

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

Escuela de Ciencias de la Comunicación

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación

Tesis de Licenciatura

El cine como medio audiovisual eficaz para la narración de eventos históricos y de incidencia social.

Propuesta de Tema

PABLO ALBERTO ARRIAZA CASTELLANOS

201114463

Guatemala, mayo 2023

❖ Nombre tentativo de la tesis

El cine como medio audiovisual eficaz para la narración de eventos históricos y de incidencia social.

❖ Objetivo de la tesis

- Determinar cuáles son los elementos necesarios para contar historias en el cine.
- Comprobar que el cine es un medio eficaz para contar historias.
- Reafirmar que el cine es un medio adecuado de comunicación de hechos históricos y de incidencia social.

❖ Justificación del tema

Si pudiéramos ver nuestra vida a través de una pantalla tal como lo hacemos con la televisión o el cine, descubriríamos aspectos que giran alrededor de diversas situaciones, que de otra manera no percibiríamos por la desventaja que implica, en este sentido, la inmersión. El medio audiovisual permite encontrarnos ante situaciones reales o imaginarias sujetas al análisis de un ser externo. La importancia de los audiovisuales como medio de comunicación y transmisión de ideas está determinada por nuestra capacidad de sujetos observadores de los acontecimientos expuestos en la pantalla. El cine tiene como objetivo contar relatos a través de elementos narrativos y audiovisuales, para producir una o varias reacciones en el espectador.

El cine permite recrear eventos históricos y mostrarlos al público de una manera más visual y emotiva que otros medios, lo que puede tener un impacto significativo en la comprensión y reflexión sobre estos eventos. Además, el cine también puede ser utilizado para abordar temas sociales relevantes, como la discriminación, la igualdad de género, la justicia social, entre otros, y así generar un diálogo más amplio y consciente sobre estos temas en la sociedad.

La importancia de este trabajo de investigación, radica en que postula un modelo de análisis de contenidos cinematográficos con base en la creación de historias, tomando en cuenta que este medio de comunicación sigue siendo, desde su creación, muy útil en la transmisión de ideas. Dicho modelo compila los aspectos **técnicos** y **narrativos** en el cine, considerando su capacidad comunicativa en el relato de hechos históricos y de incidencia social.

Esto permitirá determinar si un material cinematográfico, es efectivo desde el punto de vista comunicacional y narrativo. Adicional a esto, también se darán las pautas para predecir si un material cinematográfico tendrá incidencia en la sociedad.

Parte fundamental en la transmisión de ideas, es la manera en que se construye la historia y como se argumenta. Para el caso del cine, esto viene dado muchas veces por lo que les sucede a los personajes, pues esto determinara las siguientes acciones, y sus respectivas consecuencias. La construcción de un personaje y su historia (junto con otros aspectos que serán abordados posteriormente), es el puente que conduce al espectador hacia la narrativa de una historia expuesta en formato audiovisual. Esto también permite la existencia y correlación de varias historias basadas en diversos personajes y hechos históricos.

Por otro lado, la forma en que es presentada la historia y las ideas juega un papel fundamental en el acogimiento que tendrá el espectador sobre el material audiovisual y eventualmente de las ideas y enseñanzas transmitidas a través del mismo. En este estudio se presenta un método para analizar los materiales audiovisuales por su contenido narrativo, por lo que será fundamental para demostrar que no es solo lo qué se cuenta a través de materiales cinematográficos, sino también la manera cómo se cuenta, lo que moldea nuevos significados y conocimientos.

Esto concuerda con una línea de investigación aprobada por el Consejo Directivo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación en el Punto Tercero, artículo 6 del Acta No. 24-2016 de sesión ordinaria celebrada el 22 de noviembre de 2016. Específicamente la línea *Tecnologías para la innovación comunicativa en las organizaciones*, dentro del apartado de *Comunicación y Tecnología*.

❖ Índice provisional: Marco teórico.

Narración

Narrativa

Narratología (Terminología procedente de la teoría literaria)

Narratología aplicada (terminología específica audiovisual)

Recursos expresivos y narrativos

Definición de cine

Historia del cine

Historia de las teorías cinematográficas

Evolución histórica del cine

Evolución histórica de lenguaje fílmico

Lenguaje cinematográfico

Planos

Encuadres

Iluminacion

Movimiento de cámara

Transiciones

Semiótica

Análisis de los textos audiovisuales

El guion

Textos fílmicos

Discursos audiovisuales

Puesta en escena

Edición

Producción

Roles, Puestos y jerarquías dentro del cine

Tiempo en el cine

Tiempo narrativo

Tiempo histórico

Tiempo Diegético: Desarrollo narrativo de los hechos que suelen darse en una dada obra literaria.

Esquema de Syd Field, tres actos: Planteamiento, Conflicto, Resolución o Plot twist intermedios.

Alteraciones en el esquema de Syd Field: Estructura fragmentada.

Estructura polifónica: varias historias que se juntan o tienen algún nexo.

Elipsis

Cine y Comunicación

Función del cine en la narración de eventos históricos y de incidencia social

Aportes teóricos sobre el cine como medio audiovisual para la narración de eventos históricos y de incidencia social

Continuidad

Errores de continuidad

❖ Metodología

Se utilizará un método de análisis cualitativos pues lo que pretende es analizar la presencia, relevancia e interacción de los elementos narrativos en el medio audiovisual para lograr determinados efectos.

❖ Bibliografía

Officium. (27 de julio de 2017). CINEMATOGRÁFÍA - Lenguaje Audiovisual (I): escalas de plano, ángulos, movimientos.... Youtube. <https://youtu.be/CmPg9POBvV0>.

Officium. (18 de junio de 2020). CINEMATOGRÁFÍA – Lenguaje Audiovisual (II): elipsis, raccord, transiciones. Youtube. <https://youtu.be/-OyIULeeewA>.

ZEPfilms. (7 de marzo de 2019). EL NACIMIENTO DEL CINE | Historia del Cine. Youtube. <https://youtu.be/LNorpMtgaVY>.

ZEPfilms. (4 de abril de 2019). LOS COMIENZOS DE HOLLYWOOD | Historia del Cine. <https://youtu.be/dQItjRWqfGQ>.

ZEPfilms. (2 de mayo de 2019). SURREALISMO Y VANGUARDIAS | Historia del Cine. Youtube. https://youtu.be/eNXASG9fC_c.

ZEPfilms. (8 de octubre de 2020). EL CINE DEL SIGLO XXI | Historia del Cine. Youtube. <https://youtu.be/Cgw3giDQWM4>.

Anderson, B. (Dirección). (2004). *El maquinista* [Película].

Blanco, D. (2003). *Semiótica del texto fílmico*. Lima: Fondo de Desarrollo.

Burch, N. (1985). *Praxis del cine* (Vol. 2). Caracas: Fundamentos.

Colaizzi, G. (2001). El acto cinematográfico: género y texto fílmico. *Lectora*, 5-14.

Díez, F. F. (1999). *Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual*. Barcelona: Paidós.

Gilliam, T. (Dirección). (1996). *12 monos* [Película].

Gómez Tarín, F. J. (2003). Prioridad hermenéutica en la incorporación a la enseñanza del cine y los medios audiovisuales. *Luces en el laberinto audiovisual: Congreso Iberoamericano de Comunicación y Educación*. (pág. 312). Huelva: Grupo de Investigación Agora.

Gómez Tarín, F. J. (2007). Narrativa cinematográfica y enseñanza del cine. *Comunicar*, 75-80.

Gutiérrez Espada, L. (1982). *Luís. Historia de los Medios Audiovisuales: cine y fotografía*. Madrid: Paidós Pirámide.

King, J. &. (1994). *El carrete mágico: Una historia del cine latinoamericano*. Bogotá: Tercer Mundo S.A.

Lera, J. M. (2009). *Historia del cine mundial*. Madrid: Rialp.

Nolan, C. (Dirección). (2010). *El origen* [Película].

Tarantino, Q. (Dirección). (1994). *Tiempos violentos* [Película].

Tarín, F. J. (2006). *El análisis del texto fílmico*. Beira: Universitat Jaume I.