

UNIVERSIDAD
POLITECNICA
DE VALENCIA

Guías para realizar la crítica de un largometraje animado

Apellidos, nombre	Lorenzo Hernández, María (mlorenzo@dib.upv.es)
Departamento	Dibujo
Centro	Facultad de Bellas Artes Universitat Politècnica de València

Resumen de las ideas clave

En este artículo se presentarán una serie de guías útiles para realizar un ejercicio de análisis de largometraje de imagen animada, teniendo como centro de atención **los personajes**, los actores del relato. Este artículo incluye información clave sobre las siguientes premisas:

1. Introducción: La crítica periodística y el ensayo
2. Objetivos de aprendizaje
3. Desarrollo: Instrucciones para realizar una crítica-ensayo sobre un filme animado
4. Criterios de evaluación
5. Forma y plazo de entrega

Tabla 1. Resumen de los contenidos del artículo.

1 Introducción: La crítica periodística y el ensayo

En estas instrucciones comenzaremos por tener en cuenta los precedentes de conocimiento que debe tener un alumno cuando va a realizar la crítica de un filme animado. La crítica debe escribirse desde un punto de vista justificado por el conocimiento, y nunca por la mera admiración por un autor, o desde un ánimo detractor.

Se da por sentado que al escribir la crítica de un filme se sabe analizar la estructura narrativa del mismo (el *qué*), se sabe reconocer las tipologías de personaje (el *quién*), y se sabe identificar los elementos de la puesta en escena (el *cómo*). En la crítica, lo que se trata de analizar es el **por qué**: bajo qué parámetros o ideas estos elementos trabajan juntos, y si lo consiguen coherentemente (lo que explicará nuestro juicio del filme).

En la prensa escrita podemos encontrar principalmente dos tipos de críticas:

- **La crítica de cartelera:** es la que se escribe inmediatamente después del estreno para ofrecer una descripción sumaria, con una intención orientativa para el público. Es propia de diarios y se escribe con rapidez, emitiendo una valoración para recomendárnosla o no.
- **La crítica-ensayo:** más propia de revistas especializadas, de frecuencia semanal o mensual (p.e. *Fotogramas*, *Caimán Cuadernos de Cine*, *Dirigido*). Las críticas cuentan con cierta extensión, y se trata de estudios más detallados de las películas donde se relacionan ideas, recursos narrativos, de montaje, la estética, etc. Aquí, la noción de autoría es importante, ya que también se tienen en cuenta los precedentes marcados por el mismo director o equipo, así como las influencias que recibe, lo que

exige un conocimiento de la historia del cine (y en este caso, más específicamente, de la animación).

Naturalmente, dentro de un marco de docencia universitaria, la tipología de crítica que marcará este ejercicio es la segunda, la del ensayo: esto permitirá elegir cualquier película (no necesariamente de actualidad), fijando la atención en el subtexto o discurso de la película, así como sus valores potenciales. Asimismo, es posible realizar estudios sobre manifestaciones transmedia, atendiendo por ejemplo a películas que pertenecen en igual medida al cine de imagen real y al animado (p.e. *A Scanner Darkly*, realizada con rotoscopia, o *Pink Floyd The Wall*, donde la animación corresponde a las escenas oníricas de este largo videoclip). También es posible atender a videojuegos.

En el ejercicio de crítica, cuya extensión mínima será de **tres folios**, y máxima indefinida, los alumnos deberán desarrollar los siguientes puntos:

1. Introducción: en un solo párrafo se debe mencionar el **título** de la película (nota: siempre en *cursiva*) y la información más relevante de su **ficha técnica**, que son los datos básicos de la película, como: título original de la película, nombre del director, país y año de producción, técnica de animación, autor de la música, actores de doblaje relevantes. Finalmente se puede incluir la **sinopsis**. Es fundamental que esta Introducción esté redactada como un párrafo unitario, y nunca como una mera lista de datos.
2. Desarrollo: es muy importante considerar que no se trata de un análisis exhaustivo del filme (para eso ya existe otro tipo de aproximaciones), sino de una abstracción de lo que se puede ver y entender. Es decir, la información que se ofrece es selectiva: no es preciso contar la historia entera, sino sólo destacar sus momentos clave; asimismo, no es necesario hablar de todos los personajes, sino concentrarnos en los más significativos; tampoco hay que desmenuzar cada elemento de la puesta en escena, sino mencionar los más relevantes. De esta manera se trata de ofrecer una visión comprensiva y unitaria de la película, trazando, si es posible, relaciones con otros filmes, con obras de artistas, descubriendo influencias externas, fascinaciones ocultas, etc.
3. Cierre: se trata de un solo párrafo donde, a modo de síntesis, se concluye destacando los **valores** encontrados en el filme y se emite una calificación personal, coherente con el desarrollo anterior.
4. Bibliografía: deberá contener las **fuentes consultadas**, tanto escritas como documentos videográficos (edición de la película) y electrónicos (páginas web).

2 Objetivos de aprendizaje

La elaboración de una crítica-ensayo de un filme animado supone un estadio avanzado en el conocimiento de un estudiante universitario de animación: ya no sólo ha aprendido a valorar la animación como elemento cultural, sino que construye *cultura* a partir de él, invitando a la reflexión e incorporando estos elementos a la vida intelectual. Se trata además de un ejercicio indispensable para alguien que desee prolongar estudios en un postgrado o doctorado referente a

Animación, ayudándole a desarrollar las capacidades de abstracción, análisis y síntesis que se requerirán en esos estudios.

Los **objetivos específicos** de la crítica de un largometraje animado son:

- Desarrollar la capacidad de abstracción, describiendo sólo lo que es realmente relevante (nota: aquí es donde hay que aprender que no es necesario decirlo todo siempre).
- Demostrar una actitud selectiva y crítica, valorando lo positivo y reconociendo lo cuestionable (más allá de cualquier actitud de fan incondicional).
- Cultivar la voluntad de documentarse, ya que es indispensable saber muy bien qué se está tratando y nunca hablar desde la especulación.
- Fomentar una comprensión global de la animación, como parte integrante de nuestro universo cultural, y que se retroalimenta de muchas otras tendencias, ideologías y manifestaciones artísticas.

3 Desarrollo: Instrucciones para realizar la crítica

En estas instrucciones establecemos un pequeño guión sobre qué pasos seguir en la creación de la crítica, y se dividen en:

- Decidir qué película comentar: la crítica-ensayo exige cierta implicación por parte de quien escribe, por lo que es importante tomar una decisión con la que os sintáis a gusto.
- Búsqueda de información, donde nos documentamos sobre los aspectos esenciales de la realización del filme (director, obra previa, adaptaciones, etc.).
- Analizar la película: aquí se debe atender a personajes, diálogos y puesta en escena, y cómo interactúan entre sí.
- Reflexionar sobre el filme: este es el momento en que se identifican las **influencias** de la película, lo que permite abrir paso a diversas interpretaciones.
- Proponer una interpretación: en esta fase se pueden trazar relaciones entre la película y diversas ideologías que nos permiten dar forma a una interpretación original.
- Conclusiones: por lo general se suele terminar con un juicio valorativo, y a veces esta calificación opera con valor retroactivo. Por ejemplo, se puede analizar un filme que en el momento de su estreno fracasó, pero hoy puede observarse como una obra de culto, destacando su singularidad y aciertos. Por lo general, la valoración final de un filme animado –si tomamos como ejemplo algunas que se pueden leer en prensa, como las de Jordi Costa–, vienen a destacar las aportaciones que realiza un *arte popular* como la animación –muy lejos del “gran arte” y de las galerías– a la cultura y el pensamiento contemporáneos.
- Consejos de redacción, donde se atiende a la forma de escribir el texto.

3.1 Decidir qué película comentar

Mi consejo es que no elijáis meros “blockbusters”, ya que suelen ser predecibles y su mensaje muy elemental –por lo general–. Por el contrario, el cine independiente y las **películas que muestran un punto de vista ambiguo**, o donde existen contradicciones (aparentes) entre lo que se muestra (la puesta en escena) y lo que dicen los personajes, suelen ser las más interesantes de comentar. Son las que nos ofrecen argumentos para el debate y la discusión.

Esto no quiere decir que una película de Disney no sea estimulante para un análisis, al contrario: precisamente el *aura* de pureza que se ha rodeado la productora nos suele impedir ver lo que hay detrás, o tendemos a verlo con prejuicios; en películas como *Pinocho* se habla nada menos que del abuso y la explotación infantil –y de la necesidad de la educación para prevenirlo–. Asimismo, *Cenicienta* traza interesantes relaciones con la *Rebecca* de Hitchcock –y por tanto, con el sadismo de su ama de llaves, enamorada de su antigua ama. Es importante tener en mente que nada es lo que parece.

Por lo general, lo mejor suele consistir en elegir una película que os guste desde hace mucho tiempo, porque ahora es el momento de verla con nuevos ojos.

3.2 Búsqueda de información

Aquí detectaremos el bagaje previo del director (o productora) del filme. Esto puede tener lugar antes o después de ver la película, o entre el primer y segundo visionado, con el fin de localizar *otras cosas*, guiños o citas, con mayor eficiencia.

Este aspecto, el de los guiños y citas, puede ser muy interesante si comparamos películas de un mismo autor que se dedica indistintamente a la acción real y al cine animado, ya que, independientemente del medio, podemos identificar las *señas de identidad* del director (p.e. Wes Anderson suele utilizar las mismas composiciones y movimientos de cámara, tanto en *Fantastic Mr. Fox* como en sus películas con actores).

Si, además, la película es adaptación de un libro, o bien recrea una historia que ya ha sido llevada otras veces al cine –como por ejemplo *Robin Hood*–, se impone establecer ciertas **comparaciones**. Esta documentación es importante para trazar una **semblanza rápida del filme**, tras la Introducción, para ubicar la película en la carrera del director y/o en un momento histórico.

3.3 Analizar la película

Para empezar, es indispensable tomar notas mientras se ve el filme, al menos dos veces, captando lo que parece significativo. Es importante trazar una **visión de conjunto**, donde interactúen personajes, diálogos y puesta en escena.

Estos elementos pueden describirse en la crítica, con mayor o menor detalle, pero es importante comprender que una crítica jamás se limita a ser una mera descripción, sino que debe entrar de lleno en la interpretación: lo que se evoca del filme sirve para justificar la argumentación, el punto de vista elegido sobre la película.

3.4 Reflexionar sobre el filme

Este es el momento en que pueden empezar a identificarse las **influencias** que recibe la película, tanto desde un punto de vista literario (referencias a novelas, libros), cinematográfico (guiños a otras películas), o ideológico, actuando entonces la filosofía, la sociología o la política. Doctrinas como el feminismo pueden estar presentes en *Brave* o en *Rapunzel*, o el post-feminismo en *Coraline*.

Si se van a trazar estas relaciones, es prudente documentarse de manera fiable sobre estos movimientos (Wikipedia, bien entendida, puede ser suficiente). Este bagaje cultural puede describirse en la crítica, como un paso previo a la interpretación.

3.5 Proponer una interpretación

Una buena crítica implica algo de riesgo. A partir de los precedentes anteriores, estáis en disposición de poder **interpretar el filme** más allá del mero argumento, fijándonos en su subtexto, los deseos (no explícitos) de los personajes, o las intenciones del director, que se manifiestan mediante la puesta en escena.

El psicoanálisis (según Freud o Jung) puede ser de utilidad para encontrar un posicionamiento y una interpretación que lleguen a ser consistentes: por ejemplo, la idea de "trauma" que preside *Vals con Bashir* es indispensable para dar sentido al problema del protagonista –y por ende, el misterio que encierra el filme, relativo a la historia inconfesable de un país–.

Por otra parte, la filosofía, como el marxismo, el nihilismo, el existencialismo, el post-estructuralismo, la deconstrucción, también juegan un importante papel, porque son el pensamiento que ha dado forma al mundo actual.

3.6 Conclusiones

En el cierre del artículo, por lo general se suele terminar con un **juicio valorativo**, y a veces esta calificación opera con valor retroactivo. Por ejemplo, se puede analizar un filme que en el momento de su estreno fracasó, pero hoy puede observarse como una obra de culto, destacando su singularidad y aciertos.

Por lo general, la valoración final de un filme animado –si tomamos como ejemplo algunas que se pueden leer en prensa, como las de Jordi Costa–, vienen a destacar las aportaciones que realiza un *arte popular* como la animación –muy lejos del "gran arte" y de las galerías– a la cultura y el pensamiento contemporáneos.

En cualquier caso, a la hora de escribir una crítica es fundamental **leer críticas profesionales** para entender cuál es el tono y la intención adecuados.

3.7 Consejos de redacción

A continuación vienen una serie de recomendaciones sobre la forma del texto, así como algunos consejos para tratar de evitar fallos en la expresión escrita.

3.7.1 Forma de expresión:

Aspecto principal: la crítica de un filme animado no debe escribirse nunca en forma de esquema, sino que debe presentar una redacción continua y fluida para la lectura. No hay que pensar en este comentario como en un mero ejercicio, sino creer que se puede publicar, como las críticas de las revistas.

Hay que usar un estilo directo, sencillo, pero se deben evitar los familiarismos. Y por supuesto, no se pueden utilizar abreviaturas de SMS.

Los idiomas aceptados para la redacción son el castellano, valenciano e inglés (para alumnos Erasmus o españoles que deseen practicar su expresión).

3.7.2 Glosario de errores ortográficos más comunes:

- Los acentos diacríticos: en castellano, las palabras monosilábicas no llevan tilde (por ejemplo, el pronombre "ti", las formas verbales "fue", "dio", etc.), excepto cuando presentan más de un significado. Por suerte hay un número limitado de ellas. Vamos a recordar los errores más comunes:
 - Más: adverbio de cantidad ("¡quiero **más**!". No confundir con "mas", que sólo se usa en lenguaje poético y significa "pero").
 - Sí: afirmación ("sí, quiero"), y también pronombre reflexivo ("volvió en **sí**"). No confundir con "si", conjunción que implica condición ("**si** viene a verte, avísame").
 - Él: pronombre de la tercera persona singular ("entonces vino **él**"). No confundir con "el", artículo ("**el** hombre").
 - Mí: pronombre personal ("a **mí** no me parece bien"). No confundir con "mi", pronombre posesivo ("**mi** casa").
 - Dé: con tilde, es un tiempo del verbo "Dar" ("deja que le **dé** la comida"). Sin tilde, es una preposición ("Esto es **de** mi madre").
- Los pronombres demostrativos:

Masc. Sing.	Masc. Pl.	Fem. Sing.	Fem. Pl.	Neutro
este	estos	esta	estas	este
ese	esos	esa	esas	ese
aquel	aquellos	aquella	aquellas	aquel

Hasta hace poco, llevaban tilde si funcionaban como pronombres, sustituyendo a un sustantivo (por ejemplo, no era igual escribir "**éste** me gusta", que "**este** cántaro me gusta"). Sin embargo, desde 2010 la RAE determinó que no deben acentuarse nunca. Para más ocurrencias de la propia RAE, consultar:

[http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000018.nsf/%28voAnexos%29/arch8100821B76809110C12571B80038BA4A/\\$File/CuestionesparaelFAQdeconsultas.htm](http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000018.nsf/%28voAnexos%29/arch8100821B76809110C12571B80038BA4A/$File/CuestionesparaelFAQdeconsultas.htm)

- Las palabras que se escriben juntas o por separado: los fallos más frecuentes son:
 - Sino: es una conjunción adversativa que plantea un significado opuesto entre dos proposiciones. Por ejemplo, "no surca el mar,

- sino** vuela". No confundir con "si no", que es una estructura condicional ("si no vienes, te pego").
- Aparte: es un adverbio que significa "en otro lugar", "separado". Hacer un **aparte**, en teatro, es hablarle al público. No debe escribirse separado ("a parte" es erróneo).
 - Sobre todo: locución adverbial que significa "principalmente". Jamás debe escribirse junto si queremos darle ese sentido. El sustantivo "sobretudo" no tiene nada que ver, ya que significa "gabardina, capote".
 - En torno: significa "alrededor de". Por ejemplo, "como danza de fuerza **en torno** a un centro donde se halla aturdida una gran voluntad" (*La pantera*, Rilke). No confundir con "entorno", que se refiere a una localización, o incluso al medio ambiente ("habían salido de su **entorno**").
 - Asimismo: significa "además". No confundir con "así mismo" (de esa misma manera), ni con "a sí mismo" (acción que el sujeto realiza sobre sí mismo).
- Los pronombres interrogativos: por la entonación es fácil deducir cuándo requieren tilde.
 - Por qué / Porque: "¿**Por qué** papá mató al pregonero?". "No me explicó **por qué**". (por qué = pronombre interrogativo) "Hago esto **porque** me da la gana". (porque = conjunción causal). "No hay un **porqué**". (porqué = causa, es un sustantivo y admite plural: los porqués).
 - Cómo / Como: "¿**Cómo** querían que lo supiéramos?". "No quiere decirme **cómo** hacerlo". (cómo = de qué manera). "Lo hizo tal y **como** le expliqué". (como = de la manera que)
 - Dónde / donde: "¿**Dónde** quieres que lo ponga?". "No sé **dónde** se han metido". (dónde = en qué lugar). "Lo encontré **donde** estaban las pelotas". (donde = en el lugar).
 - Quién / quien: "¿**Quién** anda ahí?". "A saber con **quién** andará". (quién = qué persona). "No había **quien** le parase". (quien = persona).
 - Cuál / cual: "¿**Cuál** es la buena?". "Por favor, dime **cuál**" (valor interrogativo o exclamativo). "Sintió temblar el suelo sobre **el cual** estaba" (relativo, siempre precedido de artículo).
 - Qué / que: "¡**Qué** me dices!" "No sabían **qué** decisión tomar" (valor interrogativo o exclamativo). "No había **que** hacer nada" (que = relativo).

En general, cuando haya dudas sobre cómo se escribe una palabra, hay que buscarla en el diccionario. Además, el corrector de Word suele señalarnos las faltas de ortografía, y, en caso de duda, basta con introducirla en Google para hallar la solución (específicamente para esto, consultar el Blog de Lengua Española: <http://blog.lengua-e.com>).

3.7.3 Citas de otros textos:

Cuando se realiza una cita textual de lo que otro autor ha escrito, siempre se debe entrecomillar el texto que se toma prestado, e incluir la referencia entre paréntesis después de la cita.

- Ejemplo: "La animación es el *marica* del arte, la bollera del lenguaje audiovisual, porque es un género poco normativizado, excéntrico, y malinterpretado dentro del cine." (Anthony Nuckols, "Desanimado", en *Con A de animación*, 2012, p. 16).

4 Criterios de evaluación

El comentario se evaluará **exclusivamente** respecto a sus **contenidos**, valorando el **rigor del análisis** realizado, la **originalidad** del punto de vista y las **conclusiones**, y a su **forma de expresión** (la calidad de la redacción).

Es, sin embargo, importante recordar aquí que cualquier texto que presente más de tres faltas de ortografía será devuelto al autor para que lo corrija extensivamente. Entendemos que un futuro graduado universitario maneja el lenguaje y la expresión con propiedad, por lo que es importante seguir estos pasos para asegurarse el éxito:

- **Comenzar el ejercicio con cierta antelación.** De nada sirve correr en el último minuto. Es importante tomarse un tiempo para la reflexión y la inspiración.
- **No conformarse con el primer resultado.** Es fundamental revisar varias veces el propio texto, a fin de detectar contradicciones, inconsistencias, errores, etc.
- **Buscar una segunda opinión.** Si la finalidad es entregarle este trabajo al profesor, no tiene que darnos vergüenza compartir lo que escribimos con otros que nos puedan aportar ideas o contrastar su opinión sobre lo que hemos escrito.
- **Leerlo en voz alta antes de darlo por terminado.** Un ejercicio tan básico como eficaz: si tenemos dudas con la forma de poner los signos de puntuación, esta práctica nos servirá para detectar dónde hacemos las pausas breves para respirar (las comas) y las pausas fuertes (los puntos). Asimismo, nos ayudará a detectar frases enrevesadas, cosas innecesarias o redundantes, etc. A menudo merece la pena podar las cosas que no aportan nada: recordad que *menos es más*.

Una vez más, si un alumno tiene problemas para expresarse por escrito, será difícil que los supere por sí solo, por eso hay que pedir ayuda siempre. Incluso cuando se escribe muy bien, es muy recomendable dar a leer tu texto a un amigo, compañero o familiar, para que pueda confirmarle que las frases se entienden correctamente, y también para que pueda ayudarle a mejorar la expresión y prevenir errores ortográficos. Es importante recordar que incluso los escritores expertos pasan por revisiones externas y correcciones de estilo.

5 Forma de entrega

El comentario debe presentarse como un **documento de word** (*.doc), y ser remitido a la siguiente dirección de correo electrónico: mlorenzo@dib.upv.es

Si se utiliza Windows Vista o Windows 7, hay que guardar el documento en un formato compatible con Microsoft Word 1997-2003 (formato de compatibilidad). Se debe evitar, por tanto, el formato *.docx.

Los trabajos pueden contener imágenes para ilustrar ideas.

Por último, cualquier comentario entregado con posterioridad al plazo marcado en clase tendrá una sanción en su calificación.

6 Cierre

A modo de cierre, recapitularemos ahora los contenidos que deben figurar en el ejercicio:

- **Introducción:** Información fundamental sobre la película.
- **Desarrollo:** donde se ponen de manifiesto los precedentes del filme, sus elementos más importantes, sus influencias, la ideología que sostiene y una interpretación del mismo.
- **Conclusiones:** valoración personal del filme, reivindicando sus valores.
- **Bibliografía consultada:** libros, vídeos e internet.

Un último consejo: no tengáis miedo de crear relaciones excéntricas o inhabituales con la película elegida. La animación no es un campo cerrado: recordad que las películas pueden relacionarse con cualquier aspecto de la vida. **Sed creativos. Sed valientes.**

7 Bibliografía

7.1 Libros:

[1] COSTA, Jordi, 2010, *Películas clave del cine de animación*, España: Ma Non Troppo.

[2] WELLS, Paul, 1998, *Understanding Animation*, London, New York: Routledge.

7.2 Referencias de fuentes electrónicas:

[3] ANIMATION STUDIES ONLINE JOURNAL, <http://journal.animationstudies.org/>

[4] CON A DE ANIMACIÓN, <http://conadeanimacion.blogs.upv.es/>

[5] INTERNET MEDIA DATA BASE, www.imdb.com

[6] WIKIPEDIA, www.wikipedia.com