

MONTAJE Y SEGMENTACIÓN

Si para definir el proceso de realización de una película tomamos la metáfora de un traje, tenemos que el guión de la película podría ser el estilo y patrón del traje, el reparto y todos los profesionales que intervienen en el filme sería el material, la tela, las secuencias y planos rodados de claqueta a claqueta serían las piezas de tejido cortadas según el patrón y finalmente, el montaje de la película sería el cosido y entallado de esas piezas, cuyo resultado final será el llamativo traje “hecho a medida”.

Pues con esta analogía, lo que pretendemos es destacar la gran importancia del montaje como proceso final que, literalmente, construye la película, pero no sin más, sino con la capacidad de retocar, refinar, adecuar, aplicar efectos y hasta influir en el propio argumento.

La cuestión es que apenas se le presta atención a esta fase, ni por la crítica ni por los espectadores, y puede ser por lo poco evidente que es como efecto audiovisual y además por el gran esfuerzo que exige para detectar su estructura y calidad (ROMAGUERA, J. 1999).

En el presente capítulo vamos a intentar comprender qué es el montaje cinematográfico, qué importancia tiene y qué poder atesora para influir en el resultado final de la película.

¿QUÉ ES EL MONTAJE?

En un sentido muy genérico el montaje es “la ordenación y mezcla de imagen y sonidos” (ROMAGUERA, J. 1999:34). Desde un enfoque más técnico se dice que el montaje “es el orden, sucesión y duración de planos, escenas y secuencias” (AGUILAR, P. 1996:154). Pero además el montaje recoge unos criterios, es decir, una idea previa y un ritmo determinados (GONZALEZ, J.F. 2002)

ENRIQUE MARTÍNEZ-SALANOVA¹ define el montaje como “el proceso que se utiliza para ordenar los planos y secuencias de una película, de forma que el espectador los vea tal y cómo quiere el director. La manera de colocar los diversos planos puede cambiar completamente el sentido y, por lo tanto, el mensaje de una película.”

En esta última definición ya se apunta la capacidad del montaje para intervenir incluso en el mensaje de la película, precisamente porque recoge las intenciones del director para con los espectadores. Sin embargo, el montaje debe ser capaz de presentar el relato de forma natural y homogénea, con continuidad².

¹ En www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/montajecine.htm

² Nos referimos al relato clásico o convencional.

EL PODER DEL MONTAJE

Los montadores son especialistas que pueden actuar de dos formas: con rigor técnico a las órdenes del director, de forma mecánica, o utilizando el montaje como medio para expresarse ellos mismos aplicando su cuota de creatividad al filme.

Desde este punto de vista, el montador es manipulador de espacios y tiempos, además de seleccionador, ordenador y definidor de las imágenes y sonidos que finalmente verá el espectador. (ROMAGUERA, J. 1999):

1. El tiempo lo manipula mediante saltos hacia delante, denominados elipsis o flash forward, o hacia atrás, que son los **flash back**³, y el encadenamiento de estos saltos se hace con diversos recursos técnicos que son como “signos de puntuación cinematográfica” (descritos en el siguiente apartado).
2. El espacio se manipula mediante traslados o cambios del orden de la narración o un cambio situacional. A su vez, el encadenamiento se hace mediante el **raccord** como recurso, que consiste en pasar de un lugar a otro manteniendo una cierta continuidad dramática y una coherencia narrativa⁴. El **raccord** hace el invisible el corte y borra el cambio de plano. Este recurso supone que el espectador establezca una asociación de ideas que le permitan seguir el discurso sin ser lineal del todo. Algunos **raccords** fundamentales son:
 - a. La mirada o el gesto.
 - b. Dirección del movimiento.
 - c. Posición de los actores.
 - d. Detalles del escenario, vestuario, ...
 - e. Ejes de las tomas.

Los habituales “gazapos” que se cometen y detectan en el cine, suelen ser defectos de **raccord**, porque precisamente se rompe esa idea de continuidad espacio-temporal que pretende el **raccord**.

3. Un efecto más que consigue el montador es el cambio del punto de vista, ordenando el material de forma que ofrezca distintas visiones de un mismo hecho, con ángulos también distintos que enriquecen la escena total una vez montada.⁵

LA IMPORTANCIA DE LA SUCESIÓN TEMPORAL

En la sucesión temporal de una película influyen básicamente dos procesos:

1. Los movimientos internos de cada plano.
2. El movimiento que imprime el encadenamiento de las secuencias: el montaje.

³ Ver el capítulo 3. La estructura narrativa

⁴ Por ejemplo, una persona está en su casa y baja las escaleras para salir a la calle, el plano siguiente es en la vía pública, pero seguramente ambas secuencias habrán sido rodadas en días y lugares muy diferentes y distantes. El **raccord** debe cuidar todos los detalles visuales para darle continuidad a las dos escenas.

⁵ En las películas de suspense donde se ve parte de la escena de un asesinato y cuando después la reconstruye el policía o detective se ve la misma escena pero desde otros puntos de vista.

Entre los elementos que conforman el “*tempo*”, siguiendo a AGUILAR, P. (1996) destacamos:

- **PLANO:** es la unidad de montaje, suelen durar de 8 a 10 segundos y una película puede contener de media de 400 a 600 planos.
- **RELACIÓN TEMPORAL ENTRE PLANOS:** dada con continuidad o con saltos (elipsis).
- **ESCENA:** serie de planos que transcurre en un mismo escenario con coincidencia del tiempo diegético y el representado⁶.
- **SECUENCIA:** es la unidad narrativa; entre secuencias existe un cambio considerable en la trama o intriga. Puede estar compuesta por uno o varios planos, y una o varias escenas. Lo normal es que contenga muchos planos y algunas escenas.
- **SIGNOS DE PUNTUACIÓN:** recursos técnicos para enlazar planos, escenas y secuencias, se trata de fundidos (de cierre o apertura), difuminados, encadenados, cortinas, barridos⁷, etc. Incluso la banda sonora ejerce como tal.
- **RITMO:** duración y persistencia del tiempo inter e intrasecuencial. Puede ser rápido lento, duro o blando, continuo o discontinuo,...

Todos estos elementos son la base para establecer los diferentes tipos de montaje y sus efectos, tal y como se desarrolla en el siguiente apartado.

TIPOS DE MONTAJE

TIPO DE MONTAJE		DESCRIPCIÓN	EFFECTOS
1º NARRATIVO O CLÁSICO		<ul style="list-style-type: none"> • Cuenta los hechos, ya sea cronológicamente o mezclándolos con saltos al futuro o al pasado, pero estableciendo una relación de causalidad. • Desarrolla la trama de un modo lógico y coherente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Es el montaje más “invisible”. • Apenas llama la atención sobre sí mismo.
NARRATIVO O CLÁSICO	LINEAL	<ul style="list-style-type: none"> • Sucesión cronológica de las escenas. • Orden rígido, unitario, sin saltos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Las historia tal y como emerge. • Proporciona bastante equivalencia temporal⁸.
	INVERTIDO	<ul style="list-style-type: none"> • Mediante el uso de flash back y flash forward o elipsis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Permite hacer aclaraciones y anticipaciones-premoniciones dramáticas de la historia. • La elipsis resume el argumento porque permite al espectador suponer que ocurrió dentro de ese Flash forward.

⁶ Ver Capítulo 3. La estructura Narrativa.

⁷ Estos efectos se aprecian perfectamente en las transiciones de programas de presentación de diapositivas como el “Powerpoint”, “Corel presentations”, etc...

⁸ En las películas clásicas de animación de Disney se utiliza este tipo de montaje (Caperucita, Los tres cerditos,...).

TIPO DE MONTAJE		DESCRIPCIÓN	EFECTOS
NARRATIVO O CLÁSICO	DESCRIPTIVO	<ul style="list-style-type: none"> Su finalidad es describir un lugar, pero no la narración como tal. 	<ul style="list-style-type: none"> Presenta un contexto, un entorno, un espacio, sin afectar principalmente a la trama argumental. En analogía con la literatura correspondería a pasajes del libro donde se describe con detalle un lugar de la acción.
	ALTERNADO	<ul style="list-style-type: none"> Muestra alternativamente acciones simultáneas. También momentos sucesivos de una misma acción Incluso una misma acción desde distintos ángulos. 	<ul style="list-style-type: none"> Es el de más poder narrativo. Imprime acción. Proporciona ubicuidad al espectador⁹. Enriquece el detalle al cambiar los puntos de vista.
	PARALELO	<ul style="list-style-type: none"> Dos o más escenas no-cronológicas, incluso ni contemporáneas, pero que se muestran simultáneamente por su relación temática. 	<ul style="list-style-type: none"> Tiene finalidad simbólica o expresiva. Expresa la esencia de cada secuencia¹⁰. Amplia el conocimiento del espectador.
	CONVERGENTE	<ul style="list-style-type: none"> Alterna imágenes que proceden de escenas distintas pero cuyo ritmo está calculado para que converjan. Son escenas que tienden a un mismo fin y tendrán un encuentro que las enlaza entre sí. 	<ul style="list-style-type: none"> Imágenes de unos niños que se ahogan en un río alternadas con sus padres que corren al lugar para salvarlos. Secuencia de un ladrón que está robando un banco mientras unos policías han sido avisados y se dirigen allí para detenerlo.
2º EXPRESIVO		<ul style="list-style-type: none"> Monta planos que no guardan entre sí una relación lógica, sino que al confrontarlos generan simbólicamente ideas o sentimientos. Los fragmentos se combinan de modo que la atención del espectador responda a las intenciones del realizador. Determina el ritmo de los acontecimientos. 	<ul style="list-style-type: none"> Rápido en filmes de acción, aventuras, etc., generando violencia, tensión, activación, agilidad,¹¹ ... Lento en películas intimistas, psicológicas, ... generando suspense, expectación, relax, expansión del tiempo,¹² ...
EXPRESIVO	IDEOLÓGICO O INTELECTUAL	<ul style="list-style-type: none"> Utilizar las emociones, basándose en símbolos, gestos, etc. Usa tomas sueltas que simbolizan algo, y que en su conjunto transmiten el mensaje. Manipula las emociones y las ideas basándose en asociaciones de ideas, en símbolos, en planos-clave. 	<ul style="list-style-type: none"> En <i>“El Color Púrpura”</i> de Steven Spielberg se alternan planos del intento de asesinato de la protagonista con planos de un grupo interpretando música étnica que aumenta la tensión y el ritmo. En <i>“El acorazado de Potemkin”</i> de Eisenstein, se montaron planos de estatuas de unos leones junto a planos de alzamiento de las masas. Se usa mucho en publicidad.

⁹ Pensemos en la secuencia del asesinato en la bañera de *“Psicosis”*, donde vemos a la víctima y al asesino.

¹⁰ En los Western se utiliza mucho para poner en contraste *“sheriff vs. forajidos”*, *“blancos vs. indios”*, *“ciudad vs. desierto”*...

¹¹ *Cualquier secuencia de acción de películas como “Indiana Jones”, “La Búsqueda”, etc.*

¹² En *“Titanic”*, la secuencia de los dos protagonistas en la proa del barco.

TIPO DE MONTAJE		DESCRIPCIÓN	EFFECTOS
EXPRESIVO	CREATIVO	<ul style="list-style-type: none"> • Ordena sin tener en cuenta una determinada cronología, sino como un recurso cinematográfico. • Puede estar previamente expresado en el guión o como una operación totalmente nueva • Mediante la creatividad pretende dar coherencia, ritmo, acción y belleza a la obra fílmica. 	<p>Películas como <i>“Alicia en el País de las Maravillas”</i>, <i>“Las Crónicas de Narnia, la Brújula Dorada”</i>,... utilizan mucho este tipo de montaje.</p>
	POÉTICO	<ul style="list-style-type: none"> • Propone una puesta en escena no narrativa, sino anímica, psicológica y espiritual. • Pretende que la atención del espectador responda a las intenciones del director. • Toma base en el expresivo, el paralelo y el alternado. 	<p>Secuencias que se presentan no enteras, sino alternándose por partes con otras para intensificar las emociones.</p>
3º ANALÍTICO		<ul style="list-style-type: none"> • Fragmenta la secuencia en muchos (cientos) de planos y detalles. • Planos de corta duración y ritmo alto. 	<p>Escenas de batallas, luchas, combates,...</p>
4º SINTÉTICO		<ul style="list-style-type: none"> • Usa planos más amplios, introduce menos cantidad, pero éstos contienen más movimiento dentro de ellos. • Usa más la profundidad de campo, dando más detalle. • Exige planos de más duración por contener más objetos y hechos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Secuencias tranquilas, conversaciones, diálogos, situaciones personales en un espacio concreto. • Desarrollo progresivo de acciones.

En todo caso, según el concepto o idea que se esté trabajando en el montaje, éste puede ser métrico, rítmico, armónico, lírico, alegórico, tonal, metafísico,...

CONCLUSIONES

El montaje es el elemento esencial dinámico de una película y por ello aporta a la relación entre las imágenes tanto o más que cada plano por separado. Por ello ostenta el poder de influir en el relato y en las propias apreciaciones del espectador, condicionándole a ver aquello que se pretende. Orson Welles dijo que *“toda la elocuencia del cine se fabrica en la sala de montaje”*.

Por ello, conocer aunque sea de un modo básico el montaje, sus técnicas, recursos y finalidades, es necesario para interpretar una película y comprender cuáles son las intenciones del director (y el montador si es un creativo). Dice AGUILAR, P. 1996 que con el análisis de una película se trata de *“desmontar la trampa de la falsa naturalidad del discurso fílmico”*.

BIBLIOGRAFÍA

AGUILAR, P. (1996): *Manual del espectador inteligente*. Madrid. Ed. Fundamentos.

GONZALEZ, J. F. (2002): *Aprender a ver cine*. Madrid. Ed. Rialp.

MITRY, J. (1999): *Estética y psicología del cine*. Madrid. Ed. Siglo XXI.

ROMAGUERA, J. (1999): *El lenguaje cinematográfico: Gramática, géneros, estilos y materiales*. Madrid. Ediciones de La Torre.

El montaje. www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/montajecine.htm

Montaje. es.wikipedia.org/wiki/Montaje

El montaje cinematográfico: cortar, pegar, construir, mostrar.

www.blogdecine.com/tecnica-cinematografica/el-montaje-cinematografico-cortar-pegar-construir-mostrar

El montaje cinematográfico. www.slideshare.net/CARMENHEREDIA/02-el-montaje

Edición de vídeo vs Montaje. keibee.com/es/edicion-de-video-vs-montaje