

De la metateoría al microanálisis en los estudios de cine. Reseña de *Estética y semiótica del cine. Hacia una teoría paradigmática*

ROCÍO BETZABEÉ
GONZÁLEZ DE ARCE ARZAVE

[https://doi.org/10.32870/
eloquepiensa.v0i28.xxx](https://doi.org/10.32870/eloquepiensa.v0i28.xxx)

Hace alrededor de 15 años conocí al investigador Lauro Zavala. El encuentro le dio un giro a mi vida profesional y académica. En aquel entonces era estudiante de Biología. Hoy estoy concluyendo mis estudios del Doctorado en Humanidades en la línea de Teoría y Análisis Cinematográfico en la UAM-Xochimilco. ¿Qué produjo este dramático viraje? La respuesta está en este libro, *Estética y semiótica del cine. Hacia una teoría paradigmática*, que reúne las ideas en torno al cine producto de 35 años de trabajo del autor.

¿Cómo definir, entonces, este libro? Empezaré por decir que es, a la vez, un mapa de las teorías del cine, una forma distinta de hacer historia del cine, un compendio de modelos de análisis desarrollados por el autor, una reivindicación de la centralidad del estudio del lenguaje cinematográfico y una propuesta de revisión del cine desde la óptica de los géneros y los estilos cinematográficos. Según las preguntas que se haga respecto al cine, cada lector habrá de encontrar en este libro un texto distinto.

UN LIBRO DE METATEORÍA DEL CINE

Este libro es uno de los poquísimos trabajos de metateoría del cine escritos en América Latina, porque si bien en nuestros países se hace teoría del cine —aunque muchas veces de manera fragmentaria y aislada—, no se hace teoría de la teoría del cine. Por esta razón el trabajo de Lauro Zavala tiene un carácter panorámico de gran alcance. Los mapas que se presentan en este libro son útiles para reflexionar sobre el lugar teórico en el que, como estudiosos del cine, nos encontramos y sobre la manera en que nuestro trabajo dialoga con otras posturas teóricas o se contrapone a ellas. Este ejercicio autorreflexivo es fundamental para comprender cómo estamos entendiendo el cine, qué le estamos preguntando y qué herramientas metodológicas son las adecuadas para responder a nuestras preguntas. El mapeo teórico que ha realizado el autor le ha permitido perfilar el estado de la disciplina en los paí-



ses de América Latina e identificar las tradiciones filosóficas que la permean. En esto también es pionero el trabajo del autor, pues si bien la tradición teórica y metodológica del análisis es en nuestros países más cercana a la filosofía continental, la visión de Lauro Zavala corresponde a una tradición más bien analítica, cercana a la escuela anglosajona, que pone el énfasis en la forma filmica y el subtexto implícito y no en el contenido explícito, la filosofía del cine o el contexto de producción de los filmes.

Al inicio del primer capítulo, en el apartado “Teoría cinematográfica”, se presenta una revisión metateórica que responde qué y cuáles son las tendencias en la teoría del cine, con qué criterios son evaluadas y a qué preguntas dan respuesta las teorías del cine. En “De qué hablamos cuando decimos ‘estética del cine’” el autor explica qué es la estética del cine, revisa sus principales tendencias y aborda 14 formas de la estética del cine: el cine como arte, el cine y la realidad, el director como autor, el lenguaje del cine, la narración cinematográfica, el espectador como ser pensante, el espectador y sus emociones, la ontología de la imagen, la lógica de la interpretación de las películas, la epistemología de la reflexividad, la ética en el discurso cinematográfico, el cine como filosofía y los directores como filósofos. En el tercer apartado, “Glosemática y traducción de literatura y cine”, el autor propone un modelo de glosemática para la traducción y hace un análisis de la traducción inter e intrasemiótica. “El giro sonoro en los estudios sobre cine” propone un giro epistemológico para los estudios de cine a partir de la extrapolación de términos musicales al análisis de la imagen, la puesta en escena, el montaje y la narración.

UNA GUÍA MODÉLICA PARA EL ANÁLISIS CINEMATográfico

Se trata de una obra que reúne décadas de investigación y experiencia docente. La gran mayoría de los textos que lo componen comenzaron a gestarse en las aulas, pues surgieron de la necesidad del autor de guiar a sus alumnos a través del quehacer del análisis cinematográfico. Lauro Zavala comenzó a desarrollar modelos de

análisis que permitieran a sus estudiantes acercarse al estudio del cine y aterrizar los conocimientos adquiridos a través del análisis de casos. Los modelos reunidos en estos textos permiten la sistematización del análisis sin dejar fuera ninguno de los muchos aspectos que lo conforman. Estos modelos posibilitan, además, que cualquier estudioso del cine vaya más allá del contexto de producción de las películas y llegué al subtexto a través del análisis de la forma del texto filmico.

El capítulo II está dedicado al análisis cinematográfico. Su primer apartado, de título “Las tradiciones teóricas en el análisis cinematográfico”, revisa la escuela rusa y su política del montaje; la escuela francesa y la tradición del análisis formal; la escuela anglosajona y su aproximación casuística; la escuela alemana y su propuesta de la racionalización del *découpage*; así como la escuela mediterránea y el análisis comparativo. En el apartado de “El análisis cinematográfico y su diversidad metodológica” el autor profundiza en la distinción entre el análisis interpretativo y el análisis instrumental. A su vez, reflexiona sobre el análisis como una profesión y en la producción editorial especializada. En “Las principales estrategias del análisis cinematográfico” el autor hace una caracterización de los siguientes tipos de análisis: narratológico, estructural, mitológico, retórico, formalista, de la sutura, estilístico, metaficcional, intertextual, ideológico, semiótico y deconstructivo. Finalmente, en “Recursos didácticos para el análisis cinematográfico”, Lauro Zavala comenta los materiales más importantes disponibles en este campo: libros de texto y manuales de análisis, revistas especializadas, documentales didácticos, análisis formales e instrumentales de películas, recursos en línea, historias del análisis como actividad profesional, bibliografía de teoría y análisis de cada componente del lenguaje audiovisual, además del análisis de secuencias particulares, películas de ficción que incluyen análisis simultáneo, historias del lenguaje cinematográfico a partir de su evolución tecnológica e historias del cine a través del estudio de casos.

UNA PROPUESTA NEOFORMALISTA PARA EL ESTUDIO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL CINE

La propuesta paradigmática del cine contenida en este libro tiene un fundamento metodológico neoformalista. El trabajo del autor no solo reivindica la centralidad de la forma fílmica para el análisis, sino que propone llevar su estudio más allá de lo cualitativo, a lo cuantitativo. Mientras en Estados Unidos la denominada cinemétrica es un campo con muchas décadas de desarrollo, en México es aún incipiente. Tanto la cuantificación para el análisis a través de estadísticas y gráficas, como la síntesis didáctica a través de mapas conceptuales e infografías que el autor propone abre nuevas posibilidades para los estudios del cine en México.

El tercer capítulo está precisamente dedicado al lenguaje cinematográfico. En su primer apartado, “Imagen: análisis para una teoría general del punto de vista”, se discute qué es el punto de vista. Para ello el autor ofrece una definición con múltiples dimensiones a través de distintas teorías. El apartado presenta, pues, una cartografía general de las teorías del punto de vista. Además, avanza un modelo general del punto de vista, discute su dimensión narrativa e ideológica y propone una guía para su análisis. En la segunda sección del capítulo, titulada “Sonido: análisis racional del sonido en el cine”, se caracteriza el sonido en el cine clásico, moderno y posmoderno a través de estudios de caso. Asimismo, se propone un ejercicio de análisis del sonido y una guía para su análisis relacional. En “Puesta en escena: los registros de la amplitud estilística”, el autor propone el gradiente de amplitud estilística para analizar la violencia en el cine clásico, que se caracteriza por una poética de la sustitución; la ultraviolencia en el cine moderno, vinculada a la ambigüedad moral; y la hiperviolencia en el cine posmoderno, en la que ocurren variaciones en la amplitud estilística. “Montaje: teoría paradigmática del montaje” diserta sobre el montaje clásico como referente universal, el montaje moderno y la tradición de ruptura y el montaje posmoderno como itinerancia y alternancia

entre los montajes clásico y moderno. En este apartado se presenta un estudio de caso para cada tipo de montaje. En “Narración: las fórmulas narrativas en cine y literatura”, Lauro Zavala hace primero un repaso de la tradición narratológica y de las primeras fórmulas narrativas, para después estudiar el inicio y el final de la narrativa clásica, moderna y posmoderna. El apartado cierra con una reflexión sobre las funciones y alcances de las fórmulas narrativas y brinda una guía de dichas fórmulas.

UNA RELECTURA GENOLÓGICA Y ESTILÍSTICA DEL CINE

El trabajo del autor permite pasar del nivel casuístico a los niveles medio y macroscópico del análisis. El texto entiende el cine como relaciones inter y architextuales que, en juego con el público, determinan estilos y géneros cinematográficos. Esta visión genológica y estilística del análisis sienta las bases para repensar la historia del cine no como sucesión de películas aisladas, sino como textos en constante diálogo entre sí y con otras formas culturales. En el caso del estudio del cine mexicano, la historia genológica y estilística que propone el autor es, en buena medida, una tarea pendiente. Por esta razón, la propuesta del autor evidencia la necesidad de recorrer otros caminos en el estudio de nuestro cine.

El cuarto capítulo de este libro está dedicado a los géneros cinematográficos. En el apartado “La evolución de los géneros cinematográficos”, el autor distingue entre paradigmas temáticos y genéricos y estudia las tradiciones estilísticas y el cine documental. En “Estilo visual e ideología del cine negro” define por su estilo visual e ideología al cine negro. Adicionalmente, plantea una periodización de este género, que empieza con una revisión de sus antecedentes (1914-1940), continúa con una exploración de su forma clásica (1941-1954) y del “neo-noir” (1955-1980) y finaliza con la caracterización del “post-noir” (1981- a la fecha). El apartado incluye un amplio enlistado de películas para cada periodo. Del mismo modo, Zavala caracteriza y periodiza el cine negro mexicano y presenta conceptos, materiales y bibliografía fundamentales para su análisis.

En “Cine musical: una aproximación paradigmática”, propone el cine musical como maravilloso o fantástico y lo estudia más allá de Hollywood a través de su modelo paradigmático. En el último apartado del capítulo, “Comedia romántica posmoderna en el cine iberoamericano”, Lauro Zavala caracteriza paradigmáticamente este género a partir del estudio de películas argentinas, mexicanas, españolas, brasileñas, colombianas, cubanas, venezolanas, chilenas, hondureñas, peruanas, puertorriqueñas y dominicanas.

El último capítulo del libro aborda, en cambio, las fronteras del cine. En “Cruce de fronteras: la frontera interior en el cine internacional”, Zavala revisa el concepto de frontera interior y, a través de estudios de caso, trabaja la frontera como celebración, advertencia, recuperación de las raíces, reconstrucción de la identidad personal y colectiva, y como oportunidad accidental. El segundo apartado del capítulo, “El extraño caso de la metalepsis: una aproximación tipológica”, el autor distingue los diferentes tipos de metalepsis: tematización como extrañamiento didáctico, hiperlepsis como extrañamiento enmarcado, epanalepsis como extrañamiento polifónico, disolución de la cuarta pared como extrañamiento cómplice. Además, se incluye un glosario para estudiar la metalepsis. Finalmente, en “El sistema de metáforas y las estrategias de modernidad en *El ciudadano Kane*” se utiliza la canónica película de Orson Wells para discutir la polifonía y la heteroglosia narrativa, el sistema de metáforas en el lenguaje cinematográfico y la modernidad metaficcional.

UN LIBRO QUE ES MUCHOS LIBROS

Este libro constituye una relectura paradigmática de la historia del cine que se aleja de la mirada tradicional. El autor entiende la historia del cine no como una sucesión lineal y cronológica de películas, autores y estilos, sino como un traslape de distintas maneras de pensar, entender, ver, hacer, analizar y teorizar el cine. Su trabajo evidencia la necesidad de una historia de la forma y el lenguaje cinematográfico más que de los autores y sus intenciones, una historia más de la evolución formal de los géneros que del

contexto de producción de las obras, en fin, una historia del cine trazada no a partir del canon establecido por la crítica, sino de la forma pensada desde el análisis.

Así pues, *Estética y semiótica del cine. Hacia una teoría paradigmática*, es muchos libros en uno. Es una metateoría del cine; una historia paradigmática del cine; una guía modélica para el análisis cinematográfico; una propuesta neoformalista para el estudio cualitativo y cuantitativo del cine; y, finalmente, una relectura genológica y estilística del cine. El texto ofrece una mirada teórica, histórica y analítica a la vez macroscópica, de nivel medio y microscópica. Esta mirada paradigmática constituye una aportación fundamental para los estudios de cine en nuestro país y el resto de la región latinoamericana.

Por esta razón, es de gran relevancia que el trabajo de tantos años de Lauro Zavala haya sido publicado en la colección Letras Fílmicas de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la colección editorial sobre cine más importante de América Latina. Esto asegura su lugar junto a la obra de los autores más prestigiosos e influyentes en el campo. *Estética y semiótica del cine. Hacia una teoría paradigmática* es sin duda un libro paradigmático para los estudios de cine en México y Latinoamérica. Su lectura es fundamental para todos aquellos interesados en los Estudios de Cine. 🍷

Bibliografía

ZAVALA, L. (2023). *Estética y semiótica del cine. Hacia una teoría paradigmática*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

ROCÍO BETZABEÉ GONZÁLEZ DE ARCE ARZAVE es bióloga por la UNAM, con maestría en Estudios de Arte en la UIA y estudiante en el Doctorado en Humanidades de la UAM Xochimilco. Autora de *Imágenes de agua, aire, tierra y fuego en la pantalla* (2016) y coeditora de *Cine, ciudad y arquitectura* (2018) y *Espacios urbano-arquitectónicos y cine* (2021). Pertenece al Comité Organizador de la Asociación Mexicana de Teoría y Análisis Cinematográfico desde 2020.