

INDICE

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	23
1.5. La presencia del analista	25
1.6. Disciplina y creatividad	30
2. Los procedimientos de análisis	33
2.1. Cómo se analiza	33
2.1.1. Las etapas del análisis	33
2.1.2. La regla de juego	35
2.2. La descomposición	36
2.2.1. Dos tipos de descomposición	36
2.2.2. La descomposición de la linealidad o segmentación	38
2.2.3. La descomposición del espesor o estratificación	44
2.3. La recomposición	36
2.3.1. Los cuatro pasos de la recomposición	49
2.3.2. La enumeración	49
2.3.3. El ordenamiento	49
2.3.4. El reagrupamiento	50
2.3.5. La modelización	52
2.4. Criterios de validez del análisis	59
2.5. Instrucciones de uso	62
3. El análisis de los componentes cinematográficos	65
3.1. La <<linguisticidad>> del fin	65
3.2. Los significantes y las áreas expresivas	66
3.3. Los signos	68
3.4. Los códigos	71
3.4.1. La noción de código	71
3.4.2. Códigos cinematográficos y códigos fílmicos	73
3.4.3. Códigos tecnológicos de base (o del método en cuanto tal)	77
3.4.4. Códigos de la serie visual. Primer grupo: la iconicidad	80
3.4.5. Códigos de la serie visual. Segundo grupo: la composición fotográfica	84
3.4.6. Códigos de la serie visual. Tercer grupo: la movilidad	92
3.4.7. Los indicios gráficos y sus códigos	96
3.4.8. Códigos sonoros	99
3.4.9. Códigos sintácticos	104
3.5. Los regímenes de escritura	112
4. El análisis de la representación	121
4.1. La representación	121
4.2. Los niveles de la representación	124
4.2.1. Los tres niveles de representación	124
4.2.2. La puesta en escena	126
4.2.3. La puesta en cuadro	131
4.2.4. La puesta en serie	136

4.2.5. Centralidad del espacio – tiempo	136
4.3. El espacio cinematográfico	138
4.3.1. los tres ejes del espacio	138
4.3.2. Los bordes de la imagen: campo y furacampo	139
4.3.3. El espacio y el movimiento	143
4.3.4. Organicidad e inorganicidad del espacio fílmico	147
4.3.5. Perfiles del espacio	150
4.4. El tiempo cinematográfico	151
4.4.1. Colocación y devenir	151
4.4.2. El orden	152
4.4.3. La duración	155
4.4.4. La frecuencia	161
4.4.5. Los perfiles del tiempo	162
4.5. Los regímenes de la representación	164
4.5.1. Para resumir	164
4.5.2. Regímenes y prácticas de la representación	164
4.5.3. Los regímenes y la complejidad	170
5. El análisis de la narración	171
5.1. Los componentes de la narración	171
5.2. Los existentes	173
5.2.1. Criterios de distinción entre personajes y ambientes	173
5.2.2. El ambiente	176
5.2.3. El personaje como persona	177
5.2.4. El personaje como rol	178
5.2.5. el personaje como acta	183
5.3. Los acontecimientos	188
5.3.1. Acciones y sucesos	188
5.3.2. La acción como comportamiento	189
5.3.3. La acción como función	190
5.3.4. La acción como acto	193
5.4. Las transformaciones	198
5.4.1. De los acontecimientos a las transformaciones	198
5.4.2. Las transformaciones como cambios	198
5.4.3. Las transformaciones como procesos	201
5.4.4. Las transformaciones como variaciones estructurales	204
5.5. Los regímenes de narrar	208
5.5.1. Resumiendo	208
5.5.2. Narración fuerte, narración débil, antinarración	210
6. El análisis de la comunicación	219
6.1. Comunicar el film, comunicar en el film	219
6.1.1. El texto fílmico: objetivo y terreno de la comunicación	219
6.1.2. Siguiendo las huellas	223
6.2. El cuadro comunicativo	224
6.2.1. Figuras reales y figuras vicarias	224
6.2.2. El autor implícito y el espectador implícito	226
6.2.3. El narrador y el narratario	227
6.2.4. El cuadro de las figuras	230
6.3. El punto de vista	232

6.3.1. El origen y el destino	232
6.3.2. La triple naturaleza del punto de vista	236
6.3.3. Punto de vista y focalización	237
6.3.4. La amplitud del punto de vista	238
6.3.5. La conformidad del punto de vista	242
6.3.6. Estrategias del punto de vista	245
6.4. Formas de la mirada	246
6.4.1. Los cuatro tipos de actitudes comunicativas	246
6.4.2. La mirada objetiva	247
6.4.3. La mirada objetiva irreal	247
6.4.4. La interpelación	249
6.4.5. La mirada subjetiva	250
6.4.6. Configuraciones y actitudes	251
6.5. Los recorridos de la mirada	252
6.5.1. Las construcciones de la mirada	252
6.5.2. Presupuesto, acciones	254
6.6. Los regímenes de la comunicación	256
6.6.1. Figuras, formas y recorridos	256
6.6.2. Comunicación referencial y comunicación metalingüística	258
7. Instrucciones y estrategias	263
7.1. Itinerarios aconsejados	263
7.2. Extensiones y omisiones	265
7.3. Recetas, planos y cocineros	268
Bibliografía	269