

Image: University of Roehampton

Connecta

LEARNING PACK 6 |EL MONTAJE

Contenido

1. ¿Qué es el montaje? 1
2. Programa de edición 1
3. Tutorial de Lightworks, Crear un nuevo proyecto 2-3

Interfaz y pestaña de registro 3

Importación de archivos 4-5

La pestaña de editar 5-6

La pestaña de contenido del proyecto 6-7

La cronología de secuencia 7-8

Crear clips 8-9

Pistas de audio 9-11

Hacer/Deshacer 11-12

Recorte de cronología 12-13

Recortar 14-16

Duración 16-17

Cortar 18-20

1. Glosario 20
2. Autoevaluación 21
3. Referencias 21

1. ¿Qué es el montaje?

El montaje o **la edición** es un proceso en el que se cambia, se altera o se reorganiza un vídeo para obtener una estructura final que se presentará al público. El objetivo del montaje es elaborar una película terminada que fluya bien y presente una historia coherente que la audiencia pueda entender. La mejor manera de comenzar a montar o editar es reorganizando el metraje para que coincida con tu guion y tu guion gráfico. En ocasiones, una película puede cambiar drásticamente en esta etapa, porque puede que lo que hayas grabado no era lo que tenías en mente. El montaje se realiza usando programas de edición.

2. Programas de edición

Hay disponibles muchas herramientas de edición gratuitas y accesibles como iMovies en Mac y Windows, y Movie Maker en Windows. En línea hay disponibles otros programas de edición gratuitos, como: Filmora, Open Source y Lumen5. Para este proyecto, hemos elegido utilizar **Lightworks** ya que se puede usar en Mac, Windows y Linux. Además, es gratuito y fácil de usar.

Puedes acceder a Lightworks a través de este enlace: <https://www.lwks.com/>. Desde aquí puedes descargar el programa y registrarte en él. En la siguiente sección hemos incluido una guía paso a paso para aprender a utilizar algunas herramientas de Lightworks. Ten en cuenta que esta guía viene acompañada de un tutorial de vídeo que explica el proceso con más detalles.

3. Tutorial de Lightworks

Hemos preparado una guía para aprender a importar, organizar y cortar tus videoclips e imágenes en el programa de edición Lightworks.

Crear un nuevo proyecto

Una vez que hayas descargado el programa de edición a través del enlace <https://www.lwks.com/> y hayas abierto el programa, verás esta pantalla:

Aquí encontrarás tu proyecto o tus proyectos. Como es la primera vez que utilizas este programa, todos los cuadros estarán vacíos.   * Haz clic en “Create a new project” (Crear un nuevo proyecto). Se te pedirá que des un título al proyecto). * Selecciona el número de fotogramas por segundo en los que grabaste tu película (deberían ser 24fps).

Interfaz y Pestaña de registro

Interfaz El programa de edición divide el proyecto en cuatro pestañas; “log” (registro), “edit” (montaje), “vfx” y “audio”. Tu pantalla mostrará automáticamente la pestaña de registro.   **Pestaña de registro** La pestaña de registro tiene una pestaña de contenidos del proyecto en la mitad izquierda de la ventana. Aquí es donde puedes importar y guardar varios archivos multimedia, como vídeos, audios e imágenes fijas.

Importar archivos

Antes de poder empezar el montaje, necesitas importar algunos archivos.   * Ve a Menú, que se encuentra en la parte superior del registro. Haz clic en “local files” (archivos locales). Aquí se mostrarán todos los diferentes archivos multimedia que tienes guardados en tu ordenador. * También puedes hacer clic en “Places” (lugares), justo bajo el menú de registro. * Una vez que hayas encontrado el archivo que quieres usar en tu vídeo, haz doble clic en la miniatura del archivo.   Consejo: te recomendamos guardar todos archivos para tu película en una carpeta para no tener que buscar entre todos tus documentos.

El archivo aparecerá en un panel de visualización en la parte superior derecha de la ventana y la palabra “imported” (importado) aparecerá cerca de la miniatura. Eso significa que tu archivo ha sido importado a tu registro. Repite estos pasos hasta importar todos los archivos que necesites. Consejo: en esta etapa, solo deberías importar los vídeos e imágenes. Te mostraremos cómo aplicar efectos especiales y añadir el audio en el “Learning pack 7- Añadir efectos especiales, sonido y música”.

Una vez que hayas importado tus archivos, puedes hacer clic en la pestaña de “Edit” (editar) para asegurarte de que todos tus archivos aparecen en la lista de la pestaña de contenidos del proyecto.

La pestaña de editar

Pestaña de editar La pestaña de editar es donde puedes mezclar tus archivos de vídeo, imagen y audio para crear un vídeo completo. Familiarízate con las tres herramientas principales de esta ventana: * La **pestaña de contenidos del proyecto** en la parte superior izquierda, la cual contiene todos tus archivos importados. * El **visor de archivos de cronología de secuencia** en la parte superior derecha, donde puedes ver todos los archivos multimedia en la cronología. * La **cronología (“Timeline”)** en la parte baja, donde puedes organizar todos los archivos en una secuencia cronológica.

La pestaña de contenidos del proyecto

Pestaña de contenidos del proyecto Si haces doble clic en uno de los archivos en la pestaña de contenidos del proyecto, aparecerá una segunda ventana entre la pestaña de contenidos del proyecto y el visor de archivos de cronología de secuencia (en la mitad de la parte alta). A esta ventana se la conoce como visor de fuentes. Aquí es donde puedes ver y editar tus archivos desde la pestaña de contenidos del proyecto, antes de añadirlos a tu cronología.

La cronología de secuencia

La cronología de secuencia   * La **cronología de secuencia** es tu área de trabajo. * Para añadir un archivo desde **la pestaña de contenidos del proyecto** a la **cronología de secuencia,** haz clic en el archivo que quieres y arrástralo hacia la **cronología de secuencia.** * Si haces clic en el archivo que has añadido a la **cronología de secuencia,** este aparecerá en el **visor de archivos de cronología de secuencia** en la parte superior derecha. * Si haces clic y mantienes la línea roja vertical presionada puedes moverla de un lado a otro. Notarás que el archivo en el **visor de archivos de cronología de secuencia** también se mueve hacia donde está la línea roja en la **cronología de secuencia.**
Pistas   * A “V1”, “A1", "A2", "A3" y "A4" se les conoce como **pistas**. La "V" representa la palabra vídeo y la "A" representa la palabra audio. * Los números detrás de la "V" o la "A" corresponden al número de **pistas** que hay en un vídeo o un audio. * Por defecto, el vídeo tiene una **pista** y el audio tiene cuatro **pistas**, pero te mostraremos cómo añadir más después.

Crear clips

Crear clips Como ejemplo, imagina que tengo un clip largo de productos de belleza, que aparece en mi **pestaña de contenidos del proyecto**. Digamos que solo quisiera usar 15 segundos de este clip en la **cronología de secuencia**:   * Viendo este clip en el **visor de fuentes**, puedo poner el cursor rojo en la posición en la que quiero que empiece el clip de 15 segundos y presionar “i” en mi teclado (o el símbolo justo debajo del **visor de fuentes**); esto marca el punto de “entrada” (donde empieza el vídeo). * Desde este punto reproduzco el clip durante 15 segundos, después de 15 segundos lo detengo y luego presiono "o" en mi teclado (o el símbolo justo debajo del **visor de fuentes**); esto marca el punto de “salida” (donde acaba el vídeo). * Para agregar este clip corto en la cronología, hago clic en este símbolo, justo debajo del **visor de fuentes**, y el clip se insertará en la **cronología**.

Pistas de audio

Pistas de audio La mayoría de las cámaras que graban vídeo, como *smartphones* y *tablets*, también graban audio. Por lo tanto, cuando arrastres vídeos a la cronología, se incorporarán con el audio. El vídeo estará en la pista "V1" y el audio estará en las pistas "A1" y "A2". Consejo: si prefieres asignar nombres diferentes a tus pistas, coloca el cursor sobre el nombre de la pista que quieres cambiar y haz clic con el botón derecho; luego selecciona "rename" (renombrar) en el menú.

Puedes añadir pistas a la cronología si quieres crear espacio para colocar más clips: * Haz clic con el botón derecho en el nombre de las pistas y selecciona “comandos de secuencia” en el menú; luego selecciona “pistas” y agrégalas (“add video” o “add audio”).

Consejo: Lightworks también te permite bloquear **pistas**. Esto es particularmente útil si 1) quieres desvincular el vídeo del audio, o 2) no quieres mover accidentalmente un clip fuera de lugar. Para ello, basta con hacer clic en el nombre de la pista. Por ejemplo, si quieres bloquear la pista ‘V1’, haz clic en ‘V1’ y el nombre de la pista se atenuará visualmente.
Ahora que el vídeo de la pista ‘V1’ está bloqueado, puedes mover su audio a un lugar diferente arrastrándolo o eliminando el audio pulsando el botón derecho sobre él y seleccionando “delete” (eliminar). Esto es útil si quieres que distintos sonidos vayan con un vídeo en particular o si quieres que el audio de un clip se reproduzca en otro lugar de la **cronología.**

Hacer/Deshacer

Hacer/Deshacer Si eliminas algo accidentalmente, mantén presionado el botón de comando (⌘) de tu teclado y pulsa Z (si estás usando un ordenador Mac) o mantén presionado el botón control (Ctrl) y pulsa Z (si estás usando Windows). Alternativamente, en la parte inferior del **visor de archivos de cronología**, en el extremo derecho habrá dos símbolos. Haz clic en para **deshacer** y **rehacer**. IMPORTANTE: al mover clips en la cronología, si mueves un clip sobre otro, se eliminará la información del clip que se encuentra debajo. Por ejemplo, tal vez quieres añadir sonido a un videoclip, pero en lugar de arrastrarlo al clip de arriba, lo has arrastrado accidentalmente a donde estaba el propio videoclip. Cuando vuelvas a arrastrar el clip de audio, verás que ahora falta una parte del videoclip inferior. No te preocupes, solo presiona Comando> Z (o Control> Z) para restaurar los datos.

Recorte de cronología

Recorte de cronología ¿Has creado un clip utilizando el **visor de fuentes**? Bueno, hay otra forma de cortar secciones de clips de vídeo y audio en la **cronología**.   * Primero, mueve la línea roja vertical que se encuentra en la **cronología** a través de un clip hasta que llegue al principio de la sección que quieres cortar. Hazlo presionando en el **visor de archivos de cronología** o simplemente arrastrando la línea vertical roja a la cronología. * Una vez que tengas la línea roja vertical en el punto de inicio, haz clic en el control azul de "entrada" que se encuentra en la parte inferior del **visor de archivos de cronología** para marcar ese punto, tal como lo hiciste antes en el **visor de fuentes.** * Ahora haz clic en reproducir otra vez o arrastra la línea vertical roja hasta el punto final de la sección y haz clic en el control azul de "salida" para marcar ese punto.

* Si quieres eliminar la sección que acabas de seleccionar, puedes hacer clic en "delete" en los controles del **visor de archivos de cronología**. * Cuando hagas clic en "delete", se eliminará esa sección y dejará un espacio vacío en el clip de abajo en la Cronología.

Si no quieres un espacio y prefieres que los segmentos restantes del clip se unan, simplemente haz clic en "delete" en los controles del visor de **archivos de cronología**.

Recortar

Recortar   * Si mueves el cursor del ratón sobre los bordes de un clip en la **cronología**, aparecerán corchetes blancos. Dependiendo de hacia dónde muevas el cursor, es posible que los corchetes aparezcan dentro del clip o fuera de él. * Para recortar un clip, debes utilizar los corchetes del interior.

* Haz clic en los corchetes blancos y deberían volverse amarillos.
* Los corchetes amarillos te permiten recortar información de cualquiera de los extremos de un clip. * Una vez que hayas recortado el clip, haz clic fuera del clip y los corchetes amarillos se volverán blancos o desaparecerán.

Consejo: hay otra forma de hacer que aparezcan los corchetes amarillos.   * Mueve el cursor del ratón hacia los bordes de un clip hasta ver los corchetes blancos. Luego, haz clic con el botón derecho y elige "Trim in" (recortar) en el menú.
* Ahora verás que los corchetes se vuelven amarillos. Recorta lo que quieras y luego haz clic fuera del clip para que los corchetes se vuelvan blancos de nuevo.

Las secciones recortadas del clip no desaparecen por completo, simplemente están ocultas. Si quieres ver lo que has recortado: * Desplaza el ratón y haz clic para que aparezcan los corchetes amarillos al principio de un clip, luego desplaza el ratón y haz clic para que aparezca la opción de recortes al final (ambos extremos estarán resaltados con corchetes amarillos).
* Arrastra el clip hacia la izquierda y hacia la derecha para ver las partes recortadas. * Mientras arrastras el clip hacia la izquierda y hacia la derecha, verás que la acción se mueve de adelante y hacia atrás en el **visor de archivos de cronología**.   Consejo: colocar los corchetes amarillos en ambos extremos de un clip es una forma sencilla de hacer una selección precisa del clip que necesitas.

Duración

Duración Tal vez tengas un videoclip que te encantaría usar, pero es demasiado largo. Tal vez sea una secuencia de 30 segundos, pero solo tienes espacio para 15 segundos.   * Para acelerar o ralentizar un clip, simplemente haz clic con el botón derecho en ese clip en la cronología y luego pulsa "Speed" (velocidad) en el menú.

* Una vez que se abra el panel de ajustes, puedes ajustar el porcentaje para modificar la velocidad de reproducción del clip.
Consejo: poner la velocidad por encima del 100 % hace que el clip se reproduzca más rápido; por debajo del 100 %, el clip se ralentice.   * Una vez ajustada la velocidad, puedes hacer clic en reproducir en el **visor de archivos de cronología** y ver qué aspecto tiene.   Esto concluye la guía paso a paso para importar, reorganizar y recortar tus videoclips e imágenes en el programa de edición **Lightworks**. No te olvides de ver el tutorial de vídeo, en el que el proceso está explicado en directo y de forma más detallada.

4. Cortar

Se denomina corte cuando un videoclip cambia de una secuencia a otra. El término hace referencia al tiempo en el que los carretes de película se cortaban, se reorganizaban y luego se volvían a unir físicamente. Se suele decir entre editores de vídeo que los mejores cortes son los "invisibles", en otras palabras, los cortes que el público no nota. Para realizar cortes "invisibles", hay varias cosas que puedes hacer:

1. **Cortar para que coincida la acción**

Cortar para que coincida con la acción significa cambiar una toma cuando un personaje se está moviendo. En el ejemplo de arriba, la toma de la izquierda, que es un **plano entero**, hace una transición a un **plano medio**. Observa cómo el hombre hace un gesto para entregarle a la mujer un pedazo de papel en la izquierda y el plano de la derecha continúa con la misma acción. Si se hace correctamente, el público no notará el cambio de plano de un plano entero a uno medio.	

2. **Campo contra campo**

El **campo contra campo** se utiliza cuando hay varias personas manteniendo una conversación (pueden ser más de dos personas). El cambio de plano entre las personas que hablan no se nota porque la cámara y el público están siguiendo el sonido. Sin embargo, cambiar a quienquiera que esté hablando puede llegar a ser demasiado predecible y aburrido; por eso, de vez en cuando es bueno cambiar el plano hacia los personajes después de que hayan comenzado a hablar, de modo que la cámara sigue a las personas que hablan y no al revés.	

3. Cortar para que coincida con el movimiento

En este plano en particular, la cámara se inclina hacia arriba mientras que el hueso de la imagen en la derecha es lanzado en el aire. Mientras cae, la cámara lo sigue. Mientras el hueso continúa cayendo, la película hace un corte y se muestra una nave espacial. El movimiento de la cámara y la similitud en la forma de los objetos permite que el corte sea fluido.	

4. Cortar para que coincida con los elementos visuales

Las dos tomas de arriba muestran a un adulto abrazando a un niño en composiciones iguales. Además, observa cómo los colores son similares, con los cálidos amarillos que provienen de las bombillas incandescentes de las lámparas en la imagen de la izquierda y las luces del coche en la imagen de la derecha. Como los dos planos son similares, el corte es menos notable.	

4. Glosario

English	**Español**	**Français**	**Deutsch**
Video editing	Montaje / Edición	Le montage vidéo	die Videobearbeitung
Editing software	Programa de edición	Logiciel de montage	die Videobearbeitungssoftware
Camera movement	Movimiento de cámara	Mouvement de camera	die Kamerabewegung
To change	Cambiar	Changer	ändern/ tauschen
To alter	Alterar	Modifier	ändern
To rearrange	Reorganizar	Réarranger	neu anordnen
To edit	Editar / Montar	Faire le montage	bearbeiten
Timeline	Cronología	Timeline	die Zeitleiste
Audio	Audio	Audio	der Ton
Track	Pista	Piste	die Spur
Trim	Recorte / Recortar	Découper	das Kürzen/Zuschneiden
Cut	Corte / Cortar	Couper	der Schnitt
Clip	Clip	Clip	der Clip
Footage	Metraje	Séquence	Filmmaterial

5. Autoevaluación

Después de editar tu película, marca la columna que mejor represente cómo te sientes con respecto a las siguientes frases:

	Para nada seguro/a	**Casi seguro/a**	**Muy seguro/a**
1 Entiendo lo que significa el término “edición de vídeo” y cuándo ocurre en el proceso cinematográfico.			
2 Entiendo por qué se debe editar un vídeo para crear una película.			
3 Sé para qué sirven los programas de edición de vídeo y cuál usar.			
4 Entiendo cómo importar, reorganizar y cortar archivos de vídeo con el programa de edición de vídeo Lightworks.			
5 Soy consciente de cómo lograr "cortes invisibles".			

6. Referencias

* Keet, J. (2018). *How to Use Lightworks 14 for Beginner Video Editors*. [online] TEACHER'S TECH. Available at: http://teachers.tech/ [Accessed 16 Feb. 2019].
* Lightworks. (2018). EditShare LLC.
* *North by Northwest*. (1959). [film] Directed by A. Hitchcock. Hollywood: Metro-Goldwyn-Mayer.
* *Stranger Things*. (2016). [DVD] Created by M. Duffer and R. Duffer. Hollywood: Netflix.
* *2001: A Space Odyssey*. (1968). [film] Directed by S. Kubrick. Hollywood: Metro-Goldwyn-Mayer.