

Asignatura *Narrativa y puesta en escena*

Máster Universitario en Cine, Comunicación e Industria Audiovisual
Universidad de Valladolid

PAUTAS PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO PRÁCTICO

Profesora: Ana I. Cea Navas. Curso Académico: 2025-2026

ANÁLISIS DEL ATREZO COMO ELEMENTO DE LA PUESTA EN ESCENA CINEMATOGRÁFICA

La formación destinada a la creación audiovisual y/o cinematográfica requiere del conocimiento de un adecuado diseño de la puesta en escena — *mise-en-scène*¹ —. Así, plantear el estudio y/o análisis de los elementos que la componen es un ejercicio fundamental que permite comprender cómo se construye la obra, ahondar en el sentido a partir de las decisiones formales y estéticas que organizan el encuadre filmico. En este caso, el foco se sitúa en el atrezzo (objetos, utilería, materiales del espacio) como componente clave de la *mise-en-scène*, tanto en su dimensión narrativa como simbólica.

¹ *Mise en scène* es el concepto de puesta en escena que se aplicaba para las artes escénicas y el teatro en el siglo XIX, procede originalmente de este ámbito y periodo de tiempo, donde se designaba el concepto "puesta en escena" en su acepción más estricta. En cine, sin embargo, no existe un escenario teatral en el mismo sentido, ya que se rompe con la frontalidad propia del espacio escénico —se produce una ruptura con la idea de posición frontal de la puesta en escena teatral—, dado que la cámara introduce una nueva dimensión óptica que transforma radicalmente la relación entre el espectador y lo representado. En este contexto, sería más apropiado hablar de una "puesta en cámara".

La industria cinematográfica estadounidense utiliza la expresión "*mise en scène for film*", pero debatirse si este término resulta adecuado, si es del todo pertinente. No obstante, la influencia del mercado norteamericano ha tenido y sigue teniendo tanta fuerza en Europa que se ha acabado adoptando y normalizando esta denominación.

Se espera que el estudiante sea capaz de observar, describir y analizar críticamente el uso del atrezzo en relación con la narrativa, el género, los personajes, el punto de vista, la iluminación, el encuadre y el movimiento de cámara, evitando la mera descripción superficial.

PRÁCTICA INDIVIDUAL. FINALIDAD:

Este trabajo práctico individual tiene como objetivo analizar el papel expresivo, narrativo y simbólico del atrezzo dentro de la puesta en escena cinematográfica. Se trata de explorar cómo los objetos presentes en el espacio diegético participan en la configuración del relato fílmico, la construcción de los personajes e influyen en el tono emocional de la narración.

A través de este análisis, centrado en el estudio del atrezzo de la puesta en escena de una obra (cortometraje) o de un fragmento de largometraje, el alumnado pondrá en práctica las destrezas adquiridas en la asignatura.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Reconocer los elementos que intervienen en la construcción narrativa de una obra audiovisual.
- Comprender la función expresiva y simbólica del atrezzo en la puesta en escena.
- Analizar cómo las decisiones formales (composición, luz, color, punto de vista, etc.) inciden en la significación narrativa.
- Aplicar pensamiento crítico y analítico relacionando los recursos escenográficos con el sentido del relato y del género.
- Desarrollar la capacidad de organización, planificación y argumentación escrita en el análisis cinematográfico.
- Demostrar la habilidad de comunicad, de investigar y de evidenciar el dominio de la materia en exposición oral (el/a estudiante ejercita su comprensión: analiza, argumenta, sintetiza y sustenta su presentación en una serie de conclusiones).

ADQUISICIÓN DE HABILIDADES

Al plantear un ejercicio debemos pensar en los resultados, en los logros que puede conseguir el alumnado cuando hayan finalizado la práctica.

Al realizar este trabajo el/a estudiante debería ser capaz de:

- Identificar con precisión los elementos de la puesta en escena vinculados al atrezzo y distinguir funciones narrativas, expresivas y simbólicas.
- Comprender la importancia del atrezzo en la narración cinematográfica.
- Relacionar el uso del atrezzo con el género, la atmósfera, la identidad de los personajes y la estructura narrativa del relato audiovisual.
- Formular preguntas analíticas sobre los elementos que componen el encuadre para dar respuestas argumentadas a partir de su estudio visual.
- Establecer conexiones entre la escena analizada y los conceptos teóricos trabajados en la asignatura (punto de vista, fuera de campo, composición, dirección actuarial, etc.).
- Reflexionar sobre cómo estos objetos de atrezzo no solo intervienen en la ambientación, sino que también ayudan a construir el tono, los conflictos o el perfil de los personajes.
- Obtener conclusiones ofreciendo una reflexión acorde a lo analizado en la que se pueda incluir interpretaciones coherentes sobre la obra seleccionada.
- Trabajar, si es necesario, desde una perspectiva crítica.
- Adecuar de manera ordenada, cohesionada, la presentación de las ideas e intentar mantener la estructura propuesta para la elaboración del ejercicio.
- Unificar criterios para mantener el rigor en los aspectos formales y de redacción.
- Documentarse, llevar a cabo un trabajo de campo, iniciar una investigación, realizar un análisis de contenido fílmico o citar autores, siempre que se precisen.
- Añadir un apartado de referencias bibliográficas y/o cinematográficas.

LOS RESULTADOS DE APREDIZAJE:

- Analizar con rigor los componentes de la *mise-en-scène*, específicamente el atrezzo.
- Relacionar la forma y el contenido narrativo para generar interpretaciones coherentes.
- Valorar cómo los elementos del espacio cinematográfico (atrezo, iluminación, etc.) contribuyen en el sentido del relato fílmico.
- Reflexionar sobre los efectos estéticos y emocionales que la puesta en escena provoca en el espectador.

PROPUESTA DEL EJERCICIO:

El trabajo práctico que se plantea consiste en realizar un estudio o análisis del atrezzo utilizado en la puesta en escena de una obra cinematográfica. El/la estudiante seleccionará una de las siguientes opciones:

- Analizar el atrezzo en una obra completa (cortometraje).
- Analizar el atrezzo en un fragmento de un largometraje (secuencia o diversas escenas de un único filme o una escena de varias películas del mismo autor).

Deberán justificar el motivo de la elección del filme breve o de la secuencia o escenas seleccionada/s del metraje largo y apoyar su lectura analítica con los parámetros expuestos en las distintas sesiones teóricas impartidas en el aula.

INDICACIONES FORMALES:

- Entrega del trabajo en un documento pdf y exposición.
- Extensión del ejercicio escrito: entre 5 y 7 páginas.
- Tiempo de exposición: entre 12 y 15 minutos.
- Se recomienda acompañar el trabajo de fotogramas o capturas que ilustren las ideas analíticas más relevantes cuando sea pertinente. Además, se recomienda cuidar la maquetación.
- Puede incluirse, de forma opcional, el/los enlace/s de visionado a las obras objeto de estudio de la práctica, así como el minutado para localizar el momento analizado.
- La redacción debe ser clara, precisa y correcta, cuidando la ortografía y la gramática en todo el texto.
- La bibliografía y las citas de autores/as en el documento escrito, se ajustarán al sistema APA 7.
- Fecha de exposición oral: se informará en el aula y se publicará en el campus virtual con suficiente antelación.
- Fecha de entrega escrita: se informará en el aula y se publicará en el campus virtual. Los/as estudiantes tendrán más margen de tiempo para esta entrega, será posterior a la fecha de la exposición oral.

El análisis de la puesta en escena deberá presentar un nivel de profundidad suficiente, demostrando capacidad crítica y comprensión de los elementos formales y expresivos.

El trabajo deberá reflejar rigor académico tanto en la organización de su estructura como en la solidez y fundamentación de su contenido.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- Claridad conceptual y precisión terminológica (15%).
- Rigor analítico y fundamentación teórica del análisis (20%).
- Originalidad del enfoque interpretativo (10%).
- Relación entre recursos escenográficos escena — uso simbólico y narrativo del atrezzo — y significación (25%).
- Presentación formal y expresión escrita (15%).
- Exposición oral, estrategias comunicativas (15%).

El trabajo se valorará tanto por su capacidad analítica como por la integración de conceptos teóricos vistos en clase. Se recomienda la selección de materiales audiovisuales que ofrezcan una presencia significativa del atrezzo en la composición del plano y que permitan examinar su función narrativa y simbólica.

MÉTODO:

La realización del ejercicio precisa de una metodología en la que basarse y una estructura específica.

PAUTAS GENERALES. PROCESO:

Fase 1. Observación y documentación: visionado y preparación.

Fase 2. Introducción: breve presentación para contextualizar y justificar la elección.

Fase 3. Análisis y explicación del contenido y uso del atrezzo.

Fase 4. Conclusiones: síntesis y reflexión crítica (personal y global).

DESARROLLO DE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS. DESGLOSE DE LAS PAUTAS:

Fase 1. Observación y documentación: visionado y preparación.

Como primera aproximación al objeto de estudio seleccionado para analizar, es imprescindible realizar varios visionados completos del material (cortometraje, escena de largometraje o fragmentos de un mismo autor), con el objetivo de familiarizarse con su desarrollo narrativo, su puesta en escena, los elementos visuales relevantes y específicamente el atrezzo.

Al menos es conveniente visionar dos veces la obra o fragmento elegido. A continuación, se exponen las razones que justifican esta recomendación:

- Primer visionado (general): visionado fluido, destinado a extraer una idea global del relato, los personajes, el tono, el género y el conflicto

dramático, sin detener todavía la atención en los detalles de la puesta en escena y del atrezzo.

- Segundo visionado (analítico): visionado más pausado y reflexivo, mediante el que se pueda llevar a cabo una lectura comprensiva, tomando notas sobre los elementos que conforman el atrezzo presente en el encuadre, su posición, recurrencia, relación con los personajes y con el espacio, así como posibles significados simbólicos o metafóricos.

En este punto se aconseja consultar documentación (manuales, publicaciones sobre narración y puesta en escena, apuntes de clase, etc.).

Algunas recomendaciones:

- Detener y retroceder el visionado para observar con precisión determinados planos y su composición.
- Capturar fotogramas para su posterior uso en el comentario escrito y/o en la presentación oral del trabajo.
- Organizar un listado inicial de objetos significativos (qué aparecen, cuándo, cómo se repiten, qué transformaciones experimentan).

Fase 2. Introducción: breve presentación para contextualizar y justificar la elección.

Elaborar una breve presentación de la obra o fragmento del filme que se ha seleccionado para la práctica para poder situarlo dentro de su contexto narrativo y estilístico general (obra, director, corriente estética, etc.).

La introducción debe proporcionar los parámetros básicos que permiten comprender qué se analiza y desde qué perspectiva. Debería incluir:

- Identificación del material audiovisual: indicar si se trata de un cortometraje, una escena de largometraje o varios fragmentos de un mismo director; título original, año y país de producción, duración del material analizado y, si procede, número de secuencia o minutaje aproximado.
- Ficha autoral mínima: citar al director/a (opcional: el director/a de fotografía y el director/a de arte), ofreciendo una reseña de su estilo visual habitual o de los rasgos recurrentes de su puesta en escena.
- Contexto narrativo: explicar brevemente en qué punto del relato se sitúa el fragmento analizado (inicio, clímax, desenlace, escena de transición, etc.) y qué conflicto dramático lo vertebra.
- Información sobre categoría del relato y tono: especificar si la creación se enmarca en un único género o combina varios (drama, comedia, thriller, terror, etc.) y describir el tono general de la propuesta (realista,

expresionista, minimalista, barroco, etc.), teniendo en cuenta que el atrezzo adquiere significados distintos según el registro escogido.

- Justificación del objeto de estudio: explicar en una o dos líneas por qué la escena u obra seleccionada resulta especialmente pertinente para analizar el atrezzo recurrencia simbólica de objetos, uso expresivo, etc.

Al ofrecer información sobre datos esenciales del objeto de estudio, permitimos al lector identificar la muestra a analizar. Además, resulta fundamental aportar datos sobre el/a creador/a (director/a), enunciar brevemente su trayectoria profesional, incluso proporcionar detalles sobre sus estilemas autorales para comprender el sentido e intencionalidad del relato cinematográfico.

En síntesis, en esta fase se podría dar respuesta a preguntas como: ¿cuál es la aportación del atrezzo?, ¿cómo influye en la narrativa y en el estilo autoral? Por tanto, es preciso describir y valorar cómo los elementos de atrezzo contribuyen en la configuración del relato, del estilo visual de la obra y en la definición de la impronta personal o autoral del director.

Fase 3. Análisis y explicación del contenido y uso del atrezzo.

Examinar el uso del atrezzo en el objeto de estudio elegido (filme breve o fragmento de largometraje), valorando su función audiovisual, narrativa y simbólica, así como su relación con los demás componentes que conforman la *mise-en-scène*. Se trata de profundizar en diversos los elementos que constituyen el atrezzo. Aquí confluyen el análisis y la exposición y/o interpretación del contenido. El objetivo en esta fase es comprender el sentido del empleo del atrezzo en la obra y analizar su contenido mediante un proceso de deconstrucción, es decir, examinando y comentando los recursos principales que aparecen en cuadro, en campo, con el fin de relacionarlos con el atrezzo en el contexto cinematográfico.

En esta parte central del ejercicio es conveniente analizar cómo el atrezzo participa en la construcción de la puesta en escena para ello es necesario:

- Situar brevemente el estilo visual global de la obra o del director.
- Relacionar el uso del atrezzo con otros elementos de la *mise-en-scène* (puesta en cámara): decorado, vestuario, iluminación, color, composición del cuadro, movimiento de cámara y dirección de actores.

Asimismo, resultaría interesante plantear preguntas que ayudarán en la elaboración del ejercicio, como:

- ¿El atrezzo refuerza una estética realista o construye un espacio más simbólico o abstracto?
- ¿Se integra en el decorado de forma naturalista o se destaca mediante luz, color, foco o posición en el encuadre?
- ¿Qué función desempeñan los de atrezzo en la obra seleccionada para contribuir en la construcción del relato fílmico, en el estilo visual, en la definición del género, incluso en revelar la huella personal o estilo autoral del creador?

Por otra parte, se puede explorar el uso del atrezzo en relación con la narración. En este sentido, es adecuado organizar una estructura en bloques temáticos coherentes. Podría organizarse atendiendo a los siguientes puntos:

- Función narrativa del atrezzo:
 - Objetos que desencadenan acciones (por ejemplo: llaves, cartas, espejos, pelucas, teléfonos, armas, robots, vinilos, cintas de vídeo, libros, muñecos, marionetas, cigarrillos, vasos, etc.).
 - Objetos que condensan información del pasado de los personajes (fotografías, diarios, reliquias, utilería de recuerdos, *souvenirs*, joyas heredadas, etc.).
 - Objetos que refuerzan en la continuidad entre imágenes, utilizados en planos inserto.
- Función simbólica y metafórica:
 - Objetos-motivo que se repiten a lo largo del filme y adquieren un valor simbólico (ejemplos: un reloj que remite al paso del tiempo; una puerta que marca el límite entre espacios o estados psicológicos; una caja o baúl; un juego como el ajedrez, etc.).
 - Objetos que se transforman: su significado cambia en función del momento del relato o del punto de vista del personaje.
- Atrezzo y construcción de personajes:
 - Cómo los objetos definen la identidad, la clase social, la profesión o la psicología de los personajes (mesas de trabajo, orden de una habitación, objetos que acumulan, aquello que les rodea o aquello de lo que carecen, un piano, un maletín, un bisturí, una escoba, utensilios rotos o desgastados o sucios, etc.).
 - Relación física de los personajes con el atrezzo (lo tocan o manipulan, lo rechazan o evitan, lo destruyen, lo ordenan, lo esconden, lo cuidan, etc.) y qué revela esto a nivel dramático.
- Atrezzo, espacio y encuadre:

- Disposición de objetos en el plano (primer término, fondo, fuera de campo) y su papel en la composición: líneas de fuerza, profundidad, equilibrio/desequilibrio en la composición del cuadro de imagen.

- Articulación entre atrezzo y movimiento de cámara: entradas y salidas que se producen en campo, reencuadres que ponen en relieve un objeto de atrezzo determinado, revelaciones progresivas mediante travelling o panorámicas.

- Atrezzo, género y expectativas del espectador:

- Identificar objetos que activan convenciones del género (el cuchillo en el thriller; el juguete, el peluche o la fotografía familiar en el melodrama familiar/doméstico; la máscara, la vela o una muñeca antigua en una obra de terror; el sombrero de vaquero, el revolver o la espuela en el western; el micrófono o el foco en el musical; el ordenador portátil y el teléfono móvil en la comedia juvenil contemporánea...).

- Analizar si el filme breve o el fragmento del largometraje elegido cumple o rompe con las expectativas propias del género mediante el uso del atrezzo.

A modo de resumen: en esta sección debe combinarse una descripción precisa del plano (qué vemos, dónde, cómo) con una interpretación argumentada en torno al uso de atrezzo (qué significa, qué función cumple).

Fase 4. Conclusiones: síntesis y reflexión crítica (personal y global).

La última fase del ejercicio recoge las observaciones principales destacando la relevancia del atrezzo dentro del cortometraje o del fragmento del largometraje y su contribución a la construcción de significado y atmósfera.

Esta sección puede desarrollarse al aplicar distintos enfoques o métodos expositivos; no obstante, en todos los casos es imprescindible cuidar la coherencia y la cohesión del discurso para garantizar una presentación clara y bien estructurada.

Las conclusiones representan una síntesis interpretativa final. Para su redacción el alumnado puede orientarse siguiendo de cuatro pasos que faciliten la elaboración de este apartado:

- Aludir de manera resumida a las principales funciones del atrezzo en el fragmento analizado (narrativa-expresiva, simbólica y metafórica, compositiva, en apoyo a construcción de personajes y del género).

- Valorar hasta qué punto las decisiones de puesta en escena resultan coherentes y eficaces en relación con los objetivos dramáticos de la obra.
- Señalar, si procede, la originalidad del uso del atrezzo respecto a convenciones del género o respecto a otros filmes del mismo autor.
- Evitar el uso de la primera persona ("yo creo...", "en mi opinión...") y de juicios de valor poco justificados; las valoraciones deben estar apoyadas en ejemplos concretos del análisis.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS SIGNIFICATIVAS. ASPECTOS A EVITAR EN LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO:

- La divagación. Desviarse del análisis: seleccionar el cortometraje o fragmento del largometraje como pretexto para hablar en general de su director, del género o de la historia del cine, sin que ello aporte información relevante para comprender el uso del atrezzo en la obra o escena elegida.
- La falta de objetividad. Incluir una interpretación es positivo, valioso e interesante, pero debe estar justificada fundamentada. Si no se apoya en argumentos o referencias sólidas, se convierte en una opinión personal ("me gusta / no me gusta") y resultará carente de fundamento analítico.
- Las descripciones imprecisas ("hay muchos objetos", "la escena es caótica") sin referencia a la planificación, a la puesta en escena, al atrezzo u otros elementos, a las posiciones de los personajes y los recursos ambientales o a cualquier decisión formal concreta.
- El desorden expositivo, las frases telegráficas y las enumeraciones sin relación lógica; se espera una redacción articulada en párrafos bien contruidos.
- Las expresiones grandilocuentes. Conviene comunicar ideas de manera precisa y comprensible. Aquello excesivamente retórico puede limitar la comprensión del contenido esencial y sugerir más entusiasmo que análisis crítico.
- Los errores ortográficos y de puntuación, impropios de un nivel universitario.
- Descuidar los aspectos formales, por ejemplo: encontrarnos con palabras o expresiones repetidas (mera paráfrasis del argumento).
- Minimizar o rehuir de los usos de la primera persona del singular (yo, mi).

FUENTES CONSULTADAS Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS RECOMENDADAS:

- Bordwell, D. (1995). *El significado del film. Inferencia y retórica en la interpretación cinematográfica*. Paidós.
- Bordwell, D. (1995). "Puesta en escena" en Bordwell, D. y Thomson, K. (1995). *El arte cinematográfico*. Paidós.
- Carmona, R. (1993). *Cómo se comenta un texto fílmico*. Cátedra.
- Casetti, F. (1989). *El film y su espectador*. Cátedra.
- Castejón, J., Cardá, R. y Vera, I. (1991). *Enseñanza universitaria. Diseño y evaluación*. Universidad de Alicante.
- De la Torre, S. (2000). "Estrategias didácticas innovadoras y creativas". En De la Torre, S. y Barrios, O. (Coords.). *Estrategias didácticas innovadoras. Recursos para la formación y el cambio*. Octaedro.
- Gaudreault, A. y Jost, F. (1995). *El relato cinematográfico*. Paidós.
- Gilbert, F., & Maguire, G. (2014). *Assignment brief design guidelines: developing academic communication to enhance the student experience in assessment*. Higher Education Academy. Recuperado de: <http://assignmentbriefdesign.weebly.com/>
- Martin, M. (1990). *El lenguaje del cine*. Gedisa.
- Marzal-Felici, J. y Gómez-Tarín, F. J. (2006). Interpretar un film. Reflexiones en torno a las metodologías de análisis del texto fílmico para la formulación de una propuesta de trabajo. En Benavides-Delgado, J., Alameda-García, D. y Fdez.-Blanco, E. (Eds.), *Nuevos temas de Comunicación-Actas del IX Ciclo de Otoño de Comunicación*, 393-415. Universidad Complutense de Madrid.
- Medina, A. (2001). "Los métodos de enseñanza universitaria". En García-Valcárcel, A. (Coord.). *Didáctica universitaria*. La Muralla.
- Metx, C. (1972). *Ensayos sobre la significación en el cine*. Tiempo Contemporáneo.
- Navaridas Nalda, F. (2004). *Estrategias didácticas en el aula universitaria*. Universidad de La Rioja.
- Villain, D. (1997). *El encuadre cinematográfico*. Paidós.
- Walsh, E. (2021). Effectively communicating the written assignment brief: comprehensiveness and conciseness. European Conference on eLearning; ECEL (pp. 528-535). <https://www.proquest.com/docview/2616893796>
- Zabalza, M. A. (2002). *La enseñanza universitaria. El escenario y sus protagonistas*. Narcea.
- Zunzunegui, S. (1995). *Pensar la imagen*. Cátedra.