

Índice general

¿A quién va dirigido el libro?	5
Convenciones generales	5

Capítulo 1

Introducción	15
1.1 Pensando el montaje: la cabeza antes que las manos	15
1.2 La postproducción, el lugar donde se hacen las películas	16

Capítulo 2

El montaje antes del sonido	19
2.1 Los primeros años: los hermanos Lumière, Méliès y el descubrimiento del corte.....	19
2.2 Griffith y el montaje en continuidad	28
2.2.1 Resumen de hallazgos de Griffith para el montaje de continuidad	32
2.3 Teorías del montaje: los rusos crean y escriben	33
2.3.1 El montaje intelectual de Sergei Eisenstein.....	38
2.4 Buñuel y Vertov: reacciones a las teorías del montaje	40
2.5 Entrevista a Manuel Primoy, director de Kinova Postproducción (www.kinova.com).....	44

Capítulo 3

El montaje después del sonido: el triunfo de la continuidad	61
3.1 El sonido: cámaras quietas y el uso de la Moviola	61
3.2 Después del sonido: la continuidad en tiempos del cine clásico	67
3.2.1 <i>La verbena de la Paloma</i> , de Benito Perojo	70
3.3 <i>Casablanca</i> . Continuidad, sí, pero	71
3.4 Algunos ejemplos más allá de Hollywood	76
3.5 La influencia de la televisión y los formatos panorámicos	80
3.6 Godard y la discontinuidad	86
3.7. De la Nouvelle Vague al cine contemporáneo	91

Capítulo 4

Planos y cortes, cómo armonizarlos.....	107
4.1 Tamaño de los planos simples (PP, PM, PG, etc.).....	107
4.1.1 Primer plano.....	108
4.1.2 PM o Plano Medio	110
4.1.3 PA o Plano Americano	111
4.1.4 PG o Plano General.....	111
4.1.5 PMG o Plano Muy General y GPG o Gran Plano General.....	112
4.1.6 Plano detalle	112
4.2 Cuando la cámara se mueve: picados, contrapicados, <i>travellings</i> y hasta <i>zooms</i>	114
4.3 Leyendo el guión: plano, toma, escena y secuencia	119
4.4 Pensando en el corte: reglas y trucos para una buena edición.....	122
4.4.1 Las reglas de Murch	122
4.4.2 Las reglas de Dmytryk	125
4.4.3 Otras reglas importantes	126
4.5 El corte, el encadenado, el fundido y las transiciones	130
4.6 Tipos de montaje: por acción, por posición en pantalla, formal, conceptual y combinado.....	133
4.7 Entrevista a Jaime Estrada-Torres.....	136

Capítulo 5

Configuración de una sala y un equipo de montaje.....	149
5.1 Introducción.....	149
5.2 Evolución de la edición en vídeo	150
5.3 Edición lineal y no lineal, <i>offline</i> y <i>online</i>	154
5.4 Tecnología, confort y ambiente (equipos informáticos, iluminación y muebles)	156

5.5 Los códecs.....	165
5.6 El <i>software</i> : Avid, Final Cut y Premiere	169

Capítulo 6

Montando la imagen.....	179
6.2 Introducción.....	179
6.2 Entrevista a Antonio Gómez-Pan.....	179
6.3 Flujos de trabajo: cinta, archivos y película.....	195
6.3.1 - 24, 25 y 30 fotogramas por segundo. 1080, 2K, 4K-	200
6.4 Preparando el primer corte.....	204
6.4.1 Revisión del material recibido y copias de seguridad	204
6.4.2 Orden y etiquetado.....	208
6.4.3 Sincronización, preparación de las <i>dailies</i> y ordenación en Bin	209
6.4.4 Edición en tres puntos.....	213
6.4.5 Elección de las mejores tomas.....	216
6.4.6 Subsanación de errores (y optimización de aciertos).....	217
6.4.7 Diálogos	222
6.5 Refinando el montaje	223
6.5.1 Primera proyección con el director.....	223
6.5.2 Notas, marcadores y versiones.....	225
6.5.3 Puliendo el sonido.....	226
6.5.4 Proyecciones del montaje del director.....	229
6.6 Exportando el montaje cerrado.....	231
6.6.1 Prepararlo para postproducción: sonido, VFX, color.....	231
6.6.2 Exportando a cinta, DVD, Blu-Ray	232
6.6.3 DCP.....	233
6.6.4 Para copias en 35 mm.....	235

Capítulo 7

Montando el sonido.....	245
7.1 Introducción.....	245
7.2 Entrevista con Eduardo García Castro, montador de sonido en La Bocina (www.labocina.es).....	246
7.3 Quiénes forman el equipo de sonido	253
7.4 Cómo afrontar la postproducción del sonido	253
7.4.1 Estudio, equipo y programas.....	254
7.4.2 Relación con el montador de imagen	255
7.5 Postproducción básica de sonido.....	256
7.5.1 Etapas y ordenación de la postproducción de sonido	258
7.5.2 Efectos principales.....	259
7.6 Trabajando con un profesional.....	264

Capítulo 8

Incorporando los efectos y los rótulos	271
8.1 Introducción.....	271

8.2 Entrevista con Gustavo Madrid, supervisor de efectos visuales (VFX). Profesor en AMCI (Asociación Mexicana de Cineastas Independientes).....	272
8.3 Efectos básicos de los programas de edición	281
8.4 Etapas de la creación de los VFX	289
8.4.1 Técnicas de VFX.....	290
8.4.2 Incorporación a la película	292
8.5 Titulación básica y su relación con los VFX	293

Capítulo 9

Corrección del color.....	303
9.1. Entrevista a Luis Ochoa, colorista.....	303
9.2 Equipo y programas para realizar la corrección.....	311
9.3 Corrección básica en los programas de edición.....	313
9.3.1 Teoría básica del color.....	313
9.3.2 Uso del <i>software</i>	318
9.3.3 Qué son las LUT.....	324
9.4 Trabajando con un experto	324

Capítulo 10

Casos prácticos.....	333
10.1 Introducción.....	333
10.2 Entrevistas con montadores profesionales	334
10.2.1 Entrevista a Anne-Sophie Bion.....	334
10.2.2 Entrevista a Iván Aledo.....	346
10.2.3 Entrevista a Joan Manel Vilaseca.....	352
10.2.4 Entrevista a Guillermo Gatti, montador y presidente de EDA (Asociación Argentina de Editores audiovisuales, www.adaeditores.org) 357	
10.3 Cine clásico.....	361
10.3.1 <i>La verbena de la Paloma</i> . 1935. Benito Perojo.....	361
10.3.2 <i>Muerte de un ciclista</i> . 1955. Juan Antonio Bardem	366
10.4 Cine contemporáneo.....	369
10.4.1 <i>Otel-lo</i> . 2013. Hammudi Al-Rahmoun Font	369
10.4.2 <i>Magical Girl</i> . 2014. Carlos Vermut	373
10.5 Películas de acción.....	378
10.5.1 <i>No habrá paz para los malvados</i> . Enrique Urbizu, 2011.....	379
10.5.2 <i>El niño</i> . Daniel Monzón, 2014.....	383
10.6 Documental: <i>En construcción</i> . José Luis Guerin. 2001	387
10.6.1 Entrevista a Núria Esquerra, comontadora (junto a Mercedes Álvarez) de <i>En construcción</i>	389

Bibliografía.....	399
--------------------------	------------