

Analizar una película antes de preparar una propuesta didáctica

Ficha técnica y artística	Temas principales y subtemas	Análisis de personajes (humanos y humanizados)	Estructura del relato	Contexto histórico y social
	Sinopsis y claves del guion		Música y efectos de sonido	
Cinematografía y aspectos técnicos	Lenguaje cinematográfico y construcción de significados		Atractivo de la película	

Analizar una película antes de preparar una propuesta didáctica

Ficha técnica y artística

Además de datos de dirección, año, guion, producción, duración... habría que añadir idioma(s) y subtítulos, plataforma de visionado / sala de cine, y calificación por edades (contenido inapropiado o limitaciones).

También si se trata de una película comercial (de consumo/entretenimiento), artística, comunicativa (de denuncia, con tintes documentales...)...

Temas principales y subtemas

Género y subgénero cinematográfico, temas que se tratan en primer plano, otros temas que se tratan de forma transversal o puntual.

Sinopsis y claves del guion

Calidad literaria del guion. Calidad técnica.

Denotaciones y connotaciones, momentos y situaciones clave, giros...

Análisis de personajes (humanos y humanizados)

Aspectos físicos, psicológicos y diversidad de capacidades.

Aspectos relacionados con la matriz sociocultural (edad, etnia, clase social/cultura del trabajo, género; adscripción de lugar y asociativa).

Códigos simbólicos ("bueno/malo", "héroe-heroína/villano-villana", "rico/pobre"...).

Cómo satisfacen sus necesidades (subsistencia, protección, afecto, ocio, participación, identificaciones, libertad, entendimiento, creación).

Estructura del relato

Tiempos y espacios. Ritmos y saltos en tiempo/lugar.

Código hermenéutico (lo que te hace seguir viendo la película: enigmas, sospechas, suspense, sorpresas...).

Música y efectos de sonido

Importancia de la banda sonora. Función de las canciones. Efectos de sonido llamativos o con importancia en la narración...

Contexto histórico y social

Momento histórico y social en el que se filma la película.

Momento/tiempo histórico y social que refleja la película.

Posición ideológica en la que se sitúa.

Posición general en cuanto a la edad, género, etnia y clase social / cultura del trabajo (si hay trazas o posiciones edadistas, machistas, homófobas, transfobas, colonialistas, racistas, clasistas...)

Cinematografía y aspectos técnicos

Valoración del trabajo cinematográfico, calidad de la animación, efectos de acción...

Calidad de la actuación, ambientación.

Aspectos relacionados con la iluminación, planos, movimientos, fundidos, encuadres...

Lenguaje cinematográfico y construcción de significados

Complejidad de formas expresivas lingüísticas y cinematográficas. Códigos semánticos (diálogos, vestuario, gestos, movimientos...).

Figuras fílmicas: metáforas, alegorías, hipérboles, personificaciones, elipsis, hipérbaton (*flash-back/flash-forward*)...

Complejidad y diversidad de construcción de significados.

Atractivo de la película

Valoración general en relación al alumnado: complejidad, diversidad y variedad; proximidad, identificaciones y distanciamientos; pensamiento crítico y reflexiones que podría elicitar...

Anotaciones para el profesorado y fuentes relacionadas

Idea de este canvas

Está creado para ir más allá de impresiones generales de una película, como paso previo a preparar una propuesta didáctica sobre el visionado de una película en el aula.

Se trata de conocer mejor la película, tanto en aspectos narrativos como técnicos, de manera que las propuestas de trabajo ayuden a desarrollar la cultura audiovisual del alumnado.

Aspectos socioculturales

Son aspectos que, en muchas ocasiones, no percibimos porque los tenemos integrados. Por ejemplo, muchas películas transmiten valores etiquetados como universales pero que, en realidad, son etnocéntricos o clasistas; o algunos conceptos del amor o de las relaciones sociales pueden ser machistas.

Se propone apoyarnos en el concepto de matriz sociocultural (Encina et al., 2019) y de necesidades y satisfactores de Max-Neef et al. (2008).

Códigos de Barthes

Los cinco códigos de Roland Barthes son códigos de significación de las narraciones o historias que pueden ayudarnos a analizar la narrativa de las películas: hermenéutico, semántico, proairético, simbólico y cultural.

Se pueden conocer mejor de forma sencilla leyendo, por ejemplo, el apartado al respecto del libro de Edgar-Hunt et al. (2010).

Lenguaje cinematográfico

Dios Diz (2001) plantea que, en lenguaje cinematográfico, los planos, escenas y secuencias son el sustantivo y adjetivo del cine; el plano sería la unidad mínima del discurso cinematográfico; el movimiento de cámara, el verbo, la acción; los signos de puntuación, los fundidos, cortinillas, encadenados... El montaje sería la sintaxis.

Se plantea toda una semiótica del cine (Edgar-Hunt et al., 2010): narración, intertextualidad, imágenes e interpretación de signos, construcción de significados...

Aspectos técnicos

Sin ser personas expertas en la parte más técnica del cine, conocer algunos aspectos técnicos puede ayudarnos a disfrutar más de una película.

Podemos ir incluyendo alguna actividad que trate aspectos técnicos en nuestra propuesta didáctica. Se puede comenzar trabajando los muy variados oficios que participan en la construcción de la película.

Construcción de significados

Cada elemento de análisis propuesto no queda por separado. Una película contiene aspectos socioculturales, históricos, estéticos, éticos y técnicos entrelazados, y, aunque se plantee su análisis por separado, la construcción de significados supone su integración a nivel individual, grupal y colectivo.

Es recomendable profundizar en el concepto de comprensión crítica (Cassany, 2005) y en la gran diversidad de construcción de significados (Martín-Barbero, 2017).

Referencias y fuentes utilizadas para diseñar este canvas

- Cassany, D. (2005). Los significados de la comprensión crítica. *Lectura y Vida*, 26(3), 32-45.
<http://hdl.handle.net/10230/22468>
- Dios Diz, M. (2001). *Cine para convivir*. Ed. Toxosoutos, Seminario Galego de Educación para a Paz.
- Edgar-Hunt, R., Marland, J. y Rawle, S. (2010). *El lenguaje cinematográfico*. Parramón Audiovisual.
- Encina, J., Ezeiza, A. y Delgado, N. (2019). Diversidad lingüística y matriz sociocultural. En A. Ezeiza y J. Encina (coord.), *Trabajando la lengua desde una perspectiva dialéctica* (pp. 87-124). ISM.
- Martín-Barbero, J. (2017). Los inesperados efectos de un escalofrío visual. Entre mirar y ver. En J. Martín-Barbero y S. C. Berkin, *Ver con los otros. Comunicación intercultural* (pp. 15-31). Fondo de Cultura Económica.
- Martínez-Salanova Sánchez, E. (s.f.). Analizar una película (web).
<https://educomunicacion.es/cineyeducacion/analizarpelicula.htm>
- Max-Neef, M., Elizalde, A. y Hoppenhayn, M. (2008). Desarrollo a escala humana. *Cuchará' y paso atrás'*, 19, 31-40. <https://ilusionismosocial.org/mod/resource/view.php?id=167>
- Vocabulari escolar del cinema <https://vocabularydecinema.wordpress.com/>

Canva creado a partir de una plantilla de [Smartly Designed @wiktoria-grzybowska](#) en Canva

Algunas fuentes para profundizar

- Ambrós Pallarès, A., y Breu Pañella, R. (2011). *El cine en la escuela: Propuestas didácticas de películas para primaria y secundaria*. Graó.
- Bergala, A. (2007). *La hipótesis del cine. Pequeño tratado sobre la transmisión del cine en la escuela y fuera de ella*. Laertes.
- Cantillo Valero, C. (2015). Del cuento al cine de animación: Semiología de una narrativa digital. *Revista de la SEECI*, 38, 133-145.
<http://dx.doi.org/10.15198/seeci.2015.38.115-140>
- Chacón-Gordillo, P. (2011). *¿Cómo interpretan los niños y niñas de educación infantil las series y películas de animación y los videojuegos? Un análisis a través del dibujo* [Tesis Doctoral]. Universidad de Granada. Granada. <http://hdl.handle.net/10481/18411>
- Díaz García, M. (2022). Un análisis de los estereotipos de género: Villanos y villanas en las películas disney. En R. M. Rabet Temsamani y M. V. Quirosa García (coord.), *ODS y educación inclusiva en la educación superior: experiencias y propuestas transdisciplinares de innovación docente* (pp. 527-548). Dykinson. <https://www.dykinson.com/libros/ods-y-educacion-inclusiva-en-la-educacion-superior-experiencias-y-propuestas-transdisciplinares-de-innovacion-docente/9788411224635/>
- European Commision (2020). *Europe's Media in the Digital Decade: An Action Plan to Support Recovery and Transformation* [Comunicación del 3 de diciembre de 2020]. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0784&from=EN>
- Kuzmanich, D. (2008). *Cartilla de narrativa audiovisual*. Ministerio de Cultura, Gobierno de Colombia.
[https://oibc.oei.es/uploads/attachments/470/Cartilla de narrativa audiovisual.pdf](https://oibc.oei.es/uploads/attachments/470/Cartilla%20de%20narrativa%20audiovisual.pdf)
- Lara, F., Ruiz, M. y Tarín, M. (2019). *Cine y Educación. Documento marco para el proyecto pedagógico impulsado por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España*. Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España
<https://www.academiadecine.com/wp-content/uploads/2019/03/Cine-y-Educacio%CC%81n.pdf>
- Martínez-Salanova-Sánchez, E. (2009). Medios de comunicación y encuentro de culturas: Propuesta para la convivencia. *Comunicar*, 36(32), 223-230. <https://doi.org/10.3916/c32-2009-03-004>
- Morales Romo, N., Morales Romo, B. y Hernández-Serrano M. J. (2023). Educomunicación y cine: una estrategia didáctica para fomentar la igualdad de género desde las aulas. *IgualdadES*, 8, 43-78. <https://doi.org/10.18042/cepc/IgdES.8.02>
- Shamash, S. (2022). A decolonising approach to genre cinema studies. *Film Education Journal*, 5(1), 41-54.
<https://doi.org/10.14324/fej.05.1.05>