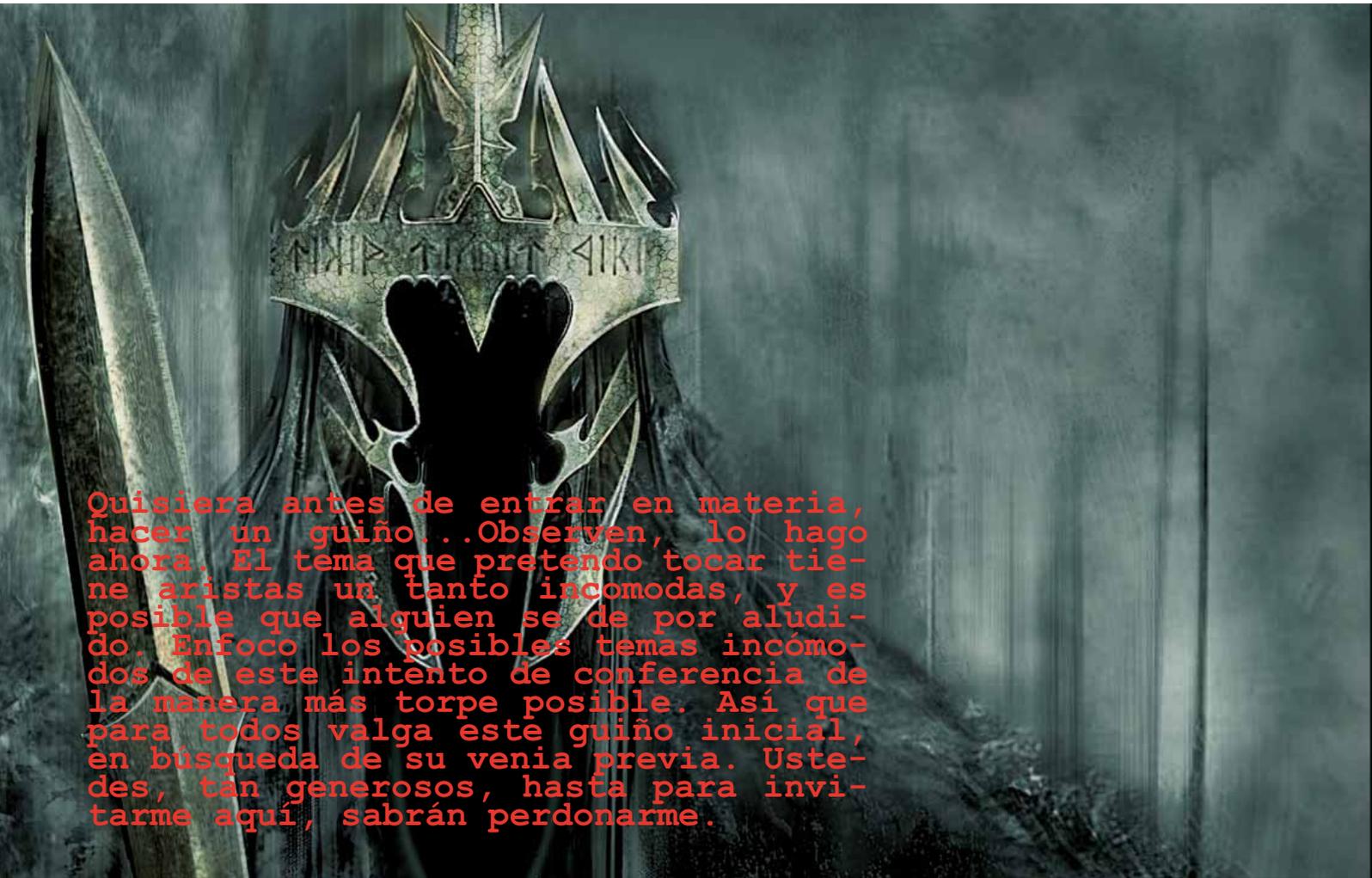

*Director y Sonidista .

EL SONIDO EN EL CINE

Eleazar Moreno*
CONCEPCIÓN, PREPRODUCCIÓN,
RODAJE, POSTPRODUCCIÓN...
Y ALGUNOS CONSEJOS

Quisiera antes de entrar en materia, hacer un guiño... Observen, lo hago ahora. El tema que pretendo tocar tiene aristas un tanto incómodas, y es posible que alguien se de por aludido. Enfoco los posibles temas incómodos de este intento de conferencia de la manera más torpe posible. Así que para todos valga este guiño inicial, en búsqueda de su venia previa. Ustedes, tan generosos, hasta para invitarme aquí, sabrán perdonarme.

Venezuela entre los setenta y los ochenta tuvo la suerte de contar con una buena producción cinematográfica y por, o gracias a ello, tuvo un público interesadísimo en ir a las salas de cine masivamente. En algún momento de esas décadas, 9 de las primeras 10 películas con mas espectadores eran venezolanas y la décima era tiburón... Las razones de esa grandeza no son desconocidas para ninguno de los aquí presentes, y presiento que nos acercamos de nuevo a un momento "de gloria" donde "Una abuela virgen" o "Secuestro Express" rompen record de taquilla casi por las mismas razones. Un país petrolero con una subida inusitada de los precios del petróleo, tiene tanto dinero que hasta para la cultura alcanza. Romulo Betancourt tenía una frase fabulosa para ese fenómeno. Decía que "el dinero de los vencedores financiaba el cine de los vencidos" A medida que los precios del petróleo bajaban y nuestra autoestima con ellos, ese público cautivo huyó de las salas de cine, donde daban el poco cine nacional que algunos valientes se atrevían a producir. Nuestro público se volvió hacia el cine de Hollywood, y nunca mas lo rescatamos... Ese público

se quejaba de entre otras, de tres cosas fundamentales: 1.- Que el cine venezolano no era sino de delincuentes, drogas y prostitución. 2.- que decían muchas groserías... que el venezolano no habla así... Coño que injusto. y 3.- que el cine venezolano se escuchaba mal... He aquí el problema que planteo en esta conferencia... ¿Es cierto que el cine venezolano de entonces y de ahora tenía o tiene mal sonido?

Tengo casi 40 años. Y la pasión por el cine surgió en mi algo tarde... Empecé a trabajar con sonido a finales de los 80, y en sonido de cine hace poco mas de 8 años... Pero he pasado de la cinta analógica de dos o mas canales con la tijera y el lapicito, hasta hoy, que tengo en mi estudio unas cornetas que se auto ajustan al lugar donde estén, y un sistema que me permite manejar cientos de canales sin apenas parpadear... Estamos en una época maravillosa para hacer cine, y mas aun, sonido de cine... Los pioneros del cine venezolano (muchos de los cuales aun trabajan) grababan con un aparato de cinta hel y resistente, a dos canales, con quizás algún mezclador de micrófonos analógicamente rui-

CONCEPCION

cada vez son mas baratos y suenan mejor. Estoy seguro que la mayoría de mis colegas (hasta los mas viejitos) graban en iguales o mejores condiciones que las mías... Y también estoy seguro que mis colegas internacionales también graban con estas tecnologías que sin duda son las mejores. ...PERO, y aquí viene el pero, el cine venezolano sigue sonando mal... Mejor que antes, pero en comparación, al resto del cine mundial, definitivamente mal. Con honrosas excepciones afortunadas. Obviamente, yo también tengo la culpa. Y haciendo mi acto de contrición les cuento que creo tener la respuesta. Tiene que ver con otras frases maravillosas que decimos en el cine venezolano y que dicen algo así "gordo no te amargues la vida que eso se arregla en post producción" o "eso suena mal, pero no hay tiempo de repetir la toma" o "esa toma queda, con el camión y todo".

Yo empecé pos-produciendo, y de allí, he seguido al sonido directo...Y algo les aseguro...NADA SE ARREGLA EN POST PRODUCCION SI VIENE MALO DEL RODAJE....Se mejora es cierto, se disimula, se tapa, se filtra, se le pone música, pajaritos, pero no se arregla....Pero de eso hablaré mas tarde

Los que creo, posibles problemas del sonido del cine venezolano los puedo dividir, tal cual se haría un presupuesto de una película. Empezaré por la concepción, preproducción, seguiré en el rodaje, y terminaré con los que estén despiertos, con la postproducción...

Dice el viejito Walter Murch (sin duda uno de mis súper héroes) que la tecnología actual ha logrado que el cine cada vez se parezca mas a la realidad. Y que lamentablemente eso ha creado películas técnicamente perfectas, pero sin alma. Eso es cierto. Todas las Artes tienen algo maravilloso. Son incompletas. Es decir, Aunque un cuadro de Dalí parezca que se mueve no se mueve. Aunque un concierto para piano de rachmninoff te haga ver estrellas, en realidad solo suena. Aunque los actores de esa obra que viste la semana pasada, te hicieron creer en sus juramentos, en este momento, están bailando en alguna disco...La belleza del arte es, precisamente esa, su "incompletud" El Humano, desde el vientre, oye la deliciosa voz de su madre, y estoy seguro que se la imagina de algún modo...Así, la completa... Cuando vemos un gran cuadro, o oímos una sonata, o vemos una fotografía, o un gran edificio, completamos los sentidos que le faltan a esa obra, y le agregamos, sabor, o movimiento, o color, u olor..Así mismo, sin permiso de nadie, le agregamos un sentimiento personal, que nos acerca o aleja definitivamente de esa obra de arte...Y creo que ese es el fin de un artista... Saber que "incompletud" generarle al espectador, para transmitirle un sentimiento, un pensamiento o una emoción determinada: La Creación de la Metáfora. El sonido en el cine es sin duda la forma más eficiente de generar esa "incompletud", es el camino más hermoso hacia la

dos, y seguramente con unos micros que valían varios miles de dólares... Era costoso hacer cine, y aun sigue siéndolo... En este momento deben estar pensando, "claro pobrecitos, con esos equipos tenía que sonar mal, además esas porquerías de salas" Y si, eso era cierto...Pero hay películas de otros países que sonaban muy bien para la época y aun suenan espectacularmente en cualquier sala donde las pongan. Es cierto que el cine de Hollywood aumentó en calidad técnica exponencialmente (y disminuyó en calidad temática aritméticamente) mientras nosotros hacíamos una película al año si acaso, con las uñas y contando con personal que iba aprendiendo en la marcha con equipos de hace 10 años. Y la brecha sonora entre Hollywood y nosotros fue creciendo...

Pero estamos, insisto, en una época espectacular para el cine y las disciplinas que lo apuntalan...Yo uso para grabación en directo, o un grabador a disco duro con 4 canales digitales, o una computadora portátil con un interfase pequeñísimo, que recibe ocho prístinos canales...Y los micros que uso

The Godfather

transmisión de la idea o la emoción. Les pongo un ejemplo del Padrino III...

La complejidad sonora de esta escena no surgió por accidente... Al crear el guión, se pensó profundamente en la influencia del sonido en la escena, y, aunque Pacino grita en todas las tomas, sus gritos fueron eliminados y dejaron solo el último y mas doloroso... Un guionista y un director pueden y deben crear un entorno sonoro desde la concepción de la obra, donde la emoción brote de la presencia o ausencia del sonido... que bien pensado, será mas emocionante que toda la tecnología digital y los 9000 cromas por segundo que vemos en cualquier película de hoy... El sonido es perfecto para nosotros, cineastas pobres de este lado del mundo... El guión de "Profundo" de Antonio Llerandi, fue escrito por José Ignacio Cabrujas... y siempre pongo esta didascalia como ejemplo para mis amigos los guionistas: "Día de limpieza en casa, las mujeres toman escobas coletos y tobos. Cascadas de agua jabonosa saltan por las escaleras" Que me disculpen si no es exactamente así... Pero se parece en mi recuerdo y en mi admiración...

En ese momento de la concepción,

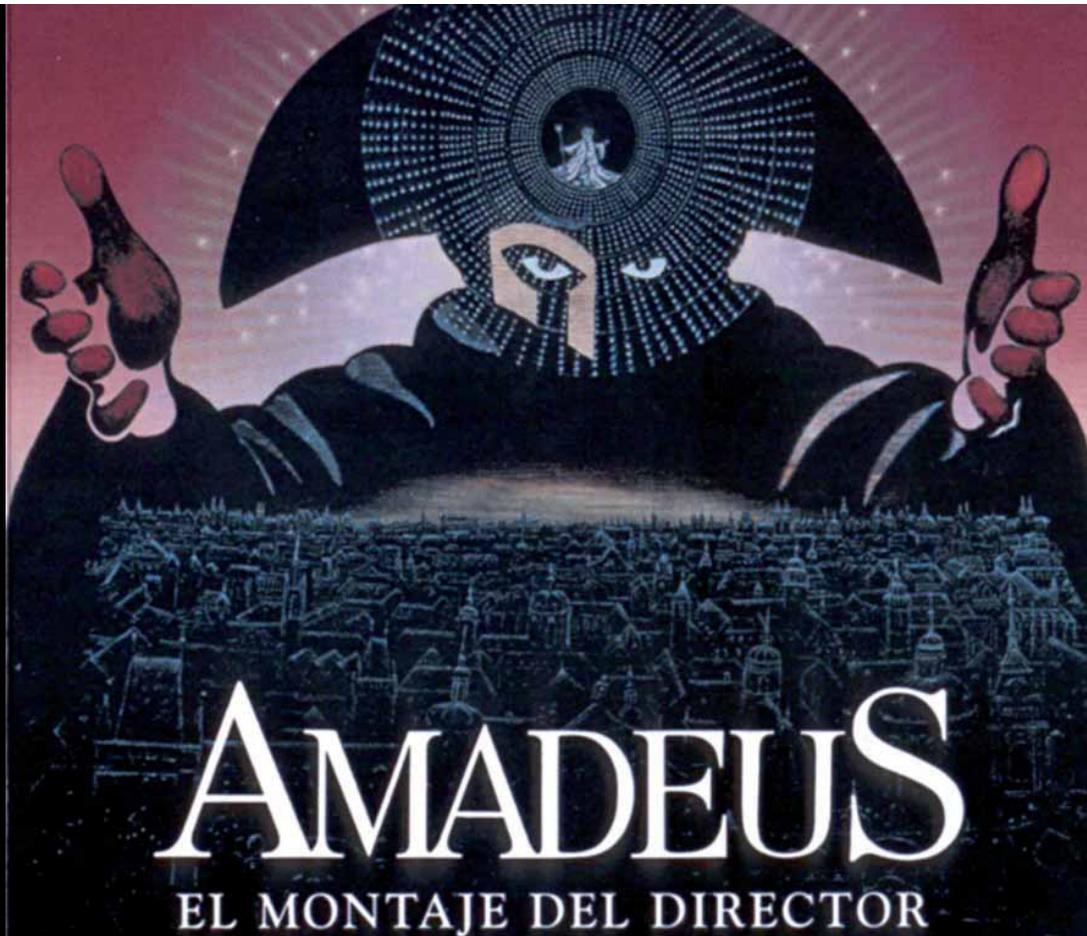
siempre es bueno acercarse a su sonidista de confianza, darle el guión, y pedirle algún consejo. Cuando Rafael Marziano se me acerco hace 6 años, y me dio el primer guión de Swing con son, yo lo leí y le dije "imagínate un programa de radio de los 50, en surround" y de esa idea partió el sonido de la película que verán en pocas semanas en cartelera. Me dio permiso para pasarles un pedacito, en baja resolución, con un audio estéreo, pero que les ilustrará mejor este punto.

PREPRODUCCION

¿No es lindo el momento en que por fin reciben el dinero, o la luz verde, para iniciar un proyecto cinematográfico? Buscan el personal, los asistentes, discuten por las locaciones, resuelven de antemano cosas complicadas como, como explotar un camión en el páramo, o como acomodar 300 extras en una piscina... ¿Pero a alguien en ese momento se le ocurre pensar en llamar al sonidista, en cuadrar locaciones adecuadas para el sonido, en facilitarle las cosas a los Boom man, en pedirle su

opinión? Los directores y productores se ahorrarían montones de dinero, solo en las píldoras del dolor de cabeza, al llegar a post producción con unas simples previsiones.

I... el sonidista no quiere molestar solo quiere que las locaciones sean suficientemente silenciosas. Un ejemplo de ello me pasó rodando la clase de José Antonio Varela. Cuando fuimos al reconocimiento de las locaciones, una de ellas era en un barrio muy pobre de

AMADEUS

EL MONTAJE DEL DIRECTOR

Guarenas...Eran las 10 am de un hermoso lunes y solo sonaba el viento... Conociendo a mi gente, le pregunté al asistente de dirección... ¿chamo y este barrio todo el tiempo es así? Si, además contamos, con la colaboración de la junta comunal...El viernes de la primera semana de rodaje, nos tocó esa locación...La colaboración de los vecinos consistió en apagar 4 cornetas gigantes con el reggaetón mas peludo que puedan imaginar, el tiempo suficiente para rodar una escena...Los borrachitos del barrio cantaron durante toda la toma... Moraleja: Revisa tu locación en días parecidos a los del rodaje...

2. — Pregunten por el camión planta y exijan mucho cable y una planta silenciosa...Y busquen un plantero que entienda la necesidad del sonidista de poner el camión a 1km si es posible.

3. — Pregunten si habrán peceras, aires acondicionados, o neveras en el set, y pidan desde la preproducción sean fácilmente apagables...Es muy difícil cuadrar tomas en post que tengan un motor rugiendo al fondo...

4. — A los directores les encanta rodar en calles ruidosas...Entonces prevean el ejercito de gente que necesitarán para detener el transito, y callar a los espectadores, que además, les encanta participar espontáneamente en la filmación...

5. — Reúnan al director de fotografía y al de sonido y si es posible hagan que vayan al scout de locaciones juntos...Es mejor que se peleen allí y no en rodaje...

6. — Sería fantástico que el director de sonido contara con el storyboard de la película tiempo antes de empezar a rodar...Se que eso no pasa casi nunca pero sería tan bonito, cuadrar también mis planos sonoros.

7. — Escojan actores y actrices que proyecten...por favor...

8. — Si el sonidista les dice que necesita un segundo asistente, no arruguen la cara...Simplemente presuésntenlo...

9. — La visita a las locaciones también es trabajo, piensen en ello a la hora de tener un sonidista contento chequeando locaciones... Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia

RODAJE
Esto lo leeré en forma de carta de amor,

porque es el 60% de las razones del mal sonido en nuestro cine. Queridos Directores: Ustedes suelen tener un audífono... Úsenlo activamente...Pregunten... El concepto del plano sonoro en rodaje es irrespetado en primera instancia por el director...Así he visto escenas donde la cámara está en primer plano del personaje y la voz parece venir de la cuadra del frente... O pretenden que rodando una moto y el tráfico de las 12 y media sea compatible con un romántico maullido de la protagonista.

El sonidista en el set suele ser en el mejor de los casos ignorado olímpicamen-

PEDRO AND AGUSTIN ALMODOVAR PRESENT

"SMART, FUNNY AND ABSOLUTELY HEARTWRENCHING. THIS IS THE INDIE ANSWER TO 'TERMS OF ENDEARMENT'! SARAH POLLEY IS SUPERB!"
-KAREN DODD, ELLE

SARAH POLLEY
AMANDA PLUMMER
SCOTT SPEEDMAN
LEONOR WATLING
DEBORAH HARRY
MARIA DE MEDEIROS
AND MARK RUFFALO

OFFICIAL SELECTION
TORONTO FILM FESTIVAL
TELLURIDE FILM FESTIVAL

MY LIFE WITH MIE

A SONY PICTURES CLASSICS RELEASE. THE STORY BEHIND "MY LIFE WITH MIE"
BY PETER JACKSON. THE CASTING BY SUE BEECHER. THE PRODUCTION DESIGNER
ANDREW DUNN. THE COSTUME DESIGNER ANDREW DUNN. THE HAIR AND MAKEUP
DESIGNER ANDREW DUNN. THE PRODUCTION OFFICE ANDREW DUNN.
THE EXECUTIVE PRODUCERS ANDREW DUNN AND ANDREW DUNN.
THE PRODUCERS ANDREW DUNN AND ANDREW DUNN.
THE DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY ANDREW DUNN.
THE EDITOR ANDREW DUNN.
THE EXECUTIVE PRODUCERS ANDREW DUNN AND ANDREW DUNN.
THE PRODUCERS ANDREW DUNN AND ANDREW DUNN.
THE DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY ANDREW DUNN.
THE EDITOR ANDREW DUNN.
www.sonyclassics.com
R
SONY PICTURES CLASSICS

te...Eso tiene una razón de ser...Solo él escucha lo que está pasando realmente. Solo él detecta ese continuo rugido que proviene de una nevera industrial, o la mala pronunciación del actor asustado...Para el resto del equipo el trabajo del sonidista es abstracto...Sueño con el día que pida repetir una toma para grabar sonido solamente, o grabar un ambiente, y todo el equipo le ponga el mismo corazón que a la toma con la cámara rodando.

Queridos productores y asistentes de dirección:

La respuesta correcta a la pregunta ¿se puede apagar la música que suena? Es "un momento señor" y proceder a apagarla. Como anécdota de rodaje les cuento que pedí al asistente de producción y a la dirección, que apagaran la música que sonaba, la respuesta fue que era imposible...Mi horrible respuesta fue: "ustedes tienen la culpa que el cine nacional suene como suena" a los 2 minutos la música se apagó...

En rodaje nunca se piensa que luego, en edición, y en post de sonido, una moto un camión, una radio no planificadas, pueden ser interrumpidas por la dinámica del montaje, y quedar cortadas en la mitad de una toma...Eso se escucha simplemente horrible, y cuesta mucho tiempo y dinero eliminarla o continuarla...Si han de grabar en ambientes inadecuados para el audio, piensen en sugerirle al director, un plano secuencia, o la triste posibilidad de doblar... Eso los pone frenéticos... Y es de un divertido...

No pidan que nos apuremos en colocar nuestros micros y en hacer nuestros ensayos...después de una hora en el set esperando por el director de fotografía, el director de sonido no merece menos respeto y tiempo...Pero siempre somos más rápidos...

Mis queridos actores.

Lleguen con el texto bien aprendido y traten de recrearlo cada vez lo mas parecido posible...Se que es difícil hablar de amor a una bella actriz, con un tipo

atravesado en el campo visual que carga un palo y un cilindro peludo...Pero ese señor es el que hace que ustedes se oigan bien, así que quíeránlo mucho... PROYECTEN su voz...He tenido que lidiar con actrices, que en lo que oyen la palabra "acción" se tragan todo el volumen, y su dicción desaparece... Cuando dicen "corte" oyes su verdadera voz y te provoca estrangularlas...

Ese momento entre el "preparados para rodar" y el "acción" es sagrado para el sonidista...Hagan silencio, concéntrense, intenten un asana de hatha yoga, pero por dios, cállense...

Los sonidistas oímos todo...No comenten con el micrófono puesto, y no se lleven el inalámbrico al baño...Lo que he tenido que oír...

Mis queridos directores de arte, vestuaristas, etc...

Si el arete hace tilín, tilín, es malo para el sonidista

Si la ropa es de seda o de cualquier otra tela ruidosa, tapa la voz del actor...así que es mala para el sonidista. Piensen en algún bolsillo discreto para la balita, o mi asistente pensara en una navajita para esa camisa tan linda

La campanita electrónica del árbol navideño suena tan mal como el ventilador que mueve la decoración...es malo para el sonidista...

Y a mis queridos directores de fotografía

El sonidista no esta atravesado.

El boom no proyecta sombras, simplemente piensen en su existencia e iluminen pensando en ello...

Ustedes son los segundos al mando en el set...Si ustedes nos respetan y colaboran, el resto del equipo lo hará... Además el boom pole pega duro...

Quiero aclararles, que en los tres largos y en los doce cortos que llevo, todas estas cosas que les pido me han pasado todas, o la mayoría de ellas...Esto no es ficción, repito, no es ficción...

POST PRODUCTION.

El primer problema a solucionar una vez que el montador te entrega la película completamente editada, es ordenar el tremendo desorden, en el que entregan

las bandas de audio que seleccionaron. Para evitar esto, se respira profundo, y siempre será recomendable ir a la edición y recordarles al editor y al director, que las bandas tienen un orden específico que no es gratuito. Diálogos primero, en orden de importancia tratando de no abarcar 8 o más canales en una sola frase, a menos que sea absolutamente necesario. Luego los efectos que sacaron de la banda, luego los ambientes, y finalmente la música si la hay. Si logramos este orden a lo largo de 6 o más rollos, la experiencia de post producir será muy aliviada. Este es el momento más temido por el sonidista... La limpieza y clasificación de los audios directos, y lo que yo llamo la primera partitura de sonido... Es temido por que de esta limpieza surgirá un reclamo y un tema álgido de veras. El reclamo suele ser: "te vas a tardar tres semanas en limpiar y normalizar todo el sonido, ¿Por qué tanto?" Si mi gente, uno puede tardarse mucho, pero que mucho tiempo, intentando salvar lo que no se hizo bien en rodaje. Ecuilizar y Normalizar, son tareas normales en cualquier post, se vuelven titánicas en la post del cine venezolano, porque, más que por ninguna otra razón, el sonidista siempre quiere doblar lo menos posible... pero eso no es posible... Entonces viene el tema "Doblar o no" y el grito en el

cielo del director y el productor porque le pedimos, por ejemplo, 25 horas de estudio y citar a 6 actores, y 20 horas más para grabar un folista, y unos ambientes extra, que no fueron posible grabarlos, porque el público asistente al rodaje, no dejó oír los grillos de la madrugada. El mejor reclamo que he recibido de un productor fue: "¿vas a tardar casi lo mismo post produciendo que grabando la película? La próxima vez hago yo el sonido con un micro pegado a la cámara" El doblaje es un mal necesario, nunca es tan rico como el audio directo. Además, nunca entendí porque se empeñan en los estudios de grabación en grabar a los actores con unos enormes micrófonos de gran diafragma, con el actor muy, muy, cerca de los mismos. Se oye muy bien, silencioso definido y redondito, pero se oye FALSO. Y es allí cuando el mito de que doblar es malo se afianza con enorme fuerza. Hay que repetir en lo posible las condiciones de graba-

ción, teniendo, si son posibles los mismos micrófonos del rodaje, y copiando las características sonoras del lugar del rodaje... Existe actualmente tecnología para ello.

Supongamos que todo salió bien. Que limpiaste, doblaste, vino el folista, te grabaron esos ambientes extras que tanto querías... Viene la reunión para oír el primer acercamiento sonoro de la película, con el director. Aquí en Venezuela solo hay dos tipos de directores... Están los que te dicen, "confió en ti dale hasta que creas que está listo y me lo muestras" y están los "control freak" que regularmente no tienen ni idea de lo que quieren, pero están allí todos los días, para decirte que anoche soñaron que el sonido debía ser de tal o cual modo... A ambos, les dedico éste párrafo:

1) The sound designer works with the

director to shape an overall, consistent soundtrack that exploits the expressive possibilities of the sound medium. The over all sound design is organically related to the narrative and thematic needs of the film, and has an integrity not possible if sound is divided among an entire bureaucracy. Elisabeth Weis, cineasta. 1995. <http://www.filmsound.org/sync-tanks/>

Mas o menos dice así:

“Los diseñadores de sonido trabajan con el director para darle una forma general consistente a toda la banda sonora, que explore las posibilidades expresivas del medio sonoro. La totalidad del diseño sonoro es orgánicamente referida, a las necesidades narrativas y temáticas de una película, y este diseño no es posible, si el sonido esta dividido entre una gran burocracia”
Tengo apenas 3 largos, y esto puede sonar hasta pretencioso. Pido disculpas por ello. Pero tengo la impresión que estas cosas que digo son o muy nuevas, y nadie las conoce, o son muy viejas y todo el mundo las olvidó. Otras razones no las comprendo. .

He estado muy pocas veces en el sillón del director. Pero he estado. Se lo difícil que es. Román Chalbaud me dice que el director de cine es, el último renacentista. Un hombre que debe saber de todo, movido por solo por su intensa pasión por el arte. Quiero desde aquí, darles algunos consejos simples de novato, para acercarse a su mezcla de audio.

1. — Desde la concepción de su película y justo al lado de su planificación visual, imaginen como sonará, a que película que hayan oído quisieran que se pareciera, que sentimiento general debe tener la banda sonora, y sobre todo, la pregunta “a través de los oídos de quién, el espectador oirá mi película”.

2. — Nunca usen al hablarle a su diseñador de sonido frases como, “quiero que esta escena suene a tristeza, o a soledad” Los aparatos que dan esas texturas no han sido inventados. Hablen más bien, de presencia de sonido, de lejanía, de cercanía, de reverberación. Inclusive, usen términos

musicales, dinámica, pianísimo, lento. O usen términos de pintura: rugoso, sedoso, brillante, reseco, oscuro. Si saben de un sitio que suene así, o una canción que refleje la escena, no teman decirlo. La emoción vendrá, cualquiera que esta sea de la seguridad y precisión con la definan el mundo auditivo de la escena.

3. — Murch invento la regla del dos y medio hace tiempo, y no tengo para explicarla. Sin embargo, su esencia es simple. El cerebro humano solo puede con 5 capas diferentes de sonido a la vez. Yo he descubierto que casi siempre es mejor menos que más.

4. — El sonido de una película, como una gran sinfonía, tiene momentos de alto volumen, y de bajo volumen, de pasión desatada y de tristeza silenciosa. Eso se llama dinámica. Hagan un pequeño esquema por rollo, o por acto, de la dinámica del sonido de su película y compártanla con su diseñador de sonido. No cometan el error de hacer una película totalmente ruidosa, ni totalmente silenciosa. Ambas son aburridísimas.

5. — Los accidentes ocurren, y casi siempre funcionan mejor que la idea original. Analicen y acepten. Sean flexibles.

6. — En Venezuela tenemos problemas con las salas de cine, y con las salas de mezcla. Ante la duda, siempre debe prevalecer el canal central, con el dialogo en el, y la música y los ambientes siempre por debajo. A menos que estén haciendo ópera filmada, o video arte. No se engolosinen con los efectos surround; las cornetas de atrás crean el espacio de la película, mucho volumen, mucha música, o muchos efectos atrás hacen que el espectador se confunda y volte. Y lo que interesa esta en el frente.

7. — Sean conscientes de lo que le piden al diseñador de sonido. Defiendan sus planos sonoros y sean coherentes con su imagen. A menos que estén buscando una sensación en especial.

8. — George Lucas dice que el sonido es más que el 60% de su película. Piensen en ello