

Este tipo de montaje demuestra que la asociación de diferentes tomas dispuestas simultáneamente pueden generar un significado que interprete el espectador. Uno de los pioneros en experimentar con la imagen fue el estudio de Lev Kulechov en 1922 (con sus alumnos Pudovkin y Sergei Eisenstein) quienes marcan un hito en los temas de significación y de narratología ya que demostraron que dos tomas sucesivas no son interpretadas de manera independiente por el espectador, sino que el cerebro las integra. Concluyo que el orden en la yuxtaposición de planos de actores, con otros objetos, podría modificar sustancialmente el significado del mensaje. Esto facilitó a la herramienta cinematográfica un gran poder en cuanto a transmisión de mensajes y significaciones.

“En un nivel superior, el montaje cumple una función intelectual propiamente dicha, al crear o manifestar relaciones entre acontecimientos, objetos o personajes (...), se pueden sintetizar todas estas relaciones en cinco tipos principales”: (Marcel, 2002, p. 165) tiempo, lugar, causa, consecuencia y paralelismo establecen las posibilidades para generar los nexos siendo este último (paralelismo) el montaje ideológico por excelencia pues en él, el acercamiento de los planos no está basado en una relación material científica y directamente explicable sino en la capacidad persuasiva del director que busca mediante analogías y contrastes despertar una idea en el espectador (Marcel, 2002)

Tipos de montaje ideológico desarrollados por Sergei Eisenstein

Montaje de atracción
 Todo momento agresivo del espectáculo realizado a través de impactos estéticos. Somete al espectador a una acción sensorial y/o psicológica calculada para obtener determinadas conmociones emotivas, que le conducen a la generación de una idea. La atracción es el elemento primario de la construcción del espectáculo con una orientación que conduce a un efecto temático. El tema es el alma del filme imponiendo una ley interpretativa. Mediante la dinámica asociativa, se utilizan los objetos a modo de símbolos, intentando cumplir la finalidad de generar en el pensamiento figuras retóricas más intensas que lo mostrado por una imagen puramente denotativa. Esto deja en total libertad al espectador para desarrollar su propio esquema interpretativo subjetivo y descubrir, incluso nuevas cadenas de significado. Por ejemplo las relaciones que se puedan dar en colocar de forma yuxtapuesta las imágenes de un corazón y luego la imagen de un cuchillo.

Montaje métrico
 La principal característica de este tipo de montaje es la exactitud en cada una de las tomas escogidas en el momento de la edición, la absoluta continuación de los fragmentos, es decir, la longitud de las tomas relacionadas entre sí. Estos se empalman unos a otros según su largo, siguiendo una fórmula determinada al compás de la música. La realización está en la repetición de estos compases. “La progresiva fragmentación por grupos consigue según Eisenstein, crear la sensación de progresión hacia un clímax” (Marimon, 2001, p. 150)
 Ejemplos de montaje métrico los encontramos en el tráiler La Chica del Dragón Tatuado de David Finscher (2012) y Delikatessen (1992).

 Sony Pictures México. (2012). La Chica del Dragón Tatuado - Trailer subtítulo. [Video]. YouTube https://www.youtube.com/watch?v=dmGbesHoNjA&feature=emb_logo

 UniFrance. (S.F). Delicatessen (1991) - Official Trailer. [Video] YouTube https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=3RtGq58LZnE&feature=emb_logo

Montaje rítmico
 Este tipo de montaje es una variación del anterior donde hay un juego con el compás musical pero no hay una duración estricta en cada uno de los cortes ya que el ritmo lo ponen los movimientos internos de las escenas. “Trata de crear la sensación de ritmo, es decir, de periodicidad regular, aunque los planos no duren métricamente lo mismo. La longitud de los planos dependerá del movimiento dentro del encuadre, es decir del montaje interno. Tiene que parecer que los planos duran lo mismo aunque matemáticamente no sea así. Se trata de definitiva de conseguir un ritmo homogéneo con plano de diferentes duraciones” (Marimon, 2001, p. 151). Video Clips musicales y persecuciones policiales en películas de acción son ejemplos típicos de este tipo de montaje como 99 Problems (2004) de Jay Z dirigido por Mark Romanek o Firestarter de The Prodigy (1996).

 JAY-Z. (2004). JAY-Z - 99 Problems. [Video] YouTube https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=6uikJTnmtgw&feature=emb_logo

Montaje tonal
 “El montaje tonal se basa en el tono del fragmento entendido como su sonido emocional. El tono es como una sola voz en un coro, como un solo instrumento. El inicio de <<2001 una Odisea del espacio>> de Stanley Kubrick con guion de Arthur C. Clarke y montaje de Ray Lovejoy, con los paisajes en silencio del episodio inicial de los gorilas homínidos está en esta línea” (Marimón, 2001, p. 151). Esta definición no debe asumirse de manera literal en cuenta sólo el sonido emocional sino además otros elementos dominantes del cuadro, como la luminosidad (tonalidad de la luz), el tipo de angulación de la cámara (tonalidad gráfica) y el color (tonalidad cromática). Existe entonces en este tipo de montaje una tensión entre los principios rítmicos y los tonales. A medida que el espectador se desenvuelve en asociaciones entre el color y el sonido, su experiencia del audiovisual es más amplia.

Montaje armónico
 “Si el montaje métrico también llamado sobre tonal juega con diferentes voces que se van añadiendo a la principal. Se trata, pues, de una extensión del método anterior. Einstein define el método como un grado más alto del montaje tonal, donde se combinan diferentes tonos y sonidos emocionales. Conflicto entre el tono dominante y su armonía” (Marimon, 2001, p. 152).

Por ejemplo en su película Lo viejo y lo nuevo (1929) Eisenstein contrasta el tono emocional de los campesinos cayendo de rodillas por otras cosas como la de los cirios que se deshacen y la de las cabras que babea de sed (Marimon, 2001)

Esta categoría de montaje es orgánicamente más adelantada que la del montaje tonal por el cálculo colectivo de lo que cada fragmento requiere. Nace del conflicto entre el tono principal del fragmento (su dominante) y la armonía. El montaje armónico es la combinación adecuada de los montajes métrico, rítmico y tonal.

Montaje intelectual
 Esta categoría de montaje presenta el estudio más elevado del montaje de atracciones. Es un yuxtaposición de imágenes y armonías de aspecto intelectual, es decir, un conflicto de yuxtaposición de imágenes acompañados por efectos intelectuales y relación de tomas. Mezcla las categorías anteriores pero incluye el de atracciones donde una imagen asociada a otra genera una tercera, una idea o concepto en el receptor.

Bibliografía o Referencias

Martín, Marcel. El Lenguaje del cine. Editorial Gedisa, Barcelona, España, 2002
 Marimon, Joan, El Montaje cinematográfico: Del guión a la pantalla. Editorial Universitat de Barcelona, Barcelona España. 2001
 ·JAY-Z. (2004). JAY-Z - 99 Problems. [Video] YouTube https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=6uikJTnmtgw&feature=emb_logo
 UniFrance. (S.F). Delicatessen (1991) - Official Trailer. [Video] YouTube https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=3RtGq58LZnE&feature=emb_logo

·Sony Pictures México. (2012). La Chica del Dragón Tatuado - Trailer subtítulo. [Video]. YouTube https://www.youtube.com/watch?v=dmGbesHoNjA&feature=emb_logo