

Sumario

Introducción	11
1. El recorrido del análisis	17
1.1. Analizar	17
1.2. La distancia óptima	18
1.3. Analizar, reconocer, comprender	21
1.4. Analizar, describir, interpretar	22
1.5. La presencia del analista	24
1.6. Disciplina y creatividad	28
2. Los procedimientos del análisis	31
2.1. Cómo se analiza	31
2.1.1. <i>Las etapas del análisis</i>	31
2.1.2. <i>La regla del juego</i>	33
2.2. La descomposición	34
2.2.1. <i>Dos tipos de descomposición</i>	34
2.2.2. <i>La descomposición de la linealidad o segmentación</i>	35
2.2.3. <i>La descomposición del espesor o estratificación</i>	41
2.3. La recomposición	45
2.3.1. <i>Los cuatro pasos de la recomposición</i>	45
2.3.2. <i>La enumeración</i>	45

2.3.3.	<i>El ordenamiento</i>	45
2.3.4.	<i>El reagrupamiento</i>	46
2.3.5.	<i>La modelización</i>	47
2.4.	Criterios de validez del análisis	53
2.5.	Instrucciones de uso	56
3.	El análisis de los componentes cinematográficos	59
3.1.	La «lingüisticidad» del film	59
3.2.	Los significantes y las áreas expresivas	60
3.3.	Los signos	62
3.4.	Los códigos	65
3.4.1.	<i>La noción de código</i>	65
3.4.2.	<i>Códigos cinematográficos y códigos filmicos</i>	66
3.4.3.	<i>Códigos tecnológicos de base (o del medio en cuanto tal)</i>	70
3.4.4.	<i>Códigos de la serie visual. Primer grupo: la iconicidad</i>	72
3.4.5.	<i>Códigos de la serie visual. Segundo grupo: la composición fotográfica</i>	76
3.4.6.	<i>Códigos de la serie visual. Tercer grupo: la movilidad</i>	83
3.4.7.	<i>Los indicios gráficos y sus códigos</i>	86
3.4.8.	<i>Códigos sonoros</i>	88
3.4.9.	<i>Códigos sintácticos</i>	93
3.5.	Los regímenes de escritura	100
4.	El análisis de la representación	107
4.1.	La representación	107
4.2.	Los niveles de la representación	110
4.2.1.	<i>Los tres niveles de la representación</i>	110
4.2.2.	<i>La puesta en escena</i>	112
4.2.3.	<i>La puesta en cuadro</i>	116
4.2.4.	<i>La puesta en serie</i>	119
4.2.5.	<i>Centralidad del espacio-tiempo</i>	121
4.3.	El espacio cinematográfico	122
4.3.1.	<i>Los tres ejes del espacio</i>	122
4.3.2.	<i>Los bordes de la imagen: campo y fueracampo</i>	123
4.3.3.	<i>El espacio y el movimiento</i>	126
4.3.4.	<i>Organicidad e inorganicidad del espacio filmico</i>	130
4.3.5.	<i>Perfiles del espacio</i>	132

4.4.	El tiempo cinematográfico	134
4.4.1.	<i>Colocación y devenir</i>	134
4.4.2.	<i>El orden</i>	134
4.4.3.	<i>La duración</i>	137
4.4.4.	<i>La frecuencia</i>	143
4.4.5.	<i>Los perfiles del tiempo</i>	144
4.5.	Los regímenes de la representación	145
4.5.1.	<i>Para resumir</i>	145
4.5.2.	<i>Regímenes y prácticas de la representación</i>	146
4.5.3.	<i>Los regímenes y la complejidad</i>	150
5.	El análisis de la narración	153
5.1.	Los componentes de la narración	153
5.2.	Los existentes	155
5.2.1.	<i>Criterios de distinción entre personajes y ambientes</i>	155
5.2.2.	<i>El ambiente</i>	158
5.2.3.	<i>El personaje como persona</i>	159
5.2.4.	<i>El personaje como rol</i>	160
5.2.5.	<i>El personaje como actante</i>	164
5.3.	Los acontecimientos	168
5.3.1.	<i>Acciones y sucesos</i>	168
5.3.2.	<i>La acción como comportamiento</i>	169
5.3.3.	<i>La acción como función</i>	170
5.3.4.	<i>La acción como acto</i>	173
5.4.	Las transformaciones	177
5.4.1.	<i>De los acontecimientos a las transformaciones</i>	177
5.4.2.	<i>Las transformaciones como cambios</i>	177
5.4.3.	<i>Las transformaciones como procesos</i>	179
5.4.4.	<i>Las transformaciones como variaciones estructurales</i>	182
5.5.	Los regímenes del narrar	185
5.5.1.	<i>Resumiendo</i>	185
5.5.2.	<i>Narración fuerte, narración débil, antinarración</i>	188
6.	El análisis de la comunicación	195
6.1.	Comunicar el film, comunicar en el film	195
6.1.1.	<i>El texto filmico: objeto y terreno de la comunicación</i>	195
6.1.2.	<i>Siguiendo las huellas</i>	198
6.2.	El cuadro comunicativo	199
6.2.1.	<i>Figuras reales y figuras vicarias</i>	199

6.2.2.	<i>El Autor implícito y el Espectador implícito</i>	201
6.2.3.	<i>El Narrador y el Narratario</i>	202
6.2.4.	<i>El cuadro de las figuras</i>	205
6.3.	El punto de vista	207
6.3.1.	<i>El origen y el destino</i>	207
6.3.2.	<i>La triple naturaleza del punto de vista</i>	210
6.3.3.	<i>Punto de vista y focalización</i>	211
6.3.4.	<i>La amplitud del punto de vista</i>	212
6.3.5.	<i>La conformidad del punto de vista</i>	215
6.3.6.	<i>Estrategias del punto de vista</i>	218
6.4.	Formas de la mirada	219
6.4.1.	<i>Los cuatro tipos de actitudes comunicativas</i>	219
6.4.2.	<i>La mirada objetiva</i>	220
6.4.3.	<i>La mirada objetiva irreal</i>	220
6.4.4.	<i>La interpelación</i>	222
6.4.5.	<i>La mirada subjetiva</i>	223
6.4.6.	<i>Configuraciones y actitudes</i>	224
6.5.	Los recorridos de la mirada	224
6.5.1.	<i>Las construcciones de la mirada</i>	224
6.5.2.	<i>Presupuestos, acciones</i>	226
6.6.	Los regímenes de la comunicación	228
6.6.1.	<i>Figuras, formas y recorridos</i>	228
6.6.2.	<i>Comunicación referencial y comunicación metalingüística</i>	230
7.	Instrucciones y estrategias	233
7.1.	Itinerarios aconsejados	233
7.2.	Extensiones y omisiones	235
7.3.	Recetas, platos y cocineros	237
Bibliografía		239