

# El lenguaje del cine



SERIE MULTIMEDIA / cine

Marcel Martin

gedisa  
editorial



Marcel Martin

# EL LENGUAJE DEL CINE

M U L T I M E D I A C I N E

---

# MULTIMEDIA

---

Colección dirigida por Simón Feldman

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| <i>La radio en la convergencia multimedia</i>               | MARIANO CEBRIÁN       |
| <i>La fascinación del movimiento</i>                        | SIMÓN FELDMAN         |
| <i>El documental</i>  | ERIK BARNOUW          |
| <i>Manual de efectos especiales para televisión y vídeo</i> | BERNARD WILKIE        |
| <i>Taller de escritura para televisión (comp.)</i>          | LORENZO VILCHES       |
| <i>Técnicas de edición en cine y vídeo</i>                  | KEN DANCYGER          |
| <i>Manual práctico para producción audiovisual</i>          | ROBERT SIMPSON        |
| <i>Las nuevas tecnologías de la comunicación</i>            | MICHAEL M.A. MIRABITO |
| <i>Cómo utilizar la cámara de vídeo</i>                     | GERALD MILLERSON      |
| <i>Exponer una historia</i>                                 | RICARDO ARONOVICH     |
| <i>El oficio del guionista</i>                              | JOHN BRADY            |
-

# EL LENGUAJE DEL CINE

Marcel Martin

**gedisa**  
editorial

Titulo del original en francés:  
*La langage cinématographique*  
© by Les Éditions du CERF, París

Director de la colección: Simón Nelman

Traducción: María Renata Segura

Diseño de cubierta: Alma Larroca

5ª reimpresión: abril del 2002, Barcelona

Derechos reservados para todas las ediciones en castellano

© Editorial Gedisa, S.A.  
Paseo Bonanova, 9 1º-1ª  
08022 Barcelona (España)  
Tel. 93 253 09 04  
Fax 93 253 09 05  
Correo electrónico: [gedisa@gedisa.com](mailto:gedisa@gedisa.com)  
<http://www.gedisa.com>

ISBN: 84-7432-381-9  
Depósito legal: B. 16174 -2002

Impreso por: Romanyà Valls  
Verdaguer 1, Capellades (Barcelona)

Impreso en España  
*Printed in Spain*

Queda prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio de impresión, en forma idéntica, extractada o modificada, en castellano o en cualquier otro idioma.

# Indice

PRÓLOGO .....	9
ADVERTENCIA DEL AUTOR .....	13
INTRODUCCIÓN .....	17
<b>1. Los caracteres fundamentales de la imagen cinematográfica .....</b>	<b>26</b>
Una realidad material con valor figurativo (26); Una realidad estética con valor afectivo (29); Una realidad intelectual con valor significante (32); La actitud estética (34).	
<b>2. La función creadora de la cámara .....</b>	<b>36</b>
Los encuadres (41); Los distintos tipos de planos (43); Los ángulos de toma (47); Los movimientos de cámara (51).	
<b>3. Los elementos fílmicos no específicos.....</b>	<b>63</b>
La iluminación (63); El vestuario (67); Los decorados (69); El color (74); La pantalla grande (79); El desempeño actoral (80).	
<b>4. Las elipsis .....</b>	<b>83</b>
Elipsis de estructura (86); Elipsis de contenido (88).	
<b>5. Enlaces y transiciones .....</b>	<b>94</b>
Enlaces de orden plástico (96); Enlaces de orden psicológico (98).	
<b>6. Metáforas y símbolos.....</b>	<b>101</b>
Las metáforas (102); Los símbolos (107).	

<b>7. Los fenómenos sonoros</b> .....	118
Los ruidos (126); La música (130); El punto de escucha (142).	
<b>8. El montaje</b> .....	144
Fundamentos psicológicos del montaje (149); Definiciones y reglas (151); Funciones creadoras del montaje (155); Cuadros de montaje (159); El montaje rítmico (160); El montaje ideológico (165); El montaje narrativo (168); El cine, arte del montaje (172); Los movimientos de cámara (175).	
<b>9. La profundidad de campo</b> .....	178
<b>10. Los diálogos</b> .....	187
Los distintos tipos de diálogo (192).	
<b>11. Los procedimientos narrativos secundarios</b> .....	195
Procedimientos objetivos (195); Procedimientos subjetivos (198); El sueño (201); La ensoñación despierta (201); El vértigo (203); El desvanecimiento (204); La alucinación (205); La muerte (206).	
<b>12. El espacio</b> .....	208
<b>13. El tiempo</b> .....	226
Las distintas estructuras temporales del relato (235); Pasado y futuro (243).	
<b>CONCLUSIÓN</b> .....	252
<b>ANEXO I. Nomenclatura de los procedimientos narrativos y expresivos</b> .....	264
<b>ANEXO II. Compendio de semiología</b> .....	267
<b>BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL</b> .....	270



## Prólogo

Conocí este libro en la segunda mitad de la década del cincuenta, una época en que surgían realizadores que enriquecieron particularmente el panorama del cine: Resnais y Truffaut en Francia, Munk y Wajda en Polonia, Bardem y Berlanga en España, Nelson Pereira dos Santos en Brasil, Satyajit Ray en la India, Torre Nilsson y Ayala en la Argentina; se reafirmaba la obra de Buñuel en México, la de Bergman en Suecia; surgía el cine independiente norteamericano y se prolongaba la influencia del neorrealismo italiano.

Para quienes comenzábamos la actividad cinematográfica, se hacía indispensable —junto con la práctica incipiente— la consulta de ensayos teóricos que permitieran profundizar los conocimientos del lenguaje. Este libro de Marcel Martin se constituyó entonces en uno de esos textos sustanciales por su terminología clara y su rico contenido.

A diferencia de otros ensayistas, para quienes la erudición se manifiesta por medio de un listado de fechas y un rosario de anécdotas, Martin exponía el resultado de sus análisis en términos ajustados a los múltiples aspectos de un lenguaje complejo que se presta al enmarañamiento conceptual.

Una simple ojeada a las materias que aquí se tratan demuestra que el autor no divaga por meandros subjetivos. Lo que no le significa desconocer el carácter ambiguo o ambivalente del cine: a pesar de su realismo aparentemente objetivo, permite expresar las mayores ilusiones, los sueños más osados de la imaginación.

Si tuviéramos que definir brevemente el libro de Marcel Martin diríamos que es un *inventario preciso, detallado y sis-*

*temático* de las características del lenguaje cinematográfico, tanto externas como internas.

A este inventario llega Martin no sólo por su minucioso y personal trabajo de observación reflexiva, sino también por el agregado de numerosas citas con que se hacen presentes teóricos y realizadores de fuste.

Todo ello conduce a un exhaustivo análisis general, del que pueden dar idea breves menciones de algunos aspectos tratados:

—La evaluación de numerosas definiciones históricas, como la que, por ejemplo, engloba tres de las características esenciales del cine: *intensidad*, por la fuerza de las imágenes ligadas a la música; *intimidad*, por la forma en que la cámara penetra, aislándolos, en los detalles más ínfimos; *ubicuidad*, porque nos transporta libremente a través del espacio y del tiempo.

—La comprobación del sentimiento de realidad que provoca el cine y que ha penetrado la conciencia y el subconsciente de los espectadores de todas las épocas.

—El entendimiento de la unidad dialéctica entre lo real y lo irreal en la percepción de lo cinematográfico.

—La transcripción y comentario de las tablas clásicas de montaje.

—La minuciosa enumeración del rol creativo de la cámara en atención a sus posiciones con respecto al sujeto, a sus angulaciones y a sus desplazamientos.

—La ubicación certera del tiempo y el espacio como factores determinantes en la transposición de lo real a lo imaginario.

—La enumeración de las funciones cumplidas por el sonido en general, la música, los diálogos, la iluminación, el montaje, los decorados, el color, los intérpretes, el vestuario, así como los comentarios sagaces acerca de las metáforas y los símbolos.

Pero, además, hay otro aspecto positivo en este texto y es la profusión de ejemplos fílmicos que apoyan cada concepto. Ello estimula al lector impulsándolo a un examen más preciso de esas obras, pertenecientes a diversas etapas históricas, hoy más accesibles por la amplia gama de películas que ofrecen los video-cassettes.

Han pasado treinta años desde que apareció la primera

## Gracias por visitar este Libro Electrónico

Puedes leer la versión completa de este libro electrónico en diferentes formatos:

- HTML(Gratis / Disponible a todos los usuarios)
- PDF / TXT(Disponible a miembros V.I.P. Los miembros con una membresía básica pueden acceder hasta 5 libros electrónicos en formato PDF/TXT durante el mes.)
- Epub y Mobipocket (Exclusivos para miembros V.I.P.)

Para descargar este libro completo, tan solo seleccione el formato deseado, abajo:

