

_Una carta abierta de su departamento de sonido por John Coffey y otros

John Coffey, con la ayuda de Randy Thom, Jeff Wexler, Noah Timan, Mike Hall, John Garrett, Scott Smith, Rob Young, Mike Filosa, Wolf Seeberg, Darren Brisker, Charles Wilborn, Todd Russell, Brydon Baker, Larry Long, Glen Trew, Dave Schaaf, Charles Tomaras, Klay Anderson, Brian Shennan, Hans Hansen, David Marks, Bob Gravenor, Von Varga, Mark Steinbeck, Carl Cardin, Eric Toline, Joseph Cancila, Stu Fox, Peter Devlin, Matt Nicolay, y muchos otros.

Esta carta fue escrita por profesionales de audio para ayudar a directores y productores a entender cuán buen sonido puede ser grabado en el set, ya que queremos ayudarlos a hacer la mejor película posible. En esta pieza no vamos a discutir el tema de la mezcla misma, puesto que ello es "el truco" que usted confía que nosotros sabemos hacer bien. Queremos que usted tenga información que le posibilite evaluar lo que está interfiriendo con un buen sonido, antes de que se tome una decisión apresurada que pueda dañar la calidad del sonido de su película. Para ayudarlo a tomar su decisión, usted necesita conocer los obstáculos que nosotros, el personal de sonido, enfrentamos, incluso antes de comenzar el proceso de obtención de sonidos usables en el set.

Esta es, después de todo, la época del sonido digital. Las salas tienen el maravilloso THX (el estándar internacional para la audición) y SDDS con sonido surround (envolvente) 5.1. Con frecuencia la calidad del audio doméstico es superior al de muchas salas, puesto que las audiencias sofisticadas demandan DVD con 24 bits. Sin embargo, hoy, el proceso de grabación de sonido en el set sufre como nunca antes.

El problema

Nosotros, el personal de sonido, somos los únicos de los que usted depende para crear y proteger SUS pistas de sonido original durante la producción.

A diferencia del trabajo de la mayoría de las personas que están trabajando para los resultados "en cámara", los esfuerzos de los mezcladores no pueden ser "vistos" en el set. Casi nadie escucha lo que el micrófono captura. Muy pocos están seguros de saber con exactitud lo que hacemos. Solamente los muy obvios ruidos "malos" se convierten en motivo de discusión.

Incluido en nuestro trabajo está el monitoreo de los sets para identificar innecesarias, accidentales, ignorantes y, en ocasiones, maliciosas acciones o falta de acción que pueden comprometer su banda de sonido. Para enfatizar este punto: ESTO LO HACEMOS PARA QUE USTED TENGA LAS MEJORES PISTAS POSIBLES; NO PARA NOSOTROS.

Con frecuencia nos sentimos frustrados por las condiciones que ahora existen en la mayoría de los sets. Muchas veces se espera que resolvamos nosotros solos los problemas de sonido. En lugar de ello, tal cosa debiera ser siempre el producto de un esfuerzo cooperativo con los asistentes del director y otras figuras del personal.

Los mezcladores de sonido son frecuentemente percibidos como una plaga e incluso un obstáculo al progreso de la película. No queremos ser colocados en tal posición insostenible, porque es humillante e innecesario. No nos agrada ser considerados en posición de adversarios respecto al resto de la producción, y ciertamente no queremos ser los "policías del sonido".

Un mezclador metido en un trabajo difícil, que se vea solo, peleando para darle a usted un buen sonido, tiene una buena oportunidad de quemarse enfrentado a tantas excusas y defensas. Es duro lidiar con todo eso sin apoyo. La tentación es a dejarse vencer por las presiones y echarse uno a flotar en la corriente y nada bueno puede suceder cuando esto sucede.

_Una carta abierta de su departamento de sonido por John Coffey y otros

Los problemas que enfrentamos lo pueden llevar a creer que el buen sonido no puede ser conseguido sin interferencias en el set y costos adicionales. Esto no sería necesario si son anticipadas y avaladas por usted las medidas razonables, tanto en la preproducción como en la producción.

Conocemos las limitaciones de nuestro equipamiento. Por ejemplo, los micrófonos sólo son herramientas y no hacen que sucedan milagros. Si los problemas de audio que se presentan en un set no son atacados de inmediato, solo se conseguirá que regresen a atormentarlo más tarde, durante la postproducción.

Usted puede ayudarnos a hacer un mejor trabajo para usted mismo. La mayor parte de las veces, un buen sonido puede ser conseguido gracias al uso de una razonable preparación para evitar escollos.

Necesitamos de su comprensión y apoyo.

Antes y ahora

Para entender el penoso estado del audio hoy, usted tiene que ir atrás en el tiempo. A aquella época cuando existía un gran sistema de estudios donde artesanos de diversos oficios trabajaban juntos, en una suerte de línea de ensamblaje, para producir en serie las películas. No importaba en cuál estudio nosotros trabajáramos, gente de todos los oficios entendían que se esperaba de ellos el que tomaran medidas razonables, dentro de su alcance, para permitir una buena grabación del sonido. Tal conducta estaba inserta dentro de sus contenidos de trabajo. Estas obligaciones fueron pasadas a los jóvenes aprendices. Los asistentes se preocupaban por impedir que la sombra del boom se viera encima de la pared, actores u objetos; el departamento eléctrico cambiaría cualquier luz ruidosa que zumbara; los asistentes de cámara harían lo posible para acallar los ruidos de la cámara, y muchas veces el operador tendría mantas y almohadas sobre él y la cámara ruidosa. Cualquiera otro del personal haría lo que se considerase razonable para ayudar a obtener un buen sonido, porque esto era considerado parte del trabajo. Nadie tendría que tratar de persuadirlos para hacerlo. Fue una era donde la razonable cooperación con el Departamento de Sonido era la forma normal de hacer buenas películas.

Hoy todavía se tiene el orgullo de pertenecer a este o aquel oficio, pero pareciera que ya NO se considera la colaboración con el sonido como parte del trabajo.

Dado que el resto de los empleados trabajan únicamente para la imagen, ninguno sabe o se preocupa por lo que está ocurriendo con SU audio.

Usted es la única persona en el set con el poder para permitirnos darle un buen sonido.

Después de leer esto, esperamos que le sea mucho más fácil tomar la decisión informada acerca de cuándo es realmente el tiempo para rodar.

Looping

Es importante entender la gravedad y consecuencias del uso de las palabras "¡Esto lo reemplazamos en el estudio!".

Obviamente, usted está preocupado porque cualquier trabajo extra de reemplazamiento automático del diálogo (Automatic Dialogue Replacement: ADR) añade una carga financiera al presupuesto, pero las consecuencias son mucho mayores. El reemplazo de la banda sonora sólo es respuesta ante situaciones donde todo lo demás falla y no un método de corregir más tarde con rapidez, cuando los problemas que originalmente surgieron en el set podían haber sido rectificadas con un poco de tiempo, conocimiento o comunicación. El reemplazo de la banda sonora significa, además, que usted está haciendo un gran compromiso artístico que daña la película en diversos modos de los cuales puede que ni siquiera esté avisado.

_Una carta abierta de su departamento de sonido por John Coffey y otros

Obviamente, usted descubre que la interpretación del actor es siempre mejor en producción que en una cabina de doblaje. Hacer una película es un empeño artístico que vive por siempre. ¡Usted reúne a grandes actores para unir sus esfuerzos colaborativos en una película y entonces pierde la esencia de la escena por tener que doblarlos! La voz de un gran actor, metido adentro de su personaje, moviéndose e interactuando con otros actores en el espacio tridimensional, es un tesoro. Insufla vida a la película.

Seguro, el doblaje tendrá menos ruido que incluso la mejor grabación hecha en cualquier set, pero en verdad sabemos que también pierde toda espontaneidad, así como la verdad emocional de lo que es capturado cuando usted usa el talento de sus artistas en el set. Doblar no es actuar. Los grandes actores con método lo odian, es sólo una recreación cercana de la escena original.

Cuando no hay otro remedio que doblar, el nuevo pensamiento de avanzada, adelantado por muchos profesionales de la post-grabación (como Randy Tom, de Skywalker), es hacerlo tan inmediatamente o cercano al set como sea posible, justo después de la escena. Ellos saben que la actuación será mejor lo más rápido que se puede después de haber filmado la escena, y que el sonido será más natural si es hecho en el mismo ambiente.

En el mejor de los casos, el doblaje es fiscalmente irresponsable. Asegúrese de que los problemas de audio realmente no pueden ser fijados ANTES de tomar una decisión que lamentará más tarde. Nunca permita que la simple impaciencia del momento en el set sea la razón real que lo conduce a doblar. Primero asegúrese de haber cubierto todas las alternativas razonables.

Problemas de sonido en el set

La mayoría de los eventos que arruinan las pistas de sonido son totalmente predecibles y suceden una y otra vez, película tras película, año tras año. Hay obstáculos que son claramente identificables y cuantificables. La diferencia entre obtener un buen sonido o un mal sonido es frecuentemente determinada por cuántos de esos factores negativos predecibles se presentan en su show y cómo son manejados. Hay pocos problemas que no tengan solución si antes se toman las medidas precisas. El técnico de sonido es su representante aquí. Permítanos tratar de identificar los problemas de audio que cada uno de los diversos oficios trae a la película.

Pre-producción

El buen sonido empieza por anticipar los resultados bien por adelantado. Comuníquese desde temprano y con frecuencia con su sonidista durante la pre-producción, páguele para que pueda ir a los futuros sets a identificar problemas potenciales para el sonido, permítale hacer una grabación de prueba para ver qué puede ser controlado más tarde en la postproducción.

Departamento de locaciones

Aquí puede ser hecho el esfuerzo más decisivo para salvar el audio de una película que en cualquier otro departamento, pues la selección de los sets debe ser hecha tomando en consideración el sonido, o al menos teniendo en cuenta los factores de ruido ambiental. Con frecuencia estamos obligados a rodar en lugares que con facilidad hubiesen podido ser sustituidos por otros o en fechas que hubiesen podido ser pasadas al fin de semana. Suele suceder que filmamos en locaciones en las cuales hay ruidos bastante obvios, como son los de obras en construcción, tráfico, escuelas, aviones y otros. Sólo rueda en tales locaciones cuando sea absolutamente necesario para la película.

_Una carta abierta de su departamento de sonido por John Coffey y otros

Elimine todos estos problemas con el ruido antes de comenzar en el set:

- Considere siempre mantener un control sobre los aires acondicionados. Esto es una obligación. Si no se hace así, el audio de fondo cambiará de toma a toma, a medida que el aire cambie de velocidad. Si filma en un edificio largo, coloque a alguien con un walkie talkie para encender al aire cuando termine la toma. Cuando el rodaje tiene lugar en exteriores, es igual de importante apagar todas las unidades de aire acondicionado que estén situadas cerca del set.
 - Mantenga bajo control todas esas fuentes de ruido como bares, oficinas y hospitales, más todos los refrigeradores, computadoras, hieleras, aparatos de rayos X y otras máquinas que sea posible apagar.
 - En locaciones como restaurantes y bares, trate de filmar durante horarios que no sean los de trabajo.
 - Evite los techos de hojalata durante la estación de lluvias.
 - Asegúrese de que los sets puedan ser correctamente cableados, al tiempo que se mantienen cerradas ventanas, puertas y cualquier otra abertura.
- Departamento de arte
- Consulte con el departamento de sonido cuando vaya a agregar muebles ruidosos como lo son las computadoras u otro tipo de máquinas.
 - Tenga en consideración el futuro uso de micrófonos altos antes de construir techos bajos, colgar lámparas o poner las luces.
 - Ponga espuma encima de las escaleras que hayan sido construidas, para evitar que el sonido de los pasos se sobreponga al de los diálogos.
 - Siempre que sea posible, alfombrar los sets para amortiguar el eco y reverberación en las habitaciones, muy especialmente en aquellas donde va a tener lugar la mayoría de los diálogos.

Asistentes de dirección

Ninguna de estas medidas tendrá éxito sin el apoyo que los asistentes de dirección estén dispuestos a darle al sonido de SU película. Y en ocasiones no lo dan. El equipo entero dejará de cooperar si sienten que los asistentes de dirección toman decisiones a costa de afectar la calidad del sonido. Comentarios despectivos del tipo "esperando por sonido" o "mejor lo doblamos" son improductivos y socavan nuestro espíritu.

- Trate de que la policía detenga el tráfico siempre que sea posible.
- Utilice cierres suaves en el set. No permita que haya personal caminando. Sitúe a sus asistentes de producción en puntos desde donde puedan trabajar sin interferir con el sonido (tenga especial cuidado con las ventanas) y prevéngalos de hablar innecesariamente. No debemos escuchar casi ningún ruido del resto del personal, nada de máquinas, nada de conversación, etc. Tenga su walkie talkie configurado con prioridad para ignorar funciones como la de anunciar el pago de la nómina a lo largo de todos los canales de walkie talkie utilizados por todos los departamentos.
- Permita que el departamento de sonido haga las correcciones rápidas que sean necesarias.
- Exija a los extras que aparecerán en un segundo plano el uso de la pantomima.
- Conceda un tiempo razonable para que el actor sea cableado. Si en el último minuto el actor insiste en ser cableado, no ayudará apurar a la gente de sonido para que lo haga. Del lado opuesto, no haga que el operador del boom se vea obligado a esperar frente al vestidor de la estrella, desperdiciando un tiempo que puede ser usado para resolver otros problemas de sonido en el set.
- Cuando se vayan a realizar los ensayos próximos a la filmación real, asegúrese de que el operador del boom presencie al menos uno de éstos antes de que el actor abandone el

_Una carta abierta de su departamento de sonido por John Coffey y otros

set.

- Respete las peticiones de realizar grabaciones asincrónicas de los parlamentos de los actores antes de comunicarles que la toma terminó.
- Respete las peticiones de poder grabar el ambiente acústico de las habitaciones antes de que el set sea desmontado, y contribuya con ello deteniendo todo tipo de charla o movimiento en el lugar. Dado que más tarde esta grabación va a ser el fondo de los diálogos, es sumamente importante poder captar el tono de las habitaciones antes de que el ambiente sonoro cambie.
- En locaciones infestadas de aviones, ruede tan pronto como se disipe el rastro del motor del avión y antes de que otro se acerque. Mantenga el set lo suficientemente quieto como para poder determinar el estatus de los aviones que entran y salen.
- Asegúrese de informar al Departamento de Sonido, al menos con dos días de antelación, cuando una escena vaya a ser repetida. Haga que la oficina envíe la cinta con sincronismo que haya sido aprobada. No espere que sea suficiente con un CD o casete.
- Respete las preguntas que puedan parecerle descabelladas antes de liberar a los actores.
- Apague todos los walkie talkie, teléfonos celulares y pagers durante las tomas y ensayos finales. Pueden arruinar la grabación hecha con micrófonos inalámbricos.

Directores de producción

- Presupueste a una tercera persona para trabajar con el sonido, y también la cantidad de equipamiento que ella necesite. Una tercera persona es invaluable para fijar los problemas con el sonido en los momentos cruciales entre las tomas y las escenas.
- No diga "no" a cualquier costo adicional relacionado con el sonido sin también considerar el presupuesto que deberá emplear en la postproducción.
- Indique y compruebe que los escenarios sean poco ruidosos. Incluso los más nuevos y modernos con frecuencia tienen bancos para el control de luces encima o tan cerca que suelen ser un terrible problema.

Departamento de cámara

Asistentes de fotografía:

- Cuando haya ruido de la cámara, haga todos los esfuerzos razonables para contenerlo utilizando cubiertas de vidrio, mantas, ajustes finos, etc.
- No apague y encienda la pizarra, pues el código de tiempo puede quedar dañado. Hágale saber al mezclador tan pronto alguna consola de muestras de problemas.

Operadores:

- Mantenga solo el tamaño de cuadro que va a ser utilizado y no más.
- Comuníquese y trabaje sobre cualquier problema con el operador del boom antes de que sea llamado el primer equipo.
- Esté preparado para operar en un santiamén con mantas o cualquier otra cobertura encima de una cámara particularmente ruidosa.

Directores de Fotografía:

- Ilumine el set dejando espacio para que el boom puede moverse sobre las cabezas.
- No utilice luces de xenon a menos que el director haya sido informado con anticipación de que la totalidad de la escena tendrá que ser re-grabada en el estudio.
- Nunca diga "idóblenlo!". No es prerrogativa del director de fotografía. Si el director de fotografía le transmite al equipo que el sonido es importante para la película, ellos seguirán la indicación y serán más cuidadosos con los problemas potenciales con el sonido.

_Una carta abierta de su departamento de sonido por John Coffey y otros

- Cuando sean rodadas escenas en automóviles, trate de considerar los problemas de iluminación y sonido de manera que las ventanas permanezcan cerradas siempre que sea posible.

Departamento de efectos especiales

- Haga lo posible para que el ruido entre bastidores de los equipos se mantenga lejos del set y camuflado siempre que hay diálogo en la misma escena.
- Cuando haga escenas de lluvia, coloque las máquinas y camiones tan lejos como sea posible.
- Utilice pelo de cerdo para camuflar el sonido de la lluvia en los techos cuando por la ventana puede ser vista el agua mientras cae.
- Cuando es utilizado un ventilador para dar movimiento a una planta o cortina, converse con el mezclador antes de que el ruido se convierta en un problema con la misma primera toma.
- Cuando utilice hornos, trate de limitar el sonido siseante del gas.
- Los calentadores utilizados en un set necesitan ser apagados con la suficiente antelación como para que no sean un problema los sonidos craqueantes que mantienen todavía después de apagados.

Guardarropa

Pueden ayudar en la colocación creativa de los micrófonos inalámbricos en la mejor parte del cuerpo del actor cuando se les solicite. Nunca deben hacer comentarios negativos acerca de este o aquel abultamiento, que haga a los actores sentirse demasiado conscientes del hecho de llevar un micrófono encima. Piensen acerca de la necesidad de evitar la ropa ruidosa, especialmente cuando los actores tengan que utilizar mucho de la misma ropa a lo largo de la película.

- Nunca permita que los actores lleven ropa interior de seda, especialmente brassieres. Siempre que sea posible, los actores deberán llevar camisetas de algodón para evitar el crujido de la ropa.
- Las corbatas de seda deben ser evitadas o al menos modificadas por dentro con algodón cuando los actores principales usen el mismo vestuario en varias escenas.
- Sea consciente del sonido al escoger cadenas, collares y otra joyería.

Departamento de apoyo

Haga un esfuerzo para mantener controlado el sonido de los accesorios, especialmente en las siguientes áreas que comúnmente son las de mayores problemas:

- Cuando vayan a ser utilizadas pistolas, siempre deje que el mezclador sepa si están cargadas por entero, a la mitad o a un cuarto, y en cuántos planos van a ser disparadas y cuándo.
- Cuando filme escenas de comida, ponga algún material afelpado debajo del mantel para amortiguar el estrépito de los platos en la mesa.
- Use cubos de hielo falsos en los vasos de bebida.
- En las cocinas, coloque paños debajo de cualquier lugar donde sea posible la ocurrencia de ruidos. Utilice sprays rellenos con agua para rociar las jabas de compra, de modo que el ruido desaparezca.

Departamento de grip

- Use los cortaluces para eliminar la sombra del boom.
- Use todas las medidas razonables para reducir el chirrido del dolly y también cualquier

_Una carta abierta de su departamento de sonido por John Coffey y otros

crujido en el suelo. Utilice talco cuando sea necesario.

- Use frazadas para amortiguar el sonido proveniente del exterior que penetra a través de ventanas y puertas.
- Haga cubiertas que amortigüen el sonido de máquinas demasiado ruidosas, ventiladores y encendedores.
- Baje cualquier tela que esté ondeando en el viento.
- Cuando se filmen escenas con autos montados sobre raíles, utilice los extras necesarios para impedir el sonido traqueteante del metal.

Departamento eléctrico

- Mantenga el generador tan lejos como sea razonablemente posible.
- Siempre que sea posible, utilice la fuente de energía eléctrica existente en la locación para evitar el uso de generadores ruidosos.
- Use todas las medidas razonables para evitar que las luces y encendedores introduzcan ruido en el set y utilice extensiones eléctricas para mantener lejos cualquier otro equipo que sea fuente de ruido.
- Ponga los cables de modo que puedan ser cerradas ventanas y puertas.
- Coloque variadores de tensión en los reguladores de voltaje que presenten problemas.

Departamento de servicios

Trate de hacer su trabajo lejos de los sets, de modo que no pueda escucharse el sonido de cafeteras y otros aparatos.

Departamento de transporte

- Planifique el uso de fuerza humana para sacar de escena cualquier vehículo particularmente ruidoso y aproveche para ello la filmación de close-up.
- Parquee los camiones tan lejos del set como sea razonablemente posible y mantenga apagados sus generadores individuales durante la toma. Ponga el campamento base a una distancia de al menos mil pies del set en locaciones tranquilas (como desiertos y montañas) y a no menos de 500 pies en locaciones urbanas.
- Ayude a que los autos no interfieran con el sonido.
- Esté preparado para parquear un camión enfrente del generador.
- Siempre que necesite filmar efectos de la luz de un auto, utilice una fuente de energía alternativa y no el motor del auto.
- Utilice sólo una llave en el llavero para evitar el ruido tintineante que se produce cuando son varias.
- Mantenga el interior de los autos limpio de toda cosa que pueda generar ruido, como cadenas, espejos laterales que hayan sido removidos u otro objeto.

Actores

Para los mezcladores, un buen actor es un actor de voz fuerte. Siempre que nos reunimos a discutir nuestro trabajo, hablamos de cuán buena voz tiene éste o aquel actor. Aquellos que han hecho una buena cantidad de trabajo en las tablas, tienden a haber aprendido el arte de proyectar sus voces.

- No se niegue a usar micrófonos inalámbricos cuando sea necesario.
- No le pida al operador de boom que se mantenga fuera de su línea de visión. Durante décadas, la actuación ha sido hecha con la presencia del boom y esto que hablamos es un

**_Una carta abierta de su departamento de sonido
por John Coffey y otros**

peligroso precedente que recientemente hemos comenzado a ver.

- Avise al departamento de sonido cuando usted vaya a hacer la toma con un nivel más alto o bajo de la voz que cuando lo hizo en los ensayos.
- Por favor, hable más fuerte cuando se le solicite, pues únicamente lo pedimos cuando es necesario.

Directores

Colabore con su mezclador de sonido tan frecuentemente como lo hace con un editor, compositor, director de producción o escritor. También nosotros podemos contribuir a enriquecer, mediante las imágenes sonoras, la visión que usted tiene de la película. Percátese de los problemas y soluciones que existen. No caiga en la trampa de odiar ver que el mezclador viene porque sólo le trae malas noticias. El mezclador sentirá la vibración y comenzará a decirle menos y menos hasta que el sonido dejará de ser una parte vital de la colaboración necesaria para la película. Una buena armonía con su mezclador le permitirá a usted conocer información acerca de cuáles son los límites que deben de ser respetados y cuáles pueden simplemente ser cruzados.

Grabación simultánea de actores: Siempre que sea posible, evítela, pues usted solo podrá presenciar una u otra de la tomas. Usualmente la superposición ocurre cuando se cree que, sin ella, la calidad de la actuación va a ser obstaculizada. Sin embargo, el argumento pierde credibilidad cuando se tiene en cuenta que el rostro de uno de los actores de modo alguno va a poder ser visto y controlado. Al propio tiempo, hay momentos en los cuales la superposición tiene que suceder (como parte del guión o por motivaciones estéticas del director), y entonces ambos lados del diálogo tienen que ser grabados en dicha forma.

Usando dos cámaras: Hay un modo apropiado y uno inapropiado de utilizar dos o más cámaras. Es perfectamente aceptable usar dos cámaras de aproximadamente la misma apertura de cuadro al mismo tiempo. La pesadilla de un sonidista es la combinación al mismo tiempo de una cámara haciendo tomas anchas y otra haciéndolas cerradas. Esto significa que el sonido se verá comprometido, porque todos los actores van a tener que ser cableados, ya que la cámara que hace tomas anchas no va a permitir que el micrófono se acerque lo suficiente. Esto puede ser resuelto si la segunda cámara solo filmara a los actores que no hablan, o que no trabajan durante la toma "ancha". Por tanto, utilice dos cámaras durante toda la filmación.

Hemos escrito esto porque queremos que usted haga una gran película. Ella vivirá por siempre y nosotros estaremos por siempre orgullosos de que nuestro nombre sea parte de la película.

Sinceramente,

Su Departamento de Sonido.

Traducción: Víctor Fowler Calzada