

# Introducción al análisis del cine

## La representación cinematográfica de la otredad

### 1. FUNDAMENTACIÓN

El análisis de las películas, se asemeja a un recorrido, el inicio de un viaje paralelo a la propia trama que desarrolla la obra. Disciplinas como la psicología, la sociología, la antropología, la literatura, la historia, propusieron miradas diferentes sobre el objeto de estudio cinematográfico. El texto fue visible y legible, susceptible de múltiples disecciones y hallazgos. El cine comercial y el cine de autor fueron tomados para visualizar los posibles narrativos que expresaba cada uno. Los debates sobre la representación se convirtieron en ejes centrales de una visión estética. Entre las fotografías animadas y las muy perfectas imágenes digitales apenas pasaron cien años, los estudios sobre este fenómeno, se difundieron en revistas de divulgación hasta complejos análisis científicos. El viaje que proponemos en esta introducción nos acercará a construir y deconstruir la imagen y su influencia en la problemática de la comunicación. En definitiva, trataremos de ampliar la mirada para comprender el sentido de la obra de arte a través de una escena, secuencia o plano.

El Seminario es introductorio por lo que se enumeran en primer término las múltiples posibilidades para analizar un texto fílmico. A continuación se presenta una grilla de análisis para su debate y luego se proyecta una película fijando como ejes centrales algunos ítems guía que permiten focalizar el objeto de estudio.

### 2. OBJETIVOS

1. Interpretar la imagen audiovisual desde distintas perspectiva de análisis.
2. Observar los posibles narrativos a la hora de analizar o construir un relato.
3. Pensar el cine con métodos de escritura crítica: argumentación contrastada y estrategias de evaluación.
4. Incentivar a la reflexión grupal e individual mediante la revisión de filmes que invitan a pensar sobre factores ideológicos, narrativos y estéticos.
5. Estimular la práctica de la crítica especializada en los medios de comunicación y su estudio académico.

### 3. CONTENIDOS MÍNIMOS

Introducción a la historia y análisis de la imagen audiovisual. El cine y la otredad. Análisis textual, narratológico e icónico; estudios de audiencias.

### 4. PROGRAMA

**Clase 1: Introducción al análisis de cine.** Las posibilidades de lo imaginario. La percepción cinematográfica. Proyección-Identificación; Verosimilitud. Impresión de realidad. Tiempo y espacio fílmicos. El cine como arte colectivo.

**La representación de la otredad en el cine.** Identidad y alteridad en la representación argumental y documental. Estructuras narrativas audiovisuales. El cine como expresión plástica. Los géneros cinematográficos y su mixtura.

**Clase 2: Comunicación y epifanía: Las vanguardias.** Época, territorialidad, visión del mundo de un director. Los modelos de representación cinematográfica. El tema del doble: el *dopeelganger* alemán. La práctica de la interpretación.

**El cine y la crítica. Interpretación comunicacional.** ¿Cómo analizar una película? El Sentido Común (espectador); la Crítica periodística, al Análisis textual, narratológico e icónico; estudios de audiencias. Funcionamiento de la representación cinematográfica: textual, mental, social.

## 5. BIBLIOGRAFÍA

- Aumont J. y Michel, M. (1993). *Análisis del film*. Barcelona: Segunda Edición.
- Carroll, L. (1976). *Los libros de Alicia*. Buenos Aires: Corregidor.
- Casetti, F. y De Chio, F. (1996). *Cómo analizar un film*. Barcelona: Paidós.
- Balló, J.-Pérez, X. (2000). *La semilla inmortal*. Barcelona: Anagrama.
- Barei, S. (2012). *Culturas en conflicto*. Córdoba: Ferreyra Editor.
- Bettelheim, B. (2010). *Psicoanálisis de los cuentos de hadas*. Buenos Aires: Cúspide.
- Haye, R. Poggian S. M. (2010). *La fantasía en los artefactos culturales*.  
<http://www.portalseer.ufba.br/index.php/contemporaneaposcom/article/view/4805>
- Gubern, R. (2002). *Máscaras de ficción*. Barcelona: Anagrama.
- Gubern, R. (2013). *Cultura audiovisual*. Barcelona: Cátedra.
- Poggian, S. M. (2016). *Análisis del Cine I*. Compilado de la cátedra, General Roca, IUPA, Fadecs, textos seleccionados de Historia y Análisis de cine.
- Poggian, S. M. (2002). *El tema del doble en el cine como manifestación del imaginario audiovisual del sujeto moderno*. Departamento de Comunicación Audiovisual I. Barcelona Publicitat, Bellaterra, UAB.  
[www.tdx.cesca.es/TESIS\\_UAB/AVAILABLE/TDX-1127102162115//smp1de2.pdf](http://www.tdx.cesca.es/TESIS_UAB/AVAILABLE/TDX-1127102162115//smp1de2.pdf)
- Poggian, S. M. (2016). *Cine: lo fantástico como epifanía. Construcción pedagógica a partir de dos filmes contemporáneos, El secreto de sus ojos y El laberinto del fauno*. Revista Xihmai, Nº 21, México.  
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5526241.pdf>
- Rank, O. (1982). *El Doble*. Buenos Aires: Ediciones Orión.
- Sacheri, E. (2009). *La pregunta de sus ojos*. Madrid: Alfaguara.
- VV.AA. (2001-2005). *Guía para ver y analizar*. Barcelona: Octaedro.
- Revista Cine y Artes Visuales (2005). *Existe un... ¿lenguaje cinematográfico?* INCAA, octubre, Número 4.
- Zavala, L. (2015). *Posibilidades del Análisis cinematográfico*. México: Editorial FOEM.

## 7. ALGUNAS FUENTES DOCUMENTALES

[http://www.portalcomunicacion.com/lecciones\\_det.asp?id=39](http://www.portalcomunicacion.com/lecciones_det.asp?id=39)

<http://www.otroscines.com/links.php>,

<http://www.criticasdecine.com/> ,

<http://www.sitographics.com/especial/cronocine/cronocine.html>

<http://www.cuandohuyeeldia.blogspot.com/>

<http://www.rtve.es/television/dias-cine/>

<http://ojosabiertos.otroscines.com/cat/criticas-breves/>

## 8. DESCRIPCIÓN Y METODOLOGÍA

El seminario-taller es una modalidad de trabajo áulico que permite visualizar el amplio campo de análisis de la imagen audiovisual mediante diversas técnicas, como la discusión, la investigación y el debate.

El propósito de esta actividad es desarrollar habilidades y destrezas relativas a la crítica y el análisis de cine tanto para docentes como para interesados en la temática. Tanto en lo teórico como en lo práctico se busca trabajar con grupos heterogéneos donde se pueda poner en práctica las herramientas ofrecidas.

La modalidad taller requiere que todos sus asistentes intervengan activamente y que, desde sus diferencias, participen en igualdad de nivel.

El seminario propone revisar las múltiples posibilidades para analizar un texto fílmico. Durante su desarrollo se presenta una grilla de análisis para su debate y luego se proyecta una película fijando como ejes centrales algunos ítems-guía que permiten focalizar el objeto de estudio.

Los contenidos guardan relación con la necesidad de profundizar en el estudio de determinados temas a partir de las aportaciones de los propios asistentes que supongan debate interno o intercambio de experiencias.

Las clases serán teórico-prácticas por lo que se exhibirán realizaciones nacionales e internacionales.

## 9. PERIODO Y FECHAS DE CURSADO

El Seminario-taller se desarrollará los días sábado **24 de setiembre** y el sábado **01 de octubre** de 2016, de 10 a 17 hs., en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue (Yrigoyen 2000, Cipolletti, Río Negro). Aula a confirmar.

Se acreditarán un total de 24 horas, distribuidas del siguiente modo: 14 hs. presenciales y 10 hs. para la elaboración del trabajo final.

Detalle de clases:

- Clase 1: Presentación. Introducción al tema, historia y análisis.  
Adaptaciones y guiones originales. Recursos para interpretar y debatir.  
Cine y pedagogía: Del sentido común a las técnicas de análisis.
- Clase 2: Comunicación y cine: identidad y alteridad en la representación audiovisual.  
Recursos didácticos, interpretación personal y grupal. Estado de discusión.

## 10. FILMOGRAFIA

*Vecinos* (Norman McLaren, 1952)  
*El globo rojo* (Albert Lamorisse, 1956)  
*La naranja mecánica* (Stanley Kubrick, 1971)  
*Nazareno Cruz y el lobo* (Leonardo Favio, 1975)  
*El Joven Manos de Tijera* (Tim Burton, 1990)  
*Los sueños de Akira Kurosawa* (Akira Kurosawa, 1990)  
*Historias Breves I-II /Cortometrajes* (1996-1997)  
*11 09 01* (Alain Brigand, 2001)  
*El viaje de Chihiro* (Hayao Miyazaki, 2001)  
*Eterno resplandor de una mente sin recuerdos* (Michel Gondry, 2004)  
*Las crónicas de Narnia* (Andrew Adamson, 2005).  
*El laberinto del Fauno* (Guillermo del Toro, 2006)  
*El secreto de sus ojos* (Juan José Campanella, 2009).  
*Wakolda* (Lucía Puenzo, 2014)

## 11. FILMOGRAFIA COMPLEMENTARIA

*La mujer pantera* (Jacques Tourneur, 1942)  
*El retrato de Jennie* (William Dieterle, 1948)  
*Juan, como si nada hubiera sucedido* (Carlos Echeverría, 1987)  
*La rosa purpura del Cairo* (Woody Allen, 1985)  
*Hombre mirando al sudeste* (Subiela Eliseo, 1986)  
*La película del Rey* (Carlos Sorin, 1986)  
*Drácula* (Francis Ford Coppola, 1987)  
*La doble vida de Verónica* (Krzysztof Kieslowski, 1991).  
*La casa de los espíritus* (Bille August, 1993)  
*Los otros* (2001, Alejandro Amenábar)  
*El camino a casa* (Zhang Yimou, 1999)  
*Sonadores* (Bernardo Bertolucci, 2003).  
*Las crónicas de Narnia* (Andrew Adamson, 2005).  
*Gran Torino* (Clint Eastwood, 2008).  
*El secreto de sus ojos* (Juan José Campanella, 2009).  
*La bruja* (Robert Eggers, 2015).  
*Julieta* (Pedro Almodóvar, 2016)

## 12. EVALUACIÓN

Para la acreditación del seminario-taller, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

- La asistencia al 80% de los encuentros del seminario-taller.
- La aprobación del Trabajo Final.

### 13. TRABAJO FINAL

El seminario-taller concluirá con la elaboración de un trabajo final que consistirá en la realización de uno de estos tres trabajos.

- La realización de un trabajo vinculado al análisis audiovisual.
- La realización de un trabajo vinculado a la realización de eventos culturales o un trabajo de cátedra vinculado a la investigación del análisis audiovisual.
- Quienes son docentes pueden presentar una planificación de clases o trabajos prácticos para el nivel medio o superior, donde se trabaje algunos contenidos del programa con las herramientas que ofrece análisis del cine.
- Para otras propuestas, consultar con lxs docentes.

En todos los casos se deberá fundamentar la elección.

### 14. DOCENTES A CARGO

Dra. Stella Maris Poggian, y el equipo del Proyecto de Investigación “ANÁLISIS DE LA IMAGEN FANTÁSTICA” (IUPA), integrado por los profesores, Viviana Portnoy, Ezequiel Epifanio, Ezequiel Ziaurriz, y las estudiantes Graciana Miller y Jorgelina Suarez.



Dra. Stella Maris Poggian

### 15. ORGANIZA

Proyecto de Extensión “EDUCACIÓN, PSICOLOGÍA Y CINE. ENCUENTROS PARA MIRAR Y CONVERSAR”, perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Educación (Res. N° 378/15), Universidad Nacional del Comahue (Ord. N° 510/16).

Directorxs del proyecto: Lic. Nadia Heredia y Ps. Lautaro Steimbregger.

