Manual de crítica de cine

Juan Orellana, M.ª Ángeles Almacellas, Ninfa Watt CEU Ediciones Madrid, 2019 217 pp.

ISBN: 978-84-17385-31-6

En un escenario cultural en el que la ficción audiovisual ha adquirido una renovada popularidad, gracias a la producción de series de gran calidad, cualquier aficionado al cine se convierte, de alguna manera, en un crítico.

No obstante, con demasiada frecuencia, opiniones no fundamentadas e irrelevantes inundan los medios de comunicación y las redes sociales, contribuyendo a los procesos de desinformación y escondiendo voces más autorizadas para ejercer la crítica cinematográfica. Qué duda cabe de que la naturaleza artística de una película hace de ella un producto cultural interpretable. Pero dicha interpretación debe sostenerse desde las categorías estéticas y formales del propio cine, y ha de estar fundamentada desde criterios culturales sólidos, y cuanto más amplios, mejor. Para hacer una buena crítica de cine se debe superar el mero ejercicio de subjetividad, y reconocer una serie de parámetros objetivos sobre los que valorar los filmes. Forma y fondo se entrelazan en la obra de arte para acercarnos a historias que nos impactan, nos conmueven, nos escandalizan, nos abruman...; nos acercan, en última instancia, a la vida y sus misterios, y un buen crítico de cine ha de ser capaz de dar cuenta de cómo se consigue trasladar al espectador al complejo y apasionante universo de la emoción, a través de la imagen en movimiento.

Este libro está dirigido a todo aquel que quiera introducirse en el ejercicio de la crítica cinematográfica, y tiene el gran mérito de acercarse a una realidad compleja de una manera sencilla e ilustrativa. Bien es verdad que no agota la enseñanza sobre el "oficio" de crítico, que ha de adquirirse a través de la continua formación en el ámbito audiovisual y en el constante ejercicio de la escritura, pero constituye un magnífico punto de partida.

El manual se estructura en tres partes. La primera se refiere a los elementos básicos del lenguaje cinematográfico, con los que un crítico debe estar familiarizado para poder fundamentar sus valoraciones respecto a la calidad técnica del filme. Así, el texto comienza atendiendo a tres aspectos fundamentales de la narrativa audiovisual: la premisa, el punto de vista y el tiempo filmico. Posteriormente se presentan, de manera sintética y muy práctica, una serie de recursos cuyo conocimiento nos permite entender el lenguaje audiovisual con mayor profundidad: planos, encuadres, espacio en off o fuera de campo, cámara activa o pasiva... El siguiente paso consiste en explicar la relación que se establece entre las partes anteriormente descritas: la sintaxis fílmica. Y tras poner en valor otros aspectos como la puesta en escena, la dirección artística, el sonido, la música y la dirección en interpretación de actores, esta primera parte se cierra con una breve e interesante reflexión sobre las metáforas cinematográficas, a través de los arranques de *Eyes Wide Shut* (Stanley Kubrick, 1999) y *Tesis* (Alejandro Amenabar, 1996).

La segunda parte se centra en el análisis de guion, desde un punto de vista temático y antropológico. Estos serán probablemente los capítulos que más disfruten los interesados en el cine desde la perspectiva del contenido, que, por otra parte, se encuentra en íntima relación con la forma de las películas. El análisis antropológico de una película es esencial para comprenderla, ya que el cine es, entre otras muchas cosas, una aproximación a la vida humana: "Vistas de este modo, las obras cinematográficas no quedan limitadas a la narración de alguna historia ajena a la experiencia personal de quien las contempla, sino que ofrecen una visión clara y amplia de aspectos esenciales de la vida misma, descubren formas de orientar la existencia y constituyen toda una lección de sabiduría".

En este punto se atiende a cómo puede llevarse a cabo dicho análisis, proponiendo para ello el *método quintasiano*, formulado por el filósofo español Alfonso López Quintás, y desarrollado en muchas de sus obras. Dicho método se explica en este manual con claridad y se aplica a algunas producciones cinematográficas como *In good company* (Paul Weitz, 2004) o *El Principito* (Mark Osborne, 2015), para ayudar al aspirante a crítico a interpretar con toda su hondura los grandes interrogantes de la vida del hombre, trascender el argumento y descubrir el sentido de la historia que nos presenta el filme.

La tercera parte se dedica, finalmente, a la metodología de elaboración de una crítica de cine. Tras asumir todo lo

expuesto anteriormente, la dimensión formal del lenguaje cinematográfico con su técnica narrativa, y la dimensión antropológica, ética y humanística, toca enfrentarse al papel en blanco y a los aspectos prácticos de la escritura. El proceso de elaboración de la crítica se afronta con pragmatismo y buenos consejos, y se completa con un dossier de información muy práctica acerca del proceso de distribución y exhibición de las películas, una dimensión industrial con la que se pone el broche de oro a un manual imprescindible en la biblioteca de cualquier cinéfilo inquieto.

En resumen, una obra escrita desde el rigor intelectual, muy interesante y completa, para iniciados y no iniciados, en la que la formación filosófica y cinematográfica de sus autores, Juan Orellana, M.ª Ángeles Almacellas y Ninfa Watt, se hace notar. Juan Orellana es licenciado en Filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas y doctor en Humanidades por la Universidad CEU San Pablo, donde imparte la asignatura Narrativa audiovisual. Además, es director del Departamento de Cine de la Conferencia Episcopal y colabora en diversos medios de comunicación. M.ª Ángeles Almacellas es doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación. Licenciada en Filología Hispánica y Diplomada en Teología, realiza crítica cinematográfica desde medios como Cine y Valores (Fundación López Quintás), Pantalla 90 o Cinemanet. Y, por último, Ninfa Watt, doctora en Comunicación y licencia en Periodismo y en Filología Hispánica, quien ha compaginado a lo largo de los años la docencia universitaria con el periodismo. Sus campos de interés son la educación, la relación fe-cultura y, por supuesto, el cine.

> Ana Lanuza Avello Universidad CEU San Pablo