MANUAL DE INDUCCIÓN SOBRE LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO

Gustavo Pino Espinoza

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

MANUAL DE INDUCCIÓN
SOBRE LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO

MANUAL DE INDUCCIÓN SOBRE LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO

Gustavo Pino Espinoza

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
FONDO EDITORIAL

MANUAL DE INDUCCIÓN
SOBRE LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO

© Gustavo Pino Espinoza

Primera Edición, noviembre 2024

Editado por:
© Universidad Nacional de Moquegua
Calle Ancash s/n, Moquegua, Mariscal Nieto, Moquegua - Perú
www.unam.edu.pe publicaciones@unam.edu.pe

Diseño y Diagramación:
Fondo Editorial de la Universidad Nacional de Moquegua
Revisión y cuidado:
Fondo Editorial de la Universidad Nacional de Moquegua

Imprenta: Tarea Asociación Gráfica Educativa
Pj. María Auxiliadora N°156, Breña, Lima, noviembre 2024
Tiraje: 500 ejemplares

Hecho el depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2024-12265
ISBN: 978-612-4466-19-9

Derechos Reservados. Prohibida la reproducción parcial o total de la presente obra, bajo cualquier medio posible, sin el permiso expreso de los editores y el autor.

La Universidad Nacional de Moquegua no se verá afectada por el contenido de la obra. En consecuencia, el autor será el responsable por responder ante cualquier controversia o conflicto de interés.

Impreso en el Perú

CONTENIDO

Introducción 4

Capítulo I

Fundamentos y antecedentes del cine, historia, evolución, estilos visuales, géneros cinematográficos 8

Capítulo II

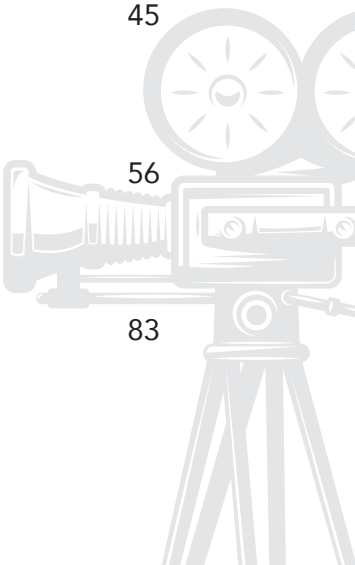
Caracteres fundamentales de la imagen cinematográfica, valor figurativo, afectivo, significante, actitud estética 45

Capítulo III

La función creadora de la cámara 56

Capítulo IV

Plano secuencia 83

Capítulo I

Los diálogos, tipos y conceptos, ópticas cinematográficas y distancia focal aplicados a los elementos dialógicos 88

Capítulo II

Elementos fílmicos no específicos: la iluminación, el vestuario, decorados, el color, desempeño actoral y banda sonora 94

Capítulo I

Elipsis, contenido, enlaces y transiciones, enlaces de orden plástico, psicológico 106

Capítulo II

Metáforas y símbolos, significado, características, interpretación 120

Capítulo I

Procedimientos narrativos secundarios, procedimientos objetivos, procedimientos subjetivos 133

Capítulo II

El sueño, la ensoñación despierta, el vértigo, el desvanecimiento, la alucinación, la muerte 139

Capítulo III

El espacio y el tiempo, distintas estructuras temporales del relato 143

Capítulo IV

El guion literario 151

Fotografía del Cine City Hall, ubicado en el distrito de Bre fue inaugurado en 1946 como uno de los de mayor altura en Lima, imponencia reforzada con sus líneas y planos verticales en estilo art-decó. Actualmente funciona como espacio de culto religioso. Fuente: Archivo Bleuser Boy.

INTRODUCCIÓN

El cine, desde sus humildes inicios hasta su actual estado de desarrollo tecnológico, ha demostrado ser mucho más que una simple forma de entretenimiento. Se ha convertido en un poderoso medio de expresión y comunicación que trasciende barreras culturales y lingüísticas. Cada película que vemos es una ventana a mundos diversos y a perspectivas únicas. Es una manifestación artística que fusiona una amplia gama de disciplinas, desde la escritura de guiones y la dirección de actores hasta la magia de la cinematografía y la edición. Además, la banda sonora, la iluminación, el vestuario y otros elementos técnicos se combinan para crear una experiencia inmersiva que nos emociona, nos hace reír, llorar y, en última instancia, nos lleva a reflexionar sobre la condición humana y la sociedad en la que vivimos.

El cine es una forma de arte que trasciende las palabras, ya que puede transmitir emociones profundas y contar historias impactantes sin necesidad de diálogos extensos. La cinematografía, con su capacidad para visualizar la belleza y el caos del mundo, nos permite explorar la complejidad de la existencia humana y cuestionar nuestra percepción de la realidad. Así, el cine se convierte en un lenguaje universal, una forma de comunicación que todos podemos entender y apreciar, independientemente de nuestra lengua materna.

Este libro busca desentrañar los secretos de este lenguaje universal. Ofrece a los lectores una oportunidad única para profundizar en los aspectos esenciales que componen esta forma de arte. Al explorar los fundamentos históricos del cine, los estilos visuales y los géneros cinematográficos, este libro proporciona un contexto sólido que nos

permite comprender cómo el cine ha evolucionado a lo largo de los años y cómo ha influenciado nuestra cultura y sociedad.

Además, al analizar los elementos fundamentales de la imagen cinematográfica, como su valor figurativo y afectivo, así como su significado subyacente, el libro nos guía a través de un viaje en el que aprendemos a interpretar la intención del cineasta detrás de cada escena. Descubrimos cómo la cámara se convierte en una herramienta creativa y expresiva, y cómo cada plano y secuencia se construye meticulosamente para transmitir una experiencia única.

Este manual no solo explora la técnica, sino también el arte del cine. Al adentrarse en los diálogos, la iluminación, el vestuario, los decorados, el color, el desempeño actoral y la banda sonora, los lectores obtienen una comprensión de cómo estos elementos se entrelazan para crear una experiencia cinematográfica impactante.

A medida que avanzamos en el libro, exploramos conceptos avanzados, como la elipsis, los enlaces y las transiciones, así como metáforas y símbolos que enriquecen nuestras interpretaciones y nos desafían a pensar de manera más profunda sobre lo que vemos en la pantalla. Los procedimientos narrativos secundarios, los conceptos de sueño, ensoñación despierta, vértigo y otros elementos subjetivos agregan capas adicionales de profundidad al análisis cinematográfico.

En última instancia, el "Manual de inducción sobre lenguaje cinematográfico" culmina con un estudio del guion literario, recordándonos que la base de cualquier gran película es una historia bien contada. Este libro, por tanto, se convierte en un recurso valioso para estudiantes, cinéfilos y amantes del cine que desean descifrar los misterios y la magia que se ocultan detrás de cada película que disfrutan en la gran pantalla. El cine es una forma de arte que continúa evolucionando y dejando una huella indeleble en nuestras vidas, y este manual es una herramienta esencial para comprender y apreciar su belleza y complejidad.

El manual se estructura en cuatro partes principales, cada una de las cuales se enfoca en aspectos específicos del lenguaje cinematográfico. Cada parte se divide en capítulos que desglosan con detalle los temas relevantes, permitiendo a los lectores adentrarse en la riqueza de la cinematografía desde distintas perspectivas.

Asimismo, el objetivo primordial de este manual es brindar a los lectores un conocimiento sólido y completo sobre el lenguaje cinematográfico. A través de un análisis detallado de los elementos que conforman una película, este libro tiene como meta explorar los fundamentos y antecedentes del cine, rastreando su evolución a lo largo de la historia y examinando diversos estilos visuales y géneros cinematográficos (Parte I, Capítulo I). Profundizar en los caracteres fundamentales de la imagen cinematográfica, desglosando su valor figurativo, afectivo y significante, así como la actitud estética que subyace en cada toma (Parte I, Capítulo II). Analizar la función creadora de la cámara en el proceso de producción cinematográfica y su influencia en la narrativa visual (Parte I, Capítulo III). Explorar el concepto de plano secuencia y su importancia en la construcción de secuencias memorables (Parte I, Capítulo IV). Investigar los diálogos en el cine, sus tipos y conceptos, y cómo las ópticas cinematográficas y la distancia focal influyen en la comunicación visual (Parte II, Capítulo I). Examinar los elementos fílmicos no específicos, como la iluminación, el vestuario, los decorados, el color, el desempeño actoral y la banda sonora, y cómo contribuyen al impacto emocional de una película (Parte II, Capítulo II). Abordar conceptos de elipsis, enlaces y transiciones, tanto desde una perspectiva plástica como psicológica (Parte III, Capítulo I). Explorar metáforas y símbolos en el cine, desentrañando su significado, características y su importancia en la interpretación (Parte III, Capítulo II). Analizar procedimientos narrativos secundarios, objetivos y subjetivos, así como conceptos como el sueño, la ensoñación despierta, el vértigo, el desvanecimiento, la alucinación y la muerte (Parte IV, Capítulo I y Capítulo II). Estudiar la relación entre el espacio y el tiempo en el cine, incluyendo distintas estructuras temporales del relato (Parte IV, Capítulo III). Finalmente, abordar el guion literario como piedra angular en la creación de una película (Parte IV, Capítulo IV).

