

El montaje no es sólo una fase de la elaboración de una película, sino también el principio estético que define la actividad del cine frente a otras formas artísticas. Este libro repasa los distintos ámbitos del lenguaje cinematográfico con un afán didáctico y de investigación: composición plástica de la imagen, profundidad de campo, dirección de actores, leyes de la continuidad clásica, principios del montaje intelectual... Además, se recorren las principales escuelas teóricas del montaje desde el primer encuentro entre cine y vanguardia en los años diez (futurismo, cubismo, etc.) hasta la estética, la semiótica y la deconstrucción actual, poniendo especial énfasis en las grandes formulaciones de los años veinte, treinta y cuarenta (Kuleshov, Dulac, Pudovkin, Eisenstein, entre otros). Siguiendo, pues, las vías del montaje, el lector puede obtener una guía de análisis textual de películas de acuerdo con un método riguroso y siempre con la ayuda de ejemplos prácticos.

Vicente Sánchez-Biosca enseña Comunicación Audiovisual en la Universidad de Valencia y ha sido profesor invitado en París, Montreal, La Habana, etc. Director de la revista *Archivos de la Filmoteca*, entre sus libros destacan *Sombras de Weimar* (1990), *Una cultura de la fragmentación* (1995), *Luis Buñuel. Viridiana* (Paidós, 1999) y *NODO: el tiempo y la memoria* (con Rafael Rodríguez Tranche, 2000).

Agradecimientos	13
Introducción	15

PRIMERA PARTE

De la técnica a las teorías del montaje

1. Paradojas de los enfoques técnico e histórico	25
La falsa modestia de una perspectiva técnica	26
<i>Raccord</i> , continuidad y «sintaxis»	28
Justificaciones físicas del montaje	32
Una perspectiva histórica	34
La necesidad de una cadena causal	37
Retorno a la continuidad	40
2. El montaje como problema signifiante. Teorías del montaje	43
André Bazin: el montaje como negación	44
Jean Mitry: el montaje entre psicología y estética	48
La primera semiología del cine	51
Materialismo: el dispositivo de base como montaje	54
Texto y montaje: entre narratología, formalismo y teoría del texto	57

3. Un encuentro esperado. Cine, vanguardia, ritmo y montaje.....	61
La cita necesaria entre ritmo y montaje.....	63
Muy cerca del cinematógrafo: cubismo y futurismo	65
Montaje, ritmo, música y poesía en las teorías y prácticas formativas	69
Geometría y arbitrariedad del significante	74
Del formativismo poético al formativismo teórico.....	77
4. La vanguardia constructiva y la reflexión maquinística	81
Futurismo y constructivismo en el cine.....	83
Material y montaje en D. Vertov	85
El extrañamiento en la teoría poética de los formalismos rusos	88
Entre formalismo y excentrismo	92
Tinianov, guionista de la FEKS.....	95
Los orígenes de la escuela del montaje en el cine	97
De Kuleshov a Pudovkin, o el retorno a la continuidad.....	99
5. Del montaje de las atracciones a la teoría general del montaje..	105
El montaje de las atracciones y la idea de estructura.....	105
La reflexión poética de los formalistas	110
Forma, concepto y montaje.....	113
6. El montaje clásico o el retorno a la continuidad	121
Algunas precisiones históricas	123
El proceso analítico	125
Una previsión de la continuidad: la ley del eje.....	130
El <i>raccord</i> como metáfora	133
Reversibilidad del espacio	137
Otros niveles diferentes al <i>raccord</i>	139

SEGUNDA PARTE

El análisis del montaje cinematográfico

7. La articulación del espacio escénico	143
<i>Découpage</i> de la secuencia	144
Los laberintos del plano de situación	147
El sistema de los engarces: el <i>raccord</i>	150
La construcción de un tiempo discursivo	153
8. Mirar la mirada clásica	159
Montaje, <i>découpage</i> y estructura	160
Las voces del montaje.....	164
El proceso de la mirada.....	167
El regador regado	170
9. Entre el montaje intelectual y el analítico: los <i>collages</i> en	
Hollywood	175
La violencia enunciativa del <i>collage</i>	179
Las pretensiones fundacionales del <i>collage</i> inaugural.....	180

La estructura de los <i>collages</i> o los <i>collages</i> como estructura	184
Equilibrio, mediaciones y clausura: la narración clásica invadida...	190
10. Composición plástica y montaje en el interior del plano	199
Hipertrofia plástica y opacidad referencial	200
Un espacio molecular	201
Una composición fantasmática y en contraste	205
Un significante excesivo	206
Unidad del plano, variedad de encuadres	208
La detención de la cámara.....	211
Cámara y mirada.....	212
11. Montaje, concepto y construcción de la idea	219
<i>Découpage</i> de la secuencia	221
Una cuestión de orden	226
Un espacio más uniforme.....	229
De la acumulación de sinédoques a la explosión metafórica	230
La explosión metafórica	232
12. El montaje sonoro	249
<i>Découpage</i> de la secuencia	252
Sonido e imagen	253
Una voz, un cuerpo	255
13. Una práctica de análisis integrado	263
<i>Découpage</i> y análisis de la secuencia.....	264
Bibliografía.....	281