

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

Facultad de Arte, Diseño y Comunicación Audiovisual

**TRANSCODIFICACIÓN DE ELEMENTOS PICTÓRICOS EN LA
NARRATIVA CINEMATOGRAFICA: UN ANÁLISIS DE 'EL SECRETO DE
SUS OJOS' Y SU IMPACTO EN EL CINE LATINOAMERICANO**

TRABAJO DE TITULACIÓN

Previo a la obtención del título:

**MAGÍSTER EN POSTPRODUCCIÓN DIGITAL
AUDIOVISUAL**

Presentado por:

Ivo Cesar Manrique Centeno

GUAYAQUIL - ECUADOR

2024-2025

Tribunal de Graduación

Hilda Flor Paez. Msc.

Presidente de Tribunal

Paola Ulloa López, Ph.D

Directora del proyecto de titulación

Omar Rodríguez Rodríguez. Msc-

Evaluador

Declaración Expresa

La responsabilidad del contenido de este trabajo de titulación, me corresponde exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la Escuela Superior Politécnica del Litoral

FIRMA

Ivo Manrique

CI. 0924460587

1 RESUMEN

La presente investigación se enfoca en el análisis de la transcodificación de elementos pictóricos en la narrativa cinematográfica, específicamente a través de un estudio de la película 'El Secreto de sus Ojos'. al igual que la pintura, tiene la capacidad de comunicar emociones, historias y significados a través de la composición visual. El presente proyecto examina cómo el director Juan José Campanella utiliza elementos pictóricos, como la iluminación, la composición de cuadros y la elección de colores, para enriquecer la narrativa y la experiencia estética del espectador en esta película.

Además, se explorará el impacto de 'El Secreto de sus Ojos' en el cine latinoamericano en términos de influencia estilística y narrativa. Se argumenta que la película de Campanella ha contribuido a enriquecer el lenguaje cinematográfico en la región y ha inspirado a otros cineastas a explorar la relación entre la pintura y el cine en sus obras.

La investigación combina el análisis cinematográfico, semiótico y la teoría estética para comprender sobre la intersección entre la pintura y el cine, y su impacto en la creación cinematográfica en América Latina.

Palabras Claves: transcodificación, elementos pictóricos, narrativa cinematográfica, semiótica, cine latinoamericano

2 INTRODUCCIÓN

La implementación de la pintura como medio de comunicación puesta en abismo en la narrativa cinematográfica es un tema de estudio semiótico que puede captar el interés de académicos y artistas por igual. La capacidad de ambos medios para comunicar emociones, llevar a cabo un desarrollo narrativo y transmitir significados a través de la composición visual ha sido objeto de análisis y exploración a lo largo de los años. La presente investigación se centra en el análisis de la transcodificación de elementos pictóricos en la narrativa cinematográfica, específicamente a través de un estudio detallado de la película "El Secreto de sus Ojos".

La presente investigación también propone explorar el impacto de "El Secreto de sus Ojos" en el cine latinoamericano. A través de un análisis semiótico, se argumenta que la película de Campanella ha contribuido significativamente a la narrativa del lenguaje cinematográfico en la región. Inspirando a otros cineastas a explorar la relación entre la pintura y el cine en sus propias obras, "El Secreto de sus Ojos" ha dejado un legado duradero en el panorama cinematográfico latinoamericano.

Para abordar los aspectos mencionados de manera integral, la presente investigación combina el análisis cinematográfico, semiótico y la teoría estética. Al hacerlo, busca comprender la intersección entre la pintura y el cine, así como su impacto en la creación cinematográfica en América Latina.

3 MARCO TEORICO

Transcodificación

Para Acosta Romero (2000), la transcodificación es el proceso de convertir un archivo o señal de un formato a otro. Esta conversión se puede aplicar a muchos tipos diferentes de datos, incluidos archivos de audio, vídeos, imágenes y documentos de texto. Así mismo, Toro Calonje (2019) mencionó que, el objetivo principal de la transcodificación es garantizar la compatibilidad entre diferentes sistemas o dispositivos, optimizar el tamaño del archivo para su almacenamiento o transmisión o cambiar la calidad de los datos para satisfacer necesidades específicas.

Villegas(2016), menciona que, en el contexto del cine, la transcodificación es un elemento importante de la postproducción y distribución cinematográfica. Los vídeos se graban en muchos formatos de calidad diferentes, no aptos para todos los dispositivos y plataformas de visualización. Es posible que los formatos utilizados en la edición de vídeo profesional no sean directamente compatibles con plataformas de *streaming* o dispositivos móviles. Aquí es donde entra en juego la transcodificación, que le permite convertir vídeos de su formato original a otros formatos que se adaptan mejor a los diferentes medios de distribución (Krogh Diget, 2018).

De lo anterior se desprende claramente que la transcodificación es un proceso importante que permite convertir archivos de un formato a otro, asegurando su compatibilidad y optimización para otros dispositivos y plataformas en conjunto. En el contexto del cine, este proceso es

especialmente importante porque adapta los formatos de vídeo durante la postproducción y distribución para garantizar una visualización adecuada en una variedad de plataformas, desde cines hasta dispositivos móviles y servicios de *streaming*. Esto garantizará que las obras cinematográficas sean accesibles y que se mantenga su calidad en todos los medios.

3.1.1 Tipos de transcodificación

En el contexto del arte y especialmente del cine, el cambio de código puede adoptar formas específicas que enriquecen el carácter narrativo y visual de la obra.

3.1.1.1 Transcodificación intuitiva

Para Sedeño-Valdillos (2021) este tipo de transcodificación se refiere a la adaptación de elementos visuales de una obra de arte a otra. En el cine, esto puede implicar reinterpretar el estilo visual de pinturas, fotografías u otras películas para crear una nueva obra que dialogue con el material original o le rinda homenaje. Por ejemplo, un director puede inspirarse en la paleta de colores y la composición de un artista famoso para establecer el tono visual de su película, enriqueciendo la experiencia estética y temática del público.

3.1.1.2 Transcodificación narrativa

Peña Timón (2007) mencionó que este tipo de transcodificación implica convertir una historia de un medio a otro conservando elementos estilísticos o simbólicos. Esto se ve a menudo en adaptaciones cinematográficas de obras literarias, donde la historia debe cumplir con los requisitos lingüísticos de la película, a menudo conservando o transformando aspectos clave del estilo del texto o del origen del tema. Por ejemplo, adaptar una novela a una película puede requerir condensar la trama o visualizar elementos internos, como los pensamientos de un personaje, utilizando técnicas cinematográficas como el uso de *voz en off* o simbolismo visual.

Este tipo de transcodificación enriquece la película al proporcionar una expresión artística diversa y una rica intertextualidad, aumentando el impacto emocional y cognitivo de la película. La capacidad de un director para traducir elementos de un medio a otro es vital para crear obras que no sólo entretengan, sino que también inspiren el pensamiento y el diálogo entre diferentes culturas y formas de arte.

Narrativa Cinematográfica

Para Conlen, Heer, Mushkin, y Davidoff (2023), la narración cinematográfica es el arte de contar una historia a través de una película, utilizando una combinación de elementos visuales y auditivos para transmitir la trama, la emoción y el tema. La narrativa cinematográfica utiliza el “relato” como medio para contar una historia, en la que es necesaria la presencia de hechos, personajes y sentimientos que buscan ser transmitidos de forma coherente, sea a partir de una acción lineal o no, en tipos de estructuras temporales que a su vez definen el relato.

Para analizar la función narrativa en el cine es necesario identificar primero las herramientas tecnológicas del siglo XIX que contribuyeron al desarrollo de la fotografía, como el taumatropo, el daguerrotipo y otras que allanaron el camino para el nacimiento del cine. El desarrollo de la visualización cinematográfica a lo largo de este siglo se caracterizó por el uso intencionado de la cámara y técnicas narrativas para definir el estilo, fomentando entornos más inmersivos y centrados en el ser humano en historias basadas en datos. Ya en el siglo XX, la visualización de películas ha experimentado cambios significativos mediante la integración de diversas técnicas cinematográficas, como la cinematografía, la iluminación, la escenografía y el sonido, para mejorar los elementos de la narración. Los avances en edición, diseño de sonido y estilo visual han profundizado la experiencia cinematográfica, convirtiéndola en una forma de narración más completa y atractiva. Este proceso evolutivo se puede dividir en tres etapas: cine clásico, cine moderno y cine.

Cano Gómez (2006) estableció que la trama en una obra narrativa es una serie de acontecimientos presentados en orden cronológico, abarcando todos los acontecimientos que ocurren en la historia y es sinónimo de términos como argumento, anécdota o relato. El diálogo entre personajes no sólo hace avanzar la trama, sino que también revela sus pensamientos y personalidades, lo cual es un factor clave en el desarrollo de la historia. Por otro lado, las técnicas visuales juegan un papel fundamental en la forma en que comunicamos y presentamos contenidos a la sociedad de una forma dinámica y visualmente atractiva. Estas técnicas son esenciales para el equilibrio y la eficacia de la comunicación visual en cualquier trabajo.

Arte pictórico en cine

Según López Delacruz (2018) el arte pictórico comprende diferentes formas de expresión, que va desde la más básica como la pintura en lienzos, murales, madera, piedra, entre otros. La pintura es considerada un medio de expresión con función social. El arte de la pintura influye significativamente en el contexto visual de las películas, aportando riqueza estética y profundidad temática a las historias cinematográficas. Los directores y escenógrafos suelen inspirarse en películas clásicas y contemporáneas.

Vachel (2004) mencionó que los elementos visuales son fundamentales para enriquecer la imagen y profundizar en la historia. La composición guía la mirada del espectador, resaltando aspectos clave de la trama y la dinámica entre los personajes, mientras que el uso estratégico del color puede evocar temas principales específicos o simbólicos, estableciendo el tono desde la melancolía hasta la pasión. La textura visual añade una dimensión que, si bien no es tangible, enriquece la experiencia del espectador al hacer que la escena sea más vívida.

La iluminación juega un papel importante en la creación de la atmósfera; el contraste se utiliza para resaltar o sombrear elementos importantes en estilo claroscuro. Del mismo modo, el encuadre elige cuidadosamente qué mostrar y qué ocultar, del mismo modo que un marco define una pintura, controlando así la perspectiva del espectador. Además, las técnicas que imitan pinceladas o texturas de pintura pueden crear una apariencia estilizada que realza la conexión con las bellas artes. Finalmente, los símbolos y las metáforas visuales añaden capas de significado, permitiendo múltiples interpretaciones y enriqueciendo la historia con riqueza visual (Vachel , 2004).

Impacto Cultural y Percepción del Espectador en el Cine

Según explica Nascimento Bombana y De Almeida (2023) el cine puede llegar a afectar el mundo interior, ayuda a resolver conflictos, cambiar actitudes y hábitos limitantes, desarrolla la creatividad, mejora las habilidades comunicativas y ayuda a eliminar las emociones negativas. Al mismo tiempo, es un apoyo pedagógico durante las clases. Promueve el desarrollo de habilidades sociales y tiende a reflexionar y analizar críticamente. En términos más generales, como producto de la cultura, contribuye a la formación de valores.

Para Cabañas, Senju, y Smith (2023) el cine va más allá del mero entretenimiento y se convierte en una herramienta terapéutica y educativa, como lo demuestran diversos estudios que destacan su uso en campos como la educación familiar, la salud y el medio ambiente, además de mejorar las relaciones conyugales. Desde el inicio de su existencia, el cine ha tenido una función didáctica y moral, actuando como espejo para que los espectadores puedan mirarse a sí mismos y analizar aspectos de sus vidas y decisiones. La capacidad de presentar escenarios y dilemas similares a los propios no sólo promueve la empatía, permitiendo a los espectadores experimentar indirectamente las vidas de los demás, sino que también fomenta la reflexión personal sobre el propio comportamiento y decisiones, convirtiendo el cine en una poderosa herramienta para una persona misma.

Semiótica en el cine

Según Mendizábal de la Cruz (2011) la semiótica cinematográfica ayuda a identificar y analizar los códigos que crean el discurso cinematográfico. El cine, como medio, utiliza diversos códigos simbólicos para facilitar la transmisión de mensajes y emociones al espectador. Estos códigos incluyen, entre otros, elementos visuales, de audio y de edición. La semiótica permite descomponer estos códigos y considerar cómo se contrastan o complementan entre sí, facilitando así la interpretación de las dinámicas narrativas y temáticas. Este enfoque es importante para comprender las estructuras subyacentes que dan forma a la percepción e interpretación de las películas. Al analizar estos códigos, el investigador puede identificar patrones recurrentes y patrones de significado que forman la base para el análisis crítico de la película.

Por otro lado, Ristić (2023) enfatiza el papel de la semiótica a la hora de comprender cómo se integran diferentes elementos cinematográficos, como música, texto e imágenes, para crear una narrativa coherente. En particular, la música juega un papel importante en las películas, no sólo como música de fondo sino también como elemento activo de la historia, enriqueciendo la trama y profundizando la conexión emocional con el espectador. Sin embargo, la eficacia de la música como herramienta para contar historias depende en gran medida de la capacidad del receptor para decodificar, que está influenciada por su conocimiento de las normas musicales y culturales establecidas que existían antes. La capacidad de un director para utilizar eficazmente

estos códigos puede mejorar enormemente la experiencia cinematográfica, creando una resonancia emocional y cultural que trasciende el propio medio visual.

3.1.2 La teoría de Pierce y Saussure

Para Canoa Galiana (2010), Charles S. Peirce desarrolló la teoría de la interpretación para explicar el proceso semiótico en el que un signo representa algo para el intérprete, creando o modificando una idea. Distinguió tres tipos de intérpretes: los directos, que representan la capacidad de interpretar el signo original; motivación, es decir, el impacto real y concreto de un signo en una situación particular; y el final demuestra el impacto ideal que el signo puede tener en cualquier mente en condiciones óptimas. Esta teoría sugiere que la interpretación es un proceso interminable, en el que cada interpretación es parcial, incompleta y requiere continuamente el desarrollo de otros signos. Umberto Eco destaca que la presente teoría convierte el estudio del significado en una ciencia rigurosa de los fenómenos culturales, revelando cómo se construyen los significados en una red interminable de referencias a otras marcas.

Según Medina (2015), la teoría lingüística de Ferdinand de Saussure, tal como se describe en sus escritos, conceptualiza el lenguaje como un sistema de signos interdependientes, en el que el significado de cada signo se deriva de su relación entre sí. Saussure distinguía entre el lenguaje, un sistema de signos y reglas llamado "tesoro psíquico", y el habla, que es la expresión concreta de este sistema. El enfoque estructuralista de Saussure enfatizó la naturaleza ideal e inmaterial de los signos, proponiendo una ciencia del lenguaje basada únicamente en estructuras básicas que determinan las conexiones entre sonidos e ideas, ignorando otros elementos del lenguaje. Aunque este punto de vista ha sido cuestionado por teorías como la gramática generativa de Noam Chomsky (Año), que postula propiedades adicionales del lenguaje, la importancia del concepto de signo sigue siendo fundamental para el estudio del lenguaje en la actualidad.

4 METODOLOGÍA

La metodología del presente estudio utiliza un enfoque dentro de un marco interpretativista, centrándose en un análisis detallado de la película "El secreto de sus ojos". Se

utilizará la semiótica para examinar cómo los elementos visuales y simbólicos enriquecen la narrativa de la película, con especial énfasis en “Las Meninas” de Diego Velázquez. El propósito de este análisis es comprender la dinámica de la relación entre el espectador y los personajes examinando el concepto de "Observador y Observado" y cómo esta interacción afecta la sensación de poder y control en la película.

Además, se realizará un “*focus group*” con el fin de obtener diferentes interpretaciones y reacciones personales a la película. Este diálogo ayudará a obtener una comprensión más profunda de cómo el público percibe y reacciona ante los aspectos visuales y temáticos de la película.

Finalmente, se creará un “*mood board*” a partir de las observaciones y comentarios recopilados durante la sesión del grupo focal. Este recurso visual resumirá las emociones, las ideas clave y las discusiones del equipo de una manera estéticamente agradable y organizada, proporcionando recursos adicionales para analizar y presentar los resultados de la investigación. Este método permite una exploración rica y profunda de los elementos de la película, asegurando una interpretación informada de la película.

5 RESULTADOS

Antecedentes

En el campo de los estudios cinematográficos, muchos estudios previos han utilizado la semiótica para iluminar la complejidad del lenguaje cinematográfico y su interacción con otros campos artísticos. La presente investigación no sólo proporciona herramientas para comprender cómo el cine utiliza signos y símbolos para construir significado, sino que también explora la relación entre el cine y otras formas de arte como la pintura. Dichas investigaciones se muestran a continuación:

Mendizábal de la Cruz (2011) en su estudio interdisciplinario, que incluye lingüística, semiótica y cine, examina las intersecciones y diferencias entre el lenguaje cinematográfico y el lenguaje articulatorio desde una perspectiva semiótica. Al profundizar en el análisis de signos, símbolos y códigos, el estudio no sólo ilustra el funcionamiento del discurso cinematográfico, sino que también proporciona herramientas para comprender las unidades y estructuras que

componen los códigos semánticos de la película. Utilizando la semiótica cinematográfica, se identifican y contrastan diferentes tipos de códigos, destacando similitudes y diferencias fundamentales con el lenguaje hablado.

El presente enfoque comienza con un análisis de los medios técnicos utilizados en la realización cinematográfica, seguido de un examen detallado de los elementos que componen la gramática del cine, como los planos, los ángulos de cámara, la fotografía, el paisaje y el movimiento de la cámara. Finalmente, el estudio concluye con ejemplos cinematográficos específicos que ilustran cómo estos códigos y signos se utilizan para crear significado, proporcionando a los investigadores de campos relacionados perspectivas ricas sobre el análisis y la investigación cinematográfica.

Por su parte Orozco-Abarca (2016), en su investigación, tuvo como objetivo visualizar la configuración de una propuesta estética novedosa en el campo cinematográfico a partir del trasvase de una pieza pictórica hacia el cine mediante un proceso de cinematización, para lo cual tomó como referencia dos conceptos que intervinieron en la película *“la ronda de noche”* y que denotan el carácter pictórico incorporado en el espacio fílmico para hacer efectivo el *“tableau vivant”*; uno de los conceptos fue la temporalidad pictórica y el efecto pintado, con los cuales, la cinematografía y pintura logran un trabajo fílmico novedoso e interdisciplinario.

Palés (2018) Indicó que la influencia de la pintura sobre la cinematografía ha estado presente desde la aparición del cine hasta la actualidad. Su investigación se basó en demostrar que el cine temprano era una estructura espacial principalmente visual que, sin embargo, mostraba una mayor tendencia a explorar y activar espacios invisibles que las películas creadas utilizando métodos de representación cinematográficos e institucionales clásicos posteriores. Para lo cual se valió de estudios sobre el espacio, la imagen cinematográfica y la herencia pictórica en el cine realizados por Noël Burch, Jacques Aumont o Francisco Gómez Tarín, superponiéndolos y analizándolos desde la propia cinematografía de George Méliès.

Análisis semiótico de "El secreto de sus ojos"

La presente investigación tomará los enfoques de Charles Sanders Peirce y Ferdinand de Saussure tomando como premisa sus investigaciones en la semiótica de cómo el símbolo puede ser interpretado por el espectador de manera que aporta a su narrativa.

La semiótica, tanto de Charles Sanders Peirce como de Ferdinand de Saussure, establecen herramientas para analizar y entender el cine a través de sus estructuras y significados subyacentes.

La película "El Secreto de Sus Ojos" es una película argentina aclamada por la crítica. Dirigida por Juan José Campanella, fue estrenada en 2009, y ganó el premio a la Mejor Película Extranjera en los Premios Óscar de 2010. La película combina elementos de thriller, drama y romance. Es muy elogiada por su intrincada trama, y la "*forma no lineal*" que conforma su estructura narrativa.

En "El Secreto de Sus Ojos", la narrativa y la construcción visual realizan una transcodificación de 'Las Meninas' del pintor Velázquez, sintetizando el concepto simbólico de la pintura con la película a través de la observación y la perspectiva.

como premisa se analizará partes de las escenas de la película enfocándose en la estructura semiótica de Peirce tomando de referencia los elementos icónicos y simbólicos de la película, como son representadas las emociones y secretos ocultos, estos mismos elementos simbólicos también funcionan como índices que apuntan hacia una verdad más profunda, similar a cómo la mirada de Velázquez en 'Las Meninas' desafía al observador a analizar mensajes ocultos en las escenas. Según Saussure, la relación entre el significante (las miradas y los objetos en la película) y el significado (los temas de justicia y obsesión) se entrelaza para crear un lenguaje cinematográfico complejo que motiva al espectador a interpretar constantemente los signos, reflejando la ambigüedad de interpretaciones presentes en la pintura de Velázquez. Así, 'El Secreto de Sus Ojos' no solo narra una historia de crimen y amor, sino que también invita a una reflexión sobre la naturaleza de la observación y la representación, logrando una transcodificación semiótica de 'Las Meninas' en su propia narrativa y simbología.

Análisis semiótico de la película desde Peirce

Desde la perspectiva semiótica de Peirce, los elementos icónicos, índices y simbólicos de la película se despliegan para crear un complejo entramado de signos. Los primeros planos de los ojos de los personajes funcionan como iconos que representan la emoción y el misterio y desde la perspectiva del espectador nos demuestra un plano de que es lo que ve el personaje a través de sus ojos, donde se lo puede demostrar bajo los elementos que complementan la escena, tales como: color, planos o sombras.

Estos iconos puestos en escena representadas como miradas son la transcodificación de la simbología puesta en abismo tomando la referencia de la pintura de Velázquez 'Las Meninas' de como el observador es observado, y que representación existe en este vínculo con el espectador, esto se lo puede definir como iconos.

Otro aspecto importante es el color, existen varias tomas con colores bastantes similares a los de una pintura, ciertos planos donde muestra la manera en como los objetos lo componen nos da una connotación a un cuadro artístico, como ejemplo la escena donde el cuerpo sin vida de Liliana Coloto estaba tendido entre la cama y el piso, la sabana roja y su piel pálida mostraban colores complementarios en contraste a la gama monocromática de colores café de las paredes y la cama, también agregándole el aspecto de la colorimetría artística en la postproducción nos da como resultado un aspecto similar al de una obra pictórica.

Los objetos y las pistas en la investigación actúan como índices ya que señalan hacia la verdad oculta detrás del crimen. Simultáneamente, los diálogos de los personajes son símbolos que llevan significados culturales y emocionales establecidos. La relación triádica entre el signo, el objeto y el interpretante en la película se refleja en la manera en que los personajes y los espectadores interpretan y asignan significados a los signos visuales y narrativos, similar a cómo la mirada de Velázquez en el cuadro de 'Las Meninas' desafía al observador a interpretar la relación entre el artista, los sujetos y el espectador. Por consiguiente, 'El Secreto de Sus Ojos' no solo narra una historia de crimen y amor, sino que también invita a una reflexión sobre la naturaleza de la observación y la representación, logrando una transcodificación semiótica de 'Las Meninas' en su propia narrativa y simbología.

En resumen, la teoría de Peirce se basa en la relación triádica entre el signo, el objeto y el interpretante. En el presente análisis, se puede sintetizar de la siguiente manera:

- **Iconos:** Los iconos en la película son los elementos visuales que representan de manera directa lo que muestran. Por ejemplo, los ojos de los personajes son iconos que apuntan de manera directa anunciando algo que como espectador podemos percibir.
- **Índices:** Los índices son señales que tienen una conexión directa con lo que representan. En una película de detectives, un ejemplo claro son las fotografías que sirvieron como evidencia ya que el posible sospechoso se encontraba en las fotografías viendo de manera acosadora a la víctima en varias ocasiones, nuevamente el uso de miradas como parte de la narrativa.
- **Símbolos:** Los símbolos son signos cuyo significado se establece por convenciones sociales. En este caso al ser una película argentina, nos mostraba el dialecto y costumbres culturales como la pasión por el fútbol, el '*slang*' y las diferentes locaciones de Argentina.

Proceso Triádico:

Como un complemento para el análisis desde la perspectiva de Charles Sanders Peirce (2012), se presentará un resumen del proceso triádico que encontramos en "El Secreto de Sus Ojos", el cual puede dividirse en la relación entre el signo, el objeto y el interpretante.

- **Signo (Representamen):** Es el elemento perceptible en la película, como una imagen, un diálogo, un gesto o un objeto específico. Analizando la película, Los ojos de los personajes, que se muestran en primeros planos de manera recurrente y que esta fuertemente vinculado al nombre de la película.
- **Objeto:** Es el concepto o la realidad a la que se refiere el signo. Es lo que el signo representa en este caso los ojos pueden representar las emociones ocultas, los secretos, o la búsqueda de la verdad que cada personaje intenta desentrañar.
- **Interpretante:** Es el significado o la interpretación que el observador (el espectador o un personaje puesto en escena) le asigna al signo, por ejemplo, Para el espectador, los ojos en primer plano pueden interpretar la obsesión del protagonista con el caso sin resolver o la introspección emocional de los personajes.

Análisis semiótico de la película desde Saussure

La semiótica de Saussure (2013) se centra en la relación entre el significante que es la forma del signo y el significado el cual es el concepto representado en la película, Dentro de la narrativa del secreto de sus ojos se puede analizar el signo lingüístico de la siguiente manera:

5.1.1 Significante y Significado

- **Significante:** En el contexto de la película, los signos lingüísticos incluyen palabras, gestos y símbolos visuales que los personajes utilizan.
- **Significado:** Estos significantes se refieren a conceptos y emociones específicos, como justicia, amor, memoria y verdad.

5.1.2 Simbolismo Visual:

En el contexto de la teoría de Ferdinand de Saussure, el simbolismo visual en una película como "El Secreto de sus Ojos" puede ser interpretado como parte del significante.

- **Los Ojos:** Los ojos son un motivo recurrente que simboliza la verdad y la percepción. En la teoría de Saussure, el significante "ojo" en la película se asocia con el significado de observación y revelación. La mirada de los personajes revela sus emociones y secretos, funcionando dentro del sistema de diferencias como un contraste con el ocultamiento y la mentira. Los ojos conforman una fuerte relación a la trama y el desarrollo de la narrativa y de los personajes, torna en el concepto de lo que 'es observado' y de lo que puede interpretarse a través del plano cinematográfico.
- **La Máquina de Escribir:** La máquina de escribir que se muestra en diversas escenas es un signo que puede ser representado como la búsqueda de la verdad y la persistencia del pasado en el presente. El significante "máquina de escribir" conlleva el significado de la necesidad de expresar y registrar la verdad. Sin embargo, al mostrarse como un objeto pesado podría denotar como una carga que intento ocultarse tiempo atrás y en el presente sale a la verdad, otro detalle importante en torno a la máquina de escribir es la falencia que tenía unas de sus teclas, una de ellas no registraba bien y esto nos puede denotar que incluso la verdad puede ser manipulada a conveniencia o puede ser mal interpretada.

5.1.3 Lenguaje Cinematográfico

Saussure también expone sobre sintagmas (la secuencia de signos) y paradigmas (conjunto de signos relacionados). En el cine, el montaje de escenas (sintagma) y las elecciones estéticas (paradigma) construyen la narrativa y el significado global de la película.

5.1.4 Sintagma y Paradigma en la Teoría de Saussure

- **Sintagma:** Se refiere a la combinación lineal de signos en una secuencia, como las palabras en una oración. Los signos en un sintagma están relacionados entre sí por su posición y función en la estructura secuencial.
- **Paradigma:** Se refiere a un conjunto de signos que pueden sustituirse entre sí en un determinado contexto sin alterar la estructura gramatical. Los signos en un paradigma están relacionados por asociación y contraste, formando grupos de opciones posibles.

5.1.5 Aplicación de Sintagma y Paradigma en "El secreto de sus ojos"

En el contexto de la película, el sintagma se refiere a la manera en que los elementos narrativos se organizan en una secuencia lineal para construir la historia.

- **Secuencia de Eventos:** La estructura narrativa de la película, con sus saltos temporales entre el pasado y el presente, crea un sintagma que guía al espectador a través de la trama. Por ejemplo, las escenas del asesinato de Liliana Coloto, la investigación de Benjamín e Irene, y los eventos actuales de Benjamín escribiendo su novela se organizan en una secuencia que construye el significado global de la película.
- **Interacción de Personajes:** Las interacciones y diálogos entre los personajes en cada escena también forman parte del sintagma, creando relaciones y avanzando la trama. Por ejemplo, las conversaciones entre Benjamín e Irene sobre el caso y su relación amorosa personal son partes de un sintagma que desarrolla la narrativa.

Paradigma se refiere a las elecciones posibles dentro de un conjunto de elementos que podrían ocupar un mismo lugar en la estructura narrativa sin alterar su gramática esencial.

- **Elección de Personajes:** Los personajes principales (Benjamín, Irene, Ricardo Morales) y secundarios (Pablo Sandoval) podrían ser considerados dentro de un paradigma de roles narrativos. La elección de estos personajes y sus características específicas (por ejemplo, la dedicación de Morales a la memoria de su esposa) crean significados específicos, pero podrían ser reemplazados por otros personajes con diferentes características que cumplirían funciones similares.
- **Simbolismo Visual:** Las imágenes recurrentes (los ojos, la máquina de escribir) pertenecen a un paradigma de símbolos que podrían ser reemplazados por otros símbolos visuales con significados similares. Por ejemplo, en lugar de la máquina de escribir, podría haberse utilizado otro objeto relacionado con la búsqueda de la verdad (como un diario o un archivo).

5.1.6 Ejemplos en escenas:

Relaciones Sintagmáticas:

La secuencia en la que Benjamín y Pablo Sandoval investigan a los sospechosos y encuentran una pista crucial en las cartas personales de uno de ellos es una combinación lineal de acciones y diálogos que construyen la narrativa.

5.1.7 Relaciones Paradigmáticas:

La escena del estadio de fútbol, una impresionante secuencia de plano secuencia es parte de un paradigma de escenas de búsqueda y persecución. Podría haber sido reemplazada por otra escena de búsqueda intensa en un lugar diferente, pero que cumpliría la misma función narrativa. Esta está fuertemente relacionada a la cultura de el lugar en donde se desarrolla la película.

5.1.8 Transcodificación de elementos pictóricos en base a la teoría de Saussure

En 'El Secreto de Sus Ojos', la transcodificación de elementos de 'Las Meninas' de Velázquez se realiza mediante una cuidadosa manipulación de significantes y significados, según la teoría de Saussure. Los significantes visuales, como los primeros planos de los ojos de los personajes, evocan la complejidad y la profundidad de las miradas en 'Las Meninas'. En la pintura, los ojos de los sujetos crean una red de observación que involucra al espectador en un

juego de perspectivas y significados múltiples. En la película, estos primeros planos no solo representan la introspección, sino que también funcionan como significantes de la obsesión y la búsqueda de la verdad, transformando el significado original en uno adaptado al contexto de un ‘*thriller*’ policial. El presente proceso de transcodificación muestra cómo 'El Secreto de Sus Ojos' utiliza estructuras narrativas y visuales (sintagmas y paradigmas) para reinterpretar y resignificar los elementos pictóricos de 'Las Meninas', ofreciendo una nueva capa de significado y enriqueciendo la experiencia cinematográfica tomando como referencia el concepto visual de una obra pictórica antigua.

Análisis de escena específica de la película tomando como referencia la triada de Peirce.

El proceso triádico de Peirce el cual se basa en la relación entre el signo, el objeto y el interpretante, es una herramienta esencial para analizar cómo se construyen y comunican los significados en una obra cinematográfica. Al aplicar el proceso triádico de Peirce, podemos comprender cómo “El Secreto de Sus Ojos” desarrolla su narrativa y simbología a través de signos que obtienen significados profundos al relacionarse con los objetos que representan y las interpretaciones que generan en los espectadores. El presente enfoque semiótico ofrece una interpretación más profunda y detallada de la película.

A continuación, se detallara el proceso triádico de una escena específica de la película, la cual se desarrolla en un estadio en la que se desarrollaba un partido de futbol entre dos populares equipos de argentina, un aspecto importante del presente apartado es que para comprender los símbolos de la película nos pone en escena un evento cultural del mencionado país, el cual nos expone que incluso un prófugo de la ley o posible sospechoso podría dejar a un lado su constante inquietud por ser aprehendido y asiste al ya mencionado partido ya que en unas cartas que el enviaba a su madre denotaban su gran pasión por el *Racing*.

Ejemplo de Escena: El Recuerdo del Estadio

- **Signo:** La escena del estadio de fútbol donde el detective Espósito persigue al sospechoso Gómez entre la multitud. Nos pone en escena como ambos personajes ajenos a la cultura de futbol se despliegan entre la multitud para buscar al posible sospechoso.

- **Objeto:** La persecución en el estadio representa la búsqueda de justicia y la desesperación por resolver un caso que ha permanecido sin resolver durante años. También simboliza la tenacidad y la determinación de Espósito ya que a pesar de que no demuestra un interés en el fútbol y siente que su estrategia por atrapar a Isidoro Gómez en un estadio no es tan acertada, mantiene sus expectativas altas al buscar a un solo individuo entre una vasta.
- **Interpretante:** Para el espectador, esta escena puede simbolizar el caos y la complejidad de la justicia, donde encontrar la verdad en medio de la multitud es complejo y a menudo peligroso. También puede interpretarse como un reflejo de la confusión interna de los personajes y su lucha constante contra el olvido y la injusticia.

Al utilizar el proceso triádico de Peirce, podemos desentrañar cómo "El Secreto de Sus Ojos" construye su narrativa y simbología a través de signos que adquieren un significado profundo mediante su relación con los objetos que representan y las interpretaciones que evocan en los espectadores. Este enfoque semiótico permite una comprensión más rica y matizada de la película.

Desarrollo de *Focus Group*

Se realizó un *focus group* con ocho participantes vía *Zoom*, con una duración aproximada de una hora y media, en la cual cada uno de los integrantes aportó sus perspectivas sobre "El Secreto de Sus Ojos". Los participantes destacaron varios aspectos clave. La colorimetría y el uso de sombras y contrastes evocan la obra de Francisco de Goya, creando una atmósfera visual similar a la pintura clásica. La influencia de "Las Meninas" de Velázquez se refleja en la composición de las escenas y en los planos que resaltan la narrativa, como ejemplo la escena del cadáver de Liliana Coloto. Los primeros planos en los ojos de los personajes subrayan temas de memoria e identidad, utilizando la mirada como un elemento narrativo consistente. Las técnicas visuales, incluyendo contrastes de luz y sombra, no solo contribuyen a la estética, sino que también transmiten significados profundos y emociones, intensificando la conexión emocional del público con la trama. La película utiliza dichos elementos para simbolizar los *flashbacks*, diferenciándolos de otros filmes que usan colores claros para representar el pasado. Se concluye que dichos aspectos simbólicos elevan el estándar del cine latinoamericano, demostrando su

capacidad para crear obras visualmente sofisticadas y narrativamente profundas, desafiando estereotipos y expectativas globales.

6 CONCLUSIÓN

En "El Secreto de Sus Ojos", la transcodificación de elementos pictóricos es representada a través de la integración de la complejidad visual y simbólica de cuadros artísticos como "Las Meninas" de Velázquez en su narrativa cinematográfica. El presente análisis revela cómo la película no solo utiliza estos elementos como referencias para su estética, sino que los reinterpreta dentro de un contexto narrativo moderno y cinematográfico, aportando una nueva capa de significado y profundidad a la obra. Además, en su postproducción la película emplea una colorización que asimila el estilo de pintura clásica, y sus planos son representados como composiciones artísticas en sí mismos. La película establece un diálogo creativo entre el cine y las artes visuales, consolidando el estatus del cine latinoamericano como un espacio innovador y estéticamente rico en la narrativa contemporánea. La transcodificación de El Secreto de sus Ojos demuestra la capacidad del cine para adoptar y transformar influencias artísticas clásicas, mostrando como resultado obras cinematográficas que impactan tanto por su estética visual como por la complejidad simbólica de sus temáticas, posicionando al cine latinoamericano en un lugar destacado a nivel mundial.

El análisis de las escenas específicas de "El Secreto de Sus Ojos" muestra una transcodificación de elementos pictóricos, en que la composición, el color, la iluminación y el simbolismo se utilizan como metáforas visuales para profundizar la narrativa. En el área de postproducción, la colorización que evoca el estilo de la pintura clásica, junto con planos cuidadosamente compuestos como el del cadáver de Liliana, demuestra cómo estos elementos visuales, inspirados en obras pictóricas como "Las Meninas" de Velázquez, logran integrarse de manera funcional para explorar y resaltar los temas de memoria e identidad en la película. La evaluación de la recepción crítica y la percepción del público, a través de entrevistas con críticos de cine, confirma que el presente análisis de estas representaciones visuales no solo es reconocidas y apreciadas por su estética, sino también por su capacidad para intensificar la conexión emocional y temática con la audiencia. Este enfoque no solo destaca a "El Secreto de

Sus Ojos" como una obra significativa en el cine latinoamericano, sino que también destaca la relevancia de emplear una narrativa sólida para que una película logre el estatus de *film* de culto generando un impacto significativo tanto en el ámbito visual como estético.

7 Bibliografía

Acosta Romero, Á. (2000). Hacia una teoría semiótica (compleja) de la “comunicación”. *Espacios Literarios y Espacios Artísticos actas del VII Simposio Internacional de la Asociacion Andaluza de Semiótica*, 474-482. Obtenido de https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/56522394/Espacios_literarios_y_artisticos-libre.pdf?1525866799 (participantes, 2024)=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DAntonio_CHICHARRO_y_Genara_PULIDO_TIRADO.pdf&Expires=1713972286&Signature=BNIZO307qZpxWpctp0Tg1w3Iqcyv

- Cabañas, C., Senju, A., & Smith, T. J. (2023). The audience who knew too much: investigating the role of spontaneous theory of mind on the processing of dramatic irony scenes in film. *Sec. Perception Science*. doi:<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1183660>
- Campanella, J. J. (Dirección). (2009). *El secreto de sus ojos* [Película].
- Cano Gómez, Á. P. (2006). Narrativa cinematográfica y posmodernidad. *Repositorio Institucional de la Universidad Católica San Antonio*. Obtenido de <https://repositorio.ucam.edu/handle/10952/997>
- Canoa Galiana, J. (2010). *Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes*. Obtenido de https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/n-1-ao-1992/html/dcd8d7d6-2dc6-11e2-b417-000475f5bda5_17.html
- Conlen, M., Heer, J., Mushkin, H., & Davidoff, N. (2023). Técnicas cinematográficas en visualización narrativa. *ArXiv*. doi:DO - 10.48550/arXiv.2301.03109
- Gastaldello, C. (2012). Estudios semióticos. *Estudios semióticos. Charles Sanders Peirce*. , 36-53.
- Krogh Diget, I. S. (2018). Intersemiotic Translation from Film to Audio Description: A cognitive semiotic approach. *Lund University*.
- López Delacruz , S. (2018). El cine traiciona a la pintura: un acercamiento a la teoría fílmica francesa desde André Bazin y Jean Mitry. *Fotocinema. Revista Científica De Cine Y Fotografía*. doi: <https://doi.org/10.24310/Fotocinema.2018.v0i16.4087>
- Manrique, I. (25 de Mayo de 2024). Focus Group 1. 8 Participantes via Zoom. Duración de 1 hora
- Medina, P. (Junio de 2015). Saussure: el signo lingüístico y la teoría del valor. *Las nubes*. Obtenido de http://www.ub.edu/las_nubes/archivo/17/teoria-valor.pdf

- Mendizábal de la Cruz, N. (2011). Lingüística, semiótica y cine perspectivas de estudio e investigación. *Espéculo: Revista de Estudios Literarios*.
- Nascimento Bombana, L., & De Almeida, R. (2023). O espectador pensa: cinema, educação e recepção fílmica em sala de aula. *Trama Interdisciplinar*. doi: 10.5935/2177-5672/trama.v14n1p133-148
- Orozco-Abarca, G. (2016). Le tableau vivant: Una forma de trasvase entre pintura y cine. El caso de La ronda de noche (1642) de Rembrandt van Rijn y La ronda de noche (2007) de Peter greenaway. *Escena Revista de Arte*, 75(2), 01-20. doi:<https://doi.org/10.15517/es.v75i2.25575>
- Palés, S. (2018). La influencia pictórica en la representación espacial del cine de los orígenes. la relación campo-fuera de campo desde el cine de georges méliès. *Revista Científica de Cine y Fotografía*, 16, 15-33. doi:<http://dx.doi.org/10.24310/Fotocinema.2017.v0i15>
- Peña Timón, V. (2007). Transtextualidad y relato audiovisual. *Comunicación*(5), 131-147. Obtenido de https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/57803/transexualidad_y_relato_audiovisual.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Ristić, A. (2023). Semiotics of film / Semiotics of film music. *Facta Universitatis*, 9(1), 21-32. doi:<https://doi.org/10.22190/FUVAM230313002R>
- Sedeño-Valdellos, A. M. (2021). El Mal Querer como álbum visual: simbología de lo español, apropiación y narrativa transmedia en los videoclips de Rosalía. *Palabra Clave*, 24(2), 27-41. Obtenido de <https://www.redalyc.org/journal/649/64970666006/html/>
- Toro Calonje, A. (Junio de 2019). La transcodificación artística ¿Una estrategia para la paz? *Nexus Comunicación*(25), 22-39. Obtenido de <https://nexus.univalle.edu.co/index.php/nexus/article/view/8188/10636>
- Vachel , L. (2004). *The Art of the Moving Picture*. Project Gutenberg.

Velázquez, M. T. (2013). La semiótica como herramienta teórica en el proceso de conceptualización de un taller de diseño. *Insigne Visual*, 4-13.

Villegas , Á. (2016). l cine como campo de batalla: Transcodificación y disidencia/Cinema as a battlefield: Transcoding and Dissidence/O cinema como campo de batalha: Transcodificação e dissidência. *Signo y Pensamiento*, 35(69), 142-143. Obtenido de <https://www.proquest.com/scholarly-journals/el-cine-como-campo-de-batalla-transcodificación-y/docview/1888670783/se-2>