LA EVOLUCIÓN DEL CINE

Emilio Atehortúa Agudelo

Juan Camilo Uribe Taruntaev

11. ºB

Colegio Cumbres

2016-2017

Índice

1. Pregunta problema

2. Objetivo general

3. Objetivos específicos

4. Introducción

5. Historia del cine

6. Importancia e influencia del cine en la sociedad

7. Cómo se ha hecho cine y qué se necesita para ello

8. Géneros cinematográficos

9. Formatos y teoría del cine

10. Cine en Colombia

11. Conclusiones

12. Bibliografía y cibergrafía

1. Pregunta problema

¿Cómo ha sido la evolución del cine desde su creación hasta el siglo XXI y cómo ha cambiado su finalidad durante toda su existencia?

2. Objetivo general

Dar a conocer cómo el cine ha evolucionado hasta este siglo y cómo ha sido utilizado para diferentes fines.

3. Objetivos específicos

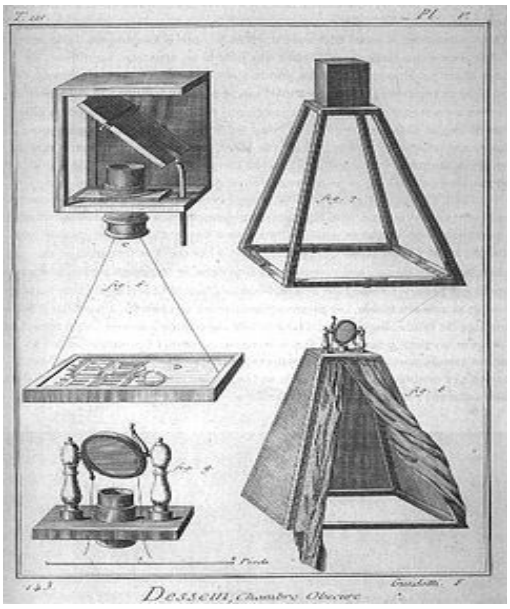
- Exponer qué se necesita y cómo se ha hecho cine desde su creación.
- Mostrar la importancia del cine y cómo este influye en la sociedad y cómo afecta directamente a cada individuo.
- Presentar los géneros cinematográficos, sus formatos y explicar la teoría del cine.

4. Introducción

En este trabajo quisimos desarrollar de manera detallada cómo fueron los orígenes del cine, quiénes aportaron su granito de arena para que el cine, hoy en día, llegara a ser una forma por la que se puede manipular a una sociedad, llevándola tanto a infórmarla como a desinformarla. También quisimos hacer conciencia sobre todo lo que está detrás de Hollywood, de sus malos manejos y de sus constantes explosiones tanto para los actores como para los directores. Por medio de la experiencia de varios directores, quisimos mostrarles cómo se filma hoy en día el séptimo arte con las últimas tecnologías que ayudan a que las grandes producciones tengan la mejor calidad de sus proyecciones. Quisimos que apareciera en esta investigación como fue que el cine llegó y se desarrolló en nuestro país, Colombia, mostrando los géneros, formatos y explicando de manera desmenuzada la teoría del cine.

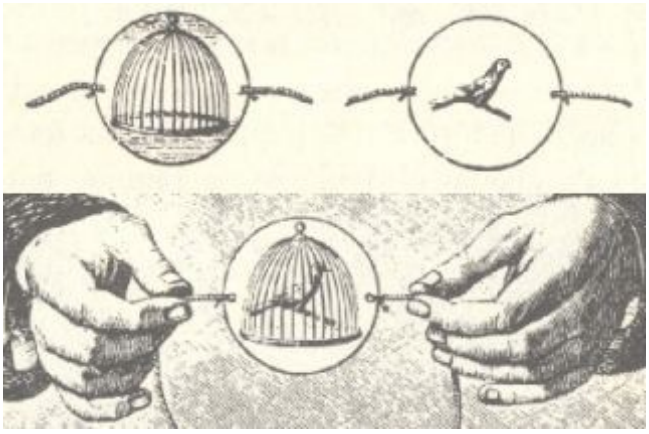
5. Historia del cine

Antes de llegar al cinematógrafo de los hermanos Lumière, la idea de poder capturar y reproducir el movimiento ya había llegado a otros hombres como es el caso de Aristóteles, que creó la cámara oscura: esta consiste en una caja con un pequeño hueco donde entraba la luz, que a su vez proyectaba el lado contrario del agujero; este fue el primer modelo de cámara que diseñó el hombre y su nombre continúa hasta el día de hoy.

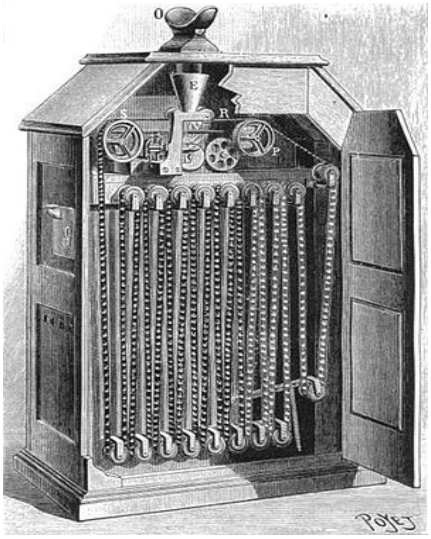


Luego, la próxima invención que reprodujera el movimiento de dos imágenes fue el juguete Taumatropo, inventado por John Ayrton Paris en 1824. Este consistía en mover un hilo que estaba atado a una circunferencia donde este giraba constantemente por el

movimiento de los hilos y así creando una ilusión óptica de que los dos lados estaban juntos.



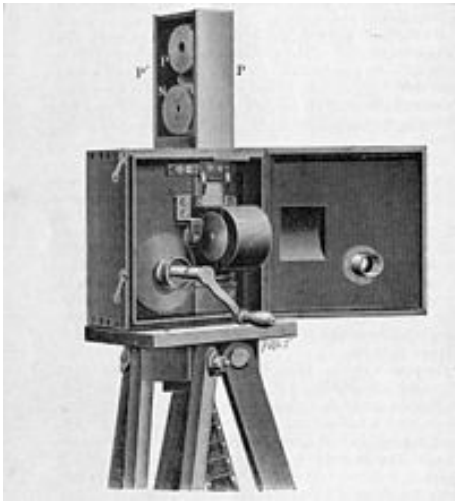
Después llegó un gran inventor estadounidense llamado Thomas Alva Edison, inventor del bombillo y fonógrafo, que junto a William Kennedy Laurie Dickson patentaron lo que se conoce como Quinetoscopio: una máquina que mostraba de manera individual imágenes debido al movimiento que hacían unas bobinas por las que se movía un segmento llamado bucle, que con la iluminación de una lámpara y un sistema rotatorio podía proyectar 40 imágenes por minuto, lo que para ellos era un gran avance, tanto así que lograron que la gente pagara por ver 20 segundos de esta películas de 19mm. Luego este binomio trato de añadirle sonido a sus proyecciones pero fracasaron debido a que la unión del Quinetoscopio y el fonógrafo no sirvió debido a que la imagen y el sonido no se sincronizaban; por esto se suspendieron sus trabajos, lo que hizo que el binomio tomara caminos diferente y que este invento perdiera protagonismo en este ámbito.



Y ya por fin llegan los hermanos Lumière, que lograron construir el cinematógrafo: un aparato con la capacidad de filmar y proyectar una imagen en movimiento; este fue la primera máquina capaz de proyectar una película, lo que fue fundamental para que hoy en día exista el séptimo arte. El nombre de este artefacto fue sacado de Léon Bouly y fue retomado por los hermanos Lumière. Estos desarrollaron una película con unos agujeros circulares y un fotograma a cada lado, ya que Thomas Alva ya había patentado la película con los agujeros cuadrados.

Para adentrarnos más en el mecanismo del cinematógrafo, debemos decir que poseía un sistema de ganchos que lo que hacía era que detenían la imagen para que las fotos se vieran a una velocidad normal sin ser muy lenta o extremadamente rápido, pero luego evolucionaron para darle el movimiento a los ganchos de la cruz de Malta el cual hacía que la

película pudiera durar más y el movimiento de cada fotograma fuera más suave.



Luego de que los hijos del fotógrafo Antoine Lumière, acabaran su cinematógrafo, fue mostrado por primera vez al público el 28 de diciembre de 1895, en París, en el Salón indien del Grand Café. Las primeras películas mostradas fueron de 15 a 20m cada una. En la primera función fueron mostradas diez películas que fueron hechas por Louis Lumière, el cual usó efectos como humo y polvo. Estas fueron presentadas para su familia y sus amigos, la cual duró 20 minutos. Las películas más famosas de esa proyección fueron la de la salida de los trabajadores de la fábrica familiar y la del tren, la cual causó pánico en la audiencia debido a que creyeron que este los arroyaría. Además fueron presentadas la Riña de Niños, La Fuente de las Tullerías, El Regimiento, El Herrero, La Partida de Naipes, Destrucción de las Malas Hierbas, Derribo de Un Muro y El Mar.

En las primeras funciones no fueron muchas las ganancias que se recogieron, pero lo bueno es que se empezó a correr la voz, estas proyecciones fueron un boom en la sociedad francesa, lo que hizo que los hermanos tuvieran que crear más películas como El regador regado, la cual fue la primera película narrativa y cómica. Además, tuvieron que abrir cuatro teatros más en Paris y otro más en la ciudad de Lyon. Con el tiempo los hermanos Lumière llevaron su invento a ferias por todo el continente europeo y fue tanto el impacto que fue llevado hasta China y la India.

Siendo este un invento que tumbó toda clase social existente, ya que estas ferias era un lugar donde todas las clases sociales se reunían. Llegó a nuestro continente, específicamente a Nueva York, Estado Unidos, debido al gran impacto que generó esta máquina. Las grandes ciudades de Estados Unidos pidieron funciones, lo cual fue imposible dar a basto debido a que era solo una máquina y los operarios no daban abasto, entonces el presidente de esa época, William McKinley, decidió montarle la competencia a los hermanos Lumière haciendo nuevas máquinas y luego fue prohibido el cinematógrafo, para que la copia estadounidense fuera la única que pudiera operar en este país y se pudiera llevar todos los créditos.

Mientras en Europa se pasaba la moda del cine, ya que el trabajo de los Lumière se estancó, llegó Georges Méliès, fanático del trabajo que hicieron los Lumière, vio la oportunidad de crear historias y que fueran exitosas; primero intentó formar un grupo con los hermanos pero ellos lo rechazaron, en ese afán de explotar su imaginación y hacer sus propias películas le compra un cinematógrafo a Robert William Paul y en 1896 abrió su propio teatro al aire libre donde primero usaba el cinematógrafo para adornar sus shows de magia, pero luego haría sus primeras películas usando de manera elemental los efectos especiales. Él se caracterizó por sustituir elementos debido a que ponía la cámara en un ángulo donde podía crear esa ilusión óptica y además gastó mucho dinero buscando la manera de cómo tapar la

luz solar. En 1902, sacó al público su película más famosa que fue Viaje a la luna, donde sorprendió con el lanzamiento de los protagonistas a la luna en un cañón y las aventuras de los tripulantes con los habitantes de la luna, lo que era totalmente nuevo para el público de esa época. Méliès trató de distribuir su película por todo el mundo, pero con lo que no contaba fue que Thomas Alva descubrió la manera de copiar su película, lo que hizo que Méliès no recibiera su dinero por su producción. Con esto y con la llegada de la Primera Guerra Mundial, Georges se queda sin dinero y toma la decisión de retirarse del cine después de haber creado más de 500 películas.

Luego de que imperara Thomas Alva en el cine estadounidense y Pathé (con su revolucionaria cámara comenzó a producir películas de excelente calidad), en Europa se comienzan a crear pequeños estudios de filmación tratando de superar los minutos de grabación, mejorando el vestuario y pasando a usar temas más trascendentales; por lo general, estas grabaciones por la crisis eran baratas, pero todavía no habían podido resolver el gran problema que tuvieron todos los que trataron de crear la máquina que fuera completa y era el tema del sonido, para lo cual empezaron a usar pianistas y relatores en vivo. Yendo más allá, los productores crearon casi todos los géneros del cine que hoy en día conocemos, y por esto se empezaron a crear las franquicias de ciertos protagonistas.

En Estados Unidos, el cine se convierte en una tendencia, y en este país surge una modalidad del cine donde solo se usaban orquestas y una narrador que explicaba a los analfabetas e inmigrantes las películas. Ese cine se llamó “mudo”, ya que debido a las guerras, Estados Unidos se llena de inmigrantes y este cine abre la barrera que existía del idioma, lo que lo hace exageradamente popular. En la carrera de tomar esta industria, Thomas Alva comienza a correr a los principales productores que no poseían gran capital y ellos, como medio de supervivencia, buscan un lugar donde haya un buen clima para poder grabar y que se pudieran escapar fácil de las autoridades, y este lugar fue Hollywood. Estudios como

FOX, Paramount y Universal se mudan a esta zona, volviéndose el lugar más importante del cine de Estados Unidos, donde el séptimo arte perdió lo artístico y pasó a ser solo algo con valor monetario. Esto hacia que los directores y los actores fueran despreciados y explotados por el star-system, que fue la manera por la que los actores eran contratados exclusivamente para un solo estudio y los contratos eran a muy largo plazo, lo que hacía que los actores fueran idealizadas como dioses para el público; esto fue muy difícil para los actores debido a las duras cláusulas, que llegaban a condicionar su vida privada. Actores como Charles Chaplin, Douglas Fairbanks, Mary Pickford y David Wark Griffith cansados de este sistema, deciden crean su propio estudio, llamado United Artists, donde buscaban devolverle lo artístico al cine. Ellos trataron de expandirse con sus teatros por más de 40 países, pero se vieron envueltos en varios problemas judiciales con otros estudios, sus fundadores fueros muriendo, otros fueron abandonando los estudios y sus imágenes de poca calidad, marcaron el fin de UA.

Por otra parte, el cine "mudo" se tomaba a Europa, con Francia como mayor productor. En esta época fueron de gran relevancia el cine cómico francés con Max Linder y André Deed o las grandes aventuras italianas como Cabiria (1914), donde se narraba la historia de una nobleza romana. Esta época fue inspiración de muchos de los grandes actores norteamericanos como Charles Chaplin, pero sin duda, la Guerra fue un impedimento para una mayor evolución del séptimo arte. Cuando empieza la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos aprovecha para tomar la industria con el gran auge de Hollywood, pero sin duda, el cine en Europa no se perdió. Por ejemplo, el Expresionismo, que surgió en Alemania, trató de expresar las emociones con realidad subjetiva, con su más representativa obra que fue "El gabinete del doctor Caligari", donde Hans Janowitz y Carl Mayer desarrollan la historia de un hipnotista que usaba sus poderes para asesinar, con la ayuda de sus hipnotizados.

Otro movimiento que surgió fue el surrealista, que produjo un cine muy estético, con humor cruel, erotismo y constante uso de los sueños, donde se buscaba escandalizar a la burguesía; su obra más representativa fue “Un perro andaluz”, dirigida por Luis Buñuel.

En estos tiempos también hubo grandes avances en cuanto a producción, en los que se pasó de una obra teatro filmada, donde sus escenarios eran sencillos y usaban una cámara fija, al desarrolló de la técnica del traveling, que consta del movimiento de la cámara mientras se graba. También se empezó a usar la cámara en un ángulo picado, es decir, un plano por encima del objeto y el ángulo contrapicado, que es un plano desde abajo del objeto. A David W. Griffith y Sergéi Eisenstein se les debe el término de “montaje de atracciones”, es decir, combinar imágenes que produzcan en el público una emoción. Es posible concluir que el siglo XX fue muy fructífero para el cine.

Cabe resaltar que en el siglo XX se crearon infinidades de corrientes cinematográficas tanto en Europa como en Estados Unidos. Las más importantes fueron: cine-ojo, en el que se buscaba una objetividad total; cinéma pur, una corriente francesa donde se le conoce como un movimiento con películas experimentales y con gran cantidad de fotografía abstracta; el neorrealismo italiano, que se enfocó en las clases más desfavorecidas y su situación después de la Guerra; cine underground estadounidense, que iba en contra del cine de Hollywood y seguía llevando al cine a un ámbito artístico y no económico; nouvelle vague, que buscó la libertad de expresión y técnica en cuento a la producción; free cinema fue una corriente británica que se empecinó por retratar historias cotidianas de la sociedad británica; blaxploitation fue una corriente americana donde sus principales personajes fueron la comunidad afroamericana conla compañía de las mejores bandas de la época, new queer cinema fue una corriente estadounidense que le dio protagonismo a la comunidad LGBTI, tratando de que la mentalidad homofóbica disminuyera, y el cine negro que buscó deshacerse de toda tradicionalidad y mostrar la corrupción de la sociedad sin ningún tipo de censura.

Luego de que el cine recorriera y revolucionara todo el mundo, se pudo crear lo que muchos habían buscado pero que ninguno pudo sincronizar y amplificar de manera correcta fue el comienzo del cine sonoro. El inventor fue Lee de Forest con su Phonofilm, aunque antes de él en la película "Fotodrama de la Creación" apareció un discurso grabado pero no venía en el rollo, sino que era reproducido por discos fonográficos; cabe resaltar que esta obra fue emblemática, ya que duraba ocho horas y todas sus diapositivas fueron pintadas a mano. Pero Lee no contaba con recursos económicos, así que tuvo que rodar varios cortos para promover su técnica de donde aparecería "Concha Piquer", la primer película sonora en español. Forest esperó hasta 1925 cuando la compañía Western Electric financiaría su proyecto. Luego de que este invento fuera reproducido y acogido por los grandes estudios de todo el mundo, queda en la memoria de todos los cineastas la memorable frase de uno de los mejores productores Al Jolson en la película "El cantante de jazz", una de las primeras y mejores películas sonoras, y fue la frase: "Ustedes no han oído nada". que sin duda partió el cine en dos.

Para el cine mudo fue fatal aquel invento, muy pocos artistas siguieron haciendo estas películas y tendrían un público más limitado. Charles Chaplin, sabiendo eso, igual sacó al mercado "Tiempos modernos". Como no tuvo un gran auge, entonces tuvo que cambiar de estrategia y produjo una de sus proyecciones más conocidas: "El gran dictador", de 1940. Muchos cineastas de la época criticaron mucho esta nueva clase de cine.

Mientras el mundo se desangraba en la Segunda Guerra Mundial, Hollywood entra en problemas judiciales debido a su monopolio y su constante abuso a los actores y directores. Pero las malas noticias no dejaron de llegar para los estudios estadounidenses, con la llegada de la televisión el cine pierde mucha audiencia, incluso se creyó que el cine desaparecería por completo. Pero Hollywood respondió con grandes producciones a esta crisis en la que se veía envuelto y Tecnicolor llegaría al cine como anillo al dedo, ya que sería toda una novedad

en el mercado del cine a color; claro que sería un proceso tedioso, ya esta tecnología solo se desarrolló con dos colores y luego con tres, y no sería hasta 1935 que llegó la película Becky Sharp con todos los colores. Aunque los problemas no terminaban, ya que este sistema era muy complicado, ya que las cámaras y la luz eran un fuerte dolor de cabeza para los estudios. Así que, por facilidad, el cine en blanco y negro siguió siendo el de mayor peso.

Aunque con la llegada al mercado de Eastman color, que desarrolló de manera más sencilla el cine a color, se pudo destronar el cine en blanco y negro y posesionar el cine a color como la gran novedad del mercado.

En 1950, se da el primer movimiento de cine en Latinoamérica, que fue denominado como cinema nôvo, que fue una corriente artística del cine brasileño donde se encargaron de mostrar la triste realidad por la que pasaba el pueblo brasilero. Este no fue el único mercado que apareció en el séptimo arte: mundialmente el cine de las artes marciales hizo que Hong Kong comenzara a hacer parte de la globalización del cine, aunque no generaban riesgos, ya que la técnica de estos dos mercados era mínima.

En la década de los setenta, el cine llega a una cima con grandes producciones que trascienden hasta estos días con películas inigualables como lo son La guerra de las galaxias por George Lucas y El padrino de Albert S. Ruddy. George Lucas desarrolló un método llamado blockbuster, por el cual él trató de que las películas no se quedaran solo en el teatro, sino que se pudieran vender franquicias sobre los personajes y la película, lo que hace que sean mucho más populares; esto sucedió debido a que Lucas le concedió a Fox las taquillas de La guerra de las galaxias y él se quedó con este novedoso sistema con el que recibió muchísimo dinero. Este sistema se reprodujo con grandes nombres de personajes como lo fueron Spiderman, Rocky, Indiana Jones y Superman.

Con lo que no contaba Hollywood es que sería el mercado europeo quien cambiaría las reglas del juego, cambiando el estilo comercial que se volvió de un valor muy alto debido a la tecnología, lo que hizo que Europa se cambiara a un cine más artístico, donde se enfrascó más la realidad de la post-guerra y de sus propias sociedades, creando sus propios festivales como Cannes y Berlín, donde era dominante este cine artístico y como contraparte Hollywood crearía el Oscar, donde sería dominante el cine comercial.

Otro gran mercado entraría al juego y sería Bollywood, que aunque con la barrera del idioma, lo supo contrarrestar con la gran población de este mercado; este cine se haría famoso en la India y sus alrededores por sus dramas románticos.

Luego de esto llegaríamos al siglo XXI, donde se cambió de concepto, donde los productores buscaban que una película fuera una experiencia completa como lo fue Matrix en 1999 y 2003, donde se asoció el cine con el internet; además se crearon experiencias vívidas con la película, como lo fue el videojuego, y para completar las bandas sonoras y el libro hicieron que esta película sea hoy ejemplo de lo que se revolucionó el cine en el siglo XXI.

El siglo XXI además llegó con la era digital, lo que hizo que se desarrollaran efectos digitales, donde Steven Lisberger fue pionero en el asunto con su película Tron, que es considerada como el comienzo del uso de la computación gráfica. Luego llegaría Pixar desarrollando el primer largometraje totalmente a computadora que fue todo un éxito, como lo fue Toy Story.

Luego se desarrolla esta tecnología, llegando a que los teatros tuvieran proyectores digitales de 2048 píxeles; esto pasó en el 2005 y su avance es cada vez más rápido. Siendo capaz de filmar en digital con las mismas calidades en todos los aspectos que en el cine analógico. Con esto habría una gran discusión entre los directores debido a cuál de estas formas es la mejor manera de filmar, y la gran mayoría de los expertos se queda con el

celuloide (analógico) debido a que le da más vida en la proyección, pero lo gran ventaja es que el cine digital es muchos más barato, lo que conlleva a un mayor uso.

El cine en tres dimensiones sería el siguiente gran paso, creando nuevos estímulos, ofreciendo una experiencia espectacular que hipnotice al espectador y que sea una sensación inigualable, haciendo que lo que se ve en la pantalla salga debido a su formato y a las gafas.

La «Performance Capture» es el más reciente avance en cuanto a técnicas de captura de imágenes en el ordenador, que se basa en la captura de los movimientos del cuerpo. Esta técnica es muy utilizada en el campo de los efectos visuales y palabras más palabras menos el actor se pone un traje con sensores que capturaban sus movimientos y los aplican en su modelo tridimensional generado por ordenador, hasta llegar a capturar la gesticulación facial del actor por medio de 150 sensores colocados sobre su rostro, que captan hasta los tics, pero su único problema es que no registra el 100% de lo que el actor quiere transmitir, pues lo que se está capturando es realmente la interpretación de un actor, los movimientos de sus músculos y en 3D, y no solo el movimiento general del cuerpo para servir de base a la animación.

Robert Zemeckis, Jack Rapke y Steve Starkey se han unido con Estudios Walt Disney para poder ir mejorando el «performance capture». Una gran ventaja que les dieron a los directores es que con «performance capture» tienen la libertad de cambiar cualquier parte del montaje sin tener que volver a grabar.

Otra ventaja es que este programa permite hacer cualquier cosa. Teniendo como la única barrera la creatividad, pues se puede crear cualquier imagen. Con esta técnica se han rodado películas como Alicia en el País de las Maravillas y Tintín.

6. Importancia e influencia del cine en la sociedad

El cine se ha vuelto en un arma muy poderosa ya que se ha comprobado que las películas pueden llegar a modificar la formación de la persona y su conducta ya sea para bien o para mal buscando convertir al espectador en un individuo que sea controlado para diferentes funciones.

Un claro ejemplo es como la política se ha disfrazado para forzar a una sociedad en creer en una ideología buscando represión para así ellos poder privar la libertad de expresión del hombre para así ellos lograr su cometido. El cine empezó a ser utilizado para fines políticos en la Segunda Guerra Mundial cuando Adolf Hitler y Joseph Goebbels empezaron a trasmitir sus mensajes por medio de cortometrajes propagandas y películas basadas en la Guerra y el nazismo, Goebbels, quien se autodenominaba "patrón del cine alemán", asumió de manera acertada que si el cine nacional es entretenido y le pone énfasis al gobierno, se convertiría en un efectivo instrumentó de propaganda, buscando como único fin de la política cinematográfica nazi era promover la moral y el ánimo, también estaba diseñado para distraer a la población y mantener la esperanza de la población.

Este medio también les ha servido mucho a ejércitos para aumentar el número de soldados, apelando a los sentimientos de nacionalismo para poder lograr sus metas y hacer que miles de jóvenes murieran a causa de los egos de sus comandantes, este tipo de propaganda la hizo el nazismo que usaban películas para que más hombres entraran a la guerra y así poder tener un ejército más fuerte, este mismo caso lo uso Estados Unidos con su famosa propaganda de Capitán América y el Tío Sam, donde el gobierno quiso personificar a toda la cultura estadounidense por medio de estos personajes para así poder aumentar su nacionalismos y así no tuvieran problemas a la hora de la batalla en dejar su vida por la causa.

Pero el cine no solo se ha usado para la guerra o para incentivarla, el cine también ha sido utilizado para la educación de los jóvenes empleando un papel muy importante en la juventud, permitiendo adentrase en diferentes temas sociales o culturas que la gente no conoce o no se enterara y gracias a este los jóvenes pueden educarse y conocer de ellos, también el cine se ha usado en la educación para mostrar situación del pasado, presente y futuro. El cine afecta generalmente a los jóvenes ya que el cine influencia las vidas de las personas que tienen más dificultades para la socialización, formación de personalidad y comportamiento.

¿De qué maneras puede el cine afectar a los jóvenes? "La crítica de cine Doly Mallet menciona que las películas románticas han sido más que simples historias, han sido consejeras femeninas: "las comedias románticas han sido nuestras consejeras. Queramos o no, de ellas aprendimos cómo comportarnos en las relaciones de pareja. Qué hacer, que no, qué tipo de hombre es el que nos gusta…" (Mallet, 2013, pág. 6)

"Bettetini (1975), quien en su libro 'Cine: lengua y escritura' señala que dentro de la relación pantalla-público existe un fenómeno llamado imitación, este fenómeno se da cuando la estrella o el personaje actúa como una especie de modelo para el público. Esto es exactamente lo que sucede en los films de comedia romántica, o drama: nos presentan a los enamorados como "héroes del amor", siendo fácil colocarlos como los modelos a seguir de los adolescentes."

El cine también se ha usado para la religión católica, haciendo películas que nos den mensajes para así formar parte de sus doctrinas o para incrementar su imagen mostrando milagros o casos de la vida real donde la religión interviene ayudando a solucionar un problema o a ayudando alguna persona con una enfermedad, y esto hace que la imagen de la Iglesia luzca bendita lo que genera cambios en la conducta de algunos.

En conclusión el cine ha sido una herramienta que ha ayudado en diferentes casos ya sea para religiosos, partidos políticos, fines educativos, etc. El cine es una herramienta que ha dado una gran ayuda a la humanidad y que ha revolucionado la manera de pensar de mucha gente y la manera de aprender. El cine nos muestra historias que no conocimos y que nos pueden servir para tomar una posición crítica sobre un acontecimiento y así el cine más que entretener al público es un medio de educación pasivo que la gente no está muy consiente pero en el inconsciente de cada persona esa información que está recibiendo de la película se está guardando y asimilando para así tomar una posición.

7. Cómo se ha hecho cine y qué se necesita para ello.

El Guionista: es quien da la idea principal y crea toda la película, todos los diálogos y comportamientos de los personajes, debe saber del lenguaje cinematográfico, ya que esos guiones serán usados en toda la película.

Director: es el director de todos, debe controlar a todo el equipo humano, para que el guión pueda ser exitoso, debe tener ayuda de un storyboard, que es el que le ayuda para que no se le olvide nada o no vaya a repetir nada.

Productor: trabaja de la mano del director y consigue el equipo técnico que es el encargado de reproducir la obra; también le toca conseguir permisos de grabación en espacios públicos y trabaja de la mano del director para ver en qué parte se graba cada guión.

Productor técnico: se encarga de organizar las zonas de rodajes, su equipo es:

- Cámaras: tiene que crear el recorrido de la cámara para saber cómo va a quedar la grabación o de dónde quiere que sea grabada la película.
- Equipo de sonidos: se encarga de que las voces de los personajes se escuchen bien y eliminar los ruidos que interrumpan la película.
- Técnicos de iluminación: preparan la parte lumínica bajo la dirección del director o productor, para así poder darle el tono a cada escena.
- Equipo de maquillaje: usado para darle el tono a los actores cuando hay golpes o caras diferentes.
- Director de reparto: es el que escoge los actores para la película, dependiendo de cada escena escoge el actor indicado.

Edición: consiste en unir todas las imágenes para que tengan un sentido coherente, además se le agrega la música.

Marketing: publicar la película y hacer promoción de ella.

8. Géneros cinematográficos

Los géneros cinematográficos le dieron la facilidad al público de etiquetar los contenidos de una película, esta tradición viene desde la literatura y llegó al cine para hacer que la audiencia se aferrara a ellos como punto de partida para buscar películas o mostrar sus gustos. Los géneros más importantes son:

Géneros	Características	Mejores películas
Drama	- Se basa principalmente en la resolución de un conflicto entre personajes o el ambiente. - Trata temas reales.	- En busca de la felicidad. - Titanic - La vida es bella - El pianista
Comedias	- Su principal función es entretener y provocar risa en el público. - Se caracteriza por un lenguaje y situaciones exageradas	- Misterioso asesinato en Manhattan - Top Secret! - El Apartamento - La vida de Brian
Acción	- Alta dosis de adrenalina donde se caracterizan por huidas y persecuciones. - Siempre hay un héroe o una heroína que lucha contra sus enemigos.	- El caballero oscuro - El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo. - El precio del poder. - Rocky.
Aventura	- Se caracterizan por tener una trama interesante y espectáculos históricos. - Por lo general, se busca algo desconocido en lugares exóticos.	- Star Wars. - Indiana Jones. - Avatar. - Piratas del Caribe.
Terror	-Su principal característica es generar en el público pánico y horror. - Usan personajes sobrenaturales.	- Rec. - La matanza de Texas. - El Exorcista.
Suspenso	-Se caracteriza por tener un ritmo rápido y todo gira ante ese enigma. - Genera en la audiencia interés por las emociones fuertes.	- Pulp Fiction. - El silencio de los corderos. - Origen. - Psicosis.

Ciencia ficción	- Se basa en fenómenos imaginarios como los son aliens o viajes en el tiempo. - Se ha prestado para criticar a la sociedad.	- Star Wars. - Blade Runner. - Jurassic Park. - Interstellar. - Terminator.
Musical	-Usa la música para narrar la historia. - Tiene una intervención musical, lo que hace que se pierda el desarrollo narrativo.	- Grease. - Moulin Rouge. - Mary Poppins. - El fantasma de la ópera. - Los miserables.
Fantasía	- Incluye mundos fantásticos, trata de temas de magia y contiene personajes irreales.	- Harry Potter. - El Hobbit - Shrek - Warcraft
Animación	-Se caracteriza por tener dibujos animados y personajes ficticios. - Tiene como principal publico los niños.	- El Rey León. - Toy Story. - Buscando a Nemo. - Up.
Épico	-Tiene como principal característica un evento, un periodo y se sitúa bajo un marco histórico.	- Gladiador. - Troya. - 300
Bioepic	-Trata temas específicos como son la biografía de un personaje histórico.	- Amadeus - Alí
Documental	-Se busca indagar la realidad y plantear soluciones a problemáticas. - Cuenta con una organización de imágenes que cuenta con entrevistas.	- Inside Job. - El hombre de la cámara. - Holocausto. - No mires atrás.

9. Formatos cinematográficos y teoría del cine.

Primero debemos definir qué significan los formatos cinematográficos para poder comprender muchas cosas que pensábamos que eran obvias pero para algunas generaciones fueron décadas buscado el mejor formato.

Formatos cinematográficos tienen dos significados diferentes en el cine, el primero es el formato de una película que se refiere al tamaño usado para este contando el negativo (donde se verán transparentes, oscuros y con luz), es decir, si se usan película de celuloide, de gran calidad por su viveza de tonalidades, o si se usan películas de triacetato que son de menor calidad pero son muy populares debido a su practicidad y su buen precio. Existen de

35 mm que son para pantallas gigantes con su característica de tener sus fotogramas horizontales, también están los de 70 mm que son excesivamente grandes y que por eso pierde nitidez, se crearon además los de 16 mm siendo muy populares, ya que son los mismos que los de la televisión debido a su peso y ancho, igualmente existen las de 9.5 mm y 8 mm que son más de uso doméstico.

La segunda definición que tiene esta palabra es la zona que realmente se usa de la película y está asociada con el nombre de formato de explosión. Para hacerlo más sencillo de entender desarrollamos esta tabla.

Formato	Creadores	Año	Característica
8 mm	Eastman Kodak	1993	Una perforación a cada lado.
9,5 mm	Pathé	1912	Una perforación en el centro.
16 mm	Eastman Kodak	1923	Una perforación entre dos fotogramas.
35 mm	Thomas Alva Edison	1889	Cuatro perforaciones a cada lado.
70 mm	Birt Acres	1884	Cinco perforaciones a cada lado.

Existen tres tipos de teorías acerca de la relación del cine con la realidad y el público. La teoría de los formalistas habla simplemente que el lenguaje no verbal del cine debe ser más importante que lo que se dice, importando más el cómo que el qué. La teoría realista reza que la única función del cine con la sociedad es que este debe mostrar la realidad para que así pudiera ser separado de la pintura y la literatura. Como ultima, la teoría contemporánea nos habla de que el cine ya ha entrado a un campo donde se le puede investigar y generar un estudio académico.

10. Cine en Colombia

En 1897, llega al país el cinematógrafo de los hermanos Lumière. Las primeras proyecciones mostraban paisajes y momentos cotidianos de los colombianos. Los Hermanos Di Doménico, fueron los dueños del primer teatro en Colombia llamado Salón Olympia de Bogotá. Ese mismo año se produce la primera película documental “El drama del quince de octubre”, el cual se basaba en el asesinato del general Rafael Uribe.

En 1922, se realiza el primer largometraje de ficción llamado 'María', basado en la obra de Jorge Isaacs. Un año después, Arturo Acevedo funda la compañía Acevedo e Hijos, convirtiéndose en el primer estudio de largometrajes en el país. Su primera gran producción fue “La tragedia del silencio”.

Debido al atraso tecnológico y económico del país, Colombia no puede entrar a competir ni siquiera con el cine latinoamericano, que por lo menos con un sistema

rudimentario pudo producir cine sonoro. Pero la casa productora Acevedo e Hijos se c lo que realmente era la cotidianidad del país.

En 1930, el cine colombiano inicia un periodo de crisis debido a que los grandes estudios fueron vendidos y estos simplemente se dedicaron a mostrar películas extranjeras.

Pero al ver el déficit, colombianos visionarios crean nuevos estudios como Ducrane Films, Calvo Film Company, Patria Films y Cofilma; estas fueron las productoras que realizaron los largometrajes de ficción.

El presidente Alfonso López Pumarejo aprueba la Ley Novena, la cual establecía extensiones arancelarias y de impuestos con el propósito de fomentar la producción cinematográfica en el país. Pero como todo en el país, este dinero no fue para los estudios colombianos.

En 1950, llega “La langosta azul”, que fue un cortometraje revolucionario debido a que en él se trataron de usar nuevas formas de producir emisiones en el que participaron Gabriel García Márquez y Enrique Grau.

En 1970, Colombia crea su propio movimiento cineasta llamado cine “pornomiseria”, en el cual se mostraba sin ningún maquillaje la pobreza y la miseria en la que se vivía para recaudar dinero y dar los primeros pasos en el cine internacional.

En 1978, se crea el primer fondo que fomentaba la producción de cine llamada Fomento Cinematográfico (FOCINE), que impulsó 10 años a los estudios para hacer 29 largometrajes, además cortometrajes y documentales. Pero tres años después fue liquidada debido a problemas administrativos.

Colombia en 1990 recibe sus primeros premios internacionales y nominaciones en festivales importantes de Europa con las películas “Rodrigo D: no futuro” y “La vendedora de rosas” hechas por Carlos Gaviria. A partir de esta época, renace el cine colombiano gracias a la producción de buenas producciones nacionales que despertaron el interés del público local e internacional. La crítica social y las problemáticas de la sociedad fueron los temas desarrollados en esta época. “Soñar no cuesta nada” y “El colombian dream” fueron algunas de las producciones que se destacaron.

En el 2003, el cine colombiano recibe una gran noticia y fue la aprobación de la Ley 814, llamada la Ley Cine, por la que se busca fomentar la cinematográfica en Colombia por medio del cobro de impuestos a distribuidores, exhibidores y productores de cine. Estos recaudos serán dados para el apoyo de los estudios colombianos que hacían largometrajes, cortometrajes y documentales. Proimágenes quedó encargado de administrar ese dinero.

En el período 2000-2009 hubo un promedio de 187 estrenos. Lo que genero impacto en los cineastas colombianos, ya que hubo una disminución de películas debido a que en el pasado había menos fuentes, diferentes a los teatros, para ver una película. En esta época, el auge del internet y la tecnología sin duda opaco al los teatros, lo que hizo que las empresas se vieran afectadas debido a que con estos medios se dispara la piratería y hace que los estudios pierdan muchos ingresos en taquillas.

Entre el 2010 y el 2013 han sido de los mejores años para el cine colombiano debido a que el cine se transforma de los métodos rudimentarios y pasa a crear un estilo propio que lo haría participar en más festivales internacionales, debido a este gran auge la demanda de teatros no se hizo esperar, a lo que tuvo como respuesta la creación de muchos teatros a nivel

nacional. Otro motivo a este gran avance fue que a nivel mundial y a nivel local hubo reformas que beneficiaron mucho a los estudios y ellos gracias a estos estímulos respondieron con grandes grabaciones como lo fueron “El Paseo 2” (2012) con más de 1’400.000 espectadores y “Mi gente linda, mi gente bella” (2012) con más de medio millón de asistentes que generaron cifras importantes de fanáticos del cine criollo. Por medio de festivales y muestras, el Ministerio de Cultura trato de aumentar la popularidad de estas producciones subiendo de 56 a 62 festivales teniendo como más importantes los de Bogotá, Medellín y Cali.

Esta racha continuaría en el 2014, donde se cerró con más de 45 millones de espectadores que generaron casi un millón de dólares para el desarrollo de la industria cinematográfica. Con este dinero, nuevos talentos y los productores tuvieron la oportunidad de especializar sus empleados en diferentes categorías.

Para el año 2015, las cifras superarían las expectativas de cualquier cineasta debido a que la cantidad de estrenos aumento considerablemente, igual que las taquillas. Fue importante este año debido a que en las ciudades no tan importantes tuvieron la oportunidad de abrir teatro como en las ciudades de Montería, Sincelejo y Floridablanca. Este año también fue histórico debido a que se recibió el premio Cámara de Oro a la mejor ópera en el Festival de Cine de Cannes (Francia) con la película “La tierra y la sombra” hecha por la empresa productora colombiana Burning Blue. En ese mismo festival fue importante la participación de la producción llamada “El abrazo de la serpiente” que logró el premio en la Quincena de Realizadores, también gano cuatro galardones en los Premios Fénix del Cine Iberoamericano y nominada entre las nueve mejores películas de habla no inglesa en los Premios Oscar.

Como producción nacional la película más taquillera fue “Colombia magia salvaje” donde se reprodujeron lo paisajes más bonitos del país.

En el 2016, el cine colombiano término con 37 producciones, aunque es una buena cifra a comparación con otros países de Latinoamérica, a Colombia todavía le falta mucha más inversión para lograr ser una potencia. Entre las cintas más importantes este año fueron “Pariente” con una buena acogida en el Festival de Venecia, en el Festival de Cine de Venecia y de Verona fue importante la participación de la película “Los Nadie” y para cerrar el top 3 estuvo el filme llamado “Siembra” que fue galardonada en el Festival Cinelatino de Toulouse, en Francia, también fue ganador del premio a la Mejor Opera Prima en Tarragona, España.

11. Conclusiones.

- Los orígenes del cine fueron un trabajo arduo de varias generaciones de inventores para poder crear una máquina capaz de poder reproducir los fotogramas, siendo ellos los que dieron las bases para que hoy tengamos gran variedad de técnicas para poder producir cine.
- El cine es un medio por el cual se puede extender un mensaje por lo que se necesita prudencia, debido a que sus alcances pueden llegar hasta cambiar la manera de pensar de muchas personas.

- El cine colombiano fue un movimiento pobre pero lleno de espíritu donde siempre se quiso resaltar su folclor y sus paisajes, aunque por exigencia del mercado internacional le toca mostrar su lado más negativo, y así es como consigue un nombre de poca relevancia en los grandes festivales de Europa, pero apuntándole a conseguir mayor reputación en estos festivales.

- La historia ha demostrado que el cine a sido constantemente utilizado tanto por gobiernos o grupos de personas para transmitir una ideología o un mensaje que por lo general busca persuadir a las personas para que compartan las doctrinas que son implementadas de manera indirecta pero que generan impactos en la sociedad.

- En un equipo de producción de cine por lo general se suele reconocer solamente a directores y actores principales, pero debemos comprender que ellos solos no lograron el filme sino que la película tuvo que pasar por el trabajo de muchas personas como guionistas, productores, banda sonora, equipo de maquillaje, camarógrafos, editores… en fin muchas gente que tal vez hagan un rol menos protagónico pero igual no deja de ser importante.

12. Bibliografía y cibergrafía.

SOFÍA GÓMEZ, 2015, “El 2015, un año agridulce para el cine colombiano” (28/02/17) http://www.eltiempo.com/entretenimiento/cine-y-tv/analisis-del-cine-colombiano-en-el-2015/16470431

Hellriegel, Don; Vallejo, Fernando, 1942, “Cien años de la llegada del cine a Colombia: abril 13 de 1897” (07/0317) http://www.banrepcultural.org/node/32322

Anonimo, 2012, “LA IMPORTANCIA DEL USO DEL CINE COMO MEDIO EDUCATIVO PARA NIÑOS” (03/03/17) http://www.ocendi.com/educamedia/la-importancia-del-uso-del-cine-como-medio-educativo-para-ninos/

Anonimo, 2013, “El cine más antiguo del mundo vuelve a funcionar” (06/03/17)
http://www.abc.es/cultura/cine/20131009/abci-reabre-cine-antiguo-mundo-201310081930.html

Señal Colombia, 2016,” Los 5 elementos más comunes del cine colombiano” (06/03/17)
http://www.senalcolombia.tv/noticias/los-5-elementos-mas-comunes-del-cine-colombiano

Alexander Mackendrick (2006) On Film-making, Faber & Faber, Londres.

Mark Cousins (2012) Historia del Cine, BLUME, Barcelona.

François Truffaut (2003) El Cine Según Hitchcocks, ALIANZA EDITORIAL, Malaga.

Adrián Martin y Jonathan Rosenbaun (2011) MUTACIONES DEL CINE CONTEMPORÁNEO, ERRATA NATURAE, Ciudad de Mexico.

Sidney Lumet (1999) ASI SE HACEN LAS PELICULAS, RIALP, Madrid.

Gian Piero Brunetta (2011) Historia mundial del cine I. Estados Unidos, AKAL, New York

Carlos Aguilar (2011) La Guía del cine CATEDRA, Madrid.

JULIO CABRERA (1999) CINE: 100 AÑOS DE FILOSOFIA, GEDISA, Barcelona

Serguei Mijailovich (1999) TEORIA Y TECNICA CINEMATOGRAFICA, RIALP, Madrid.