

Técnicas de montaje cinematográfico

Tipos de corte

El montaje más básico que podemos hacer es el corte. Consiste en cambiar simplemente de plano, cambiando la perspectiva, y haciendo avanzar la historia.

En principio puedes montar prácticamente todo al corte, pero hay ciertos trucos que harán tus producciones mucho más dinámicas.

Cutting on action (corte sobre la acción)

Consiste en pasar de un plano a otro cuando el personaje está realizando una acción. Desde levantarse, a pasar por una puerta, a propinar una patada o un puñetazo.

Cut away (corte con inserto)

En este caso, insertamos un plano recurso de lo que está viendo el personaje, y luego volvemos a él.

Esto nos permite, por ejemplo, acortar el plano del personaje si ha quedado largo, o incluso coger la primera parte de una toma, y la segunda parte de otra. Por eso es tan importante rodar siempre planos recursos para el montaje.

En incluso podemos hacer un inserto de lo que está pasando por la cabeza del personaje. Como si tuviera una visión, o un recuerdo.

Cross cut (montaje cruzado o en paralelo)

En este caso, estamos montando una secuencia que transcurre en dos sitios diferentes. Por ejemplo, una conversación por teléfono. O dos situaciones que transcurren al mismo tiempo, y las montamos seguidas para crear expectación y suspenso.

Jump cut

Ya mencionamos el jump cut en el artículo sobre la elipsis cinematográfica. Consiste en hacer pequeñas elipsis con un mismo plano, obviando al espectador. Se utiliza principalmente para dar dinamismo al montaje.

O también para mostrar la cantidad de veces que alguien intenta conseguir un objetivo: como golpear una bola de béisbol.

Match cut

Consiste en pasar de un decorado a otro, o de una secuencia a otro, con una composición del encuadre prácticamente idéntica, o continuando una acción.

También valdría el ejemplo de Austin Powers en el que van construyendo una frase jugando con diferentes momentos inconexos e imágenes para hacer humor.

Fade in / Fade out (fundido de entrada / fundido de salida)

Probablemente, un de las técnicas de montaje cinematográfico más utilizadas.

Básicamente, consiste en abrir de negro para pasar poco a poco a una imagen nítida, o al revés. El ejemplo más básico es cuando termina una película y hace un fundido a negro. En español también lo llamamos pasar a negro, o fundido final.

Dissolve (fundido)

En este caso, pasamos poco a poco de una imagen a otra. Una se va desvaneciendo, dejando paso a la siguiente. Se puede hacer intencionadamente, o a veces, como último recurso si dos planos no montan bien al corte.

Puede representar un paso del tiempo, para hacer elipsis. También como truco para ver cómo alguien se desvanece de la imagen.

Iris

Esta transición se usaba mucho en el cine clásico. Cuando la imagen abría de negro o cerraba a negro, pero no toda la imagen, sino abriendo en forma de círculo, o cerrando. Hoy en día no se usa con tanta asiduidad, pero todavía se utiliza como recurso puntual.

Smash cut

Es un corte que impacta al espectador, por el cambio brusco. Por ejemplo, cuando el personaje despierta de un sueño. Es decir, funciona como una transición.

Invisible cut (corte invisible)

Es un corte que debe pasar desapercibido. Se utiliza para dar la sensación de plano secuencia y de que no hay elipsis. un ejemplo lo tenemos en Birdman, de Alejandro González Iñárritu.

También se utiliza en forma de barrido, ese movimiento de cámara tan rápido que difumina la imagen durante un instante. Normalmente se hace en movimiento, para que no dé la sensación de que hemos cambiado de plano.

O por ejemplo haciendo que algo pase por delante de la cámara: una persona, un coche, un autobús, un tren o incluso un recurso muy utilizado por los creadores de contenido que con una mano tapan la cámara.

L-Cut

Es una transición de audio. Sucede cuando el audio de un plano continúa en el siguiente. Por ejemplo, cuando alguien está hablando y pasamos a otro plano.

J-cut

En este caso, el sonido anticipa lo que vamos a ver en el siguiente plano. El ejemplo más claro es cuando oímos cómo despegue un avión, unos segundos antes de pasar a ese plano.

Sirven para enlazar mejor una secuencia con la siguiente, y también con una intención de sorpresa.

REFERENCIAS

<https://www.youtube.com/watch?v=OAH0MoAv2CI&t=118s>

