

La imagen cinematográfica: manual de análisis aplicado

Mª Ángeles Martínez García
Antonio Gómez Aguilar
Madrid, Editorial Síntesis, 2015
190 páginas

Reseña por Celeste Martín Juan

En un entorno cada vez más mediático y dominado por el consumo de material audiovisual es conveniente que contemos con un algún elemento o faro guía para orientarnos y comprender aquello que vemos. En este panorama todo el mundo parece saber cómo usar, manipular o controlar la imagen. No obstante, a pesar de este adelanto en usos, consumo y herramientas, muy pocos entre el público serán capaces de definir con seguridad o absoluta certeza lo que es un plano, hablarnos de las partes que constituyen una imagen o analizar la composición de la misma.

Ante este paradigma de “postureo” audiovisual actual o de conocimiento profesional parcial aparece el trabajo de Mª Ángeles Martínez García y Antonio Gómez Aguilar. La primera, a través de su labor en la Universidad de Sevilla, está volcada en la enseñanza e investigación de la comunicación audiovisual. Con tres libros publicados (uno de los cuales comentaremos a continuación) y numerosas publicaciones en revistas científicas. El segundo autor, desde el Centro Universitario EUSA combina su trabajo de docencia e investigación. Ambos profesionales, doctores en Comunicación por la Universidad de Sevilla, son autores del libro *La imagen cinematográfica: manual de análisis aplicado*. Ambos autores aúnan los esfuerzos en su labor pedagógica sobre la imagen cinematográfica para ofrecer este manual. En el inicio del mismo constatan la ausencia de documentos u obras de referencia claros a los que el alumno en comunicación o aficionado a la imagen puedan recurrir a la hora de aclarar dudas o consultar conceptos.

Este libro aborda este problema a través de sus diez capítulos tratando los elementos básicos de la imagen en el medio audiovisual. De manera progresiva y bastante amena el lector se sumerge y avanza, de modo casi imperceptible, por los conocimientos básicos y necesarios para poder realizar análisis audiovisuales propios. Este progreso analítico comienza a través de la explicación de conceptos muy básicos en su primer capítulo. Con una reflexión sobre la imagen fija y teoría nos preparamos para realizar un primer ejercicio sobre una imagen de promoción de la marca Absolut Vodka. A primera vista parecería un paso demasiado pequeño pero en el capítulo número dos, con el estudio de la secuencia narrativa en la imagen, nos introducimos en un estupendo análisis de una de las más famosas secuencias de la película *El Padrino*. El terminar este ejercicio se convierte en un incentivo para asaltar el siguiente capítulo y comprobar que nueva práctica nos deparan las siguientes páginas. Entramos de lleno en el estudio de los distintos tipos de plano y sus matices

expresivos. Con otra gran película se remata este apartado con otro nuevo ejercicio práctico: analizar una secuencia de *Camino a la perdición*.

La lectura prosigue por uno de los capítulos más interesantes, dentro del aspecto teórico. Dado que en el mundo audiovisual se estudia principalmente la imagen se hace necesario contar con algunos conceptos teóricos de la misma. Este capítulo se sumerge dentro de estos conceptos con un gran referente como las teorías de Kandinsky.

Tras la lectura de este capítulo puede parecer que empezaremos una lectura más pesada. Pero no es así. El acierto del libro en este punto es retomar el estilo de la lección de los tipos de planos para hablar sobre los puntos de vista. De esta forma salimos del entorno teórico de la imagen fija renovados y con nuevas herramientas para los siguientes ejercicios.

Nuestro análisis de la imagen sería muy incompleto si no tuviéramos en cuenta la existencia de los conceptos campo y fuera de campo, conceptos conocidos pero que mucha gente entre el público luego nos es capaz de nombrar. El ejercicio práctico de este capítulo cuenta con un clásico del cine de terror: *Nosferatu*.

Ya hemos estudiado los tipos de planos, hemos recorrido los conceptos que conforman la imagen, los puntos de vista... ¿Qué podría faltarnos? La respuesta es sencilla: de nada sirve tener todos estos conocimientos en la cabeza si no somos capaces de entender como se mueve la cámara y ese es el contenido del siguiente capítulo con un ejemplo práctico basado en la película *Ben-Hur*.

Evoluciona así el libro produciendo cada vez ejemplos de análisis cada vez más completos y perfectos. El sonido, la luz y el montaje son los últimos pasos a dar para transformar al lector en un buen lector de la imagen fílmica. Pero no podemos desvelar estos últimos detalles. Para poder encontrar los últimos ingredientes del buen estudio de la imagen en movimiento tendréis que ir a buscar este buen manual.

Una lectura muy recomendable no sólo para los estudiantes de comunicación sino también para los artistas, historiadores del arte, etc. La lectura es muy agradable y no peca de formalismo recargados a la hora de explicar, dolencia de la que pecan más de una vez algunos manuales de imagen haciendo las lecturas difíciles y poco agradables al lector.

El manual no consta únicamente de datos y citas de autores versados en los temas que aborda. Uno de los mayores aciertos del libro es la inclusión de notas, recordatorios y puntos de aclaración que despejan las incertidumbres o dudas que pudieran asaltar al lector. Si a todo este material mencionado añadimos la existencia de referencias bibliográficas comentadas para ampliar lo aprendido al final de cada capítulo nos vemos ante un manual que, a pesar de no ser muy extenso, reúne todos los elementos necesarios para el lector interesado en el mundo de lo audiovisual. Es una lectura muy recomendable tanto para profesores como para alumnos. Es imprescindible para cualquier persona que necesite un faro-guía para adentrarse en el apasionante mundo del cine.