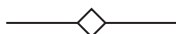

PRÓLOGO

Caliwood y Metz, es el trabajo académico que sirve de pre-texto para revisar desde la perspectiva de Christian Metz, Bordwell y Thompson, además de otros importantes autores, varios hitos del cine clásico y contemporáneo, y condensarlos en este libro que ahora nos ocupa. El texto es obra de investigadores apasionados por el cine, que buscan analizar en profundidad películas que se destacan por su contenido y sobre todo por su compromiso con el lenguaje cinematográfico. A medida que la lectura avanza, la superficie de cada película se hace más clara dejando ver la densidad oculta, que sólo el trabajo académico logra develar. Al concluir, el lector entenderá, de manera renovada, que las grandes películas son importantes porque soportan ser auscultadas minuciosamente, sin que por ello pierdan el encanto que las hace obras de arte.

Se trata de un trabajo exhaustivo, resultado de varios años de investigación de un equipo de docentes y profesionales de la Facultad de Comunicación y Publicidad de la Universidad Santiago de Cali, integrado por el magister Sandro Javier Buitrago, el magister Félix Antonio Varela y tres egresados de comunicación, Martha Lucía Victoria, Christian Andrés Bolaños y Felipe Ocampo.

Dado que en general el análisis semiótico ha sido aplicado con mayor énfasis al estudio del cine europeo y norteamericano, y con menor frecuencia al cine latinoamericano, los autores entienden la necesidad de suplir esta carencia haciendo semiótica aplicada a filmes locales y colombianos. Para ello se valen de las teorías de Metz y por esta vía, de los recursos teóricos desarrollados por Bordwell y Thompson, por Saussure y por el filósofo francés Gilles Deleuze, quien a su vez aborda el cine desde la fenomenología de Bergson, quien recupera elementos propios de la perspectiva semiótica *pierciana*.

Bajo el título *Caliwood y Metz: un acercamiento a la semiótica del cine*, los autores presentan, en el primer capítulo, los resultados finales de la investigación *Definición de un estilo cinematográfico en los documentales del llamado "Grupo de Cali"*, donde analizan los filmes del mencionado Grupo. Para conseguirlo, los investigadores Buitrago, Varela y Victoria, realizaron una revisión bibliográfica de autores de textos sobre semiótica audiovisual. Su análisis detallado los llevó a determinar tres categorías de análisis adecuadas para el estudio de los tres documentales más representativos del Grupo de Cali: *Oiga, vea (1971)*, *Cali de película (1973)* y *Agarrando Pueblo (1977)*.

Al segundo capítulo se le ha denominado, *Análisis semiótico de un texto filmico: aproximaciones al lenguaje cinematográfico y a la significación de la película Pequeñas voces*. En él, los autores realizan el que probablemente es el primer acercamiento semiótico a una cinta infantil colombiana. *Pequeñas voces* es una película emblemática por tratarse del primer filme animado que narra las atrocidades del conflicto armado desde la óptica de los niños. Este acápite del libro, se aborda desde la semiótica de Metz, tomando como base la metodología desarrollada por este autor y aplicando para ello las principales categorías de uno de sus textos clásicos, *Ensayos sobre la significación en el cine (1964-1968)*.

Estos primeros análisis, dedicados a la investigación semiótica sobre el cine colombiano, dan paso a los dos siguientes capítulos, en los cuales se focaliza una dupla de autores extranjeros y su respectiva obra filmica. No obstante la "supuesta" lejanía de tales realizadores y sus respectivos contextos, el punto de acercamiento teórico, es el mismo.

En el tercer capítulo, *Análisis semiótico del filme El Hombre de la cámara de Dziga Vertov*, se lleva a cabo un estudio detallado de las secuencias que componen la película, retomando los conceptos de Metz relacionados con la retórica y la lingüística. En este sentido, se identifican los segmentos referidos a metáforas y metonimias y sus subclasificaciones. El artículo analiza de esta manera los planteamientos estilísticos del filme, desde las concepciones de Metz, señalando su complejidad desde lo connotativo, más allá de lo denotativo.

En el último capítulo, el análisis se centra en el filme norteamericano *Waking life*, de Richard Linklater, director que desde la animación aplica técnicas de dibujo que plantean una nueva mirada a la realidad. El artículo se divide en tres bloques. En el primero realiza un acercamiento histórico al concepto de *lenguaje cinematográfico* antes de Christian Metz y su propuesta semiológica. El segundo bloque, utilizando como base la lingüística de Saussure, se desarrolla conceptualmente en el área específica de la semiología del cine, algunas nociones planteadas por Metz desde mediados de la década de los años sesenta del siglo pasado. Por último, utilizando como insumo principal el desarrollo de algunos conceptos en el eje lingüística/semiótica, propuestos en el segundo bloque, se analiza un fragmento de *Waking life*, el mismo filme norteamericano, cuya característica principal es la animación por rotoscopia.

Se observa entonces que la perspectiva semiótica utilizada para el desarrollo de este trabajo, tiene una fuerte influencia del estructuralismo clásico, cuyas fuentes principales están en Ferdinand de Saussure y en Christian Metz, no sin antes analizarlas y ponerlas en el contexto del cine narrativo, con elementos de Bordwell y Thompson, Aumont y Burch.

La lectura finalmente propone un espacio de análisis y comprensión de la semiótica en el cine, como un elemento de construcción de sentido más allá de la concepción narrativa que generalmente se alinea con los relatos elaborados a partir de los guiones.

Miguel Ernesto Yusty