

Perfil del Analista de Cine

Lauro Zavala

Al estudiar la experiencia del espectador común y la del analista de cine es posible distinguir algunos rasgos específicos de ambos tipos de experiencias, las cuales se señalan a continuación, sin olvidar que un analista de cine nunca deja de ser, también, un espectador común. ¿Cuáles son estas diferencias?

Un espectador común se interesa por entender la historia que cuenta una película, reconocer los personajes con los cuales identificarse y experimentar distintas emociones durante la proyección.

Un analista de cine, en cambio, se interesa por entender cómo está contada la historia y cómo se construyen los mecanismos de identificación y la experiencia emocional del espectador.

A partir de estas diferencias entre el espectador común y el analista de cine (que pueden coexistir en una misma persona) se establecen dos tipos de afirmaciones distintas:

Ver la película una vez o varias veces

Espectador Común: “Ya vi la película. No la quiero ver otra vez”

Analista: “Sólo la he visto una vez. La quiero ver varias veces”

El espectador común se conforma con experimentar el suspenso que lleva a la sorpresa final, la cual generalmente funciona una única vez.

En un análisis se suele estudiar un único componente (imagen, sonido, montaje, puesta en escena o narración) para responder una pregunta específica. Por lo tanto, una misma secuencia puede ser analizada desde perspectivas muy distintas para mostrar distintas dimensiones de una misma secuencia. Cada análisis muestra un aspecto distinto de una misma secuencia. Por eso, aunque una secuencia cuenta siempre lo mismo y puede producir una respuesta similar en distintos espectadores, sin embargo cada espectador tiene una experiencia distinta al ver la misma secuencia en distintos momentos.

El análisis siempre es multidimensional, y en cada análisis se descubren nuevos elementos de una misma secuencia. Un curso de análisis cinematográfico se podría construir estudiando una sola película para mostrar la diversidad de aproximaciones posibles. En un curso de análisis cinematográfico es conveniente proyectar y analizar una misma secuencia en distintos momentos para mostrar sus distintas dimensiones.

Un analista encuentra placer al ver una misma película varias veces, pues en cada ocasión descubre elementos que no había advertido en ocasiones anteriores.

Conocer o no conocer el final

EC: “No quiero conocer el final antes de ver la película”

Analista: “Lo que más me interesa (antes de ver la película) es conocer el final”

Una película (clásica) tiene la estructura narrativa de un cuento (clásico). Esto significa que las estrategias de suspenso están diseñadas para que el final sea sorpresivo.

Cuando se conoce este final se puede determinar el mecanismo de sorpresa que sostiene la historia. Entonces es más evidente la función de cada componente al contribuir a construir ese final (imagen, sonido, montaje, puesta en escena y narración).

Ver una secuencia o ver la película completa

Espectador Común: “Quiero ver la película completa”

Analista: “Quiero conocer cómo funciona cada secuencia”

Toda secuencia tiene consistencia formal y estructural, y el análisis consiste en mostrar esta unidad. Cada secuencia cuenta una historia, y tiene inicio, desarrollo y final, lo cual justifica que sea estudiada de manera independiente del resto de la película.

Congelar la imagen para hacer comentarios

EC: “No quiero que se congele la imagen durante la proyección”

Analista: “Necesito congelar la imagen cada vez que ocurre algo importante en la secuencia para estudiar el empleo de los recursos del lenguaje cinematográfico”

Cuando se congela una imagen se descubren elementos que pueden pasar desapercibidos en el flujo de imágenes en movimiento. Este recurso puede ser utilizado para estudiar elementos específicos de la imagen, el sonido, la puesta en escena, el montaje y la estructura narrativa, que de otra manera podrían no ser identificados conscientemente.

Hacer comentarios analíticos durante la proyección

EC: “No quiero escuchar comentarios durante la proyección
(excepto si son anécdotas o datos biográficos)”

Analista: “Agradezco que un experto haga comentarios analíticos simultáneos a la proyección (pero no que cuente anécdotas ni datos biográficos)”

Como se señaló al inicio, un analista se interesa por entender cómo está contada la historia (utilizando para ello elementos de **teoría incoativa y terminativa, narratología fílmica y fórmulas narrativas**); cómo se construye la experiencia emocional del espectador implícito (utilizando elementos del **análisis de la imagen, el sonido, la puesta en escena y el montaje**), y cómo funciona la identificación secundaria (es decir, la **identificación consciente con los personajes**) y la identificación primaria (es decir, la **identificación inconsciente con los emplazamientos, desplazamientos y el punto de vista de la cámara**).