

Universidad
de La Laguna

**Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y de la
Comunicación**

Trabajo de Fin de Grado

Grado en Periodismo

Título

**Lujo, ostentación y excesos como frutos del narcisismo y la
alteridad.
Análisis de los films *The Bling Ring* (2013) de Sofia Coppola y *The
Great Gatsby* (2013) de Baz Luhrmann.**

**Alumno/a: Jose Daniel Ledesma Martín
Tutor/a: Dra. Carmen María Rodríguez Wanguemert**

**Curso académico
2015-2016**

Universidad
de La Laguna

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS, SOCIALES Y DE LA COMUNICACIÓN

AVAL FAVORABLE

La Dra. **Carmen María Rodríguez Wangüemert** profesora del Departamento de Ciencias de la Comunicación y Trabajo Social de la Universidad de La Laguna.

Como directora del Trabajo Fin de Grado titulado:

*Lujo, ostentación y excesos como frutos del narcisismo y la alteridad.
Análisis de los filmes *The Bling Ring*(2013) de Sofia Coppola y *The Great Gatsby*(2013) de Baz Luhrmann*

realizado por el estudiante **José Daniel Ledesma Martín**, autorizo su entrega y defensa pública, dado que reúne los requisitos establecidos por el Reglamento del Trabajo Fin de Grado.

San Cristóbal de La Laguna, 1 de Junio de 2016.

INDICE

1. Resumen
2. Introducción
3. Funciones del cine en efectos sociales
4. Narcicismo, “Vanity Capital”, Riqueza, Alteridad, Lujo y Sociedad de Consumo
5. Análisis cinematográfico
6. Compromiso ético y estético
7. Objetivos
8. Metodología
9. Ficha de análisis
10. Recogida de datos
11. Interpretación de resultados
12. Interpretación de resultados “The Bling Ring”
13. Interpretación de resultados “The Great Gatsby”
14. Conclusiones
15. Bibliografía

RESUMEN

Pese a que éste es una actividad relativamente reciente en la tradición académica, el análisis cinematográfico constituye en este trabajo un punto de partida para profundizar en el análisis de los conceptos de lujo, riqueza, narcicismo, consumismo y alteridad. Debido a que la cinematografía contemporánea es considerada uno de los vehículos de difusión con mayor efecto en las sociedades de consumo actuales, se ha realizado un reflexión en la que planteamos qué relación existe entre todos estos conceptos que hemos expuesto y que dan forma a este trabajo. Las películas que se han elegido para el análisis, “*The Bling Ring*” (2013) de la directora americana Sofia Coppola y “*The Great Gatsby*” (2013) del director australiano Baz Luhrmann, tienen en común que ambas se detienen en aspectos de la sociedad, como el lujo, la alteridad y la ostentación. En el proceso de investigación se ha utilizado una ficha técnica y analítica de elementos del discurso cinematográfico, ambas con base teórica en la materia. El objetivo general es analizar y examinar cómo la riqueza, el exceso, el narcicismo y el lujo, son

representados en el cine. Para así descubrir cuáles son los valores, estilos de vida y modelos a seguir que se imponen en la sociedad actual.

Palabras claves: análisis cinematográfico, alteridad, lujo, narcisismo, sociedad de consumo, consumismo, “vanity capital”, riqueza, ostentación, identidad colectiva, identidad individual

ABSTRACT

Although this is a relatively new discipline in the academic tradition, film studies is used in this paper as a starting point for further analysis of the concepts of luxury, wealth, narcissism, consumerism and otherness. The basic premise is that, even today, cinema should be considered, from a socio-political and economic point of view, as one of the most influential cultural manifestations, specially in advance, liberal, consumer-oriented societies. Operating under this observation, we have carried out our analysis with the purpose of establishing whether there is a causality and a mutual influence between these economic / social concepts and the artistic form in cinema which occurs contemporarily. The study uses, as its key case studies, two films from 2013: "The Bling Ring", by American director Sofia Coppola and "The Great Gatsby" by Australian director Baz Luhrmann. Both films, we propose, illustrate our vision of society, as a luxury, and ostentation, but ultimately, as a perennial otherness, imposed through choices at individual level, but also hugely influenced by media and social pressure. The final objective is to determine the degree of interdependency between the art form and the real world (and viceversa) to see which are more strongly and accurately depicted in cinema and how the widespread reach of the media can directly influence the values, lifestyle and even role models. In the research process, a number of tools have been used, including data sets, elements of film theory and visual media analytics, and a number of field observations and interviews. The overall objective is to analyze and examine how wealth, excess, narcissism, luxury, and the other previously mentioned concepts are represented in film. In order to discover what are the values, lifestyles and role models that prevail in today's society.

Keywords: alterity, cinematographic analysis, collective identity, individual identity, wealth, otherness, film studies, narcissism, consumerism, luxury, “vanity capital”

INTRODUCCIÓN:

En la actualidad diferenciarse del resto y destacar se ha convertido en el objetivo principal de gran parte de la sociedad. Cuestión que tiene lugar en diferentes ámbitos y aspectos de la vida. Los modelos a seguir, en cuanto a qué estilo de vida llevar, están cambiando continuamente y por consecuencia los valores y las metas de los individuos que componen la sociedad actual también. Las ansias de lujo, el exceso y a su vez el narcisismo se imponen como fruto de los efectos de la alteridad. Y estos funcionan como salvoconducto para conseguir destacar y situarse en una posición de superioridad frente a los demás individuos.

Es la sociedad de consumo la que dicta estas normas, Verdú, Vicent (2006, p.21) sostiene que ésta “tiene como misión proveer de placeres sin tregua y como destino final la diversión hasta morir”.

En nuestro estudio se pretende trabajar desde conceptos como la riqueza, el exceso, el narcisismo, y el lujo. Para así descubrir como los modelos de conducta, de los que estos conceptos son propios, son representados en el cine. Formando así un círculo cerrado entre el propio mundo de las riquezas y los excesos.

“El cine nos puede informar, formar, aburrir, distraer, interesar, desagradar, emocionar, todo ello sensaciones íntimamente ligadas a nuestra actividad social y a nuestra percepción del mundo” (Edershun, 2014)

Se toma al cine como herramienta de investigación en este trabajo debido a que, “por su poderosa influencia como industria cultural masiva el cine es el medio elegido por muchos pedagogos y estudiosos, como revelador ideológico de la impronta de una sociedad.” (Delponti, Patricia 2007, p.2)

Para ello ha sido una decisión metodológica primordial escoger los siguientes films como objeto de estudio. “The Great Gatsby” (Baz Luhrmann, 2013) y “The Bling Ring” (Sofia Coppola, 2013) . Debido a su trama e historia, ya que en ambas se refleja

cómo una parte de la sociedad y en consecuencia los individuos que la componen, ansían diferenciarse unos de otros. En este caso mediante el exceso y el gran lujo.

De esta manera a través de dos películas que capturan dos sociedades diferentes, pero que respiran valores similares, descubriremos qué patrones de comportamiento poseen los individuos que componen la sociedad y que los films reflejan. Además de cuáles son los mensajes que reciben estos grupos humanos que hacen que se desarrollen o incentiven estas conductas e ideales de diferenciación.

Los objetivos del trabajo que presentamos aquí están perfectamente acotadas pero perfectamente pueden derivar en un proyecto de mucha mayor amplitud. Sin embargo entre ellas destacamos:

- Descubrir patrones de comportamiento de los personajes en cada film y por tanto de la época a la que pertenecen respectivamente.
- Descubrir qué mensajes reciben estos grupos humanos, provocando que se incentiven estas conductas e ideales.
- Realizar un estudio de los conceptos lujo, narcisismo, alteridad, riqueza y sociedad de consumo. Conceptos que forman parte de la sociedad pero de los cuales se tiene poca información y conocimiento.
- Descubrir qué efectos tiene sobre los individuos la sociedad de consumo.

MARCO TEÓRICO

1. Funciones del cine en efectos sociales

“*La relación causal entre las películas y las actitudes colectivas* constituye para muchos autores el aspecto más conflictivo del estudio del cine como institución social. En efecto, son numerosos los trabajos en este campo y no existe unanimidad en las conclusiones. Todos estos autores presentan una común preocupación por determinar el alcance social de los medios audiovisuales y determinar la naturaleza de sus efectos, considerados mayoritariamente como dañinos o, en el mejor de los casos, simplemente neutrales.” (Pardo, Alejandro, p.1)

Sin embargo Sillas, Laura (2014), sostiene que “es cierto que en sus orígenes el cine no pretendía dejar mensajes con contenidos sociales, con el paso del tiempo se vieron sus posibilidades, las cuales más allá del entretenimiento que ofrecía también podían realizarse producciones enfocadas a posicionar los intereses de cierto sector, como ocurrió con Hitler, que utilizó las producciones cinematográficas como instrumento de su propaganda”

Siguiendo a Sillas, también se sabe que los efectos positivos del cine cuando transmite mensajes con contenidos que muestran otras formas de apreciar el mundo, han sido utilizados en épocas recientes por la sociedad civil, principalmente. Mediante iniciativas que apuestan por involucrar a la población en imaginarios sociales distintos a los de su cotidianidad, como es el caso de “The Bling Ring” por Sofia Coppola. Son experiencias que marcan la vida de los públicos y abren la posibilidad de generar cambios en las apreciaciones y formas de actuar en su comunidad.

“Los contenidos del cine y el fenómeno sociológico generado a partir de él son aspectos a considerar para atender los problemas sociales” (Sillas, 2014)

Es por ello por lo que se toma al cine como herramienta de investigación en este trabajo, ya que como expone Mauricio Díaz Calderón (2015, p.1) “el lujo y la cinematografía tienen el punto común de la mirada. Están diseñados para seducirnos, impactarnos y, al final, incidir en la conformación de nuestra identidad individual y social.”

Además de que “por su poderosa influencia como industria cultural masiva el cine es el medio elegido por muchos pedagogos y estudiosos, como revelador ideológico de la impronta de una sociedad.” (Delponti, Patricia 2007, p.2)

El cine es una de las disciplinas artísticas que más alcance y difusión posee en la sociedad, y que más ingresos genera, además en muchos casos es un fiel reflejo de la realidad, lo que lo hace aún más interesante como objeto de estudio, funcionando como muestra de la sociedad a estudiar.

Edershun (2014) cita a Tarkovski, Andrei quien dice que “El cine es tanto más importante, cuando más es capaz de conmover el alma”

A su vez Edershun expone cuales son tres niveles que delimitan cuales son los efectos que tiene el cine sobre el ser humano, es decir, como interactúan los mensajes que transmite con éste:

El primer nivel abarcaría los sistemas efectivos; vista y oído, de tal forma que cualquier persona, a través del simple visionado de una película, accede a un tipo de formación sensorial básica.

Mientras en el segundo nivel, encontraríamos los lenguajes asociados a los sistemas efectivos; imágenes, sonidos fonéticos, sonidos musicales, ruidos y señales que otorgan a la imagen una amplia gama de referencias culturales de reconocimiento y codificación.

Y por último en el tercer nivel estarían los elementos propios de lenguaje cinematográfico; la disposición de los encuadres, los movimientos de cámara, la elección del espacio escénico, la utilización de la música o el movimiento interno, los cuales proporcionan al espectador una información integral y una comprensión plena de contenido argumental de la película.

2. Conceptos tratados: Narcicismo, “Vanity Capital”, Riqueza, Alteridad, Lujo y Sociedad de Consumo

“Cada contexto social crea su propio estilo de vida, una determinada jerarquía de valores, diversas pautas de comportamiento y sus propias patologías. El trastorno

narcisista de la personalidad es una alteración típica de nuestro modo de vida.”
(Terchera, Jose Luis, 1996)

Estudios psicológicos establecen el egocentrismo como parte del desarrollo del ser humano en sus etapas más tempranas, a medida que va teniendo lugar la personalización éste puede quedarse en un mero paso de la etapa evolutiva hasta que se ha desarrollado el pensamiento empático, o bien, evolucionar en un trastorno narcisista. “No hay personalización sin desarrollo de la alteridad”. (Trechera, 1996)

¿Pero realmente es el narcisismo considerado un trastorno o una enfermedad en nuestra sociedad?, es más, ¿Conocen los individuos el significado de narcicismo?

Supone una imagen distorsionada del centro del mundo. "Soy una persona importante, mejor dicho: importantísimo. Soy el centro del universo y los demás existen para dar vueltas alrededor mío" (Rocchini)

Horstein, Luis (2006), expone que las principales cuestiones abiertas por las distintas descripciones clínicas son: ¿es el trastorno narcisista una debilidad yoica, se refiere a la pobreza de la autoestima, es una patología del carácter? ¿Está vinculado a un exceso de agresión, a un déficit de la cohesión o del valor del sentimiento de sí? ¿Se refiere a dificultades para la investidura de objeto o más bien es la vulnerabilidad ante objetos investidos (Morrison)? Cuestiones que remiten a diferencias clínicas así como a diferencias metapsicológicas.

En la mitología griega Narcissus fue un hombre que se enamoro de su propio reflejo en el agua. El narcisismo es un trastorno de personalidad que se concibe como un exceso de amor propio. No obstante según el test NPI, Narcissistic Personality Inventory, elaborado por Raskin and Hall (1979), existes diferente niveles de narcicismo, que incluso de superarse no determinan un diagnostico psicológico, sino simplemente expresiones normales y subclínicas que todos los individuos presentan en mayor o menor medida.

El narcisismo fue definido por Raskin & Terry (1988) siguiendo los criterios propuestos por el DSM III, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (en español), *Manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales*), como un constructo

multifacético compuesto por siete dimensiones: autoridad, pretensión, exhibicionismo, explotación, autosuficiencia, superioridad y vanidad e idearon el Narcissistic Personality Inventory (NPI) para evaluarlas en población general.

“Los pacientes de hoy con sus “partes psicóticas”, sus “escudos narcisistas” sus “self grandiosos”, su “pensamiento operatorio” y sus “defectos alexitímicos”, parecen muy diferentes de los clásicos neuróticos de la Belle Epoque” (McDougall, 1982).

Ajay Kapur, analista de Bank of America Merrill Lynch, define un nuevo concepto “Vanity Capital”/*Capital Vanidoso* el cual va tan ligado con el narcisismo como con el siguiente concepto a tratar, la riqueza.

Consiste en “la búsqueda y la acumulación de atributos y accesorios destinados a aumentar la autoconfianza por medio de la mejora de la apariencia y el prestigio” (Bank of America Merrill Lynch)

“El propósito fundamental y decisivo del consumo es elevar el estatus del consumidor al de un bien de cambio vendible. Los pobres de hoy no son los desempleados sino “los no consumidores” (Lara Pulido, Gabriela M.; Colín, Georgina, 2007)

Y como es lógico para poder consumir se necesita capital, y el capital implica riqueza. Lo que establece a la misma como un imprescindible para lograr diferenciarse del otro, es decir, la alteridad.

Para la filosofía, la alteridad es lo contrario a la identidad y, en este sentido, puede ser definida como la relación de oposición que se registra entre el sujeto pensante, es decir, el *yo*, y el objeto pensado, o sea, el *no yo*. Así, la alteridad es el principio filosófico que permite alternar o cambiar la propia perspectiva por la del otro.

Así, según la alteridad, para constituir una individualidad es necesaria, primero, la existencia de un colectivo, pues el *yo* existe a partir del otro y de la visión de este. El otro permite que el *yo* pueda comprender el mundo a partir de una mirada diferente en relación con la propia. De hecho, uno de los principios de la teoría de la alteridad es que el *yo*, en su forma individual, solo puede existir a través del contacto con el otro, pues el

ser humano, como sujeto social, tiene inherentemente una relación de interacción y dependencia con el otro.

El lujo también supone una herramienta de diferenciación, ya que “el lujo es una necesidad que nace donde la necesidad acaba” (Chanel, Coco, 1883-1971). Por tanto poseer algo que no es necesario coloca al individuo en una posición de superioridad con respecto a otro que solo puede alcanzar lo que realmente necesita.

Autores como, Millan, David, (2013) sostienen que existen “tres grandes y diferenciados pilares que conforman una concepción empresarial sobre el lujo: la esencia, la naturaleza y los medios.”

Siguiendo el trabajo de Millan, (2013) exponemos en mayor profundidad esos tres pilares que según él constituyen el concepto de lujo:

- La esencia representa el significado del lujo. Tiene que ver con los aspectos que permiten ir a la raíz del concepto y entender plenamente de qué se trata. La esencia hace posible responder a esta pregunta: “¿Qué es lujo?”. Así, el nivel de relación se establece con el cliente, es decir, con quien reconoce el lujo y está dispuesto a adquirirlo. Los elementos estratégicos que nos sirven para evaluar la esencia del mismo son la creación de valor y los beneficios. Ambos definen la parte de la ventaja competitiva relacionada con los aspectos que el consumidor valora del lujo.
- La naturaleza representa el componente social y evolutivo, a la vez que determina la relación del lujo con su entorno. Nos ayuda a comprender por qué el lujo excede la normalidad en un determinado momento, además de que permite evaluar el componente dinámico y de herencia para examinar las variaciones en la concepción del lujo. Los elementos estratégicos que nos sirven para estudiar la naturaleza del mismo son el análisis de la industria y el factor de cambio asociado al propio concepto.
- Los medios representan aquellas formas de llevar a cabo una proposición de valor y de gestionar la complejidad específica que el concepto de lujo introduce. En este sentido, los medios permiten reflexionar sobre los aspectos mediante los que se puede obtener un desarrollo competitivo, con sentido de mercado, a la par que exitoso.

En consecuencia, nos encontramos con la sociedad de consumo. “En esta sociedad, el amontonamiento, la profusión, es el rasgo descriptivo más importante.” (Carrasco, Rosa Ana, 2007).

Zygmunt Bauman, define el consumismo, en primer lugar, como un atributo de la sociedad conformada por individuos cuya capacidad de querer, desear o anhelar ha sido separada o “alienada” de ellos mismos.

A su vez, esa capacidad se convierte en la principal fuerza que pone en movimiento a toda la sociedad de consumidores. En el consumismo, el consumo ha desplazado al trabajo como principal actividad generadora de la sociedad. (Lara Pulido, Gabriela M.; Colín, Georgina, 2007, p.1)

“Ser el promotor del producto y el producto mismo que se promueve se ha convertido en la esencia de la nueva sociedad de consumidores”. (Lara Pulido, Gabriela M.; Colín, Georgina, 2007)

Donde Carrasco, (2007) define consumo como el derroche productivo, entendido como toda producción y gasto más allá de la estricta supervivencia donde lo superfluo precede a lo necesario, donde el gasto precede en valor a la acumulación y la apropiación.

Carrasco señala también “la gran vinculación existente entre la abundancia de las sociedades ricas y el derroche. Y es que, de algún modo, todas las sociedades derrochan, dilapidan, gastan y consumen siempre más allá de lo estrictamente necesario.”

REFLEXIÓN PARA EL ANÁLISIS:

Para adentrarse en el análisis de las películas elegidas para el presente trabajo, merece la pena que realicemos una reflexión y discusión sobre qué relación existe entre todos estos conceptos que hemos expuesto y que dan forma a este trabajo. Lo que planteamos supone una especie de correspondencia en cadena. Partimos de la premisa de que el ser humano es egocéntrico, esta característica se desarrolla en los primeros momentos de la etapa evolutiva, a medida de que se va adquiriendo la personalización y la empatía va apareciendo. Aunque en muchos casos se producen distorsiones en el proceso de personalización y surgen actitudes narcisistas. Como exponen algunas autores no hay

personalización, sin un desarrollo de la alteridad. Diferenciarnos o compararnos con otros individuos es una característica muy común en el ser humano. Y en una sociedad cómo en la que vivimos, denominada por diversos expertos como “sociedad de consumo”, estos comportamientos se ven influenciados por el rasgo más propio de ésta, el consumismo.

Por tanto, ¿Qué mejor manera para diferenciarse de otro individuo que a través de la riqueza y el lujo? El lujo es una necesidad que comienza cuando la necesidad acaba, por tanto indirectamente demuestra que el individuo a alcanzado una posición de éxito, de poder y de superioridad que le da la capacidad de saciar todas sus necesidad y disponer de la posibilidad de ir un paso más adelante.

Es por esto por lo que han surgido conceptos propios de la sociedad actual como el “Vanity Capital” que ya hemos mencionado con anterioridad.

El lujo, los excesos que este conlleva, la riqueza, etc. se han convertidos en las vías y efectos del narcicismo y la alteridad. Son las herramientas que el individuo ha adoptado en la sociedad para diferenciarse del otro y así lograr su objetivo.

3. Análisis cinematográfico

Zavala, Lauro cita a B. K. Grant (1983) quién establece que el análisis cinematográfico es una actividad relativamente reciente en la tradición académica.

A pesar de que la teoría del cine nació hace un siglo (con el cine mismo) las estrategias de aproximación crítica a esta forma de arte y entretenimiento han estado ligadas a la literatura, la apreciación estética y, sobre todo, al periodismo (T. Corrigan, 1994)

Por otra parte, las estrategias de análisis derivadas de la teoría del cine han evolucionado desde una búsqueda de métodos específicos hacia la integración de elementos que provienen de campos tan diversos como la antropología, la teoría literaria, la teoría del arte, la fotografía y, en general, todas las disciplinas sociales y humanísticas (D. Bordwell, 1989).

4. Universo ético y estético

Quiles, Eduardo cita a Einstein, quien decía que si llegamos a ponernos de acuerdo sobre algunas proposiciones éticas fundamentales, otras podrán ser derivadas de ellas. Siguiendo esta premisa, si aceptamos que el arte de evasión, el arte del puro entretenimiento va contra la idea de un arte integral, con altura moral, habremos dado un paso adelante y facilitaremos que el creador se vuelva más exigente consigo mismo, más solidario con su tiempo. De él esperamos una forma de escritura teatral con temáticas enraizadas en el desarrollo social y humano. Con esta actitud, quizá orille la quimera, pero un autor sin una utopía en el bolsillo es, desde mi punto de vista, un autor que rehúye su compromiso con su tiempo. Podría argumentarse que todo arte lo sustenta una moral; aunque también es verdad que existe arte banal y arte vinculado con los intereses más caros del ser humano. ¿Qué autor puede, en conciencia, darse el lujo de desaprovechar esa oportunidad única que suponen las dos horas cedidas por el espectador para que su ocio resulte una óptima inversión cultural y no un fraude?

OBJETIVOS

El objetivo general es analizar y examinar cómo la riqueza, el exceso, el narcisismo, el lujo, y el resto de conceptos anteriormente nombrados, son representados en el cine. Para así descubrir cuales son los valores, estilos de vida y modelos a seguir que se estilan en la sociedad. No obstante como ya se ha mencionado, en esta investigación confluyen otras exploraciones que también se han tenido en cuenta, tales como; descubrir patrones de comportamiento de los personajes en cada film y por tanto de la época a la que pertenecen respectivamente, descubrir qué mensajes reciben estos grupos humanos, provocando que se incentiven estas conductas e ideales y por último realizar un estudio de los conceptos lujo, narcisismo, alteridad, riqueza y sociedad de consumo. Conceptos que forman parte de la sociedad pero de los cuales se tiene poca información y conocimiento.

Los objetivos del trabajo que presentamos aquí están perfectamente acotadas pero perfectamente pueden derivar en un proyecto de mucha mayor amplitud. Sin embargo entre ellas destacamos:

- Descubrir patrones de comportamiento de los personajes en cada film y por tanto de la época a la que pertenecen respectivamente.
- Descubrir qué mensajes reciben estos grupos humanos, provocando que se incentiven estas conductas e ideales.
- Realizar un estudio de los conceptos lujo, narcisismo, alteridad, riqueza y sociedad de consumo. Conceptos que forman parte de la sociedad pero de los cuales se tiene poca información y conocimiento.
- Descubrir qué efectos tiene sobre los individuos la sociedad de consumo.

METODOLOGÍA

En los apartados 1, 2 y 3 del marco teórico han quedado planteados los fundamentos teóricos que delimitarán este estudio. Han sido planteados los conceptos que conforman la temática de la investigación, es decir, narcisismo, riqueza, alteridad, sociedad de consumo y lujo. Los cuales son motor fundamental de los acontecimientos narrados en los films elegidos como objeto de estudio.

Para alcanzar nuestros objetivos se llevará a cabo un análisis interpretativo, mediante un análisis cinematográfico.

Entre los antecedentes de trabajos científicos relacionados con el análisis cinematográfico y que establecen la teoría que estructura del proceso que nosotros abordamos, destacamos el de Zavala, que expone en su libro un exhaustivo estudio sobre el análisis cinematográfico. Y que también establece que existe una importante tradición de crítica periodística y comentario de películas, aunque no obstante todavía no existe una tradición de investigación teórica y análisis cinematográfico. Motivo que nos lleva a dar el primer paso y hacer uso de su propuesta de análisis para así comenzar a afianzar el uso de esta materia en la investigación. Ya que sus propuestas de análisis surgidas del contexto académico son aún desconocidas o poco estudiadas.

También destacamos y hacemos uso de la ficha técnica planteada por Delponti (2007) en “Cómo analizar una película: a propósito de la Historia Oficial”.

El motivo de haber escogido “*The Bling Ring*” de Sofia Coppola como objeto de análisis es que está basada en hechos reales, en concreto en un artículo que narra todos los hechos, de la revista Vanity Fair, “The Suspects wore Louboutins” / *Los sospechosos llevaban Louboutins*, por Nancy Jo Sales. En el se narra el caso de la banda de ladrones “The Bling Ring” de Hollywood Hills, un grupo de jóvenes obsesionados con la fama, que lograron entrar en las casas de varios famosos haciéndose con un botín en bienes de lujo, estimado en 3 millones de dólares. Los sospechosos mantenían que de esta manera podían llegar a ser parte del estilo de vida de las *celebrities* que tanto admiraban y de esta manera alcanzar la tan ansiada fama.

“The Great Gatsby” / “El Gran Gatsby” es una adaptación filmica de la novela publicada en 1925 de F. Scott Fitzgerald. A su vez se trata de un remake de la ya realizada por Jack Clayton en 1974. El eje central de las acciones que se llevan a cabo, es principalmente el joven y misterioso millonario Jay Gatsby. En esta película se exploran temas como el idealismo, la riqueza, los excesos, las ansias de éxito y la ambición. Lo cual hace de ella un objeto de estudio óptimo para nuestra investigación.

En cuanto a la ficha análisis elementos del discurso cinematográfico propuesta por Zavala (2003) seguimos las pautas que él mismo establece. Zavala determina que el objetivo de este modelo de análisis es contribuir a la sistematización de las ideas de cada espectador de cine. El placer estético y el placer intelectual son parte de una experiencia concreta, intransferible y necesariamente irrepetible. Este modelo de ficha actúa como mapa para reconstruir esta experiencia y de esa manera construir una interpretación particular. Como todo mapa, puede ser utilizado para llegar a donde cada espectador/investigador quiera llegar, o bien para recorrer todos los espacios por explorar. El elemento más importante en este modelo es el universo ético y estético de cada espectador y la posibilidad de su recreación lúdica.

Ambas fichas, tanto técnica como de elementos del discurso cinematográfico han sido modificadas para su utilización en esta investigación. Por un lado la ficha técnica ha sido ampliada, añadiendo categorías que se consideraban pertinentes para que el análisis fuera incluso más completo en este aspecto. Sin embargo en la ficha de análisis del discurso se han suprimido algunos aspectos ya que no se ajustaban a los objetivos de la investigación y simplemente hubieran supuesto un grueso sin utilidad concerniente. Se eliminaron porque distorsionarían el objeto central del análisis en una investigación como la de un TFG.

El resultado tras las modificaciones de la Ficha de Análisis que ha sido utilizada para la obtención de datos ha sido el siguiente:

Ficha Técnica

Título:

Director:

Año :

Género :

Productora :

Productor :

Realizador :

Asistente de realización :

Guión :

Fotografía :

Cámara :

Escenografía :

Vestuario :

Música :

Montaje :

Sonido :

Distribuidora :

Duración Original :

Fecha y Sala de estreno :

Ficha análisis elementos del discurso cinematográfico

1. Condiciones de Lectura (Contexto de Interpretación)

a) ¿Cuáles son las condiciones para la interpretación de la película?

b) ¿Qué sugiere el título?

2. Inicio (Prólogo o Introducción)

a) ¿Cuál es la función del inicio?

b) ¿Cómo se relaciona con el final?

3. Imagen (Imágenes en el encuadre desde una perspectiva técnica)

a)¿Cómo son las imágenes en esta película?

4. Sonido (Sonidos y silencios en la banda sonora)

a) ¿Cómo se relaciona el sonido con las imágenes?

b) ¿Qué función cumplen los silencios?

5. Edición (Relación secuencial entre imágenes)

a) ¿Cómo se organiza la sucesión de imágenes en cada secuencia?

b) ¿Cómo se organiza la sucesión de imágenes entre secuencias?

6. Escena (Imágenes en el encuadre desde una perspectiva dramática)

a) ¿Cómo es el espacio donde ocurre la historia?

b) ¿Qué elementos permiten identificar a cada personaje?

7. Narración (Elementos estructurales de la historia)

a) ¿Qué elementos permiten entender la historia?

Acto I: Primeros 30 minutos

Acto II: Siguiendo 60 minutos

Acto III: Últimos 30 minutos

b) ¿Qué efecto produce la estructura narrativa en el espectador?

8. Género y Estilo (Convenciones narrativas y formales)

a) ¿Cuáles son las fórmulas narrativas utilizadas en la película?

9. Ideología (Perspectiva del Relato o Visión del Mundo)

a) ¿Cuál es la visión del mundo que propone la película como totalidad?

10. Final (Última secuencia de la película)

a) ¿Qué sentido tiene el final?

b) ¿Cómo se relaciona con el resto?

11. Conclusión (del análisis)

a) ¿Cuál es el compromiso ético y estético de la película?

b) Comentario final :

RECOGIDA DE DATOS:

1. FICHA ANÁLISIS – THE BLING RING

Ficha Técnica

Título: “The Bling Ring” / “Ladrones de la Fama” (España)

Director: Sofia Coppola

Año : 2013

Género : Dramático y Policíaco

Productora : American Zoetrope, StudioCanal, Tohokushinsha Film, Film Nation Entertainment, Nala Films y Pathé

Productor : Roman Coppola, Sofia Coppola y Youree Henley

Realizador : Jeff Flohr

Asistente de realización :

Guión : Sofia Coppola

Fotografía : Harris Savides

Cámara : Zoran Veselic

Escenografía : Sara Parks

Vestuario : Stacey Battat

Música : Brian Reitzell

Casting: Courtney Bright, Nicole Daniels

Montaje : Sarah Flack

Sonido : Richard Beggs

Distribuidora : A24

Duración Original : 90 minutos

Fecha y Sala de estreno : 2013, Festival de Cannes, categoría “Un Certain Regard”

Ficha análisis elementos del discurso cinematográfico

1. Condiciones de Lectura (Contexto de Interpretación)

a) ¿Cuáles son las condiciones para la interpretación de la película?

- Temática directamente relacionada con el objeto de estudio
- Reconocimiento y prestigio de la dirección
- Referencia de su estilo personal
- Antecedentes de otras de sus películas
- Gusto personal y memoria cinematográfica en cuanto al estilo de la directora
- Gusto personal en cuanto a los actores protagonistas
- Presentada en el Festival de Cannes
- Basada en hechos reales
- Basada en un artículo de Vanity fair por Nancy Jo Sales “The suspects wore Louboutins”
- Analizada en Versión Original

b) ¿Qué sugiere el título?

- “The Bling Ring” fue el nombre con el que la policía bautizo a la banda de ladrones protagonistas del suceso en el que la película se basa.
- El termino “bling” es utilizado en inglés para referirse de forma coloquial a las joyas en concreto a los diamantes, literalmente significa brillo.

2. Inicio (Prólogo o Introducción)

a) ¿Cuál es la función del inicio?

- Sucesión de flashbacks y flashforwards
- Música atractiva
- Entrelazo de imágenes (desarrollo y final) – Expectación – Lujo
- Ritmo Rápido
- Antecedente cronológico - Conclusión anticipada
- Diseño tipográfico – título y créditos : tamaño- grande, color - amarillo, ubicación – pantalla completa

b) ¿Cómo se relaciona con el final?

- Intriga de predestinación: Explicita
- En el inicio aparecen escenas del final
- Relación directa entre ambos

3. Imagen (Imágenes en el encuadre desde una perspectiva técnica)

a) ¿Cómo son las imágenes en esta película?

- Imágenes atractivas, mucho color en las secuencias de día
- Bastantes imágenes en la noche
- Escenas abigarradas – Exceso de artículos de lujo (cantidad, acumulación)

4. Sonido (Sonidos y silencios en la banda sonora)

a) ¿Cómo se relaciona el sonido con las imágenes?

- La música juega un papel muy importante en relación con las imágenes
- Característica propia de la directora
- Cada situación va acompañada de la música adecuada para acentuar la acción que se está viviendo
- Relaciones estructurales entre sonido e imagen: consonancia dramática
- Música, voces, silencios: planos sonoros, diálogos, exégesis

b) ¿Qué función cumplen los silencios?

- Suspense
- Situaciones de pensamiento

5. Edición (Relación secuencial entre imágenes)

a) ¿Cómo se organiza la sucesión de imágenes en cada secuencia?

- No hay consistencia de tiempo y espacio: no hay orden cronológico, se salta entre el pasado y el presente
- Se narran hechos acaecidos hace un año
- Duración y ritmo de las tomas: normal, aunque mezcla tomas rápidas para dar agilidad a la trama
- Superposición cronológica

b) ¿Cómo se organiza la sucesión de imágenes entre secuencias?

- Articulación conceptual: flashback, flashforward
- Montaje no secuencial

6. Escena (Imágenes en el encuadre desde una perspectiva dramática)

a) ¿Cómo es el espacio donde ocurre la historia?

- Calabasas, California
- Espacios naturales y urbanos
- Dimensión simbólica de los objetos y su distribución en el espacio: Gran importancia., papel fundamental en la historia, representan lujo y alteridad, su aparición es significativa en toda la historia, son la base de las acciones que llevan a cabo los personajes

b) ¿Qué elementos permiten identificar a cada personaje?

- Proxémica: expresión facial, tono de voz, kinésica (movimientos corporales), lenguaje corporal
- Vestido y peinado
- Connotaciones ideológicas, psicológicas, genéricas
- Sexo

7. Narración (Elementos estructurales de la historia)

a) ¿Qué elementos permiten entender la historia?

Acto I: Primeros 30 minutos

- 1) El día a día de cada protagonista antes de que empezaran los robos
- 2) Los protagonistas se conocen, forman un grupo
- 3) Fiestas, drogas, ansias de éxito, pequeños robos en coches
- 4) Llamado a la aventura: comienzan los robos en casas
- 5) Empiezan a adquirir un estilo de vida de excesos: fiestas, compras, famosos, publican todo en redes sociales

Acto II: Siguiendo 60 minutos

- 6) Deciden robar en casas de famosos: Ubicación Google Maps (tecnología)
- 7) Continúan publicando fotos de todo lo que hacen en redes sociales
- 8) Sensación de poder, superioridad
- 9) Euforia, drogas, alcohol
- 10) Fanatismo por las víctimas de los robos
- 11) Autoconfianza, alardeo, adquieren estilo de vida que todos anhelan
- 12) Van dejando demasiadas pistas, empiezan a investigarles

Acto III: Últimos 30 minutos

- 13) Son detenidos, imágenes de cámaras de seguridad, publicaciones en redes sociales
- 14) Empiezan a realizar entrevistas con medios de comunicación
- 15) Fingen estar arrepentidos
- 16) Siguen siendo narcisistas, les sigue preocupando su imagen
- 17) Se creen un fenómeno mediático ante las cámaras, estrellas ante los medios
- 18) Se muestran más preocupados por la reacción de los famosos a los que han robado
- 19) Juicio: acaban cuatro años en la cárcel más multas
- 20) Escena final: entrevista en TV a una de las protagonistas
- 21) En su mensaje final pide que la sigan en su pág. Web para continuar sabiendo sobre ella

b)¿Qué efecto produce la estructura narrativa en el espectador?

- Estrategias de seducción narrativa (frenado de solución a los enigmas): engaño, equívoco, suspensión, bloqueo
- Sorpresa (ignorancia del espectador controlada por el narrador)
- Suspense (ignorancia del personaje, conocimiento del espectador)
- Estrategias de suspenso: misterio (el espectador sabe que hay un secreto pero ignora la solución) / conflicto (incertidumbre del espectador sobre las acciones del personaje) / tensión (el espectador ignora cómo, cuándo y por qué va a ocurrir lo anunciado)

8. Género y Estilo (Convenciones narrativas y formales)

a)¿Cuáles son las fórmulas narrativas utilizadas en la película?

- Fórmula clásica: grupo o individuo común en situación excepcional
- Amor y Erotismo: Obsesión romántica
- Mundo del Espectáculo: Compulsión escénica y sus consecuencias
- Detectives: Acción moral en un mundo corrupto
- Outlaw: Grupo o individuo al margen de la ley
- Outcast: Grupo o individuo al margen de la norma (minoría social, misfit, disfuncionalidad mental o física, genialidad)
- Modalidades genéricas: trágico-heroica, melodramático-moralizante, cómica
- Articulación entre estructuras genéricas y estructuras sociales

9. Ideología (Perspectiva del Relato o Visión del Mundo)

a)¿Cuál es la visión del mundo que propone la película como totalidad?

- Verosimilitud: presentación de lo convencional como natural
- Espectacularidad y referencialidad
- Creación artística: subversión o cambio de códigos visuales o sociales
- Muestra acciones basadas en hechos reales, aunque parecen inverosímiles, se trata de una realidad que muchos individuos de la sociedad viven, aunque no en tales extremos.

10. Final (Última secuencia de la película)

a)¿Qué sentido tiene el final?

- El final demuestra como los protagonistas no cambian su forma de ser pese a todo lo sucedido. Mantienen ese carácter narcisistas y de ansias de fama, éxito, etc.

b)¿Cómo se relaciona con el resto?

- Relación con expectativas iniciales (intriga de predestinación, contrato simbólico, hipótesis de lectura)
- Consistencia con elementos formales e ideológicos del resto

11. Conclusión (del análisis)

a)¿Cuál es el compromiso ético y estético de la película?

Lo que Soffia Coppola ha realizado se aleja bastante de un arte banal, “The Bling Ring” se fundamenta en temáticas enraizadas con el desarrollo social y humano. Refleja un compromiso con su tiempo. Su arte se sustenta en una moral.

El compromiso estético consiste en despertar nuevos grados de lucidez en el espectador y “The Bling Ring” lo consigue, hace que el espectador se compare con los protagonistas, haciéndole pensar si sería capaz o no de realizar las mismas acciones. Coppola refleja su tiempo desde un punto de vista humanista y crítico, intenta alcanzar el corazón y la mente del espectador y, por tanto, provocar a través del lenguaje teatral un impacto sensorial e intelectual.

El valor ético del drama consigue hacer de la obra un espejo donde mirarnos. El valor ético eleva la exigencia estética del espectador con respecto a la obra.

b)Comentario final :

Basada en hechos reales “The Bling Ring” narra como un grupo de adolescentes de Los Ángeles, fascinados por la fama, las celebrities y el universo del lujo, rastrean en internet la dirección de los famosos que admiran, para robar en sus casas.

Sustraen más de tres millones de dólares en objetos de lujo: joyas, bolsos, zapatos, ropa, etc. Entre las victimas destacan Paris Hilton, Orlando Bloom o Lindsay Lohan entre otras. Finalmente son descubiertos y detenidos debido a las grabaciones de las cámaras de seguridad en casa de las victimas que delatan su identidad. Además de por el alardeo de los robos y sus publicaciones en redes sociales, mostrando ese nuevo estilo de vida, basado en los excesos.

Pese a ser detenidos y condenados a cuatro años de cárcel, los protagonistas no parecen estar realmente arrepentidos, siguen preocupándose más por su propia imagen y se consideran así mismos fenómenos mediáticos.

La forma con la que la directora presenta la historia consigue seducir al espectador hasta tal punto que éste se plantea como sería emular las acciones narradas. La adrenalina y euforia que se transmiten traspasan la pantalla. Quizás este dirigida a un público específico, ya que es muy complicado hacer que diferentes tipos de espectadores se sientan identificados con la trama. No obstante el estilo de Coppola es único y se ve reflejado en todas sus obras, consigue cautivar y crear admiración.

2. FICHA ANÁLISIS – “THE GREAT GATSBY”

Ficha Técnica

Título: “The Great Gatsby” / “El Gran Gatsby” (España)

Director: Baz Luhrmann

Año : 2013

Género : Drama, Romance

Productora : Village Roadshow Pictures, Bazmark Productions, A&E Television y Red Wagon Enterteintment

Productor : Baz Luhrmann, Lucy Fisher, Douglas Wick, Catherine Martin, Catherine Knapman

Realizador : Henry Karjalainen

Guión : Baz Luhrmann, Craig Pearce

Fotografía : Simon Duggan

Escenografía : Beverly Dunn

Vestuario : Catherine Martin

Música : Craig Armstrong

Montaje : Jason Ballantine

Sonido : Jason Ruder

Distribuidora : Warner Bros

Duración Original : 142 minutos

Fecha y Sala de estreno : 10 de Mayo de 2013 EE.UU

Ficha análisis elementos del discurso cinematográfico

1. Condiciones de Lectura (Contexto de Interpretación)

a) ¿Cuáles son las condiciones para la interpretación de la película?

- Repercusión mediática
- Prestigio de la novela en la que se inspira
- Temática directamente relacionada con el objeto de estudio
- Analizada en versión original
- Reparto
- Estética
- Antecedentes verbales
- Prestigio de la dirección, actores y actrices
- Horizonte de expectativas individuales
- Condiciones personales de elección

b) ¿Qué sugiere el título?

- En relación con el título original: se trata de una traducción literal
- Da a entender quién será el protagonista de la película
- En relación con el resto de la película: toda la trama gira en torno al personaje al que el título se refiere

2. Inicio (Prólogo o Introducción)

a) ¿Cuál es la función del inicio?

- Presentación de los créditos
- Gradiente de integración con el resto
- Flashback, comienza narrando algo que ya ha sucedido

- Personaje principal narra en primera persona todo lo sucedido, es un paciente en la consulta de un doctor
- Se entrelazan las imágenes con textos que aparecen en la pantalla, escritos por la máquina de escribir del protagonista que intenta recordar los hechos acontecidos
- Prólogo narrativo, antecedente cronológico, conclusión anticipada, establecimiento de complicidad con el espectador (suspense)
- Relación con el final

b) ¿Cómo se relaciona con el final?

- Intriga de predestinación: explícita/alusiva)
- La situación en la que se encuentra en el presente el personaje principal, delata cual será el desenlace de los hechos que él mismo está narrando

3. Imagen (Imágenes en el encuadre desde una perspectiva técnica)

a)¿Cómo son las imágenes en esta película?

- Imágenes atractivas, mucho color en las secuencias de día
- Luminosidad
- Escenas abigarradas – Exceso de artículos de lujo (cantidad, acumulación)

4. Sonido (Sonidos y silencios en la banda sonora)

a)¿Cómo se relaciona el sonido con las imágenes?

- La música juega un papel muy importante en relación con las imágenes
- Pese a que la trama se desarrolla en los años 20, la música utilizada no es propia de la época
- Cada situación va acompañada de la música adecuada para acentuar la acción que se está viviendo
- Relaciones estructurales entre sonido e imagen: consonancia dramática
- Música, voces, silencios: planos sonoros, diálogos, exégesis

b) ¿Qué función cumplen los silencios?

- Suspense
- Situaciones de pensamiento

5. Edición (Relación secuencial entre imágenes)

a) ¿Cómo se organiza la sucesión de imágenes en cada secuencia?

- Se narran hechos ya acontecidos desde el presente
- Perfecto orden cronológico
- Tomas ágiles, entrelazadas con tomas más lentas o normales

b) ¿Cómo se organiza la sucesión de imágenes entre secuencias?

- Articulación conceptual* : cronológica (flashback)

6. Escena (Imágenes en el encuadre desde una perspectiva dramática)

a) ¿Cómo es el espacio donde ocurre la historia?

- New York City
- Espacios abiertos e interiores
- Espacios urbanos y naturales

b) ¿Qué elementos permiten identificar a cada personaje?

- Proxémica: expresión facial, tono de voz, kinésica (movimientos corporales), lenguaje corporal
- Vestido y peinado
- Connotaciones ideológicas, psicológicas, genéricas
- Sexo

7. Narración (Elementos estructurales de la historia)

a) ¿Qué elementos permiten entender la historia?

Acto I: Primeros 30 minutos

- 1) Protagonista narra la historia en 1ª persona
- 2) Consulta doctor, protagonista es el paciente
- 3) Descripción de Gatsby; figura excepcional
- 4) Historia basada en los años 20
- 5) Personaje principal va conociendo al resto de personajes, ricos, exitosos, poderosos (solo piensan en el dinero)
- 6) Se plantean ideas como: las mujeres han de ser bonitas y tontas
- 7) Protagonista describe un lugar opuesto a lo que está viviendo (pueblo minero) – pobreza
- 8) Tren se detiene en ese pueblo, amante de uno de los personajes vive allí
- 9) Éste lleva al protagonista con él allí

Acto II: Siguietes 60 minutos

- 10) Protagonista conoce a grupo alocado, fiesta, alcohol, drogas, descontrol, excesos
- 11) Protagonista recibe una invitación para una de las fiestas del famoso Gatsby
- 12) El resto de asistentes aparecen siempre sin invitación
- 13) Fiesta: “Carnaval de excentricidades”, lujo, fortunas, colores, luces, plumas, brillos, etc
- 14) Asistentes pertenecientes a las más altas clases sociales
- 15) Gatsby: anónimo, nadie lo conocía hasta que revela su identidad en esa fiesta, su persona produce expectación, hace que todos se queden maravillados con su presencia
- 16) “Los chicos pobres no se casan con chicas ricas”
- 17) Gatsby: se muestra muy generoso con el protagonista, comienza una relación de amistad
- 18) Gatsby, secretismo, misterio, no se sabía nada de él, hasta que comienza a contarle su historia al protagonista

Inicio de la Crisis Central

- 19) Introduce al protagonista en un mundo de privilegios, excesos y exclusividad, éste se ve maravillado
- 20) Gatsby lo convierte en cómplice, le hace guardar secretos
- 21) La prima del protagonista es el antiguo amor de Gatsby, intenta reconquistarla
- 22) Mediante lujo, riqueza, etc.
- 23) Acumulación, despilfarro, lujo, locura
- 24) Realidad: Gatsby – origen pobre, miseria, ansiaba gloria, éxito

Acto III: Ultimos 30 minutos

- 25) Falsedad, pretensión, interés propio, caza fortunas, clasismo, ambición
- 26) Soledad después de todo, la gente solo estaba con él por el dinero
- 27) Gatsby acaba siendo asesinado: se forman triángulos amorosos, venganzas, etc.
- 28) Imágenes se entrelazan con las palabras escritas en la máquina de escribir del narrador
- 29) Final: protagonista/narrador termina titulado la novela que ha escrito tras todo lo vivido. Título: “The Great Gatsby”

b)¿Qué efecto produce la estructura narrativa en el espectador?

- Estrategias de seducción narrativa (frenado de solución a los enigmas):
engaño, equívoco, suspensión, bloqueo
- Sorpresa (ignorancia del espectador controlada por el narrador)
- Suspense (ignorancia del personaje, conocimiento del espectador)
- Estrategias de suspense: misterio (el espectador sabe que hay un secreto pero ignora solución) / conflicto (incertidumbre del espectador sobre las acciones del personaje) / tensión (el espectador ignora cómo, cuándo y por qué va a ocurrir lo anunciado)

8. Género y Estilo (Convenciones narrativas y formales)

a)¿Cuáles son las fórmulas narrativas utilizadas en la película?

- Fórmula clásica: grupo o individuo común en situación excepcional
- Amor y Erotismo: Obsesión romántica
- Mundo del Espectáculo: Compulsión escénica y sus consecuencias
- Detectives: Acción moral en un mundo corrupto
- Outlaw: Grupo o individuo al margen de la ley
- Outcast: Grupo o individuo al margen de la norma (minoría social, misfit, disfuncionalidad mental o física, genialidad)
- Modalidades genéricas: trágico-heroica, melodramático-moralizante
- Articulación entre estructuras genéricas y estructuras sociales

9. Ideología (Perspectiva del Relato o Visión del Mundo)

a)¿Cuál es la visión del mundo que propone la película como totalidad?

- Verosimilitud: presentación de lo convencional como natural
- Espectacularidad y referencialidad
- Creación artística: subversión o cambio de códigos visuales o sociales
- Muestra acciones basadas en una época, aunque parecen inverosímiles, se trata de una realidad que muchos individuos de la sociedad viven.

10. Final (Última secuencia de la película)

a)¿Qué sentido tiene el final?

- El final muestra como a pesa de todo lo material que se tenga en vida, acabamos muriendo solos, y que lo que importa es la amistad y el amor.

b)¿Cómo se relaciona con el resto?

- Relación con expectativas iniciales (intriga de predestinación, contrato simbólico, hipótesis de lectura)

- Consistencia con elementos formales e ideológicos del resto

11. Conclusión (del análisis)

a) ¿Cuál es el compromiso ético y estético de la película?

“The Great Gatsby” también se fundamenta en temáticas enraizadas con el desarrollo social y humano. Refleja un compromiso con su tiempo. Su arte se sustenta en una moral, la propia de la época.

El compromiso estético consiste en despertar nuevos grados de lucidez en el espectador y mediante los valores (papel de la mujer, clases sociales) que Luhrmann refleja en su película el espectador reflexiona al respecto. Éste refleja los años 20 desde un punto de vista humanista y crítico, intenta alcanzar el corazón y la mente del espectador y, por tanto, provocar a través del lenguaje teatral un impacto sensorial e intelectual.

El valor ético del drama consigue hacer de la obra un espejo donde mirarnos. El valor ético eleva la exigencia estética del espectador con respecto a la obra.

b) Comentario final :

Basada en el Nueva York de los años 20 y en la alta sociedad americana, “The Great Gatsby” narra la historia de Jay Gatsby, un hombre misterioso e inmensamente rico, del que nadie sabe nada, lo cual no impide que asistan cada fin de semana a sus exuberantes fiestas en su mansión de Long Island. Gatsby vive obsesionado con la idea de recuperar un antiguo amor que tuvo que dejar escapar debido a la guerra. Para ello comienza una amistad cómplice con su nuevo vecino, Nick Carraway, quién resulta ser primo de ese antiguo amor y por tanto el medio perfecto para recuperar a su amada.

Gatsby utiliza su poder, la ostentación y la riqueza para volver a conquistar a su amada. En una sociedad basada en las apariencias, el ascenso social y el clasismo, estos se convierten en su mejor herramienta.

Los valores que se reflejan en la película hacen recapacitar de qué cosas han cambiado y cuales no en la actualidad y en que medida. Ya que pese a que la sociedad ha evolucionado aún quedan vestigios de ese afán de ascenso social. El estilo propio del director aporta un aliciente más a la visualización, el colorido de las imágenes, la música, etc. poseen gran atractivo. Es una película que no se encasilla a un público específico sino que perfectamente puede agradar a diferentes gustos personales.

ANÁLISIS DE RESULTADOS :

1. INTERPRETACIÓN RESULTADOS – “THE BLING RING”

La particularidad de este film es que engloba prácticamente en su totalidad todos los conceptos que este estudio pretende abordar. Por tanto su elección se debe a su temática directamente relacionada con el objeto de estudio. Aunque también al reconocimiento y prestigio de la dirección, al igual que a las referencias de su estilo personal. Posee el prestigio de haber sido presentada en el Festival de Cannes.

Que este basada en hechos reales y en un artículo de Vanity Fair, la hace incluso más interesante para nuestro estudio, ya que al pretender analizar comportamientos de la sociedad, la mayor similitud con ésta resulta ideal. Ha sido analizada en versión original para no perder ningún matiz original.

“The Bling Ring” fue el nombre con el que la policía bautizo a la banda de ladrones protagonistas del suceso en el que la película se basa. El termino “bling” es utilizado en inglés para referirse de forma coloquial a las joyas en concreto a los diamantes, literalmente significa brillo.

El inicio de la película resulta muy atractivo, esta compuesto por una sucesión de flashbacks y flashforwards, música seductora y un entrelazo de imágenes, pertenecientes al desarrollo y al desenlace de la misma. Creando en el espectador expectación mediante al ritmo acelerado con el que el film da comienzo. Existe una relación directa entre el comienzo y el final, ya que en el primero aparecen escenas del segundo. Estableciendo una intriga de predestinación explícita.

Las imágenes son atractivas, existe mucho color en las secuencias de día y aparecen también bastantes imágenes en la noche. En ambas las escenas están abigarradas por un exceso de artículos de lujo.

La música juega un papel muy importante en relación con las imágenes, esta es una característica propia de la directora. Cada situación va acompañada de la música adecuada para acentuar la acción que se está viviendo. Existen relaciones estructurales entre sonido e imagen, lo que supone una consonancia dramática.

No hay consistencia de tiempo y espacio, es decir, no hay orden cronológico, se salta entre el pasado y el presente. Se narran hechos acaecidos hace un año. La duración y ritmo de las tomas es normal, aunque se mezcla con tomas rápidas para dar agilidad a la trama.

En los primeros treinta minutos, es decir, durante el primer acto, se muestra como es el día a día de cada protagonista antes de que empezaran los robos. Según avanza la historia los protagonistas se conocen y forman un grupo. Comienzan las fiestas, drogas, etc. Comentan las ansias de éxito que tienen, cuales son sus objetivos en la vida (triunfo, fama, etc.) Al mismo tiempo empiezan a llevar a cabo pequeños robos en coches.

En un punto de la historia se hace una llamado a la aventura, si hasta ahora les ha ido bien robando en coches, ¿Por qué no dar un paso más? Comienzan los robos en casas.

“El aumento de la criminalidad no es un problema de descuido o de mal funcionamiento de la sociedad, sino un producto propio de la misma sociedad de consumo, en el que cada vez se hace más grande la brecha entre aquellos que desean y son capaces de satisfacer sus deseos y los que han sido seducidos pero son incapaces de actuar de la manera en que se espera que actúen.” (Lara Pulido, Gabriela M.; Colín, Georgina, 2007)

En los siguientes sesenta minutos, es decir el segundo acto. Deciden robar en casas de famosos, averiguan su ubicación mediante Google Maps. La tecnología juega un papel muy importante.

Los protagonistas empiezan a adquirir un nuevo estilo de vida, basado en los excesos, fiestas, compras. Además publican toda esta nueva vida que están llevando en sus redes sociales, comienzan a creerse superiores al resto de sus iguales. Alardean de su nueva vida. Adquieren una Sensación de poder y superioridad que se liga con la euforia producida por las drogas y el alcohol. El fanatismo que poseen por las victimas de los robos juega un papel determinante. Y es a través de los objetos de lujo que han robado, consiguen sentir que han alcanzado esa vida que tanto ansía, esos objetos pertenecen a sus ídolos, con lo cual a poseerlos ellos, indirectamente están llevando el mismo estilo de vida. Además no todo el mundo se los puede permitir, con lo cual exhibirlos ante el resto de iguales les sitúa en una posición de superioridad.

La indulgencia con la que salen de los robos les proporciona autoconfianza, lo que hace que aumente el alardeo en redes sociales, están adquiriendo el estilo de vida

que todos anhelan. Sin embargo van dejando demasiadas pistas y empiezan a investigarles.

En los últimos treinta minutos, los protagonistas son detenidos, las imágenes de cámaras de seguridad y sus publicaciones en redes sociales los han delatado.

Empiezan a realizar entrevistas con medios de comunicación donde fingen estar arrepentidos. Sin embargo siguen siendo narcisistas, les sigue preocupando su imagen. Empiezan a considerarse un fenómeno mediático ante las cámaras, estrellas ante los medios. Se muestran más preocupados por la reacción de los famosos a los que han robado. Tras el juicio acaban cuatro años en la cárcel más multas. No obstante en la escena final vemos una entrevista en TV a una de las protagonistas, en la cual lanza su último mensaje, en el que pide que la sigan en su pág. Web. Web para continuar sabiendo sobre ella y su vida. Claro ejemplo de narcisismo.

La estructura narrativa produce una serie de efectos en el espectador. Tales como estrategias de seducción narrativa engaño, equívoco, suspensión y bloqueo. Sorpresa mediante la ignorancia del espectador controlada por el narrador y suspense, es decir, la ignorancia del personaje, conocimiento del espectador.

El final demuestra como los protagonistas no cambian su forma de ser pese a todo lo sucedido. Mantienen ese carácter narcisistas y de ansias de fama, éxito, etc.

Lo que Sofia Coppola ha realizado se aleja bastante de un arte banal, “The Bling Ring” se fundamenta en temáticas enraizadas con el desarrollo social y humano. Refleja un compromiso con su tiempo. Su arte se sustenta en una moral.

El compromiso estético consiste en despertar nuevos grados de lucidez en el espectador y “The Bling Ring” lo consigue, hace que el espectador se compare con los protagonistas, haciéndole pensar si sería capaz o no de realizar las mismas acciones. Coppola refleja su tiempo desde un punto de vista humanista y crítico, intenta alcanzar el corazón y la mente del espectador y, por tanto, provocar a través del lenguaje teatral un impacto sensorial e intelectual.

El valor ético del drama consigue hacer de la obra un espejo donde mirarnos. El valor ético eleva la exigencia estética del espectador con respecto a la obra.

La forma con la que la directora presenta la historia consigue seducir al espectador hasta tal punto que éste se plantea como sería emular las acciones narradas. La

adrenalina y euforia que se transmiten traspasan la pantalla. Quizás este dirigida a un público específico, ya que es muy complicado hacer que diferentes tipos de espectadores se sientan identificados con la trama. No obstante el estilo de Coppola es único y se ve reflejado en todas sus obras, consigue cautivar y crear admiración.

2. INTERPRETACIÓN RESULTADOS – “THE GREAT GATSBY”

Las condiciones que han determinado la elección de esta película como objeto de estudio han sido varias, sin embargo destacamos principalmente su temática, acorde con nuestra investigación. También son determinantes la repercusión mediática y el prestigio de la novela en la que se inspira. Al igual que el otro film también ha sido analizada en versión original, para no perder su esencia y posibles matices en el doblaje.

En relación con el título, este da a entender quién será el protagonista de la película. Y en relación con el resto de la película, establece que toda la trama gira en torno al personaje al que el título se refiere.

En el inicio se hace una Presentación de los créditos. Mediante un flashback, un narrador testigo comienza narrando algo que ya ha sucedido, es decir, un personaje principal narra en primera persona todo lo sucedido, es un paciente en la consulta de un doctor. Se entrelazan las imágenes con textos que aparecen en la pantalla, escritos por la máquina de escribir del protagonista que intenta recordar los hechos acontecidos. Se trata de un prólogo narrativo, antecedente cronológico y una conclusión anticipada. Existe un establecimiento de complicidad con el espectador, lo que provoca la sensación de suspenso. Ya que el inicio guarda relación directa con el final. La situación en la que se encuentra en el presente el personaje principal, delata cual será el desenlace de los hechos que él mismo está narrando.

Las imágenes de este film son atractivas poseen mucho color en las secuencias de día. Se caracterizan por una gran luminosidad. Se repite el uso de escenas abigarradas, a través de un exceso de artículos de lujo.

La música juega un papel muy importante en relación con las imágenes. Pese a que la trama se desarrolla en los años 20, la música utilizada no es propia de la época.

Cada situación va acompañada de la melodía adecuada para acentuar la acción que se está viviendo. Existen relaciones directas estructurales entre sonido e imagen, lo que provoca consonancia dramática.

En los primeros 30 minutos, uno de los protagonistas (Nick), que a su vez ejerce de narrador durante toda la historia, narra en primera persona. (Narrador testigo)

Este se encuentra en la consulta de un doctor, el protagonista es el paciente. Está realizando una descripción de Gatsby; una figura misteriosa y excepcional.

La historia basada en los años 20. El personaje principal va conociendo al resto de personajes, ricos, exitosos, poderosos y que solo piensan en el dinero.

Se plantean ideas como que las mujeres han de ser bonitas y tontas.

El narrador comienza a describir una realidad paralela a la que él y sus amigos viven, un pueblo minero, donde hasta el aire y la luz son diferentes, la pobreza está a la orden del día, al igual que la desesperanza, no hay un futuro prospero en ese "otro mundo".

Mientras viajan en tren, este se detiene en ese pueblo, amante de uno de los personajes vive allí y este lleva al protagonista/narrador hasta el lugar con él.

En los siguientes 60 minutos (Nick) conoce a un grupo alocado en el "pueblo pobre", lo único que los mantiene vivos es la fiesta, alcohol, drogas, descontrol, excesos, etc. además de soñar con triunfar y alcanzar la riqueza algún día.

Nick recibe una invitación para una de las fiestas del famoso Gatsby, celebradas en su mansión cada fin de semana, el resto de asistentes aparece siempre sin invitación. Estas fiestas son descritas como un carnaval de excentricidades, lleno de lujo, fortunas, colores, luces, plumas, brillos, etc. Asistentes pertenecientes a las más altas clases sociales. Gatsby es una figura anónima, nadie lo conocía hasta que revela su identidad en esa fiesta, su persona produce expectación, hace que todos se queden maravillados con su presencia. Realiza estas fiestas por el mero hecho de derrochar, hacer alardeo de su fortuna y así conseguir atraer a su antiguo amor. "Los chicos pobres no se casan con chicas ricas"

Gatsby se muestra muy generoso con el protagonista, comienza una relación de amistad. Gatsby representa el secretismo y el misterio, no se sabía nada de él, hasta que comienza a contarle su historia al protagonista.

Surge así el inicio de la crisis central. Gatsby introduce al Nick en un mundo de privilegios, excesos y exclusividad, y éste se ve maravillado. Empieza a sentir

atracción por este mundo. Sin embargo Gatsby lo convierte en cómplice, le hace guardar secretos.

La prima de Nick es el antiguo amor de Gatsby, y este quiere volver a conquistarla mediante su vida de poder lujo, riqueza, etc. Comienza a atraerla mediante sus actitudes de despilfarro, lujo y locura. La realidad es que Gatsby es de origen pobre, su realidad era la miseria y desde muy pequeño solo ansiaba gloria, éxito y dinero.

En los últimos treinta minutos se demuestran que los verdaderos motores de las acciones de la mayoría de los protagonistas son la falsedad, la pretensión, el interés propio, cazar fortunas, el clasismo y la ambición. “El fin justifica los medios”.

El final demuestra como la soledad es lo único que queda después de todo, en una vida donde la gente solo esta contigo por tu poder y dinero. Gatsby acaba siendo asesinado, ya que se forman triángulos amorosos, venganzas, etc.

Las imágenes finales se entrelazan con las palabras escritas en la máquina de escribir del narrador. Al final se ve como el protagonista/narrador termina titulado la novela que ha escrito tras todo lo vivido (la película). Título: “The Great Gatsby”. Los efectos que produce la estructura narrativa en el espectador está dictados por las estrategias de seducción narrativa como el frenado de solución de enigmas, a través de el engaño equívoco, la suspensión, etc.

La versión del mundo que propone la película posee verosimilitud, existe una presentación de lo convencional como natural. Presenta también espectacularidad y referencialidad. Muestra acciones basadas en una época, aunque parecen inverosímiles, se trata de una realidad que muchos individuos de la sociedad vivieron y viven.

El final muestra como a pesar de todo lo material que se tenga en vida, acabamos muriendo solos, y que lo que importa es la amistad y el amor.

“The Great Gatsby” también se fundamenta en temáticas enraizadas con el desarrollo social y humano. Refleja un compromiso con su tiempo. Su arte se sustenta en una moral, la propia de la época.

El compromiso estético consiste en despertar nuevos grados de lucidez en el espectador y mediante los valores (papel de la mujer, clases sociales) que Luhrmann refleja en su película el espectador reflexiona al respecto. Éste refleja los años 20 desde un punto de vista humanista y crítico, intenta alcanzar el corazón

y la mente del espectador y, por tanto, provocar a través del lenguaje teatral un impacto sensorial e intelectual.

El valor ético del drama consigue hacer de la obra un espejo donde mirarnos. El valor ético eleva la exigencia estética del espectador con respecto a la obra.

Los valores que se reflejan en la película hacen recapacitar de qué cosas han cambiado y cuáles no en la actualidad y en qué medida. Ya que pese a que la sociedad ha evolucionado aún quedan vestigios de ese afán de ascenso social, clasismo y machismo. El estilo propio del director aporta un aliciente más a la visualización, el colorido de las imágenes, la música, etc. poseen gran atractivo. Es una película que no se encasilla a un público específico sino que perfectamente puede agradar a diferentes gustos personales.

CONCLUSIONES:

En los dos films que se han analizado se comparte una característica esencial que ambos tienen en común, el acto de mostrar no es un acto inocente o neutro. Éste establece siempre una enseñanza. “Alrededor del mundo del privilegio existe una clara estrategia para seducir, para atraer al espectador hacia todo aquello que deslumbra” (Díaz, Calderón, 2015) quien a su vez cita a Slavoj Žižek, (2006) el cual afirma que “la fascinación de la belleza es siempre el velo que cubre una pesadilla”. Por tanto deducimos que detrás de estas acciones que los films nos están mostrando se encuentran también castigos, los cuales son mostrados al espectador mediante los desenlaces que los personajes de ambas películas sufren. De esta manera el espectador recibe una enseñanza. Todo ese mundo de excesos, poder, abundancia, acarrea tanto recompensas como castigos y responsabilidades. “El poder genera su propio exceso, que debe aniquilar en una operación que ha de imitar aquello contra lo que lucha” (Žižek, 2009: 207). En “The Bling Ring” los personajes pagan por sus actos, acaban en la cárcel tras el juicio, durante un tiempo vivieron y disfrutaron del poder, el lujo y la abundancia pero los medios por los que obtenían acceder a estos privilegios no eran los correctos, con lo cual recibieron su castigo. No obstante esto no ayuda a cambiar su forma de pensar ya que mantienen esos anhelos y ansias de fama, prestigio y poder.

Mientras en “The Great Gatsby” se demuestra como los bienes materiales, la riqueza y el poder, no son mas fuertes que los sentimientos. Quizás por un tiempo estos se puedan fingir pero a la hora de la verdad éstos pesan mucho más. Es por eso que pese a todo lo que Gatsby poseía acabo solo en su funeral, nadie estaba con él por poseer lazos emotivo afectivos, sino por su estilo de vida y riqueza, una vez este se acabo, todos desaparecieron, hasta su amada, y sólo quedo una sola persona acompañándole en su paso a la otra vida, su único amigo.

¿Por qué el lujo entonces como herramienta de diferenciación? “Several consumer surveys have shown that consumers perceive that luxury brands have five distinct personality dimensions including tradition, elitism, conspicuousness, eccentricity, and sensuality” (Heine, 2014).

Lo que la anterior definición establece es que a través de las marcas de lujo se adquieren características de la personalidad, que estas aportan sin necesidad de que el individuo

las irradie por sí mismo. Tales como tradición, elitismo, ostentación, excentricidad y sensualidad, entre otras.

Díaz Calderón (2015), desarrolla muy bien esta idea de la siguiente manera, según él, el elitismo asegura la distancia privilegiada entre el individuo y los demás, es decir, ni demasiado lejos para que no sea percibido, ni demasiado cerca para que se realice el contacto. La mirada no debe permanecer neutra, debe conllevar un componente de admiración (conspicuousness / ostentación) y de potencialidad de acceso a la práctica del placer (sensuality / sensualidad), como forma para corroborar la existencia o como preámbulo para la reproducción del ser. Finalmente explica cómo la excentricidad funciona sobre la problematizada dialéctica de pertenecer a un orden establecido o dejar de serlo, de liberarse o ser dependiente: de una forma u otra da cuenta de la imposibilidad o la posibilidad de ser sin y con los demás.

Definitivamente el lujo y la opulencia son quienes seducen, ubicándose entre el sujeto y los demás, tanto en la sociedad como en el cine. No obstante como hemos podido comprobar en los análisis realizados, en muchos casos en el interior del lujo y la alteridad se instala una precariedad de la identidad. Los individuos buscan emular referentes, apropiándose de otros estilos de vida, haciéndolos propios.

BIBLIOGRAFÍA

- Berganza Conde, Mª Rosa y Ruiz, José A. (2005) *Investigar en Comunicación*. s.a. Mcgraw-Hill / Interamericana de España
- Coppola, S. (Dirección). (2013). *The bling ring* [Película]
- Díaz Calderón, Mauricio (2015), «Lujo y alteridad: el exceso como salvoconducto para evadir/seducir al Otro. Acercamiento a los filmes *The Bling Ring* (2013) de Sofia Coppola, *Les derniers jours du monde* (2009) de Arnaud y Jean-Marie Larrieu, y *The Great Gatsby* (2013) de Baz Luhrmann », *Études caribéennes* [En ligne], 30 | Avril 2015, mis en ligne le 17 juillet 2015, consulté le 17 mai 2016. URL : <http://etudescaribeennes.revues.org/7331> ; DOI : 10.4000/etudescaribeennes.7331
- Durán Rivera, Rodrigo M. y Leonardelli, Eduardo. (2012) *Rasgos Narcisistas y Adquisición de Artículos de Lujo. Contraste Empírico de una Hipótesis a Través de la Web*. Acta Académica
- Delponti Macchione, Patricia (2007) *Cómo analizar una película: a propósito de La Historia Oficial*. Área Abierta
- Gutiérrez San Miguel, Begoña. (1999) *La investigación cinematográfica desde la interdisciplinariedad*. Grupo Comunicar
- Icart-Isern, M.T.. (2008). Metodología de la investigación y cine comercial: claves de una experiencia docente. *Educación Médica*, 11(1), 13-18. Recuperado en 18 de mayo de 2016, de http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1575-18132008000100004&lng=es&tlng=es.
- Lara Pulido, Gabriela M.; Colín, Georgina; (2007). Reseña de "Sociedad de consumo y cultura consumista" de Zygmunt Bauman. *Argumentos*, septiembre-diciembre, 211-216.
- Luhrmann, B. (Dirección). (2013). *The Great Gatsby* [Película]
- Quiles, Eduardo. *Compromiso ético y estético del autor teatral*. Art Teatral.
- Raskin & Terry (1988) *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders III*
- Sales, Nancy Jo (2010) *The Suspects Wore Louboutins*. Vanity Fair
- Sillas, Laura (2014) *La Función Social del Cine*. Cambio de Mihocán. Prismas

- Trechera, Herrera, José Luis (1996) *El narcisismo: epidemia de nuestro tiempo*.
Envío Digital
- Zavala Lauro, *Elementos del Discurso Cinematográfico* (2003)