
Recibida: 28/09/2023

Aceptada: 30/09/2023

Publicada: 4/10/2023

RESEÑA/REPORT

ANÁLISIS DEL RELATO CINEMATOGRAFICO

Josep Prósper Ribes

Jorge Chenovart González

Editorial Eunsa, Pamplona, España, 2021

Análisis del relato cinematográfico

Josep Prósper Ribes
Jorge Chenovart González



EUNSA

Vanessa Roger-Monzó. Universitat de València. España.

vanessa.roger@uv.es

Comprender un relato audiovisual es el primer paso tanto para poder disfrutarlo plenamente como para poder ser capaz de realizarlo. Sobre esta premisa, descansa el libro "Análisis del relato cinematográfico", escrito por los doctores Josep Prósper Ribes y Jorge Chenovart González.

Sin duda, abordar los relatos de ficción supone adentrarse en un ámbito tan extenso como interesante. En este caso, los autores reflexionan y desgranán el análisis de

relatos cinematográficos tomando como punto de partida las perspectivas de Aumont y Marie (1990, p. 13): "... no sólo no existe una teoría unificada del cine, sino tampoco ningún método universal de análisis de films".

En el inicio del libro se destaca, además, que "la bibliografía sobre el análisis audiovisual es abundante, aunque muy divergente en contenidos y propósitos". En este sentido, la obra se basa en una sustanciosa bibliografía esencial, así como en conceptos teóricos explicados mediante multitud de ejemplos. Precisamente, el continuo estudio de ejemplos para explicar cómo funcionan los textos audiovisuales, constituye la principal contribución de este libro, ya que facilitan que el lector pueda desarrollar sus propios análisis. El resultado final es un manual divulgativo sustentado sobre un sólido pilar investigador, orientado tanto a docentes como a estudiantes.

"Análisis del relato cinematográfico" se estructura en cinco partes divididas en diversos epígrafes.

El primer bloque se titula "El relato audiovisual" y posee un enfoque introductorio, donde los autores insisten en destacar que el análisis de relatos es un aspecto inherente a la comprensión de una película. "Es necesario tener en cuenta cómo funcionan determinados elementos audiovisuales para poder interpretar correctamente aquello que nos transmite la obra" (p. 15). A partir de esta reflexión, se explican a lo largo de varias secciones los instrumentos y técnicas de análisis descriptivas, citacionales y documentales, las distintas fases del análisis y la relación entre análisis, comentario, crítica y teoría.

"Los elementos del relato" constituye la segunda parte de este libro. Se abordan las diferencias entre historia y discurso, así como el universo narrativo y los sucesos narrativos. Esta sección se centra en la forma dominante de hacer cine durante gran parte del siglo XX, basada en la creación de historias con personajes bien definidos, una trama lineal y una narrativa transparente. Resulta, por tanto, ineludible, explorar el concepto de Modo de Representación Institucional (MRI) de David Bordwell. Los autores conforman este capítulo en torno al "código clásico" basado en una serie de normas empleadas históricamente en la narrativa y la presentación visual del cine para producir una experiencia cinematográfica coherente y cohesiva. Porque, a pesar de que el auge de las nuevas narrativas en el cine contemporáneo ha supuesto la pérdida de cierta predominancia del Modo de Representación Institucional, sus convenciones y técnicas todavía son utilizadas por muchos cineastas. Y es que, para muchos espectadores la experiencia cinematográfica todavía descansa sobre la claridad y la continuidad narrativa. En este sentido, la actualidad del manuscrito es innegable.

El tercer bloque se centra en el punto de vista, incluyendo el narrador en el relato audiovisual, el narratario y la focalización. Además, se discute la relación entre el saber del personaje y el espectador. Mención especial merece la sección titulada "El punto de vista del personaje: la imagen subjetiva". En este apartado, se explicita la diferencia entre "punto de vista subjetivo" e "imagen subjetiva" en el cine, dado que, con frecuencia, ambos conceptos se confunden o se emplean indistintamente. Así pues, mientras que el "punto de vista subjetivo" hace referencia a cómo se presenta la

perspectiva del personaje dentro de la narrativa, la “imagen subjetiva” alude a cómo se representa el mundo desde la subjetividad del personaje, sin necesidad de asumir su punto de vista. En cualquier caso, es posible combinar ambos enfoques para crear una experiencia más inmersiva y emocional para el espectador. Esta perspectiva analítica innovadora y original da lugar a un capítulo sumamente interesante, reforzado por los diversos análisis de películas en los que el plano subjetivo constituye el eje primordial del relato, como “La Dama del Lago” (1947). Los clásicos se entremezclan con ejemplos de obras cinematográficas más recientes como, por ejemplo, “El sexto sentido”, que permiten desgranar la teoría de la imagen subjetiva.

“Modelo de desarrollo narrativo” conforma el siguiente apartado. Se determina la presentación del protagonista y su papel en la historia como primer paso para estructurar la creación de la diégesis. A continuación, se plantea el conflicto como fuerza impulsora de la trama. Por ello, se establecen tipos de conflictos que permiten hacer avanzar la acción hasta que alcanza su máxima intensidad. Finalmente, se exponen las diferentes soluciones al conflicto para cerrar la trama de forma satisfactoria.

El quinto capítulo se centra en el “Estudio del personaje en el relato” y tras realizar una introducción teórica del personaje, los autores se centran en las relaciones actanciales y las distintas categorías de personajes integrados en diferentes tipos de historias. Este bloque se organiza sobre el análisis de múltiples películas para ilustrar los conceptos abordados. De hecho, se ofrece información sobre una amplia gama de películas, lo que permite un conocimiento más exhaustivo de la historia del cine.

Por último, las últimas páginas del libro se reservan para mostrar la bibliografía consultada y la filmografía analizada.

En resumen, "Análisis del relato cinematográfico" es una obra valiosa y actual para aquellos que deseen comprender mejor la narrativa en el cine y desarrollar habilidades analíticas en este medio.

Vanessa Roger Monzó:

Doctora en Comunicación Audiovisual (Universitat Politècnica de València, 2010), posee un sexenio de investigación. Licenciada en Ciencias de la Información -rama Imagen Visual y Auditiva- (CEU San Pablo, 2000), en Periodismo (Universitat de València, 2005) y en Publicidad y Relaciones Públicas (Universitat Oberta de Catalunya, 2015). Durante más de 20 años, ha desempeñado su trayectoria profesional en diversos medios de comunicación y en el ámbito de la comunicación corporativa. Actualmente, es profesora e investigadora en el Departamento de Teoría de los Lenguajes y Ciencias de la Comunicación de la Universitat de València. Desde 2015 forma parte del equipo de investigación Scienceflows de la UV, participando en proyectos competitivos nacionales y europeos. Desde 2023 coordina el grupo de innovación docente IAcom - Inteligencia Artificial en la Comunicación.