

DAR A MIRAR**ADOLESCENCIA Y CINE: EL USO DE LA NARRACIÓN COMO HERRAMIENTA PARA PROCESAR EL MIEDO Y LA MUERTE EN LA JUVENTUD. *EL CLUB DE LA MEDIANOCHE*****VIVIANA SVENSSON¹****RESUMEN**

El artículo explora cómo el cine aborda temáticas de miedo y muerte en la adolescencia a través de la narración a partir de la serie *El club de la medianoche* (2022), dirigida por Mike Flanagan. El análisis se basa en el microanálisis propuesto por Bateman (2008), que permite descomponer las escenas para entender cómo los elementos visuales y narrativos se relacionan de manera íntima. Además, se examina el encuadre como un mecanismo fundamental para transfigurar el texto literario en su adaptación cinematográfica, ya que funciona como un recurso simbólico que refuerza las emociones de los personajes y el proceso de duelo. A través de esta metodología, el artículo argumenta que la narración en cine no solo es un medio de entretenimiento, sino una poderosa herramienta psicológica que ayuda a los adolescentes a confrontar y entender conceptos abstractos y difíciles como el miedo a la muerte.

PALABRAS CLAVE: Narración — Cine — Literatura — Encuadre — Modo gótico

¹ viviana.svensson@curza.com.ar

Complejo Universitario Regional Zona Atlántica, Universidad Nacional del Comahue
ORCID <https://orcid.org/0000-0001-5512-0526>

Introducción

El proceso de adaptar una obra literaria al lenguaje audiovisual presenta desafíos y oportunidades únicas. En "El club de la medianoche", tanto en la serie dirigida por Mike Flanagan como en la novela original de Christopher Pike, los encuadres juegan un rol fundamental en la transposición de lo textual a lo cinematográfico. Estos encuadres no solo establecen la atmósfera sombría y envolvente, sino que también permiten trasladar los matices emocionales y simbólicos del texto a imágenes visualmente poderosas. Este artículo explora cómo Flanagan utiliza las decisiones de encuadre para conservar la esencia narrativa de la obra literaria, al mismo tiempo que aprovecha las posibilidades expresivas del cine para potenciar la experiencia de las y los espectadores.

En este estudio de relaciones entre el texto cinematográfico y el texto literario se hará un microanálisis centrado en la construcción del *cuadro* como herramienta para narrar y procesar el miedo y la muerte en la juventud. ¿Qué elementos del texto cinematográfico facilitan la transfiguración del texto literario; y en qué medida y con qué sentido estos elementos configuran el modo gótico y posibilitan la construcción de sentido?

Fotograma 1. Fotograma inicial de la serie "El club de la medianoche" de Mike Flanagan

Fuente: Fotograma de captura de pantalla del sitio oficial *Netflix*.

El encuadre fijo sobre un fondo azul oscuro muestra árboles tupidos en primer plano sobre el margen derecho del cuadro y un ángulo de cámara 'picado' —por encima de la altura de los ojos, orientada ligeramente hacia abajo— lo que produce un efecto de

inferioridad, debilidad o fragilidad. Detrás de una rama se percibe la luz de la luna. El encuadre es fijo, aunque el movimiento de la cámara de arriba abajo nos muestra los elementos que componen ese cuadro: una casa de dos plantas, con luz en la ventana central; una camioneta estacionada en la puerta del garaje. Este inicio fijo pero dinámico da origen al *espacio fílmico* de la serie “*El club de la medianoche*”. Sobre este cuadro se escucha la voz de Ilonka decir “*el siguiente capítulo, es algo que las personas dicen mucho cuando cuentan la historia de su vida; dale vuelta a la página; el pasado es un prólogo...el siguiente capítulo... como si ya lo hubieran escrito*”. [Figura 1. Fotograma inicial]

Para el análisis se aplicó el estudio basado en el microanálisis (Bateman, 2008) de datos aportados por el encuadre de la imagen —“cuadro”— como elemento constitutivo básico del espacio fílmico, ya que permite explicar la transfiguración del texto literario en el texto cinematográfico.

La serie *El club de la medianoche* es una serie de Netflix creada por Mike Flanagan, basada en la novela homónima (1994) escrita por Christopher Pike. En ambos textos la trama gira en torno a un grupo de adolescentes, — Ilonka, una chica brillante que busca respuestas espirituales a su enfermedad, Kevin, Anya, Spence, y Sandra— con enfermedades terminales que residen en un hospicio llamado *Brightcliffe*. Cada noche, se reúnen a medianoche para contar historias de terror o misterios, buscando así aliviar sus miedos y ansiedades ante la muerte. El grupo hace un pacto solemne: el primero de ellos en morir intentará enviar señales desde el más allá. A medida que avanza la serie, comienzan a suceder eventos sobrenaturales en la casa, lo que hace que los adolescentes se enfrenten tanto a sus propios miedos como a la posibilidad de que haya vida después de la muerte. En ambos textos (serie cinematográfica y novela literaria) se combinan elementos de terror, suspenso, drama psicológico, espiritualidad y filosofía, que dan forma a temas profundos como la mortalidad, el duelo y el propósito de la vida, mientras los personajes intentan encontrar consuelo en sus historias y en la conexión que han forjado entre ellos.

El cuadro juega un papel muy importante en la composición de la imagen, ya que como espectadores reaccionamos ante esa imagen plana como si viéramos una porción de espacio en 3D, análoga al espacio real en el que vivimos. De ahí que se entienda el cine como una “impresión de realidad” (Aumont et al. 2008:21); lo que significa que reaccionamos ante la imagen fílmica como si estuviéramos ante la representación realista

de un espacio imaginario. ¿Cómo se compone el espacio filmico ‘cuadro’, ‘campo’, ‘fuera de campo’ en la serie El club de la medianoche?

Códigos visuales: el encuadre

El cuadro es el recorte iluminado que vemos en la pantalla y, en términos de Bazin (2008) representa “una ventana abierta al mundo”; es una parcelación de la realidad al servicio de los intereses narrativos y estéticos. Establece los límites a esa realidad y al mismo tiempo crea un mundo ficcional en su representación bidimensional, es decir, que el encuadre es simultáneamente una posibilidad para llevar al espectador a una realidad de ficción y una limitación, al mostrar los límites de esa realidad a través del *campo* y *fuera de campo*. El *campo* es la porción de espacio contenido en el interior del *cuadro*, y el que se percibe como la única parte visible que existe; y el *fuera de campo* es ese espacio invisible que prolonga lo visible y consigue que el espectador se olvide que más allá del cuadro no hay imagen. En la Serie se utiliza un formato de imagen de 2.35:1, conocido como anamórfico, lo que proporciona un aspecto cinematográfico amplio. Este formato permite una mayor inmersión visual, algo esencial para su ambientación, ya que abundan secuencias en las que tienen relevancia los espacios amplios y conversaciones de varios personajes en el mismo plano. Este tipo de encuadre se utiliza para remarcar la soledad o el vacío en la que se encuentra el personaje de Ilonka.

Mike Flanagan es conocido por su estilo visual distintivo y su uso de encuadres para crear atmósferas tensas y emocionales. En el primer capítulo de *El Club de la Medianoche* (2022), estos elementos se destacan para introducir la narrativa, el tono y los personajes.

1. Encuadres Cerrados y Primeros Planos

Flanagan utiliza encuadres cerrados y primeros planos para destacar la vulnerabilidad de los personajes, particularmente de Ilonka, la protagonista. Estos encuadres permiten que el/la espectador/a se enfoque en las emociones internas de los personajes, acentuando el estado de incertidumbre y la desesperación que sienten ante su enfermedad terminal. La cámara se mantiene cerca de los rostros, enfatizando las expresiones sutiles y las miradas perdidas, lo que transmite una sensación de intimidad y claustrofobia emocional.

Fotograma 2. Lavatorio del baño de Ilonka.

Fuente: Fotograma de captura de pantalla del sitio oficial *Netflix*.

2. Encuadres Simétricos y Composición Centrada

También recurre a la simetría y a las composiciones centradas en los encuadres para crear una sensación de control y orden en un mundo que parece desmoronarse. Estos encuadres se utilizan en escenas dentro del hospicio, donde la arquitectura simétrica del lugar refuerza la idea de que este espacio es un refugio, pero también una prisión para los personajes. La simetría sugiere una calma superficial, pero el contexto y el tono de la escena revelan la tensión subyacente.

Fotograma 3. Personaje principal, Ilonka, entrando al hospicio

Fuente: Fotograma de captura de pantalla del sitio oficial *Netflix*.

3. Planos Largos y Travellings

Otra característica distintiva del estilo de Flanagan es el uso de planos largos y

travellings suaves que siguen a los personajes mientras se mueven por el espacio. En el episodio 1, estos planos contribuyen a crear una atmósfera de ensueño o pesadilla, donde la cámara parece flotar junto a los personajes. Este enfoque es particularmente efectivo en las secuencias nocturnas y durante los encuentros del "Club de la Medianoche". El movimiento continuo de la cámara refuerza la sensación de que el tiempo en el hospicio está suspendido, atrapado en una especie de limbo.

Fotograma 4. Traveling del coche del padre de Ilonka conduciendo por la ruta al hospicio

Fuente: Fotograma de captura de pantalla del sitio oficial *Netflix*.

4. Contrastes de Iluminación y Juego de Sombras

Flanagan usa la iluminación para crear un contraste entre la luz cálida y la oscuridad que rodea a los personajes. En varias escenas, la luz parece provenir de fuentes naturales, como lámparas o velas, lo que crea una atmósfera íntima pero también inquietante. Las sombras juegan un papel importante en el establecimiento del tono ominoso del episodio, sugiriendo la presencia de lo sobrenatural incluso cuando no es explícitamente mostrado. La combinación de luz y sombra añade capas de significado a las escenas, destacando los dilemas morales y las luchas internas de los personajes.

Fotograma 5. Ilonka recorriendo el hospicio

Fuente: Fotograma de captura de pantalla del sitio oficial *Netflix*.

5. Encuadres Amplios y Escenarios Naturales

En contraste con los planos cerrados, Flanagan también emplea encuadres amplios, especialmente en los exteriores, para establecer el entorno del hospicio y su aislamiento. Estos encuadres muestran la inmensidad del bosque que rodea la casa, enfatizando la soledad y el aislamiento de los personajes. Estos planos sirven no solo para situar la historia, sino también para destacar la pequeñez de los personajes frente al inmenso e incontrolable mundo natural.

Fotograma 6. El hospicio

Fuente: Fotograma de captura de pantalla del sitio oficial *Netflix*.

Por lo expuesto, se puede decir que en la composición de las imágenes ‘cuadro’, ‘campo’, ‘fuera de campo’ de la Serie prevalece el modo gótico. Este concepto es controversial por tratarse de un término polisémico. Este concepto² pone en ejercicio ‘la mirada’ (Bal, 2002) que ayuda a develar sentidos y establecer relaciones con otros conceptos de la narratividad, como el de la focalización. La relación entre el mirar y el lenguaje; entre ‘mirada’, ‘mirar’, ‘focalización’ generan un efecto sobre la imaginación del lector/a o sobre la visión del espectador/a con respecto a la figura representada. En este sentido, comprender el ‘modo’ en que están construidas las imágenes impone una actividad operativa de la imaginación, la interpretación y la percepción, potenciado el movimiento de la visión. De esta manera, los aspectos estructurales y formales del objeto —en este caso ‘cuadro’, ‘campo’, ‘fuera de campo’ que componen las imágenes de la Serie— adquieren significado y se vuelven dinámicos y culturalmente operativos.

² El término proviene de la de la teoría multimodal (Kress y van Leeuwen 2001), que a su vez lo toma de la Lingüística Sistémico Funcional (LSF), para quien el término refiere al canal de comunicación (oral o escrito). En cambio, para la teoría multimodal el término hace referencia al uso organizado de los recursos materiales con el fin de crear significado; es decir, la forma abstracta de organizar la construcción de significados ideacionales, interpersonales y textuales dentro del contexto cultural al que se pertenece. (Kress & van Leeuwen, 1996, 2001; Bateman, 2009; Kress, 2009)

Comprendido el concepto de 'modo'³, se puede decir que Flanagan construye el "modo gótico" representando en los *cuadros* un enfoque o una atmósfera que evoca sentimientos de oscuridad, misterio, terror o sobrenatural (Sánchez Noriega, 2015). Para ello, a) a través de la creación de escenarios sombríos o de la naturaleza salvaje e incontrolable, genera un sentimiento de incertidumbre y peligro inminente; estructuras físicas, como castillos o mansiones que evocan la destrucción y la fragilidad del orden establecido; b) utiliza elementos sobrenaturales o inexplicables (fantasmas, monstruos, vampiros) que suelen estar al servicio de la atmósfera y del estado psicológico de los personajes; c) explora el miedo y lo reprimido, como la muerte, por medio de los personajes que luchan contra fuerzas internas (culpa, remordimiento, deseo prohibido); d) produce ambigüedad entre lo real y lo fantástico generando eventos que pueden interpretarse como manifestaciones de la mente perturbada de un personaje o como una verdadera incursión de lo sobrenatural; finalmente e) los personajes son marginados de la sociedad y cargan con secretos oscuros, viven en una tensión constante entre sus deseos y los límites impuestos por la sociedad o sus propias moralidades.

En conclusión, el análisis de los encuadres en *El club de la medianoche* de Mike Flanagan revela cómo el lenguaje cinematográfico puede ser un vehículo poderoso para la transposición de una obra literaria. A través de una cuidadosa composición visual, Flanagan logra preservar el tono, la atmósfera y los significados más profundos de la novela original, al tiempo que enriquece la narrativa con nuevas capas interpretativas propias del medio audiovisual. Los encuadres no solo refuerzan la narrativa, sino que también permiten al espectador/a experimentar de manera más inmersiva las tensiones emocionales y psicológicas que la obra propone. De este modo, la adaptación de la novela homónima demuestra cómo el cine puede dialogar con la literatura, creando una sinergia única entre ambos lenguajes.

³ Ver Goicochea y otros en los siguientes libros en línea, resultado de investigaciones sobre el gótico: https://issuu.com/etiquetanegracontenidoscultura/docs/exceso_y_transgresi_n_digital
https://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/vufind/Record/RDIUNCO_2efcd5506784ed284db83f3fd3b4cd1c

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

Aumont, Jacques [et. al.] (2008) *Estética del cine. Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje*. Trad. Núria Vidal. 1ª ed. 1ª reimp. Buenos Aires: Paidós.

Bal, Mieke. (2004). El esencialismo visual y el objeto de los Estudios Visuales. *Revista de Estudios Visuales*. 2, Barcelona: Akal.

Bal, Mieke (2002). *Conceptos viajeros en las Humanidades. Una guía de viaje*. Murcia: CENDEAC

Bal, Mieke (2009). *Teoría de la Narrativa*. (Una introducción a la narratología). Madrid: Cátedra.

Bateman, John. A. (2008) *Multimodality and Genre – A foundation for the systematic analysis of multimodal documents*. London: Palgrave Macmillan.

Bazin, André (2008) *¿Qué es el cine?* Madrid: Ediciones RIALP S.A.

Flanagan, Mike (2022). *El club de la medianoche*. Estados Unidos: Netflix

Goicochea, A y otros (2016). *Exceso y transgresión*. Disponible en: https://issuu.com/etiquetaneagracontenidoscultura/docs/exceso_y_transgresion_digital

(2021). *Miradas Góticas*. Disponible en: https://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/vufind/Record/RDIUNCO_2efcd5506784ed284db83f3fd3b4cd1c

Kress, Gunther. y Van Leeuwen, Teo. (2010) *Multimodality: a social semiotic approach to contemporary communication*. New York: Routledge.

Pike, Christopher (1994). *El club de la medianoche*. Trad. Marcelo Andrés Manuel Bellon. Barcelona: Editorial Océano.

Sánchez Noriega, José Luis (2015) *Historia del Cine. Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión*. 3ª Reimp. Madrid: Alianza Editorial.