

UNA MIRADA A LAS TENDENCIAS CONTEMPORANEAS DEL ANÁLISIS CINEMATOGRAFICO EN COLOMBIA¹

CONTEMPORARY TENDENCIES OF CINEMATOGRAPHIC
ANALYSIS IN COLOMBIA

TENDÊNCIAS CONTEMPORÂNEAS DA ANÁLISE
CINEMATOGRAFICO NA COLÔMBIA

Johnnier Guillermo Aristizábal²

Universitaria Agustiniana (Bogotá, Colombia)
johnnier.aristizabal@uniagustiniana.edu.co

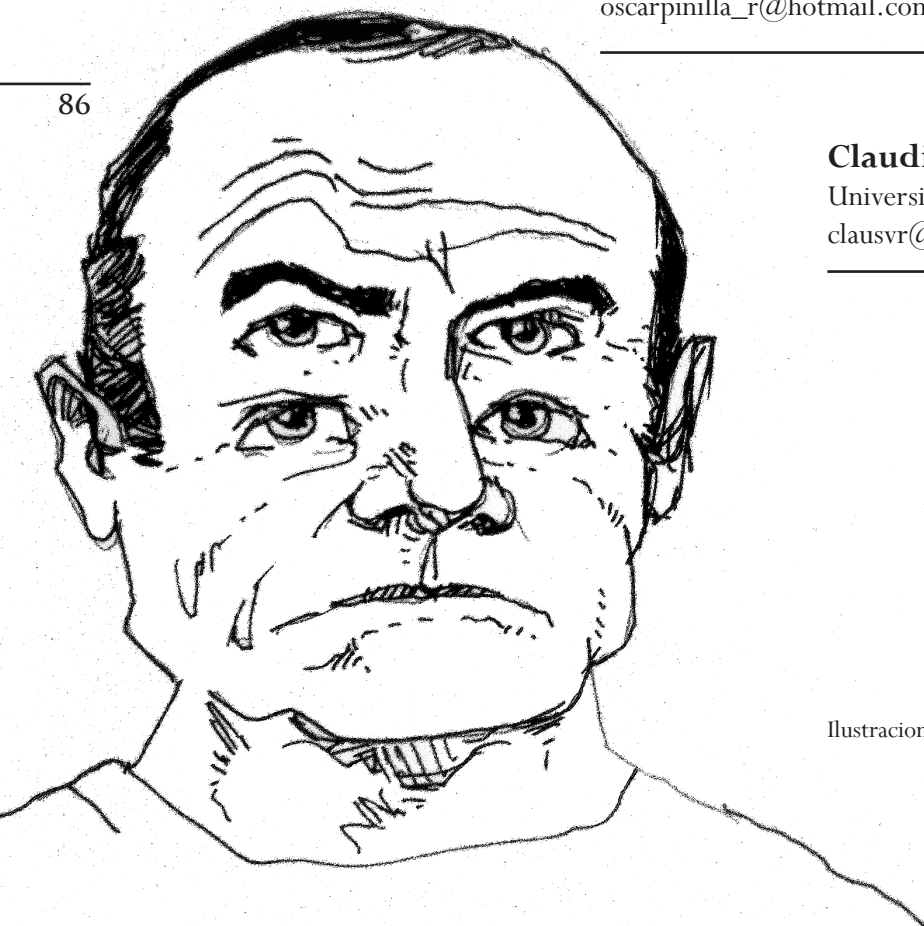
Oscar Iván Pinilla³

Universitaria Agustiniana (Bogotá, Colombia)
oscarpinilla_r@hotmail.com

Claudia Vásquez⁴

Universitaria Agustiniana (Bogotá, Colombia)
clausvr@gmail.com

86

Ilustraciones: Andrés Reina Gutiérrez

Resumen: El presente artículo propone una clasificación de la producción académica contemporánea sobre cine colombiano a partir de la propuesta conceptual de Lauro Zavala, relacionada con el análisis cinematográfico. Revisa los componentes analíticos del cine, los paradigmas teóricos y los conceptos que son tenidos en cuenta tanto en la aplicación de las metodologías como en la interpretación de las películas. Esto con el propósito de establecer el marco de referencia que sustenta la formulación de una metodología de análisis cinematográfico de tipo integral. Al final se plantea la inexistencia de una tendencia o estilo dominante en el análisis cinematográfico en Colombia; por tal motivo se proponen puntos de partida para una metodología en donde se integren el análisis cinematográfico y la interpretación desde otros campos de las ciencias humanas.

Palabras clave: Cine colombiano, análisis cinematográfico, teorías del cine, artículos académicos.

Abstract: The present article classifies contemporary academic research on Colombian film through Lauro Zavala's conceptual proposal, about film analysis. It focus on film components, theoretical paradigms and core concepts that are taking into consideration in both the application of methodologies and in the interpretation of film. The purpose is to establish the reference framework in order to develop a methodology of film analysis in which its possible to reach an integral view about the film. The conclusions presents evidence about the absence of a trend or a dominant style on film analysis about Colombian cinema. In this way its important to suggest some starting points to develop a methodology where the film analysis is integrated with interpretation fields from the human sciences.

Keywords: Colombian cinema, film analysis, film theory, academic articles.

Resumo: Neste artigo classifica-se a produção acadêmica contemporânea do cinema colombiano tendo como referente a proposta conceitual de Lauro Zavala em relacionamento com a análise fílmica. Pesquisa os componentes analíticos do filme, os paradigmas teóricos e os conceitos que são tidos em conta na aplicação de metodologias e interpretação dos filmes. Isso com o objetivo de estabelecer um quadro teórico de referência que suporta o desenvolvimento de uma metodologia de análise cinematográfico integral. No final, deixa-se ver uma tendência ou estilo dominante na análise de filmes na Colômbia, por tanto se propõem pontos de partida para uma metodologia em que a análise de filmes e interpretação de outras disciplinas são integradas.

Palavras-chave: cinema colombiano, análise de filmes, teoria do cinema, artigos académicos.

Introducción

El análisis cinematográfico en Colombia es una disciplina que se encuentra en proceso de formación y consolidación. Como nuestra industria. Algo que no ocurre con la crítica de cine, profesión que ha tenido un desarrollo constante a lo largo de 100 años de historia cinematográfica (Duran Castro, 2005).

Con el crecimiento anual y constante de la producción cinematográfica local, surge la necesidad de indagar por herramientas de tipo académico que permitan establecer y diagnosticar el desarrollo del cine colombiano en su estética, técnica y significación. De este modo, se formula la pregunta central que trata de resolverse en este artículo: ¿Cómo se estudia la producción cinematográfica en Colombia desde el análisis cinematográfico como disciplina académica?

Para responder a lo anterior se realiza una revisión de artículos académicos publicados en Colombia entre 2010 - 2015 y así establecer las metodologías, los conceptos y las teorías utilizadas en el estudio del cine colombiano; esto con el propósito de delimitar el marco de referencia en el cual se pueda formular una propuesta de análisis cinematográfico coherente con el estado del desarrollo del campo en Colombia.

En este sentido se toman como referencia los planteamientos de Lauro Zavala, Doctor en Literatura Hispánica (<http://www.laurozavala.info>), quien reseña con precisión las metodologías de análisis cinematográfico vigentes (2010). Aquí define dos corrientes del análisis la *instrumental* y la *interpretativa*. La de carácter *instrumental* estudia el cine como fuente que respalda hipótesis y afirmaciones de otras ramas del conocimiento de las ciencias naturales y humanas. En este caso el cine es un recurso de argumentación que utilizan los autores para validar e ilustrar sus planteamientos, pero no estudia el cine desde su forma específica de construcción.

El *análisis cinematográfico* interpretativo, por su parte, se ocupa de estudiar el cine en sí, esto es en su construcción estética, técnica y semiótica o significante. Dentro de las corrientes del análisis interpretativo Zavala propone cinco:

Análisis Valorativo (el lugar que tiene la película en la historia del cine); *Análisis estructural* (un mapa general de las secuencias); *Análisis simultáneo* (estudio cronometrado, acompañado por fotogramas, incorporando comentarios específicos sobre cada secuencia); *Análisis de componentes* (análisis formalista de los recursos expresivos, es decir, de imagen, de sonido, montaje, puesta en escena y narración); *Análisis Histórico* (estudio de análisis, es decir de las aproximaciones interpretativas existentes, y relectura de análisis anteriores, señalando así la tradición estética a la que pertenece la película, y ofreciendo un examen de sus características distintivas), y *Análisis comparativo* (en este caso, entre las características del cine en general y la especificidad de esta película, lo cual permite mostrar las consecuencias que tiene estudiar una película para la teoría del cine) (Zavala, 2010, p. 68).

Es importante resaltar que los componentes *narrativa, imagen, puesta en escena, sonido y montaje* son elementos que se deben tener en cuenta en cada una de las metodologías mencionadas. Así, las posibles vertientes del análisis interpretativo podrán referirse a uno, varios o a todos los componentes mencionados.

Metodología

La selección de la muestra tuvo en cuenta las publicaciones indexadas en los índices de Scimago, Proquest, Latindex y Publindex de Colciencias. Este criterio conduce a la revisión de las revistas publicadas por las principales universidades del país y que en su mayoría provienen de facultades de comunicación y artes, donde aparece el cine aleatoriamente como una temática de producción académica.

Tabla 1. Publicaciones académicas revisadas		
Título de la revista	Filiación Institucional	Sitio web
Anagramas: Rumbos y Sentidos de la Comunicación	Universidad de Medellín, Facultad de Comunicación	http://revistas.udem.edu.co/index.php/anagramas
Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas	Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Artes	http://cuadernosmusicayartes.javeriana.edu.co/
Revista Signo y Pensamiento	Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Comunicación y Lenguaje	http://www.javeriana.edu.co/signoyp/coleccion.htm
Revista Nexus Comunicación	Universidad del Valle, Escuela de Comunicación Social	http://nexus.univalle.edu.co
Ensayos: Historia y teoría del arte	Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Artes	http://revistas.unal.edu.co/index.php/ensayo
Palabra Clave. Revista de Comunicación	Universidad de La Sabana, Facultad de Comunicación	http://palabraclave.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave
(Pensamiento) (Palabra) y obra	Universidad Pedagógica Nacional, Facultad de Artes	http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/revistalba
Calle 14: Revista de investigación en el campo del arte	Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Facultad de Artes ASAB	http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/c14
Luciérnaga	Universidad Politécnico Gran Colombiano, Facultad de Comunicación	http://politecnicojic.edu.co/luciernaga9/index.php
Fuente: elaboración propia		

En este corpus también se incluyó la Revista Visaje, de la Universidad del Valle (http://revistavisaje.com/?page_id=611), pues a pesar de que no tiene indexación alguna presenta reflexiones de tipo académico con un énfasis en temáticas cinematográficas. Así mismo, la búsqueda también condujo a la localización de trabajos publicados previamente al periodo de estudio que fueron tenidos en cuenta, ya que esto permite tener una visión más transversal de los conceptos y metodologías aplicados por ellos.

Es importante enfatizar que la selección de artículos se centra en aquellos donde se puede verificar explícita o implícitamente una referencia al *análisis cinematográfico de tipo interpretativo*, en donde el centro de análisis y argumentación es el cine tanto desde su teoría como en el estudio específico de los componentes mencionados. Esto quiere decir que la selección de la muestra ya implica una delimitación que excluye todos aquellos abordajes desde otras disciplinas.

Con el propósito de crear un corpus suficiente, se incluyen las publicaciones de mayor tradición y arraigo en el medio cinematográfico: las de la Cinemateca Distrital en su serie *Cuadernos de cine colombiano* (<http://www.cinematecadistrital.gov.co/cuadernos-de-cine-colombiano>), realizadas entre el 2005 y el 2015, así como algunos de los libros ganadores de los premios de ensayo en donde era posible rastrear alguna de las metodologías propuestas. Así seleccionamos un total de 43 artículos en los que se podía evidenciar el análisis interpretativo en alguna de sus categorías.

En la lectura y análisis de los artículos se aplicó una matriz relacional que nos permite establecer de forma transversal los tipos de análisis interpretativo, los componentes abordados en los artículos, los conceptos propios de la teoría del cine y los principales autores referenciados mediante los cuales es posible establecer relaciones entre los textos del corpus referido:

Tabla 2: Matriz de análisis aplicada					
Referencia del texto	Resumen	Metodología implementada	Componentes	Conceptos de la teoría del cine	Autores referenciados
Fuente: elaboración propia					

En relación a los conceptos y autores propios de la teoría del cine, se tuvo en cuenta el estado del arte reseñado por Lauro Zavala en los artículos *Tradiciones metodológicas en el análisis cinematográfico* (2012) y *La teoría y el análisis del Lenguaje cinematográfico en Latinoamérica, 1972-2014* (2015).

De este modo se establecen los posibles ejes de interpretación que se proyectan a través de las lecturas y cómo estos podrían inscribirse en tradiciones epistemológicas propias de la teoría e historiografía del cine, relacionadas tanto con los componentes como con la estética, la semiótica o la técnica cinematográfica (Zavala, 2015). Los resultados de la búsqueda se presentan en dos apartados: los **Cuadernos de cine de la Cinemateca Distrital** y los **artículos académicos sobre cine**. Se categorizan los textos según tendencias del análisis cinematográfico colombiano, los focos analíticos de los componentes y el marco referencial vinculado a la teoría e historiografía del cine.

Los Cuadernos de cine colombiano de la Cinemateca: por un archivo crítico del cine colombiano

Cuadernos de cine colombiano de la Cinemateca Distrital puede considerarse como la publicación sobre cine más relevante en nuestro país por sus contenidos, temáticas y periodos históricos que abarcan sus dos etapas de publicación. En la primera de éstas, entre 1981 y 1988, se publican 25 ejemplares; aunque no fue tomada en cuenta dentro del análisis, es importante reseñar sus líneas temáticas en tanto proveen información sobre el tipo de producción escrita a la que apuntó la Cinemateca Distrital durante esta época y posiblemente se puedan establecer relaciones convergentes o divergentes entre la etapa antigua y la etapa nueva:

Estos 25 *Cuadernos*, publicados entre 1981 y 1988, son números monográficos sobre las principales figuras de cine colombianas en un período que cubre hasta entrados los años ochenta, y que mantienen viva, para los investigadores y los amantes del cine, la memoria de directores, técnicos o pioneros como Oswaldo Duperly, José María Arzuaga, Marta Rodríguez y Jorge Silva, Fernando Laverde, Gloria Triana, Cine Mujer y Mario Jiménez, por mencionar a algunos (Zuluaga, 2005, p. 42).

Se podría decir que durante esta primera etapa se escribe con una intención de proveer a la comunidad interesada de la época información acerca de las obras cinematográficas colombianas y sus autores, con el objetivo de dar a conocer y promover el consumo del cine nacional y a su vez generar memoria histórica para la posteridad.

La segunda etapa, de carácter contemporáneo, inicia en el año 2001 y hasta la fecha ha producido su publicación número 23. En estos números prevalecen ejes temáticos definidos como son: la crítica cinematográfica en Colombia, estudios sobre la cinematografía colombiana y sus autores, relaciones entre la literatura y el cine, entre otros; estos ejes son atravesados por una gran intención historiográfica, de construcción identitaria y significación cultural más que una intención analítica e interpretativa del cine y su oficio como arte y campo de conocimiento. Como se ve en algunos de los textos consignados en estos cuadernos, “nuestra respuesta propia y parcial desde la Cinemateca, con la que finalizamos el 2008, ha sido la de proponer una reflexión retrospectiva sobre las posibles relaciones existentes entre creación cinematográfica e identidad nacional, a través de la muestra integral de la obra de Jorge Silva y Marta Rodríguez” (Becerra, 2008, p 4); hecho que resalta Zavala (2012) al decir que la tendencia de las publicaciones sobre cine en Latinoamérica ha tenido cierto desarrollo alrededor de la historiografía y las ciencias humanas. Esto dificulta encontrar metodologías o tradiciones de análisis, pues lo que se observa es una cartografía de antecedentes generales alrededor de los cuales se justifica la necesidad de investigar y generar conocimiento relacionado con el cine colombiano como punto de partida para la práctica del análisis cinematográfico. A continuación se presenta una tabla donde se consigna brevemente el contenido de estas publicaciones para reforzar lo anteriormente dicho.

Tabla 3: Cuadernos de cine colombiano temáticas generales

Cuadernos de cine Colombiano				
Nº	Año	Título	Resumen	Temáticas Generales
6	2005	Crítica Cinematográfica	Homenaje a tres grandes críticos Colombianos	Crítica cinematográfica,
				Formación de públicos
13	2008	Investigación e historiografía	Escritos que buscan establecer vínculos entre la investigación y Cine Colombiano como objeto de estudio.	Investigación, Historia del cine Colombiano.
14 a y 14b	2009	Cine y literatura	Publicaciones que discuten la relación entre literatura y cine en estancias epistemológicas, artísticas, socioculturales e históricas.	Adaptación Cinematográfica, Historia del cine Colombiano, Gabriel García Márquez Papel de Gabriel García Márquez como crítico y posteriormente guionista, así como el impacto de su obra en la adaptación cinematográfica
16	2011	Los ríos y el cine	Publicaciones que establecen relaciones interpretativas sobre el papel narrativo y semiótico que cumplen los ríos en la Cinematografía Colombiana.	Análisis Valorativo (ver metodología) Historia del cine Colombiano
21	2015	Carlos Mayolo	Publicaciones que busca reflexionar sobre la obra y vida de Carlos Mayolo	Historia del Cine Colombiano, Autor.
22	2015	Publicaciones sobre cine en Colombia	Textos que de manera concisa y detallada establecen discusión en torno a la crítica y a la escritura y publicación sobre cine.	Historia del Cine Colombiano
				Crítica Cinematográfica.
				Publicaciones de Cine
23	2015	Cine y política	Se ocupa del Cine político y de la reflexión del hacer cine como forma de expresión ciudadana.	Historia del Cine colombiano

Como se observa en este cuadro, hay convergencia de algunas temáticas que definen el carácter de los *Cuadernos de cine colombiano* como una publicación que da una mirada al cine colombiano como mecanismo de identificación cultural y nacional. Ahora bien, analizando sus artículos en búsqueda de posibles acercamientos a metodologías o tendencias de análisis, se encuentran reflexiones que sugieren la necesidad de generar este tipo de estrategia una vez se considera el análisis cinematográfico como un campo de conocimiento que busca deconstruir el acto cinematográfico para su comprensión: “La gran mayoría son obras exploratorias, descriptivas y críticas que llevan sus objetos de estudio sólo hasta cierto grado de elaboración de una reflexión seria, y todavía menos de un análisis profundo y metódico” (Osorio, 2008, p20). Es evidente el reconocimiento al ejercicio exhaustivo de la crítica cinematográfica; aun así, se hace mención a la necesidad de un análisis a profundidad consecuente con un método.

También se percibe un naciente cambio paradigmático en el propósito de la crítica y los ejercicios de análisis al gestarse una preocupación por entender aspectos como la estructura narrativa y la semiótica, entre otros:

De propuestas interdisciplinarias que se preguntaron por la relación del cine con la vida social nacional, pasamos a una siguiente etapa en la que la influencia de los estudios estructuralistas es marcada y compleja. Las preguntas se construyen desde la filosofía, la literatura, la semiótica. Las estéticas, las estructuras narrativas, la construcción de personajes, la fragmentación del discurso entre otros muchos cuestionamientos, se comienzan a irrumpir en los trabajos de grado tanto en pregrado como en estudios de posgrado (Acosta, 2008, p. 27).

La “corriente estructuralista”, como se hace mención en los textos, podría sugerir la adopción de un método de análisis por parte de las comunidades académicas contemporáneas, que aunque haya sido rechazada por los que profesan una crítica de cine de forma tradicionalista empieza a abrirse campo entre la comunidad artística y académica colombiana:

La gran diáspora colombiana que ha logrado hacerse un lugar en la nómina de estudiantes o profesores de instituciones universitarias de primer mundo, está teniendo acceso a categorías de análisis más sofisticadas donde los simples criterios de calidad estética o pertinencia social resultan insuficientes para enfrentarse a las producciones culturales (Zuluaga, 2008, p.4).

Del mismo modo Hernando Salcedo Silva (1976) citado por Diego Rojas (2005) propone que “hay que entrar a descomponerla en sus diferentes partes, tratar de ver cómo funciona cada una de ellas, sus personajes, sus símbolos, etc., y así la película se enriquece muchísimo. Eso es innegable. Salgan como les salgan enemigos al estructuralismo y a la semiología, creo que son muy importantes” (Rojas, 2005, p. 13).

No se puede cerrar esta discusión sin reconocer la labor realizada por la Cinemateca Distrital y sus *Cuadernos de cine colombiano*; este trabajo ha logrado cumplir con las funciones principales de una cinemateca al incentivar el desarrollo de investigaciones y publicaciones que fortalecen la consolidación y preservación de un archivo histórico, filmográfico y crítico del cine colombiano:

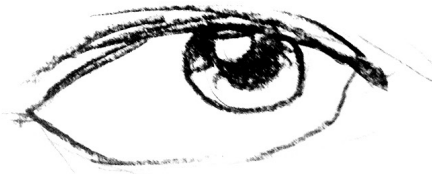
Cuatro son los pilares de toda cinemateca: la preservación de un patrimonio audiovisual (a través de una filmoteca, videoteca o mediateca), la circulación del patrimonio a través de proyecciones, la formación de públicos y realizadores, y el desarrollo de investigaciones y publicaciones que fortalezcan los pilares anteriores (Correa, 2015, p11).

Así, la reflexión sobre el cine colombiano realizada a través de los Cuadernos, ha configurado progresivamente temas propios de la teoría cinematográfica como *el estilo de un autor* (Bordwell, 1995) en la publicación dedicada a Carlos Mayolo (2015), donde aparecen los escritos de Isaac León, Sandro Romero, Gerardo Otero y Katia Gonzalez; en ellos se evidencia una preocupación por el análisis y la comprensión de componentes como la puesta en escena y la relación de los espacios dramáticos. En los Cuadernos sobre Literatura y Cine se busca entender el desarrollo del cine colombiano a la luz del *componente narrativo* acudiendo a su vez a conceptos propios de la dramaturgia como la adaptación o la construcción de personajes. Este énfasis en lo narrativo también se extiende hacia el Cuaderno *Los ríos y el cine* (2011) con los escritos de Pedro Adrián Zuluaga y Carlos Reyes, donde el río es el eje de la narración en las películas colombianas. En esta publicación la lectura se construye mediante la comprensión de una poética cinematográfica en la que se articulan símbolos, alegorías y metáforas del río que se hacen posibles en las películas propias del corpus referido.

Los artículos académicos sobre cine: Perspectivas dispersas y metodologías diversas

Durante la búsqueda y selección de los textos para la lectura, se pudo establecer que no existen publicaciones académicas especializadas en el estudio del cine, pues tradicionalmente la producción académica sobre el mismo se incluye en los estudios sobre comunicación, arte y demás ciencias humanas. La explicación de esto nos la da claramente Pedro Adrián Zuluaga (2013):

La histórica carencia de una industria nacional de películas, en medio de un mercado doméstico con altibajos en el consumo, es el contexto en el cual solo unas muy pocas películas colombianas han logrado éxito comercial. En cuanto a la academia, apenas en las últimas décadas el cine empezó a ingresar en los planes de estudio, primero de forma secundaria, en las carreras de Comunicación Social, y más recientemente aún en carreras definidas por lo audiovisual (cine, producción de cine y televisión, producción multimedia, etc.). Así pues que ni el mercado ni la academia han sido los propulsores del supuesto canon del cine colombiano (pp. 24-25).

En este sentido es importante evidenciar cómo en la dispersión de artículos publicados en revistas académicas de diversa índole, se han ido configurando y concretando metodologías de análisis cinematográfico y el énfasis en componentes que pueden ser categorizados a la luz de la propuesta conceptual de Zavala. Se presentan entonces los hallazgos más representativos consignados en los artículos académicos agrupados según el tipo de metodología: análisis narrativo, análisis valorativo, análisis comparativo y análisis de componentes respectivamente.

Análisis narrativo

Aquí se destacan los trabajos de Jerónimo Rivera, en los que aplica una metodología de análisis de componentes con un énfasis en lo narrativo, mediante la cual se pregunta por los rasgos distintivos de los personajes en el cine colombiano (2007), reflexión que se extiende también a sus críticas sobre cine y televisión colombianos compiladas en su página web (<https://jeronimorivera.com/publicaciones>). Su análisis de los personajes busca establecer la empatía que puede tener el espectador con una película o programa de televisión determinado. En este sentido, la reflexión gira en torno a la idea de representación de lo colombiano en la biografía y las peripecias (Aristóteles) que llevan a cabo los personajes. Cabe destacar su trabajo como editor del libro *Héroes y villanos del cine iberoamericano* (2012) donde se adapta el viaje del héroe (Vogler, 2002; Campbell, 1998) como una metodología para aproximarse a la construcción de los personajes y comprender la manera en que la narrativa de la película refleja el desarrollo y transformación de los mismos.

En esta reflexión sobre los personajes en el cine colombiano, se encuentra un análisis de la relación entre protagonista/ antagonista y héroe/villano con el propósito de establecer las posibilidades de identificación que tiene el espectador con los mismos y las dificultades que se denotan en la construcción de los personajes (Lopera, 2007). En este sentido, también es relevante la reflexión en torno a los personajes en el cine de Dago García (Arango, Uribe, 2012) donde se parte del énfasis narrativo para llegar a una valoración del efecto que cumplen los personajes en el desarrollo y transformación de los modos de vida y la cultura propia del espectador a la cual están dirigidas estas películas.

Es conveniente destacar el trabajo de Andrés Vélez quien en su libro *República Noir Cine criminal colombiano 2000-2012* (2015) ofrece un panorama completo de la producción contemporánea de este género en el cine nacional. El autor parte de una caracterización del género en los componentes que delimitan los rasgos de su estilo para establecer la manera en que lo *noir* se convierte en un modo de vida criminal propio de la sociedad colombiana, donde la violencia es determinante (p.31). Luego pasa a reseñar cómo los rasgos propios del género están presentes en las películas colombianas, categorizando de forma transversal los componentes cinematográficos en la filmografía referida. Finalmente se ocupa de analizar cada una de las películas propuestas mediante la aplicación de una matriz conceptual compuesta por 33 categorías, para así evaluar

particularidades estilísticas del *noir* y valorar su lugar dentro de cine colombiano contemporáneo. Este trabajo es un ejemplo de la aplicación de una metodología que pretende ser integral para sustentar de manera coherente la interpretación de una película.

Análisis valorativo y análisis comparativo

Las vertientes *valorativa* y *comparativa* del análisis cinematográfico aparecen combinadas en los artículos donde se hacen aproximaciones a los géneros cinematográficos y a la obra de un autor. Así, los textos sobre Cantinflas (Galera, Valdebenito, 2009) y Luis Ospina (Serje, 2015) publicados en las revistas *Anagramas* y *Visaje* respectivamente, revisan las películas en algunos de sus componentes como la imagen y la narrativa, no para establecer los rasgos estilísticos de un autor (Bordwell, 1995) sino para ilustrar procesos sociales: la construcción de la memoria en la ciudad, en el caso de Luis Ospina; la crítica a la desigualdad social, en Cantinflas.

En la aproximación a los géneros, encontramos en un texto sobre el road movie (Correa, 2006), publicado en *los Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas* de la Universidad Javeriana, en el que se caracterizan los rasgos que identifican a este tipo de películas teniendo en cuenta sus componentes. El autor se refiere a diversas películas y las valora mediante los aportes al género desde los temas, personajes, narrativa y construcción de la imagen. En la Revista *Visaje* aparece un texto sobre la ciencia ficción (Martínez, Pérez & Garces, 2012) donde la cuestión se centra en establecer cómo el concepto de alteridad determina la puesta en escena, el desarrollo del argumento y la construcción de los personajes.

El análisis de los componentes

Hay un corpus de textos que buscan responder a la pregunta sobre cómo analizar una película. Estos inician desarrollando un *análisis de componentes*, pasan por la proposición de categorías sobre componentes específicos y otros se dispersan en el *análisis ilustrativo*. Esto ocurre en el texto de Carlos Arango (2010) publicado en *la Revista luciernaga audiovisual*, que se ocupa de la musicalidad en el cine para comprender lo cinematográfico de una película; para ello, el autor realiza una comparación con los recursos propios de la composición musical, sugiriendo entonces la música como un eje principal de lectura.

De otra parte, en el texto un “Un acercamiento a los video clips de hip hop en Medellín” (Acosta, 2007) de la revista *Anagramas*, la música se convierte en componente principal del análisis ya que ésta determina la creación de los demás componentes cinematográficos, principalmente los relacionados con el proceso de producción y la puesta en escena. De igual modo en un texto publicado Ramón Sánchez y Florentino Blanco (2012) en los *Cuadernos De Música, Artes Visuales y Artes Escénicas*, analizan la música de la película *El Orfanato* (Bayona, Agustín, 2007) estableciendo la relación entre los componentes del sonido y el montaje, para

interpretar la función narrativa de la música y dejar planteadas una serie de categorías que pueden ser tenidas en cuenta en la elaboración de una metodología. Así, el componente del sonido se convierte en el eje de análisis para reflexionar sobre la musicalidad del cine.

También aparecen textos que delimitan *el análisis de componentes*. En “Memorias del programa de apreciación cinematográfica” publicado en la revista *Luciernaga audiovisual* (Pineda, 2009), el autor reseña los elementos básicos que se deben tener en cuenta en la interpretación de una película y cómo estos a su vez provienen de otras artes como la literatura o la pintura. Intenta organizar la apreciación de una película atendiendo a las siguientes fases: comprensión del ciclo de producción, la relación entre historia y argumento, la exposición de la historia a través de la fotografía y el desarrollo de la narración mediante los recursos del montaje, el sonido en sus tres niveles y una revisión de los vestuarios y los decorados.

En el “El estudio ‘plano a plano’ como nuevo método de análisis fílmico” (2015), Ernesto Pérez, profesor del departamento de comunicación de la Universidad de Medellín, publica en la revista *Observatorio (OBS*)* una propuesta para aplicar en todos los planos de una película una metodología compuesta por 22 categorías que profundiza en la interpretación de los componentes cinematográficos y así dar cuenta de su construcción significante. Para el autor:

El análisis ‘plano a plano’ demuestra ser un método eficaz para detectar el mayor número de signos, reconocerlos y extraer de ellos interpretaciones de sentido fundamentadas. Se consigue así desvelar posibles sentidos de un discurso audiovisual, al margen de las circunstancias concretas de su producción, y su puesta a disposición del espectador que desee ir más allá de las simples impresiones o las síntesis apresuradas a partir del mero argumento (p 107).

De este modo se propone el estudio de la significación, como un eje transversal que permitiría decir todo lo que sea necesario de una película, por lo menos desde la subjetividad del analista sin caer en la “utopía del análisis exhaustivo” (Aumont y Marie, 1993, p.111). El otro valor que el autor destaca es que mediante la aplicación precisa de las 22 categorías a lo largo de todos y cada uno de los planos de una película, se podría generar un archivo del texto fílmico como insumo permanente que sería de utilidad a revisiones posteriores que se deseen realizar.

Otra propuesta de análisis rigurosa y detallada es la que se propone en el texto publicado en *Palabra Clave*, “Nuevos realizadores de cortometrajes en Colombia: Narrativas y discursos” (Rivera & Diaz, 2013) que construye una matriz de análisis enfatizando en los componentes narrativo y de imagen para establecer la intención del cortometraje terminado. Luego comprueba estos resultados mediante entrevistas al equipo de realización. Interesante aproximación que trata de incluir el detrás de cámaras y el proceso creativo en la interpretación final de las películas.

A modo de conclusión: un balance metodológico y una propuesta

El interés por establecer las metodologías, los conceptos y teorías relevantes en los estudios y reflexiones sobre cine colombiano, busca comprender cómo éste se está analizando y, por ende, pensando. Esto es, de qué manera se produce conocimiento sobre la cinematografía nacional y en qué discursos se inscribe esta producción.

La visión archivística, divulgativa y con vocación de formación de públicos, prevalece en las publicaciones de la Cinemateca Distrital. En este caso se evidencia una propuesta holística, en el sentido de vincular diversos saberes en la escritura cinematográfica, donde no prevalece o no se puede identificar una metodología de análisis transversal a sus publicaciones. Los textos pueden combinar desde la reflexión histórica con la poética, el estudio del espacio dramático y algunos apuntes sobre la puesta en escena (Zuluaga, 2011); el debate sobre la pertinencia de la literatura de García Márquez en el cine sin tocar en momento alguno los problemas propios de la adaptación literaria (2009); la construcción del corpus de un autor (*Cuaderno de cine* de Mayolo); o la delimitación de los índices propios de la producción discursiva sobre cine colombiano (Zuluaga, 2013).

En este mismo sentido tampoco es posible establecer énfasis relacionados con los componentes propios del análisis cinematográfico. El mismo carácter memorístico, patrimonial y divulgativo de los *Cuadernos*, podría explicar su ausencia específica a nivel conceptual respecto a la historia y teoría cinematográfica como tal. Sin embargo, no deja de sorprender la ausencia de referencias a paradigmas teóricos, lo cual también se puede explicar por el necesario énfasis de construcción del archivo propio del cine colombiano.

Con relación a los artículos publicados en revistas académicas podemos resaltar avances en relación a un *análisis cinematográfico con énfasis en el componente narrativo* que busca vincular el cine colombiano con la realidad que representa. Aquí prima la comprensión de los personajes, las estructuras y en cierto modo el discurso como un eje que rastrea la interpretación que de la realidad se hace en las películas. Es importante resaltar el estudio sobre el cine *noir* colombiano (Vélez, 2015) que tomando la caracterización del género construye una metodología aplicable al estudio integral de una película. Así mismo el autor teje de manera hábil su propio marco conceptual en la lectura diversa de textos y películas sobre el género criminal.

La referencia a teorías del cine pasa por paradigmas propios del aprendizaje de la escritura de guion como El Viaje del Héroe (Vogler, 2002), los planteamientos en torno a la construcción de personajes (Seger, 2000) y la narrativa clásica (Field, 1995).

En los artículos donde se rastrean aproximaciones *al análisis valorativo y comparativo* que pretenden abarcar el cine en su totalidad, resalta el interés por el componente del *sonido*, específicamente la *música* como eje de construcción del relato cinematográfico. Sin embargo, su referencia teórica se limita a Michel Chion y su clásico libro *La música en el cine* (1997). En estos artículos aparece el *montaje* como un componente necesario para la discusión del tema pero no como un concepto transversal a la discusión. Así mismo, la alusión a Sergei Eisenstein (1989), tal vez el teórico más importante del montaje cinematográfico, pasa desapercibida y parece más una referencia obligada que un recurso de análisis en sí.

La metodología de Pérez (2015) en su mirada exhaustiva de una película, nos da pistas respecto a la aplicación de un análisis integral, pues propone una mirada total del texto cinematográfico y cómo a través de ella se puede elaborar una mirada global para comprender el discurso de un autor. Sin embargo, esta perspectiva vincula aleatoriamente elementos de todos los *componentes del cine* para así extraer la información necesaria en la construcción de un texto que se superpone a la película, lo cual implica un distanciamiento final respecto a los componentes de la obra en sí. Su metodología es contundente respecto a la descripción narrativa como proceso reflexivo del texto filmico y se apoya de manera coherente en referentes teóricos del análisis cinematográfico como Francesco Casetti (1990), Jacques Aumont (1993), y David Bordwell (1995), la filosofía de Gilles Deleuze (1984) o Jacques Derrida (1989) y la lingüística. En este sentido es importante resaltar la referencia al francés Roland Barthes como eje alrededor del cual dialoga este trabajo y que en cierto modo lleva su proyecto estructuralista aplicado en su libro *S/Z* (1980) al terreno cinematográfico.

Los autores y teorías del cine aparecen mínimamente referenciadas en el grueso del corpus consultado. David Bordwell, Michel Marie, Jacques Aumont, Andre Bazin, Francesco Casetti y Crithian Metz, son referencias obligadas que sin embargo no fundamentan las metodologías implementadas.

Así una cierta dispersión temática, metodológica y conceptual, prima en las aproximaciones al análisis cinematográfico, pues se comentan las películas desde una visión subjetiva que se sustenta en algunas referencias para validar una opinión, pero no para generar un conocimiento estructurado acerca del cine.

En este contexto es importante considerar la formulación y/o aplicación de una metodología de análisis cinematográfico que permita el desarrollo de la disciplina en sus diversos campos como el conocimiento de los autores de cine colombiano y sus obras, las condiciones del desarrollo de los componentes cinematográficos en el cine colombiano o la evolución de la estética, la técnica y el oficio de hacer cine en nuestro país.

Para ello, es importante tener claridad respecto a lo que implica un análisis cinematográfico en relación con el conocimiento en sí del cine. Esto es rigor respecto a la revisión de sus distintos componentes para elaborar en lo posible una mirada global; profundidad en el uso de diversos recursos conceptuales propios de la teoría del cine en sus diversos campos; y capacidad de interpretación, al buscar la integración de miradas desde otras disciplinas como la semiótica (para la comprensión de la significación) o la narratología (en la comprensión del funcionamiento del relato) sin descuidar la especificidad de la construcción del discurso cinematográfico.

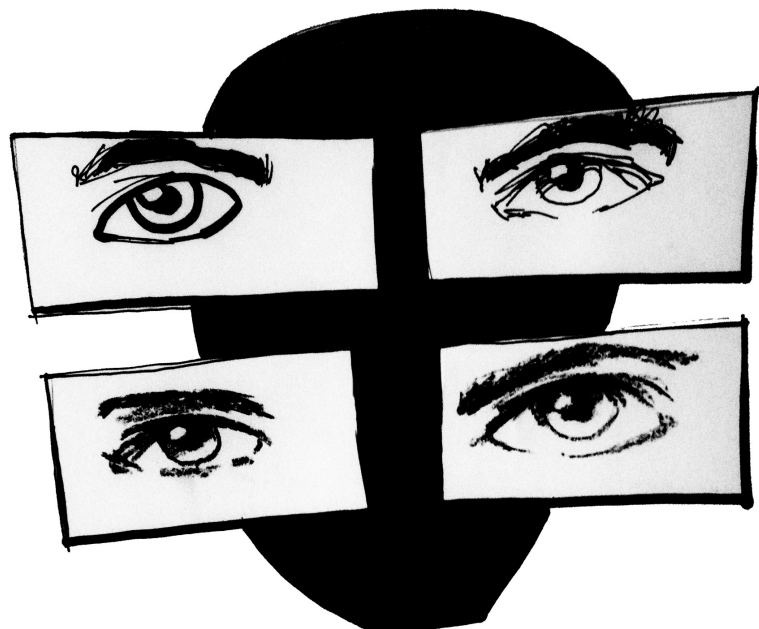
Así, una metodología de análisis cinematográfico deberá hablar del cine desde el cine, como lugar en el que se enuncia la comprensión de la realidad. Una mirada de este tipo cobra validez como estrategia para atravesar el archivo propio del cine colombiano, un archivo en constante elaboración que a su vez reclama la superposición de una mirada capaz de revelar en él todo el saber que preserva. Esto para que el archivo se reelabore, amplíe y, por ende, consolide su vigencia.

De este modo, en una siguiente fase, el estudio continuará hacia la delimitación de una metodología de análisis que proponga ejes descriptivos, analíticos e interpretativos vinculados al cine. Luego se podrán establecer las conexiones con la realidad mediante la interpretación de su estética como un modo de ver el mundo, y una semiótica que comprenda las significaciones propias del texto cinematográfico. Así, una metodología de análisis e interpretación cinematográfica se daría en dos fases:

La primera, *Análisis de los componentes*, en donde prima la descriptiva tanto de los componentes en sí como de los oficios del cine. Por ende, tiene en cuenta la relación de cada uno de los siete departamentos del cine - guion, dirección, dirección de fotografía, dirección de arte, sonido, montaje y producción- en el proceso de deconstrucción de los cinco componentes fundamentales que reseña Lauro Zavala. En esta fase podrá tenerse en cuenta el campo propio de la teoría cinematográfica para desplegar adecuadamente las técnicas y estéticas propias de la película analizada.

La segunda, *Interpretación del texto*, en la cual se reelabora la película mediante la construcción de un texto donde se delimita la estética y significación, para lo cual será necesario referirse tanto a la teoría del cine como a los paradigmas propios de la semiótica. En este punto puede ser relevante comprender la condición humana que narran las películas al establecer un diálogo con otras disciplinas, principalmente las relacionadas con las ciencias humanas.

El texto resultante tras un análisis cinematográfico buscará, del mismo modo que lo ha hecho el cine en su evolución, generar un conocimiento nuevo a partir del uso de múltiples saberes y oficios. Un texto que dialoga con el archivo, la narración y el patrimonio cinematográfico, al menos colombiano.

Notas

¹ El artículo hace parte de los resultados de la investigación *Formulación de una metodología de análisis cinematográfico integral*. Universitaria Agustiniiana, Vicerrectoría de investigaciones, Programa de Cine y Televisión.

² Magister en Escrituras Creativas, Universidad Nacional de Colombia.

³ Magister en Docencia de la Educación Superior, Universidad El Bosque.

⁴ Magister en Cine Documental, Kingston University London.

Referencias

- Acosta, C. P. (2007). Un acercamiento a los video clips de hip hop en Medellín. *Revista Anagramas*, 141-161.
- Acosta, L. (2008). Investigación sobre cine en Colombia, de aficionados a cibernautas. *Cuadernos de cine colombiano* (13), 22-37.
- Acosta, L. F. (2008). Investigación sobre cine en Colombia, de aficionados a cibernautas. *Cuadernos de cine colombiano*, 13, 22-37.
- Arango Lopera, C. A., & Uribe Alzate, Y. (2012). La comicidad de lo posible pistas sobre la configuración del héroe en el cine de "Dago" García. *Razón y palabra*. Recuperado de http://www.razonypalabra.org.mx/N/N78/05_ArangoUribe_M78.pdf
- Arango, C. (2010). Música/Cine: variaciones sobre un mismo tema, Musicalidad de la imagen o sonata de cuatro movimientos en tono mayor. *Revista luciernaga audiovisual*. Año 2, Edición 4. 1-14
- Aumont, J. M. (1990). *Análisis del film*. Barcelona: Editorial Paidós.
- Becerra, S. (2008). Presentación. *Cuadernos de cine colombiano*, 13, 2-4.
- Campbell, J. (1998). *El héroe de las mil caras*. México: Fondo de cultura económica.
- Cassetti, F. D. (2013). *Cómo analizar un film*. Barcelona: Grupo Planeta.
- Chion, M. (1997). *La música en el cine*. Barcelona: Grupo Planeta.
- Correa, J. (2006). El road Movie: Elementos para la definición de un género cinematográfico. *Cuadernos de Música, Artes visuales y Artes escénicas*, 270-301.

- David, B. (1995a). *El arte cinematográfico, una introducción*. Barcelona: Editorial Paidós.
- David, B. (1995b). *El significado del film. Inferencia y retórica en la interpretación cinematográfica*. Barcelona: Editorial Paidós.
- Díaz, M. A. (2015). Flores del Valle: La ciudad Moderna. *Revista Visaje*. Recuperado de <http://revistavisaje.com/?p=4678>
- Deleuze, G (1984) *La imagen-movimiento: estudios sobre cine 1*. Barcelona: Grupo Planeta
- Derrida, J. (1989). *La escritura y la diferencia*. Barcelona: Anthropos.
- Durán Castro, M. (2005). El papel de la Crítica en a formacion de público. *Cuadernos de cine colombiano*, (6), 50-56.
- Durán Castro, M. (2015). Tres modelos de crítica en Colombia: Carlos Álvarez, Andrés Caicedo, Luis Alberto Álvarez. *Cuadernos de cine colombiano* (22), 96-134.
- Field, S. (1995). *El manual del guionista*. Madrid: Plot ediciones.
- Galera, J., & Nitrihual, L. (2009). Cantinflas: entre risas y sombras, Un análisis semiótico cínico. *Revista Anagramas 8* (15), 99-115.
- García Gil, M. E., Ceballos Hurtado, G. I., & Uscátegui Maldonado, A. (2012). Realidad, representacion y dimension axiológica en el cine, Una mirada a la cinematografía colombiana de la primera década del siglo XXI. *Razón y palabra*, Recuperado de http://www.razonypalabra.org.mx/N/N78/13_GarciaCeballosUscategui_M78.pdf
- González Martínez, K. (2015a). Luis Ospina, himor y rigor. *Cuadernos de cine colombiano* (21), 120-133.
- González Martínez, K. (2015b). Miguel González, La experiencia plástica del cine. *Cuadernos de cine colombiano* (21), 134-143.
- León Frías, I. (2015). Carlos Mayolo: hacia el gótico tropical. *Cuadernos de Cine Colombiano* (21), 38-49.
- Lopera Agudelo, A. I. (2007). Una Mirada a los villanos en el cine colombiano de 1990 al 2005. *Revista Anagramas 5*, (10) 29-49.
- Martínez, D., Pérez, J., & Garces, O. (2012). Encuentros con el otro: cuestiones sobre alteridad cuestiones de alteridad. *Revista Visaje* (1), 1-4.
- Osorio, O. (s.f.). Historiografía del Cine Colombiano. *Cuadernos de cine colombiano* (13), 8-20.
- Otero, G. (2015). Mayolo en el Litoral. *Cuadernos de cine colombiano* (21), 102-119.
- Pérez, E. (2015). El estudio 'plano a plano' como nuevo método de análisis fílmico. *Observatorio (OBS*) Journal* 9 (2) 93-181
- Pineda E, C. (2009). Memorias del programa de apreciacion cinematográfica. *Revista Luciérnaga audiovisual*(2), 1-5.
- Restrepo, J. (2010). La pornomiseria del actor de cine y tv: A proposito de la muerte de "Aranguito". *Revista Luciérnaga audiovisual* (4), 49-60.
- Reyes, C. (2011). El rio grande de la magdalena en el cine colombiano. *Cuadernos de cine colombiano* (16), 19-23.
- Rivera B., J (2012a). Héroes y villanos del cine iberoamericano. Colombia: Editorial: Trillas
- Rivera B., J. (2012b). Reflexiones sobre la imagen del cine colombiano. *Razon y palabra* (78). Recuperado de <http://www.razonypalabra.org.mx/N/N78/index78.html>
- Rivera B., J. & Díaz Bohorquez, J. C. (2013). Nuevos realizadores de cortometrajes en Colombia: Narrativas y discursos. *Palabra Clave* 16 (2), 559-582.

- Rivera-Betancur, J. (2007). Personajes con sello colombiano. *Revista Anagramas* (5), 95-117.
- Rivera-Betancur, J. (2008). El cine como golosina Reflexiones sobre el consumo de cine en los jóvenes. *Palabra Clave* 11 (2), 311-325.
- Rivera-Betancur, J. (2014). ¿Va el cine colombiano hacia su madurez? Análisis de 10 años de ley de cine en Colombia. *Revista Anagramas* 13 (25), 127-144.
- Rojas Romero, D. (2005). Hernando Salcedo Silva (1916-1987). *Cuadernos de cine colombiano*, (6) 5-16.
- Romero, S. (2015). Carlos Mayolo: de los muertos vivientes. *Cuadernos de cine colombiano* (21), 180.
- Sánchez, R., & Blanco Trejo, F. (2012). La elaboración retórica de los afectos en la música de cine y un apunte sobre el proceso de composición de la banda sonora de El Orfanato. *Cuadernos de música, artes visuales y artes escénicas* 7 (2), 11-42.
- Seger, L. (2000). *Cómo crear personajes inolvidables*. Barcelona: Paidós Ibérica.
- Serje, Á. (2015). ¿Adónde van los fantasmas? Espacio, memoria y ciudad en Adiós a Cali/Ah! Diosa Khali. *Revista Visaje* (4), 1-4.
- Suarez, J. (2015). De casas y haciendas azucareras en el gótico tropical. *Cuadernos de Cine Colombiano* (21), 50-73.
- Vásquez, E. (2015). Elsa Vásquez, el papel de la continuidad. *Cuadernos de Cine Colombiano* (21), 50-73. 124-133.
- Vélez L, J. J. (2008). La música y su relevancia en la construcción de significado en el video argumental autoqueño. *Revista Anagramas* 7 (13), 35-57.
- Vogler, C. (2002). *El viaje del escritor*. Barcelona: Manotropo.
- Zavala, L. (2010). El análisis cinematográfico y su diversidad metodológica. *Revista Casa del Tiempo* (30), 65-69.
- Zavala, L. (2015). La teoría y el análisis del lenguaje cinematográfico en Latinoamérica, 1972-2014. *Nuevo texto Crítico* 28 (51), 143-166.
- Zuluaga, P. (2005). Revistas de cine en Colombia. *Cuadernos de cine Colombiano* (6) 32-49.
- Zuluaga, P. (2013). *Cine colombiano: cánones y discursos dominantes*. Bogotá: Idartes.
- Zuluaga, P. A. (2011). Narrativas filmicas del río Magdalena. Depósitos de memorias. *Cuadernos de cine colombiano* (16), 24-41.
- Zuluaga, P. A., & Florez, D. (2015). Mayolo, padre nuestro. *Cuadernos de cine colombiano*(21), 76-101

Filmografía

Bayona J, (director) Agustin, A (productor) El Orfanato [película cinematográfica] España: Telecinco cinema.

Recibido: septiembre 30 de 2016

Aprobado: diciembre 15 de 2016