ab_channel=BAFTAGuru
- Murch, W. (2003). *En el momento del parpadeo*. Madrid: Ocho y medio
- Zumalde, I. (2011): *La emoción fílmica. Un análisis comparativo de las teorías cinematográficas*, *Revista Latina de Comunicación Social*. (2011, 18 enero).
https://www.revistalatinacs.org/11/art/936_bilbao/15_imaanol.html
- Scorsese, M. (Director). (1981). *Toro salvaje* [Película]. United Artist.
- Kubrick, S. (Directos). (1967). *2001: Odisea en el espacio* [Película].
- Marimón, J. (2014). *El montaje cinematográfico. Del guion a la pantalla*. Comunicación activa.
- Morales, M.F. (2013). *Montaje audiovisual: 250 (manuales)*. UOC.
- Ondaatje, M. (2007) *El arte del montaje: Una conversación entre Walter Murch y Michael Ondaatje*. Plot ediciones.

Anexos

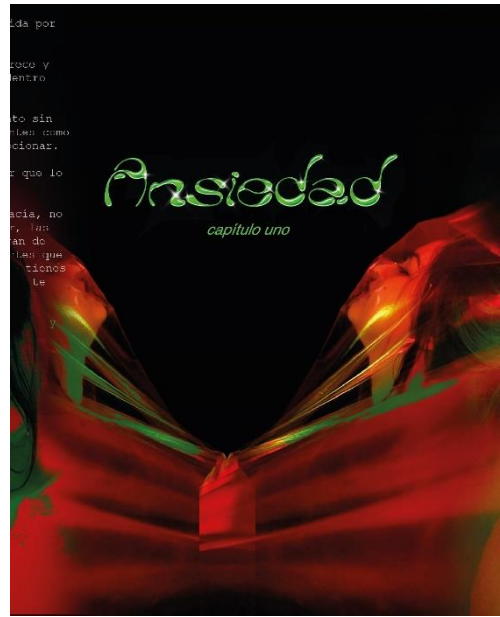
Anexo 1. Capítulo 0, La despedida

Disponible en:

https://www.youtube.com/watch?v=v_vvnrY5xw4&ab_channel=FernandoGonz%C3%A1lez

Anexo 2. Capítulo 1, Ansiedad

Disponible en:

https://www.youtube.com/watch?v=PZWD9Dc3cQ&ab_channel=FernandoGonz%C3%A1lez

Anexo 3. Capítulo 2, Autoestima

Disponible en:

https://www.youtube.com/watch?v=ocfpeuyfaEM&ab_channel=FernandoGonz%C3%A1lez

Anexo 4. Capítulo 3, Adicciones

Disponible en:

https://www.youtube.com/watch?v=TCt58-loLPs&ab_channel=FernandoGonz%C3%A1lez

MONTAJE Y EFECTOS VISUALES DE LA WEBSERIE

Anexo 5. *Capítulo 4, Amor*

Disponible en:

https://www.youtube.com/watch?v=SSN2ZxibBrA&ab_channel=FernandoGonz%C3%A1lez