

FACULTAD DE **COMUNICACIONES**

CARRERA DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL EN MEDIOS DIGITALES

“ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS DEL LENGUAJE AUDIOVISUAL EN 9 ESCENAS DE LA PELÍCULA “RETABLO”. LIMA 2022”

Tesis para optar el título profesional de:

LICENCIADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL EN MEDIOS DIGITALES

Autores:

Ana Greta Lucia Gamarra Rojas

Ronald Alonso Claros Nieves

Asesor:

Mg. Claudia Llanos Vera

Lima - Perú

2023

TABLA DE CONTENIDOS

DEDICATORIA.....	2
AGRADECIMIENTO.....	3
TABLA DE CONTENIDOS	4
ÍNDICE DE FIGURAS.....	7
ÍNDICE DE TABLAS	9
RESUMEN.....	10
ABSTRACT.....	11
CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN.....	12
1.1. Realidad Problemática	12
1.2. Justificación	17
1.3. Elementos teóricos y definiciones conceptuales	20
1.4. Aspectos morfológicos:	22
1.4.1. Elementos visuales:	22
1.4.1. Elementos sonoros:	23
1.5. Aspectos sintácticos:	25
1.5.1. Planos	25
1.5.2. Ángulos	29
1.5.3. Composición	30
1.5.4. Movimiento de cámara	32
1.5.5. Ritmo	33
1.5.6. Profundidad de campo	34
1.5.7. Iluminación	34
1.5.8. El color	35
1.6. Antecedentes	36
1.6.1. Antecedentes Nacionales:	36
1.6.2. Antecedentes Internacionales:	39
1.7. Formulación del problema	42

1.7.1 Problema general	42
1.8. Objetivos	42
1.8.1. Objetivo general	42
1.8.2. Objetivos específicos	42
CAPÍTULO II. MÉTODO	43
2.1. Enfoque y tipo de investigación	43
2.2. Nivel de investigación	44
2.3. Diseño de investigación.....	44
2.4. Población y muestra.....	44
2.4.1. Criterios de exclusión e inclusión.....	48
2.5. Métodos de análisis de datos.....	49
2.6. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos	52
2.6.1. Observación	52
2.6.2. Categorías, subcategorías y matriz de categorización	52
2.6.3. Entrevista.....	54
2.6.4. Participantes.....	55
2.7. Procedimiento.....	56
2.8. Aspectos éticos.....	57
CAPÍTULO III. RESULTADOS	58
3.1 Resultados Ficha de Observación	58
Fuente: Elaboración propia.....	133
3.2 Entrevistas	140
3.2.1 Resultados Entrevistas	140
Daniel Amaru - Asistente de Producción	148
Néstor Rivera - Docente Universitario y Cineasta	156
CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES	158
4.1. Discusión de Resultados	158
4.2. Conclusiones:.....	163
4.3. Recomendaciones:	167

REFERENCIAS	169
ANEXOS.....	175
<i>Anexo 01: Matriz operacionalización de la variable.....</i>	<i>176</i>
<i>Anexos 02: Matriz de Consistencia.....</i>	<i>177</i>
<i>Anexo 03: Validaciones de la guía de entrevistaJuez validador: Carlos Ruiz.....</i>	<i>178</i>
<i>Anexo 04: Validaciones de la ficha de observaciónJuez validador: Carlos Ruiz.....</i>	<i>188</i>
<i>Anexo 05: Ficha de Observación.....</i>	<i>198</i>
<i>Anexo 06: Transcripciones de las entrevistas</i>	<i>199</i>
<i>Entrevista a Daniel Amaru – Asistente de Producción.....</i>	<i>220</i>
<i>Entrevista Néstor Rivera– Docente Universitario y Cineasta.....</i>	<i>228</i>
<i>Anexo 07: Cartas de consentimiento firmadas</i>	<i>234</i>
<i>Anexo 08: Validación de los instrumentos según la V de Aiken.....</i>	<i>239</i>
<i>Validez de contenido: Ficha de observación</i>	<i>239</i>

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Imágenes esquemáticas y figurativas / Noé y Segundo se encuentran dentro del taller.	63
Figura 2: Plano detalle / Muñecos de arcilla.....	64
Figura 3: Ángulo normal en los diálogos de los personajes	65
Figura 4: Luz natural y artificial / Taller de Noé.....	66
Figura 5: Los colores cálidos tienen mayor presencia en los encuadres de la escena.	67
Figura 6: Imágenes esquemáticas y figurativas / Entrega del retablo de la familia de don Genaro	72
Figura 7: Plano medio / Muestra a la familia de don Genaro.	73
Figura 8: Ángulo normal en diferentes encuadres de la escena.....	74
Figura 9: Luz natural y artificial / Entrega del retablo.....	75
Figura 10: Los colores cálidos tienen mayor presencia en la fiesta y en el retablo	76
Figura 11: Imágenes figurativas / Ronderos del pueblo	80
Figura 12: Plano medio / La conversación de Noé y Don Timoteo.....	81
Figura 13: Ángulo normal/ Conversación de Noé y Timoteo.....	82
Figura 14: La luz natural / Conversación Noé y Timoteo.	83
Figura 15: Los colores fríos hacen presencia en el vestuario de los pobladores.	84
Figura 16: Imágenes figurativas / Segundo junto a su padre Noé dan inicio a su viaje rumbo a la parroquia. ...	89
Figura 17: Plano medio / Muestra la presencia de Segundo viajando en la parte posterior de una camioneta. ..	90
Figura 18: Ángulo contrapicado/ Noé desembarcó de la camioneta uno de sus retablos.....	91
Figura 19: La luz natural y artificial / Segundo al interior de una camioneta	92
Figura 20: En la vestimenta de los personajes y locación, se observa una mayor presencia de colores fríos.	93
Figura 21: Imágenes figurativas / La llega de Noé a una parroquia	99
Figura 22: Plano medio / Segundo observa a su padre con decepción	100

Figura 23: Ángulo normal / Noé recibe la eucaristía.....	101
Figura 24: La luz natural y artificial / Segundo dentro de la parroquia.....	102
Figura 25: Los colores al interior del diseño de una parroquia, tienen mayor participación en colores fríos...103	
Figura 26: Imágenes figurativas / Segundo en camino a la casa de Ofelia.....	107
Figura 27: Plano medio / Segundo va en búsqueda de Ofelia	108
Figura 28: Ángulo normal / Segundo se dirige a la puerta de la vivienda de Ofelia	109
Figura 29: La luz natural / El exterior de la casa de Ofelia	110
Figura 30: Colores fríos - El interior de la habitación de Ofelia	111
Figura 31: Imágenes figurativas / Anatolia conversando con Segundo.....	116
Figura 32: Plano medio / Conversación de Segundo y su madre.	117
Figura 33: Ángulo picado/ Anatolia va a buscar a su hijo.....	118
Figura 34: La luz natural / Conversación de Segundo y su madre.	119
Figura 35: Colores fríos/ Vestuario y naturaleza.	120
Figura 36: Imágenes figurativas / Segundo y cuerpo de Noé.....	125
Figura 37: Plano medio / Segundo busca a Noé.....	126
Figura 38: Ángulo normal / Segundo encuentra el cuerpo de Noé.....	127
Figura 39: Luz natural y artificial / Segundo busca a su padre.....	128
Figura 40: Colores fríos y cálidos / Naturaleza y chompa de segundo.....	129
Figura 41: Imágenes figurativas y esquemáticas / Segundo y retablo al honor de su padre.....	134
Figura 42: Plano general / Paisaje y casa de Segundo.....	135
Figura 43: Ángulo contrapicado/ Segundo viendo el ataúd de Noé.	136
Figura 44: Luz natural y artificial / Segundo en el taller	137
Figura 45: Colores fríos y cálidos / Naturaleza, taller y chompa de segundo.	138

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Aspectos del Lenguaje Audiovisual	21
Tabla 2: Escenas de la película	47
Tabla 3: Estructura de la película.....	48
Tabla 4: Unidades a analizar.....	49
Tabla 5: Juicios de Expertos/ Aprobación de los expertos según la V de Aiken de la variable Lenguaje Audiovisual por dimensión	50
Tabla 6: Juicios de Expertos / Validez de contenido de instrumento Entrevista Estructurada.....	51
Tabla 7: Datos de Expertos	51
Tabla 8: Expertos Entrevistados	55
Tabla 9: Ficha de observación N° 01	62
Tabla 10: Ficha de observación N° 02.....	71
Tabla 11: Ficha de observación N° 03.....	79
Tabla 12: Ficha de observación N° 04	88
Tabla 13: Ficha de observación N° 05.....	98
Tabla 14: Ficha de observación N° 06.....	106
Tabla 15: Ficha de observación N° 07.....	115
Tabla 16: Ficha de observación N° 08.....	124
Tabla 17: Ficha de observación N° 09.....	133
Tabla 18: Resumen de fichas de observación.....	139

RESUMEN

El presente estudio se desarrolló con el siguiente problema de investigación: ¿Cuáles son los elementos del lenguaje audiovisual predominantes en las 9 escenas seleccionadas de la película “Retablo, Lima 2022”? Por ese motivo se focalizó en desglosar e interpretar las características de las subcategorías, según el aspecto morfológico y sintáctico de un total de 9 escenas seleccionadas dentro del film realizado por el director Álvaro Delgado. Esta investigación es un estudio de caso de enfoque cualitativo y de tipo descriptivo, no experimental; la cual fundamentó su análisis mediante el uso de la técnica de la observación y entrevista. Así mismo, se utilizó como instrumentos la ficha de observación y la guía de entrevista estructurada, ambas de elaboración propia, las cuales fueron validadas por cinco expertos del rubro audiovisual. En este estudio de caso, se evidencia la bibliografía sobre el empleo de los elementos audiovisuales, y el análisis de las categorías seleccionadas. Por lo tanto, se concluye que la forma de empleada de los elementos morfológicos y sintácticos en las escenas escogidas de la película peruana, permitieron transmitir el mensaje de una manera directa y orgánica al espectador, logrando una aceptación positiva por la crítica especializada, que diversas películas nacionales del mismo ámbito no han podido lograr. Para concluir, se debe mencionar que Retablo tuvo influencia de la corriente cinematográfica impresionista, porque logró transmitir a través de las imágenes, emociones y sentimientos un significado desde un punto de vista psicológico, marcando una brecha diferencial visualmente en la estética y construcción técnica, acompañado del estilo cinematográfico propuesto por Álvaro Delgado y su equipo, quienes tuvieron una visión original y artística, destacando dentro de la industria cinematográfica peruana.

Palabras claves: lenguaje audiovisual, análisis, cine peruano, corriente cinematográfica.

ABSTRACT

This research was developed under the following investigation problem: What are the predominant elements of the audiovisual language in the 9 selected scenes of the film "Retablo, Lima 2022"? For this reason, it focused on breaking down and interpreting the characteristics of the subcategories, according to the morphological and syntactic aspect of a total of 9 scenes selected within the film made by director Álvaro Delgado. This research is a case study of qualitative approach and descriptive, non-experimental type; which based its analysis through the use of the technique of observation and interview. Likewise, the observation sheet and the structured interview guide were used as instruments, both of their own elaboration, which were validated by five experts in the audiovisual field. In this case study, the bibliography on the use of audiovisual elements is evidenced, and the analysis of the selected categories. In conclusion, the way the morphological and syntactic elements were used in the selected scenes of the Peruvian film, allowed transmitting the message in a direct and organic way to the spectator, achieving a positive acceptance by the specialized critics, which several national films in the same field have not been able to achieve. To conclude, it should be mentioned that Retablo was influenced by the impressionist cinematographic current, because it managed to transmit through images, emotions and feelings a meaning from a psychological point of view, marking a differential gap visually in aesthetics and technical construction, accompanied by the cinematographic style proposed by Álvaro Delgado and his team, who had an original and artistic vision, standing out within the Peruvian film industry.

Keywords: audiovisual language, analysis, Peruvian cinema. cinematographic current.

NOTA DE ACCESO

No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales

REFERENCIAS

- Aumont, J., & Marie, M. (2006). *Diccionario teórico y crítico del cine de Jacques Aumont—La marca editora*. <https://lamarcaeditora.com/catalogo/cine-290/diccionario-teorico-y-critico-del-cine-820>
- Amar, V. (2020). La alfabetización audiovisual a través de la educación con el cine. *Revista Comunicar*. <https://www.redalyc.org/pdf/158/15801522.pdf>
- Artica, J. (2018). *Aldo Salvini: “Uno de los problemas del cine peruano es la calidad”*. Sitio web de Perú21. <https://peru21.pe/espectaculos/aldo-salvini-problemas-cine-peruano-calidad-394357-noticia/>
- Álvarez-Gayou, J. L. (2003). *Cómo hacer investigación cualitativa. Fundamentos y metodología. Métodos básicos*. Ed. Paidós. México.
- Bedoya, R., & León-Frías, I. (2017). *Ojos bien abiertos: El lenguaje de las imágenes en movimiento. Segunda edición*. Universidad de Lima.
- Berdugo Rivera, J. C., Cubillos Meza, P. A., & Serrano Orozco, R. (2020). *Análisis del lenguaje audiovisual de programas cartageneros en la web que abordan identidades culturales de Cartagena* [Trabajo de grado de Comunicación Social, Universidad de Cartagena]. <https://repositorio.unicartagena.edu.co/handle/11227/11203>
- Bernal, C. (2010). *Metodología de la investigación: administración, económica, humanidades y ciencias sociales*. Colombia: Prentice Hall.
- Bustamante Quiroz, E., Luna Victoria Arrisueño, J., Bustamante Quiroz, E., & Luna Victoria Arrisueño, J. (2014). El cine regional en el Perú. *Anuario de Investigaciones 2014*. Universidad de Lima, 38-39.

- Blaxter, L., Hughes, C. y Tight, M. (2000). *Cómo se hace una investigación*. Colección Herramientas Universitarias. Barcelona: Gedisa.
- Carranza Gutierrez, R. A. (2021). *Análisis del lenguaje fílmico del largometraje "Chicama"*, elaborado por el director de cine regional trujillano, Omar Forero [Universidad César Vallejo]. <https://repositorio.upn.edu.pe/handle/11537/27651>
- Chuque Palomino, M. (2019). Análisis del contenido audiovisual del programa "El Valor de la Verdad", 2019 [Tesis para obtener el título profesional de licenciada en Comunicación Social, Universidad Señor de Sipán]. <https://repositorio.uss.edu.pe/handle/20.500.12802/6931>
- Corrales Asencios, R. B. (2018). Análisis de los elementos del lenguaje audiovisual de las escenas presentes en el tráiler de la película Wiñay Pacha, primera película producida en idioma Aymara, Lima – 2018. Repositorio Institucional - UCV. <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/34866>
- Díaz Ochoa, J. (2018). Análisis del aspecto morfológico en el lenguaje audiovisual utilizado en el video Querida Francia, me llamo Perú, producido por la federación peruana de fútbol, 2018 [Tesis para obtener el título profesional de licenciado en Comunicación Social, UAP]. <https://repositorio.uap.edu.pe/xmlui/handle/20.500.12990/3312>
- Fernández Trujillo, M. del C. (2003). Cine, sociedad y cultura en el Perú de los noventa: Análisis temático de tres cortometrajes realizados por jóvenes directores [Tesis para obtener el título profesional de licenciada en Comunicación Social, Universidad Nacional Mayor de San Marcos]. <https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/399>

- Fontaine, N. (2012). *Hacia una definición del silencio (1) – SITIOCERO*.
<https://sitiocero.net/2012/08/hacia-una-definicion-del-silencio/>
- Freitas, C., & Castro, C. (2010). Narrativas audiovisuales y tecnologías interactivas. *Revista Estudios Culturales*, 5, 19-42.
- García Martín, P. (2020). *Los hermanos Lumière y el nacimiento del cine*.
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/hermanos-lumiere-y-nacimiento-cine_12264
- García Ronquillo, E. J. (2019). *Análisis de la Dirección de Fotografía y la Estética del Cineasta Ecuatoriano Sebastián Cordero* [Universidad Católica de Santiago de Guayaquil].
<http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/13075>
- Gómez Naar, M. C. (2019). *Descripción: La construcción del mensaje de Wes Anderson en la película Isla de Perros a través de la utilización del lenguaje audiovisual* [Tesis de pregrado, Universidad Católica de Salta].
https://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/vufind/Record/RIUCASAL_32a28c9f7a3e15651dc89b5cca7585c8
- Haro Changanaqui, C. A. (2021). *Análisis del lenguaje audiovisual en las escenas dramáticas de la película "Canción sin nombre", Lima, 2021* [Tesis para obtener el título profesional de licenciada en Comunicación Social, Universidad César Vallejo].
<https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/85923>
- Injoque Gonzales, D. P. (2019). *Análisis conceptual de las películas 2001: Odisea del Espacio y La Naranja Mecánica del director Stanley Kubrick, desde el trabajo de Dirección Fotográfica y su impacto en la sociedad estadounidense de la década del setenta* [Trabajo de Investigación para optar el grado de Bachiller en Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos, UPC].

<https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/653071>

Mateu Hurtado, J. A. (2017). *Análisis del lenguaje audiovisual en las escenas violentas de la película peruana "La boca del lobo"* [Tesis para obtener el título profesional de licenciado en Ciencias de la Comunicación, Universidad Cesar Vallejo].

<https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/2040>

Marqués Graells, P. (1995). *Lenguaje audiovisual. Introducción al lenguaje audiovisual.*

Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). <http://www.peremarques.net/avmulti.htm>

Márquez (2005). Comunicación audiovisual—Artículos—ABC Color.

<https://www.abc.com.py/articulos/comunicacion-audiovisual-821054.html>

Martínez, M.Á.(2004). *Cine y Comunicación Intercultural*.37.

<http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n37/mmartinez.html>

Mateu Hurtado, J. A. (2017). *Análisis del lenguaje audiovisual en las escenas violentas de la película peruana la Boca del Lobo.* Universidad César Vallejo.

<https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/2040>

Moya, M. J. (2012). *Diseño de un Manual Multimedia Sobre la Elaboración de Herramientas Técnicas para Realizar Movimientos de Cámara y Sistemas de Iluminación en Producciones Audiovisuales* [Tesis de pregrado, Universidad Israel].

<http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/568>

Otzen, T., & Manterola, C. (2017). *Técnicas de Muestreo sobre una Población a Estudio.*

International Journal of Morphology, 35(1).

https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-95022017000100037

Pastor, B. F. R. (2018). *Índice de validez de contenido: Coeficiente V de Aiken.* *Pueblo continente*, 29(1), 193-197.

- Proaño Calero, C. M. (2018). Análisis de lenguaje audiovisual de 'Quito 2023' y valoración como película de ciencia ficción [Tesis para obtener el título profesional de licenciado en Comunicación Social, Pontificia Universidad Católica del Ecuador]. <http://repositorio.puce.edu.ec:80/xmlui/handle/22000/15860>
- Radigales, J. (2008). La música en el cine (1a ed.). Editorial UOC. <https://1library.co/document/qo581w5y-la-musica-en-el-cine.html>
- Rodríguez García, E. (2013). Crea y Modela objetos con 3ds Max—Fundamentos. Macro. <https://editorialmacro.com/catalogo/crea-y-modela-objetos-con-3ds-max-fundamentos/>
- Rodríguez, M., & Mendivelso, F. (2018). Diseño de investigación de corte transversal. Revista médica sanitas, 21(3), 141-146.
- Robles, B. (2011). La entrevista en profundidad: una técnica útil dentro del campo antropofísico. Cuicuilco, 18(52), 39-49.
- Rojas, L. (2017, junio 28). Festival de Lima 2017: «Retablo», conversamos con el director de este prometedor filme peruano. Cinencuentro. <https://www.cinencuentro.com/2017/06/28/pelicula-retablo-entrevista-alvaro-delgado-aporicio-magaly-solier/>
- Salinas Gómez, Elsa Mercedes. (2018). Representación visual de la Selva Peruana, a través de la dirección de fotografía, en las películas Pantaleón y las Visitadoras y Desaparecer [Trabajo de Investigación para optar el grado de Bachiller en Comunicaciones, USIL]. <https://1library.co/document/q057mmvy-representacion-peruana-direccion-fotografia-peliculas-pantaleon-visitadoras-desaparecer.html>

- Sampieri, F. ; Fernández, C. y Baptista, M. (2014). Metodología de la Investigación 6ta Edición. México:Mc Graw Hill Education. <https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf>
- Sarovich Ferradas, J. P. Y. (2019). Análisis del poder narrativo del sonido como elemento expresivo en la historia de la película «El verano de Kikujiro» de Takeshi Kitano.
- Sautu, R. (2005). Todo es teoría. Objetivo y métodos de investigación. Buenos Aires: Lumiere
- Suasnabar Córdova, L. E., & Valenzuela Coca, S. P. (2021). Análisis del lenguaje audiovisual del documental “La revolución y la tierra” Lima, 2021. Repositorio Institucional - UCV. <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/79838>
- Tamayo, C., & Silva, I. (2018). La dirección de fotografía como recurso narrativo: Propuesta del cortometraje Púrpura [Tesis para obtener el título profesional de licenciado en Comunicación Social]. <https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/40335>
- Vargas, X. (2011). ¿Cómo hacer investigación cualitativa? México: Etxeta. <http://www.paginaspersonales.unam.mx/files/981/94805617-Xavier-VargasB-COMO-HACER-INVESTIGA>.
- Velásquez, R. (2007). Entrevista a Ricardo Bedoya “El cine peruano empieza a abrirse buena opinión en el mundo”. Revista de Comunicación, (6), 154-159. Recuperado de <http://udep.edu.pe/comunicacion/rcom/pdf/2007/Ent154-159.pdf>