

Edición

Editar es mucho más que juntar fragmentos, es el proceso en el cual se construye el significado y el ritmo del video final. La claridad de tu historia, su impacto, y su emoción dependen en gran medida de la edición.

Recuerda que un buen editor no es alguien que puede usar el programa, sino que entiende las funciones y las posibilidades al juntar la imagen y el sonido. El principal objetivo de la edición es contar una historia y generar emociones determinadas en el público. No olvides tu objetivo y usa las herramientas de la edición para lograrlo.

Puedes encontrar programas gratuitos para tu computadora (Movie Maker / Davinci Resolve) y para tu celular (Power Editor). Elige alguno de estos programas, podrás aprender los pasos básicos de su uso con tutoriales online. En esta clase no vamos a centrarnos en ningún programa específico, sino en operaciones generales de la edición y en aprendizajes básicos que te ayudarán a ser un mejor editor, sin importar el software que decidas usar.

Funciones de la edición

Hay cinco funciones básicas de la edición que es importante que comprendas antes de empezar a juntar las partes que compondrán tu video. Estas funciones son: información, motivación, calidad, diversidad formal, y continuidad.

Información: Cada plano aporta una determinada información, y debe estar en pantalla el tiempo necesario para que esta pueda ser entendida y procesada por el público. El tiempo en pantalla de un plano depende de esta información, de la escala del plano y de la cantidad de elementos visuales que aporte. Es importante que cada plano esté el tiempo necesario en pantalla, ni más ni menos, aunque esto es algo que irás aprendiendo con el tiempo. Cada vez que cortemos a un nuevo plano este debe aportar una información nueva, y debe ser distinto al plano anterior respecto a lo que se presenta y cómo se presenta. En general los planos generales duran más tiempo en pantalla que los primeros planos, porque poseen más información.

Motivación: Todo plano tiene una duración finita, aún un plano secuencia. El momento en que se corta ese plano y se pasa a otro debe estar motivado por algún elemento temático o formal. Puede ser que el entrevistado o el narrador mencionen algún nuevo tema y sea necesaria dar alguna información visual nueva. El corte además puede estar motivado por algún elemento formal (el gesto o movimiento de alguna persona), o puede estar motivado por algún sonido, que nos avisa de una nueva secuencia o momento en la historia. Tanto la información como la motivación nos permiten que la historia avance hacia un nuevo lugar, con cortes motivados y claros.

Calidad: En la edición, debes seleccionar cada plano no solo por la información que aporta sino por su calidad técnica. Debes revisar si el plano está bien enfocado, iluminado, si tiene una buena composición. A medida que tengas mayor cultura visual, más fácil te será hacer estas elecciones, pues irás aprendiendo qué funciona mejor y qué es mejor descartar. En el caso de una entrevista, también deberás revisar la calidad del audio, y descartar aquellos momentos donde el audio está dañado por cualquier razón.

Diversidad formal: Además de la calidad formal de cada plano, el editor debe ser capaz de lograr una gran diversidad a la hora de juntar los mismos. Cada secuencia debe estar compuesta por planos con distinta información y también, distintos ángulos de cámara, distintas escalas de plano, distintas formas de composición. Recuerda que, al cortar entre un plano y otro, lo ideal es que haya entre ellos una variación mínima de 45 grados respecto a la posición de la cámara. Si no se cumple esto, es probable que la secuencia resulte aburrida o previsible, lo cual hará que el público pierda interés.

Continuidad. Este es uno de los aspectos más complejos en la edición, ya que se busca que los cortes entre los planos no sean percibidos por el público, que el video sea percibido como un todo de inicio a fin, con transiciones lógicas entre las secuencias. La continuidad en cada escena se mantiene de muchas formas, desde la continuidad de la locación, la iluminación, el color y la posición de cada persona dentro de la secuencia editada. Si un entrevistado aparece del lado izquierdo de la pantalla es mejor que mantenga siempre esa posición a lo largo de toda la secuencia, a que lo veamos saltar

de un lado al otro de la pantalla (regla 180 grados). Otro aspecto que se cuida es la continuidad del movimiento y la velocidad: si en una secuencia una persona camina de un lado a otro, se debe mantener esa misma dirección del movimiento al juntar los distintos planos. Lo mismo con la velocidad del movimiento (recuerda que en los planos más cerrados los movimientos se perciben como más rápidos que en un plano general). Por último, la continuidad del sonido permite que cada secuencia se perciba como algo unificado, y que existan cambios sonoros a medida que cambian las secuencias. El volumen del sonido también debe conservarse igual a lo largo de todo el video.

Tipos de edición

La edición es un proceso técnico a la vez que un proceso artístico. Hay elementos técnicos específicos que determinan si un plano funciona bien junto a otro, pero al final de cuentas, dependerá de la intención que se tenga al crear el video. Hay distintas formas de edición en dependencia de qué aspecto se priorice al crear el video. Ejemplos:

Edición por acción: Es el más usado en los filmes de ficción con una narrativa clásica. Lo que se prioriza aquí es la continuidad de los movimientos y la acción. Su finalidad es narrar una historia del modo más claro posible. Se muestran las acciones reales de cada escena, siempre se presentan claramente las locaciones. Se respetan todas las reglas de continuidad.

Edición rítmica: Esta busca lograr un determinado ritmo o tempo, casi siempre siguiendo una banda sonora. Puede haber una relación con el sonido (coincide el ritmo de la música con el ritmo de la imagen) o una relación por contraste (la imagen puede ir muy acelerada, mientras se coloca una banda sonora lenta que crea un contraste). Es el tipo de edición que se usa en los videos musicales, por ejemplo. La prioridad en este caso es el sonido, y la imagen sigue el ritmo y la emoción del mismo.

Pasos de la edición

El primer momento de la edición requiere una **revisión** exhaustiva de todo lo filmado, donde descartarás lo que no funcione a nivel técnico o narrativo, y empezarás a elegir los elementos visuales y sonoros más valioso para la historia que deseas contar.

Organiza el material en carpetas según te sea más conveniente- por días de filmación, por temas, por entrevistados. El orden depende de tu proyecto, pero es importante que siempre te sea fácil encontrar cualquier fragmento.

Elige cualquier programa de edición con el que te sientas más cómodo y empezará la fase de **importación** del material. Necesitarás todos los videos grabados, el sonido, y la música que añadirás al video, así como mapas, gráficos y otros recursos visuales que desee añadir. Es importante que decidas desde el inicio cuál será la **resolución final de tu video** (720, 1080, 4k?). Mientras mayor sea la resolución más espacio ocupan los materiales y más grande será el archivo final que deberás subir al internet. Para videos en internet suele ser suficiente la resolución de 720p o 1080p.

Posteriormente comenzarás a editar la **primera versión** de tu historia. En esta parte elegirás los mejores momentos de cada entrevista y las conectarás de modo que hagan sentido con la narrativa de tu historia. Puede que este primer corte sea un poco más largo que la duración final de tu video. En este momento también puedes añadir una narración o el texto en pantalla que te ayudará a contar tu historia. Lo importante es que estas partes logren una narración clara, con información nueva en cada momento. Evita reiteraciones o elementos que nos aparten del tema principal.

Luego que tengas la información principal organizada, comenzarás a editar en una segunda capa las imágenes (**B-roll**) que aporten la información visual. Esta es tan importante como la información verbal. No es necesario que coincidan exactamente las palabras y la imagen, a veces es más valioso que la imagen aporte alguna información complementaria. También añadirás cualquier material de archivo que necesites en tu historia.

Una vez que tengas esta versión inicial, harás una **corrección del sonido**, teniendo en cuenta que el audio de las entrevistas y narración queden cerca de los -12db. Después podrás añadir los sonidos complementarios (ambientes, efectos), y la música.

Es valioso poder mostrarles este primer corte a otras personas y escuchar sus comentarios. Esto te ayudará a realizar un **segundo corte** donde harás todas las correcciones necesarias.

En este segundo corte ya puedes añadir los **créditos** y títulos que falten, y hacer la **corrección de color**. También añadirás cualquier transición extra y afinarás los cortes. Una vez hayas ajustado el ritmo del video y corregido cualquier otro error, tendrás la versión final de tu video, lista para compartir.

Exporta el video final. Crea un archivo H264 con las siguientes características: Resolución (1080p), Cuadros por segundo (30fps), Sonido (48kHz). Esta resolución es suficiente para la mayoría del contenido online.

Finalmente **comparte** el video subiéndolo a YouTube o a cualquier red social que tengas. Siempre revisa que el video se vea y escuche bien una vez subido a internet.

Transiciones

Hay varios tipos de transiciones posibles entre los planos: Corte, Disolvencia, Barrido, Fundido a color negro o blanco, y muchos más. Actualmente la transición más utilizada y la más efectiva es el corte, mientras que la disolvencia se usa solo al inicio y final del video. Es importante que aprendas a editar usando los cortes, antes de usar otras transiciones.

Recuerda que parte esencial de la edición es que tu video fluya sin cortes bruscos y se sienta como un todo. A continuación, veremos algunas técnicas que te ayudarán a hacer cortes efectivos en tu video, sin que sean muy notables:

Cortar en la acción: La acción es cualquier cosa que nos permita mantener cierta continuidad. Puede ser un gesto, un cambio en la mirada, un movimiento. La técnica

correcta es cortar en la mitad del movimiento del primer plano e iniciar el próximo plano a mitad de otro movimiento.

Plano contraplano: Mirada-actividad de un personaje hacia otro. Se usa en una conversación o en cualquier secuencia donde participan varias personas. En este caso lo que buscamos es que la conversación fluya de modo que podamos ver las reacciones de cada uno. Los cortes se deben realizar en momentos donde la persona cambia el tono de voz, cambia la dirección de la mirada o cambia su actitud.

Corte por ocultamiento: Cuando uno de los personajes es ocultado por algún objeto u otro personaje. Se corta en el momento del ocultamiento y se inicia el próximo plano. Esto se debe planificar en la fotografía, al realizar planos que crucen frente a árboles, paredes, y objetos que oculten la imagen brevemente.

Entrada y salida de cuadro: La entrada al cuadro de un objeto o personaje es un recurso muy utilizado para unir dos tomas. Por ello es importante que al filmar empieces con una imagen limpia y luego les pidas a la persona que entre en el cuadro- debes dirigirlos para que entren y salgan del cuadro. Este tipo de planos te ayudará mucho en la edición.

Corte por sorpresa: Es aquel corte motivado por un estruendo sonoro o un impacto visual, o un movimiento brusco. Este corte se usa para remarcar una sorpresa, como el momento que cae un rayo o sucede cualquier cosa inesperada.

Correcciones

Corrección de color y gradiente- Ya sea que busques una tonalidad naturalista o un tono específico, lo correcto es que todo tu video tenga el mismo tono de color todo el tiempo. Para ello necesitarás elegir la tonalidad que deseas y luego hacerle correcciones independientes a cada plano hasta lograr esa unidad. Esto es esencial para que tu video se sienta más unificado.

Corrección de la luz- Similar a lo anterior, pero en este caso lo que se busca es que el brillo y contraste de cada plano se mantenga constante en todo el filme. Generalmente buscamos que se vean los rostros de las personas y los objetos más importantes, por lo que evitamos sombras oscuras que cubren esos elementos. El nivel de contraste también debe conservarse igual en cada momento del video.

Estabilización del movimiento- Idealmente habrás filmado usando trípode y/o gimbal, de modo que tu video ya venga estabilizado. Pero siempre puedes añadir un extra de estabilidad usando las herramientas del software. En efectos de imagen generalmente existe alguna corrección de la estabilización.

Corrección del sonido- Lo más importante es que la voz esté en primer plano (entrevista, narración a -12db) y todos los sonidos ambientes y la música estén a un menor volumen (-22db). El volumen total de tu video debe estar entre -10 y -14db.

Efectos visuales

En algunos casos tu historia necesitará algunos efectos visuales básicos. No abuses de ningún efecto visual y no uses ninguno a menos que ciertamente tu historia lo demande. La mayoría de software suelen tener estas herramientas:

Cambios en la velocidad del clip: cámara rápida y cámara lenta. La cámara lenta ayuda a acentuar algún momento clave dentro de la historia, ya sea una acción o un gesto. / La cámara rápida te puede ayudar a crear un efecto de paso de tiempo en una toma fija, por ejemplo, en una puesta de sol.

Imagen en reversa. (-100% de velocidad). Puede usarse para destacar algo que regresa o retorna a su inicio o a su origen.

Pantalla dividida. Te puede ayudar a mostrar dos acciones a la misma vez. Se usa poco en videos diseñados para ser vistos en celulares, porque la información queda demasiado reducida.

Recorte o Re-escalado: Se usa cuando se desea recortar una parte de la imagen. Solo es recomendable cuando el video final tenga una resolución menor a la imagen filmada. Ej: si se filmó en 4k y el video final será en 1080, entonces el video se puede re-escalar sin que se pierda la calidad. También se usa este efecto cuando se añade una foto dentro de la edición, y se desea añadir a toda la pantalla o crear un efecto de movimiento suave.

Hay muchos otros efectos visuales disponibles, es cuestión de que los revises y los pruebes. Solo no abuses de estos efectos, generalmente el corte y la imagen en pantalla completa son suficientes para que tu historia sea efectiva.

Textos y créditos

Todos los programas permiten añadir textos en tu video, encima de tu imagen.

Al añadir texto revisa de que sea legible (que tenga buen tamaño, que tenga sombra y que esté en pantalla el tiempo suficiente para ser leído).

Al añadir créditos al final de tu video cuida que sea legible, y añade los logos y nombres de todas las personas a instituciones que te ayudaron al realizar tu video. Ve haciendo esa lista a lo largo del rodaje para que no olvides a nadie. Para la mayoría, ver su nombre en los créditos será agradecimiento suficiente y seguramente no dudarán en ayudarte para tu próximo video.

Ejercicio final

Crea una pequeña secuencia con material filmado o material de archivo descargado de internet. Añade fragmentos de una entrevista o voz en off, efectos de sonido y música. Crea un título inicial y créditos finales. Exporta y comparte online.