Elementos de análisis cinematográfico

Lauro Zavala

El objetivo de este modelo de análisis es contribuir a la sistematización de las ideas de cada espectador/a de cine. El placer estético y el placer intelectual son parte de una experiencia concreta, intransferible y necesariamente irrepetible.

Este modelo es un mapa para reconstruir esta experiencia y de esa manera construir una interpretación particular. Como todo mapa, puede ser utilizado para llegar a donde cada espectador/a quiere llegar, o bien para recorrer todos los espacios por explorar.

El elemento más importante en este modelo es el universo ético y estético de cada espectador/a y la posibilidad de su recreación lúdica.

Este modelo está centrado en las constantes del cine clásico.

1. Condiciones de Lectura (Contexto de Interpretación)

a) ¿Cuáles son las condiciones para la interpretación de la película?

Elementos que pueden ser útiles para responder a la pregunta:

- Horizonte de experiencia y expectativas individuales
  - Condiciones personales de elección
  - Antecedentes verbales
  - Memoria cinematográfica personal (real o apócrifa)
  - Contrato simbólico de lectura
- Horizonte de expectativas canónicas
  - Antecedentes impresos
  - Enmarcamiento genérico
  - Prestigio de la dirección, actores y actrices
  - Mercado simbólico de la sala de proyección

b) ¿Qué sugiere el título?

Elementos que pueden ser útiles para responder a la pregunta:

- En relación con su dimensión retórica: sintaxis y polisemia
- En relación con el mundo cotidiano: anclajes externos
- En relación con el resto de la película: naturaleza de los subtextos (parabólicos, alegóricos, genéricos, arquetípicos, míticos, paródicos)
- En relación con el título original (cuando la película es extranjera, adaptación de texto literario o remake, parodia, secuela)

2. Inicio (Prólogo o Introducción)

a) ¿Cuál es la función del inicio?
Elementos que pueden ser útiles para responder a la pregunta:
Presentación de créditos
Gradiente de integración con el resto
Función estructural: prefacio, epígrafe, metatexto
Diseño tipográfico: tipo, tamaño, color, ubicación (significación)
Duración y funciones de la primera secuencia / Relación con el final
Prólogo narrativo, antecedente cronológico, conclusión anticipada, establecimiento de complicidad con el espectador (suspenso)
b) ¿Cómo se relaciona con el final?
Elementos que pueden ser útiles para responder a la pregunta:
Intriga de predestinación (explícita, implícita, alusiva)

3. Imagen (Imágenes en el encuadre desde una perspectiva <u>técnica</u>)

a) ¿Cómo son las imágenes en esta película?
Elementos que pueden ser útiles para responder a la pregunta:
Color / Iluminación / Composición
Lentes: profundidad de campo / zoom

b) ¿Cuál es la perspectiva de la cámara?
Elementos que pueden ser útiles para responder a la pregunta:
Cámara (punto de vista narrativo e ideológico): emplazamiento, distancia, participación, movimiento

4. Sonido (Sonidos y silencios en la banda sonora)

a) ¿Cómo se relaciona el sonido con las imágenes?
Elementos que pueden ser útiles para responder a la pregunta:
Música, voces, silencios: planos sonoros, diálogos, exégesis
Temas y motivos sonoros: iteración y variantes
Relaciones estructurales entre sonido e imagen: función didáctica (consonancia dramática) / función dialógica (resonancia analógica) / función contrastiva (disonancia cognitiva)

b) ¿Qué función cumplen los silencios?

5. Edición (Relación secuencial entre imágenes)

a) ¿Cómo se organiza la sucesión de imágenes en cada secuencia?
Elementos que pueden ser útiles para responder a la pregunta:
Consistencia de tiempo y espacio (secuencialidad lógica y cronológica)
Duración y ritmo de las tomas (normal, cámara lenta, congelamiento, superposición cronológica)

b) ¿Cómo se organiza la sucesión de imágenes entre secuencias?

Elementos que pueden ser útiles para responder a la pregunta:

Integración y/o contraste entre secuencias:

Articulación formal: gráfica, cromática, sincrónica

Articulación conceptual: lógica, ideológica, cronológica (secuencial, flashback, flashforward)

Montaje no secuencial: paralelo, onírico, alegórico, plano-secuencia

6. Escena (Imágenes en el encuadre desde una perspectiva <u>dramática</u>)

a) ¿Cómo es el espacio donde ocurre la historia?

Elementos que pueden ser útiles para responder a la pregunta:

Espacios naturales: relación simbólica con la historia

Estilo de la arquitectura, el diseño urbano y otras formas de diseño

Dimensión simbólica de los objetos y su distribución en el espacio

b) ¿Qué elementos permiten identificar a cada personaje?

Elementos que pueden ser útiles para responder a la pregunta:

Proxémica: expresión facial, tono de voz, kinésica (movimientos corporales) / Casting / Miscast

Estereotipos: Outlaw: Grupo o individuo al margen de la ley

Outcast: Grupo o individuo al margen de la norma (minoría social, misfit, disfuncionalidad mental o física, genialidad)

7. Narración (Elementos estructurales de la historia)

a) ¿Qué elementos permiten entender la historia?

Elementos que pueden ser útiles para responder a la pregunta:

Trama de acciones en orden lógico y cronológico

Elementos de la estructura mítica

<u>Acto I: Primeros 30 minutos</u>

1) Mundo ordinario: Presentación del héroe y su falta
2) Llamado a la aventura: Tentación y reconocimiento
3) Rechazo de la llamada: Mostrar lo formidable del reto
4) Encuentro con mentor: Protección, prueba o entrenamiento
5) Cruzamiento del umbral: Momento de decisión, acto de fe

<u>Acto II: Siguientes 60 minutos</u>

6) Pruebas, aliados, enemigos: Compañía, sombra, rival
7) Acercamiento a la cueva más remota: Hilo deComplicaciones

Inicio de la Crisis Central

8) Reto supremo: Los héroes deben morir para poder renacer
9) Recompensa: Epifanía, celebración, iniciación
10) Jornada de regreso: Contra-ataque o persecución

<u>Acto III: Ultimos 30 minutos</u>

11) Resurrección: Duelo a muerte y dominio del problema

Clímax

12) Regreso con el elíxir: Prueba, sacrificio, cambio

b) ¿Qué efecto produce la estructura narrativa en el espectador?

Elementos que pueden ser útiles para responder a la pregunta:

Estrategias de seducción narrativa (frenado de solución a los enigmas): engaño, equívoco, suspensión, bloqueo

Sorpresa (ignorancia del espectador controlada por el narrador)

Suspenso (ignorancia del personaje, conocimiento del espectador)

Estrategias de suspenso: misterio (el espectador sabe que hay un secreto pero ignora la solución) / conflicto (incertidumbre del espectador sobre las acciones del personaje) / tensión (el espectador ignora cómo, cuándo y por qué va a ocurrir lo anunciado)

8. Género y Estilo (Convenciones narrativas y formales)

a) ¿Cuáles son las fórmulas narrativas utilizadas en la película?

Elementos que pueden ser útiles para responder a la pregunta:

Fórmula clásica: grupo o individuo común en situación excepcional

Fórmulas narrativas de la tradición clásica (1915-1945):

Amor y Erotismo: Obsesión romántica

Mundo del Espectáculo: Compulsión escénica y consecuencias

Detectives: Acción moral en un mundo corrupto

Western: Individuo que lleva a la comunidad a la civilización

Guerra: Incorporación a la sociedad por medio de pruebas

Ciencia Ficción y Horror: Complicidad con lo extraño

Fantasía: Contrapartes oníricas de experiencias vitales

Géneros coyunturales, subgéneros y variantes

Modalidades genéricas: trágico-heroica / melodramático-moralizante / cómica / irónica

Articulación entre estructuras genéricas y estructuras sociales

b) ¿Hay elementos visuales o ideológicos del *film noir* en esta película?

Elementos que pueden ser útiles para responder a la pregunta:

Elementos <u>visuales</u> del film *noir*

Cámara: ángulos excéntricos, picados totales, cámara holandesa, desplazamiento violentos y laberínticos

Composición: claroscuros dramáticos, contrastes internos, espacios confinados

Elementos <u>ideológicos</u> del film *noir*

Personajes: doppelgängers, investigador desencantado, arquetipos femeninos (*femme fatal*, viuda negra)

Filosofía: determinismo social, ambugüedad moral, escepticismo irónico, rasgos paranoicos (doble traición, etc.)

9. Intertextualidad (Relación con otras manifestaciones culturales)

a) ¿Existen relaciones intertextuales *explícitas*?

Elementos que pueden ser útiles para responder a la pregunta:

Estrategias visuales o verbales: mención, citación, inclusión

Intertextualidad de segundo grado: personaje como escritor de cine, Director de cine, actor de cine, compositor de música para cine, Productor de cine, etc.
Metalepsis: actor que entra o sale de la pantalla, cine sobre el cine

b) ¿Existen relaciones intertextuales *implícitas*?
Elementos que pueden ser útiles para responder a la pregunta:
Estrategias visuales o verbales: alusión, parodia, pastiche, simulacro, iteración (revival, remake, retake, secuelas, precuelas)
Intertextualidad de segundo grado: personaje como escritor de literatura, artista, compositor, fotógrafo, arquitecto, actor de teatro, diseñador gráfico, director de orquesta, científico, etc.
Evolución de la estructura ternaria (director, actor, espectador)

10. Ideología (Perspectiva del Relato o Visión del Mundo)

a) ¿Cuál es la visión del mundo que propone la película como totalidad?
Elementos que pueden ser útiles para responder a la pregunta:
Verosimilitud: presentación de lo convencional como natural
Palimpsestos (subtextos): alegóricos, mitológicos, irónicos
Omisiones en la narración: elipsis y cabos sueltos
Espectacularidad y referencialidad
Creación artística: subversión o cambio de códigos visuales o sociales

b) ¿Qué otros elementos ideológicos afectan la película?
Elementos que pueden ser útiles para responder a la pregunta:
Condiciones de producción y distribución

11. Final (Ultima secuencia de la película)

a) ¿Qué sentido tiene el final?
Elementos que pueden ser útiles para responder a la pregunta:
Toma final: principio de incertidumbre o resolución (narrativa o formal)

b) ¿Cómo se relaciona con el resto?
Elementos que pueden ser útiles para responder a la pregunta:
Relación con expectativas iniciales (intriga de predestinación, contrato simbólico, hipótesis de lectura)
Consistencia con elementos formales e ideológicos del resto

12. Conclusión (del análisis)

a) ¿Cuál es el compromiso ético y estético de la película?

b) Comentario final: Enfatizar algún elemento del análisis, como respuesta informada a la pregunta: ¿Qué me pareció la película?