

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

• LA TRADICIÓN DISCIPLINAR: LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL EN LAS CIENCIAS SOCIALES

Comunicación audiovisual se utiliza como un lenguaje audiovisual. Como disciplina es muy nueva aunque el cine tiene 110 años, sigue considerándose reciente. Es una disciplina en la que intervienen diferentes disciplinas tradicionales. Como objeto científico presenta problemas pero hay una tensión entre diferentes disciplinas:

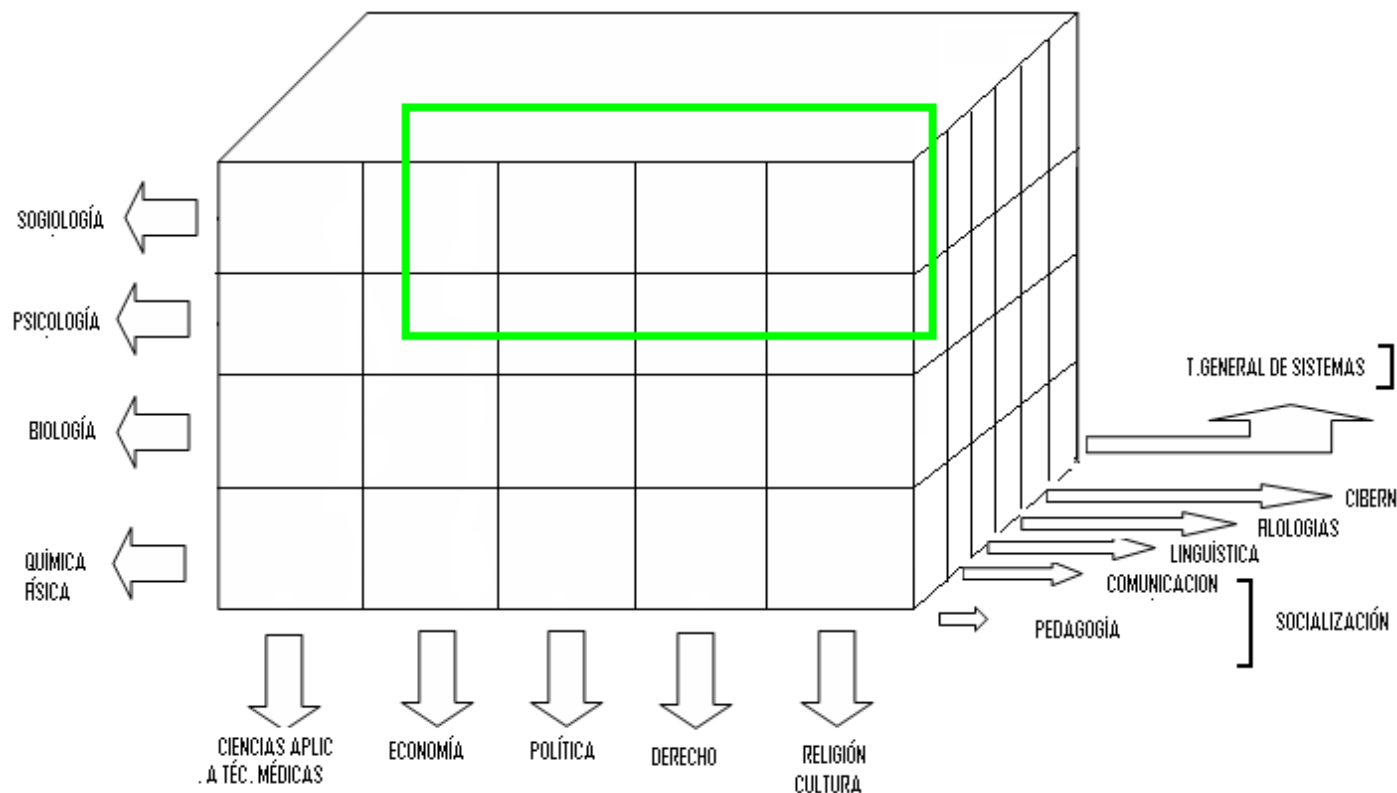
Tecnología: discurso, economía, cultura

La teoría de uno de los estudiosos para estructurar la comunicación dentro de las ciencias, la teoría de Rusingren. Hace una clasificación de ciencias.

Eje vertical: Ciencias puras, tradicionales: objetos de estudio

Eje horizontal: Ciencias sociales y humanas

Fondo: La sociedad y humanas.

El problema que tiene la comunicación audiovisual es que ha tenido primero una evolución como profesión y después como una ciencia. Este proceso hace que pese mucho la parte práctica.

Actividad: Aquí se preparan los perfiles profesionales, trabajos, aptitudes, el mercado marca los perfiles profesionales.

La comunicación nace ligada al periodismo.

La tradición periodística está ligada a la sociología y la psicología, la comunicación audiovisual esta ligada al mundo más cultural y semiótico. El periodismo es muy cercano a lo sociopolítico y la comunicación audiovisual más a la cultura y ese es el objeto de estudio. En la actualidad hay un concepto de iconosfera (mundo de imágenes). Es un objeto concreto que pertenece a este objeto de estudio audiovisual. Por una parte las imágenes son materiales, pero a la vez son culturales es decir que transmiten un discurso.

Formación: Supone el hecho de hacer una carrera, un plan de estudios, para jerarquizar los estudios necesarios de la carrera.

Investigación: Se centra en los conocimientos científicos propios del audiovisual.

Hay un segundo problema: la diferente visión que hay entre comunicación y comunicación audiovisual.

Comunicación: Nace vinculada al periodismo, la tradición esta más cerca de las ciencias, cultura y representación simbólica de la realidad (semiótica y narrativa) ciencias de las culturas. Tienen mucha importancia los procesos creativos, procesos varios y el efecto a los receptores. Esta diferencia entre el periodismo (sociopolíticas) y la comunicación audiovisual (construcción de cultura)

Documento %

Discurso % Lenguaje audiovisual

Prod. Estético %

El objeto de estudio de la com. Audiovisual es la iconosfera (mundo lleno de imágenes), vienen miles de estímulos visuales. Dentro de este grupo de iconos sacan el producto audiovisual (video clips, películas)

Materiales: Imágenes que ven un componente material.

Culturales: Transmiten un discurso, este mensaje es a la vez un documento (forma parte de la realidad) discurso y producto estético pero es imagen y sonido.

Los campos de conocimiento científico para estudiar la comunicación audiovisual son:

Bunge clasifica todas las ciencias en dos pares de relaciones.

1 FORMALES LÓGICAS-IDEALES	2 FACTICAS MATERIALES
3 BÁSICAS PURAS	4 APLICADAS

- Construyen sus propios objetos de estudio.

Ex: Matemáticas. Objetos conceptuales

Argumentaciones racionales desligadas de la realidad sensible.

- Sus objetivos son extracientíficos (de las realidades) son hechos o procesos de la realidad. Estas ciencias parten de la realidad para ir más allá e investigarlos. Analíticas, experimentales y predictivas (a partir del análisis de hechos prevén cosas futuras).
- Ciencias básicas–puras: las ciencias sociales se basan en el hombre y en la conducta humana, son por tanto ciencias fácticas pero a la vez puras o aplicadas. Las puras tienen como objetivo conocer el mundo.
- Aplicadas: Conocer el mundo para aplicar intereses prácticos. Las ciencias sociales son básicamente tres:

–Antropología: Estudio de la evolución del comportamiento físico y humano.

–Psicológico: Estudio de la mente humana.

–Sociológico: Estudio de los grupos humanos.

Las tres ciencias se consideran hijas de la ilustración y el primero que teoriza sobre el tema es Montesquieu (1689–1755). Lo que hace Montesquieu es la primera teoría entre las partes de la sociedad y su medio ambiente. En la segunda mitad del S.XVIII es la época del positivismo donde se consagra el conocimiento científico en cuanto a lo metafísico y teológico. Aquí es donde se comienzan a separar las tres grandes ramas.

A principios del S.XVIII hay un enfrentamiento entre la escuela (evolucionista) y la escuela (difusionista). La escuela evolucionista dice que en cada cultura las estructuras sociales han ido evolucionando en diferentes etapas y han marcado la sociedad.

La escuela difusionista afirma que a la estructura social hay un núcleo originario que se difunde por todas las sociedades.

A finales del S.XIX se impone la escuela evolucionista y surgen la filosofía tal y como se entiende hoy en día. La base de la sociología son dos autores. SPENDER y DURWHEM.

Spencer: aplica la evolución de Darwin a la evolución de la comunidad humana y dice que es una continuación natural que es inevitable de la comunicación humana. Toda sociedad tiene una estructura y cada una, una función.

Durwhem: Separa psicología de sociología. Dice que los hechos sociales no se pueden interpretar a partir del individuo.

Introduce la representación colectiva que para él es un conjunto de valores de una sociedad que desde pequeño uno aprende y utiliza cuando es adulto en el patrón de la vida y después lo transmite.

En esta noción de representación colectiva está el origen de la antropología.

Durante todo el S.XX rugieron muchas más ciencias. Dentro de este contexto que en el S.XX se diversifica encontraremos donde se diversifica, una de sus ramas es la ciencia de la comunicación con sus características.

–Multiplicidad de objetos de estudio: Hay objetos en función del sistema que se utiliza. Se aplican metodologías a diferentes ciencias de estudio.

En los años 60' hay una gran crisis en las ciencias de la comunicación, por una parte por la crisis de los modelos ideológicos y por otra por los modelos ideológicas que impone cambios tecnológicos de los medios. La situación actual según Bungue es una ciencia emergente. Según Abraham Moles dice que son ciencias en proceso de ser hechos y por último. Según Lagartos dice que es un programa de investigación en marcha. Dentro de este contexto se dice que las ciencias audiovisuales son las más nuevas y por tanto todavía hay problemas de diferenciación.

Las ciencias de la comunicación audiovisual tienen dos objetivos:

- Describir y explicar su objeto de estudio. El objeto de estudio es aquella parte de la comunicación que se expresa por medio de imágenes sonoras y visuales.
- Establecer teorías coherentemente estructuradas sobre esta parte de los procesos comunicativos sociales.

La comunicación audiovisual, conjunto de actividades económicas, políticas y culturales que están orientadas a la producción, distribución y explotación de los productos audiovisuales (Imágenes animadas susceptibles de ser fijados sobre cualquier soporte).

1988 Laungue–Renaud hace la definición de producto audiovisual.

– Información/ Comunicación

Información: noticia de alguna cosa.

Comunicación: Adquisición de conocimientos que permita precisar los conocimientos que se poseen sobre alguna cosa. La diferencia básica según esto es que la información el sujeto transmite información y incomunicación el sujeto es pasivo.

DIFERENCIAS. - INFORMACIÓN: OBJETIVO ACTIVO QUE RECIBE CONOCIMIENTO - COMUNICACIÓN: OBJETIVO PASIVO QUE DA CONOCIMIENTO
--

Actualmente dentro de los investigadores de las ciencias de la comunicación audiovisual destaca Mattelart que dice que la información se aplica a diferentes cosas como una base de datos, información cultural que es producida por las industrias culturales, conocimientos técnicos y prácticos de la tecnología

La información según Mattelart se ha convertido en una nueva materia prima o nuevo recurso energético de la jerarquía social. Habla de la industria de la información, que es un sector económico de primera línea de la sociedad actual.

–La comunicación: Según Umberto Eco se ha reducido a la esencia Proceso que posibilita o que se hace responsable del paso de una señal (o una fuente) a través de un transmisor a lo largo de un canal hasta llegar a un destinatario. Según Eco el acto comunicativo es una misión de dos cosas. El paradigma de Laswell:

EMISOR+MENSAJE+MEDIO+RECEPTOR+EFECTO

Según Eco a partir de esta estructura puede existir información sin comunicación pero no puede haber comunicación sin información.

–La información audiovisual: proceso de transmisión explícita, da información o noticias a través de los medios audiovisuales.

Que sistemas hay de procedencia de información?

–En primer hay dos sistemas:

- Proceso lineal
- Proceso en paralelo.

3– Proceso intermedio

1–Es el procedimiento del lenguaje escrito (diario), es una captación consecutiva de unos signos abstractos (la información se va captando a través del tiempo. Cada conjunto de sonidos se basan en unas convenciones. Además los signos abstractos (palabras) están organizados en un orden lógico. Por tanto encontrar el orden lógico requiere tiempo.

Ej: Lenguaje verbal escrito. Es el tipo más impersonal de transmitir información.

2–Procedimiento en paralelo o global: Es la captación de manera simultánea (en un instante) de unas determinadas informaciones procedentes de unas o varias fuentes. Es el tipo de proceso de la imagen. Los signos no son abstractos sino que se basan en la analogía (son analogías), los signos se parecen al referente. Fotografía de una silla se parece a la silla.

- La interpretación global del mensaje viene dado por la interacción simultánea de diferentes estilos.
- La significación se interfiere (se extrae) de una manera intuitiva a partir de la sensación que provoca la interacción a partir de las sensaciones que provocan los estímulos (visuales o auditivos).

3–Procedimiento intermedio: Tiene los elementos comunes. Entre el proceso en lineal y en paralelo.

Ej: Lenguaje verbal oral (hablado). Normalmente cuando hablamos acompañados las palabras con gestos hay un procedimiento lineal del discurso y procedimiento paralelo por los gestos, las diferentes tonalidades.

Hay códigos lingüísticos: entonación, timbre de la voz, tonalidades.

–Lenguaje audiovisual:

Trabaja con dos sistemas de signos: visuales y auditivos o sonoros (palabra– música).

Audio: Palabra y música (proceso lineal)

Visual: Proceso paralelo.

Domina la imagen y por tanto predomina el procesamiento de la información en paralelo.

Procesamiento en paralelo tiene dos rasgos característicos.

- Lenguaje de síntesis
- La significación llega a través de la emotividad.

1-Lenguaje de síntesis: Los diferentes elementos del lenguaje se relacionan por interacciones (colores, formas, signos). Actúan todos a la vez, sin orden.

(= orquesta) lógicas (diferente de la gramática).

2-La significación a través de la emotividad. Provoca sensaciones: la interacción de todos los elementos visuales provocan emociones. El proceso en paralelo nos implica emocionalmente y llegan al contenido informativo que nos quiere transmitir y audiovisual.

Rolan Barthes: Una película es un festival de emociones.

Roma Gubert: Este paso de llegar a significado ideológico a través de un registro emocionalmente.

A este paso del Pathos al Ethos

Emoción / racionalidad

En el audiovisual, las emociones son previas a la comprensión, puede suceder un bloqueo emocional que no permitiría comprender.

– La transmisión de información audiovisual (repaso histórico)

El primer audiovisual es el cine, la cámara como testimonio de la realidad (ficción aparece mas tarde).

–1910: Primeros noticiarios cinematográficos en Francia.

Noticiarios de Pathe– Noticiarios de Gaumont.

El complemento informativo a películas de ficción. (Igual que el NODO en España)

Se fusionan con la técnica radiofónica. Con la aparición de la TV.

–1949: Telediaros en TV. El primer telediario en Francia. (no aparece el locutor (voz en off).

–1960: Aparece en la pantalla el locutor y la emisión es en directo.

–1940: En la década de los años 40', comienzan las primeras investigaciones sobre la información audiovisual, sobre todo referentes en el análisis de los contenidos. Después también estudian el uso y en efecto el espectador.

–1947: Lewin: analiza los GATEKEEPERS que son los individuos o grupos que tienen poder de decidir si una noticia se emite o no.

–1950: Principios de los 50', es cuela de Frankfurt empieza a denunciar/ estudiar la manipulación de los telenoticias (no intencionadamente sino por la estructura). Surge a partir de aquí el concepto de News Making', que quiere decir que los telediaros construyen una imagen del mundo. Las noticias se fabrican (no son un reflejo de la realidad).

Fabrican noticias: fabrican imagen del mundo. Analizan los criterios de selección y la distorsión involuntaria causada por la rutina. La agenda prevista también distorsiona. Editing: transforma un acontecimiento en una historia.

-1970: Los años 70'. Umberto Eco continúa analizando la información. Pero se centra en el receptor (como descodifica la información). Dice Eco que el receptor descodifica a través de su código personal que está hecho con el código del emisor. Al final se impone el código de la cultura dominante. En la segunda mitad de la década, ya hay todo un método para analizar informativos.

-1976: El investigador AITHEIDE publica un análisis⁷ esquema de análisis de los informativos.

Dice que se ha de analizar:

-Nivel de contenido: selección y jerarquización de las noticias.

-Nivel formal: analiza el formato.

-Macro formato: todo el telenoticias

-Micro formato: Cada noticia.

Propone también un análisis interrelacional (como el locutor se relaciona con el público) y un análisis de la forma narrativa (como se estructura a nivel narrativo el formato informativo). En la década de los ochenta el formato de telenoticias se internacionaliza. Se impone un formato que es igual en todo el mundo. En esta década del formato internacional hay nuevos estudios.

Principales aportaciones (Personajes):

- Vernon (1983)
- Lepra (1988)
- Analiza como toda información televisiva es construida: los medios no reproducen la realidad, sino la producen.
- Lanza el concepto de factoides y formato de noticia, es una crónica novelada, es una crónica narrada con el punto de vista subjetivo del cronista. El cronista narra de una manera adulterada y da el factoides que hace que parezca un hecho pero no lo sea.

-Teoría de la comunicación audiovisual o comunicación de masas

Para estudiar esta teoría aplicada a los M.C.M hay que tener en cuenta la comunicación audiovisual.

- Comunicación interpersonal directa (conversación cara a cara)

Emisor y receptor comparten el mismo espacio.

- Comunicación interpersonal mediana (conversación por teléfono)

Acostumbra a tener un feedback.

- Comunicación de grupos (por ejemplo una clase donde uno habla y muchos escuchan.)

Individualización del receptor.

- Comunicación de masas:

Definición de McQuail: La comunicación de masas es un proceso de comunicación en el cual los profesionales de la comunicación diseñan unos mensajes y utilizan unos medios para diseminarlos de una

manera amplia, rápida y continuada por tal de influenciar a una gran audiencia (número de receptores).

- El emisor no es una única persona, sino que es una fuente (una organización que se encarga de todo un proceso diseñando un producto y el que da la noticia es el comunicador profesional).
- Respecto el mensaje: El mensaje es construir, manufacturar, es un producto que está estandarizado. Tiene una estructura estereotipada. El mensaje es una mercadería, tiene un valor de cambio.
- La relación emisor–receptor es unidireccional, va del emisor al receptor. No hay interacción.

Puntos específicos de la comunicación de masas:

- La comunicación de masas empieza por emisores que son profesionales de la comunicación. Son ellos los que deciden la tipología del mensaje. Hay un equipo que ayuda a producir el mensaje.
- El mensaje es producido y codificado por especialistas de producción. Para codificar el mensaje los especialistas recogen unos recursos que son propios de cada medio. Imágenes en movimiento, rótulos, efectos digitales y series de recursos de ese medio.
- La transmisión del mensaje. Las tecnologías actuales permiten una difusión muy amplia que llega a gran audiencia. Es cuando aparecen los medios de comunicación de masas.
- Receptor: el mensaje es recibido por individuos, una audiencia amplia y diversa, que no se puede controlar.
- ¿Cómo recibe el receptor individual el mensaje? ¿Qué es el receptor individual? El receptor individual es un elemento de la audiencia aislado. Para que reciba el mensaje tiene que haber una base común.
- Efectos que produce el receptor? Los receptores han estado influenciados, es decir unos mensajes tienen efectos concretos sobre el receptor.

THOMPSON: Las cuatro características de la comunicación de masas:

- Utilizan medios técnicos en la comunicación.
 - Es una producción y circulación de forma simbólica.
 - Supone una ruptura estructurada entre producción y recepción.
 - La comunicación de masas permite la disponibilidad del mensaje en cualquier momento (tiempo–espacio).
- En los medios de comunicación de masas hay tres grupos.

–Impresos (prensa, libros) 1456– Imprenta de Guttemberg

–Fílmicos (cine, documentales, anuncios, video–clips) 1896 cinematógrafo de los Hermanos Lumiere.

–Radiodifusión

Briset fue el hombre que inventó el término autopistas de la información.

Los medios de comunicación de masas han aportado la disponibilidad del tiempo y el espacio. Es decir la capacidad de almacenar el mensaje y reproducirlo en cualquier momento. Una de las características es la ausencia de feedback. Los medios de comunicación de masas solo es mensajes enviados sin feedback.

Con las nuevas tecnologías con los medios de comunicación de masas puede haber feedback, relación bidireccional como las de las blocknotes en Internet.

- La comunicación audiovisual estudiada como proceso social mass communication research que está muy ligado al campo de la sociología–
- La comunicación audiovisual como transmisión de formas simbólicas. Ligada al campo de la semiótica y la lingüística.
- Efectos psicológicos de la comunicación audiovisual en el receptor, campo sociológico de los medios.

1.2 TEORIAS DEL CINE Y DEL AUDIOVISUAL

Del cine es de donde más teorías han salido. Teoría del audiovisual: es un planteamiento que elabora conceptos que a través de los que podemos analizar una producción audiovisual.

No hay una teoría única del audiovisual, no se puede hablar solo una teoría, sino de muchas aproximaciones y por tanto muchas teorías.

–Jacks Aumon: Analisis del film

El visionado tiene en cuenta:

Que pone al espectador en una posición psicológica muy especial. No podemos influir en la evolución de las imágenes (somos receptores pasivos). Además nos sumergimos en la situación de la historia que es una situación VOYEUR. Recibimos una gran cantidad de informaciones sensoriales y afectivos de diferentes medios (sensoriales, cognitivos y afectivos).

El trabajo analítico: se han de hacer como mínimo tres visionados:

1º Puro espectáculo

2º Fase de análisis

3º Comprobación (i la estructura que has elaborado se corrobora con el producto).

Aumon dice que hay tres tipos de instrumentos del análisis fílmico:

- Los análisis descriptivos
- Los análisis citacionales
- Los análisis documentales
- Los descriptivos describen el producto por ejemplo la narración, la puesta en escena. Algunas características de la imagen y del sonido que se pueden analizar. Los mas importantes son:
 - La planificación (Decupage). Es desglosar el producto audiovisual en todos los planos que se han hecho.

Ej: Planificación en la fase de producción que es cuando a partir del guión literario haces el guión técnico.

Planificación en exhibición e un desglose de diferentes planos. La secuenciación o segmentación (que intenta definir las secuencias), desde el punto de vista que la secuencia es una unidad narrativa.

El concepto de secuencia es la base de memorización del producto audiovisual.

El cine mudo da más claves para identificar unas claves (la continuidad temporal).

El espacio también nos ayuda a discernir las secuencias de los protagonistas de las acciones.

- Citacionales (son partes reales de la película).

Ejemplo: bandas sonoras, fragmentos y fotogramas.

- Instrumentos documentales que podemos encontrar alrededor de la película. Se pueden dividir en dos

grupos:

- Documentos de antes de la exhibición (cuaderno de dirección o publicidad).
- Documentos posteriores a la exhibición. Ej: estudios de las críticas.
- Diferenciación entre reflexiones concretas y los modelos de producción audiovisuales.

Los modelos de productos audiovisuales se han acordado llamarlos modelos de representación.

- Primitivo (MRP)
- Institucional (MRI)
- Alternativo (MRA)
- Moderno (MRW)
- Contemporáneo (MRC)

MODELO DE REPRESENTACIÓN PRIMITIVO: Origen del cine 1895–1910

Es un tipo de cine que se llama cine de atracciones, que es donde predomina el espectáculo. Tiene tres características básicas como lenguaje y elementos distintivos.

Las características del lenguaje:

- Autarquía del encuadramiento: todo lo que sea puesta en escena, esta subordinada al encuadramiento porque en esta época no hay movimientos de cámara porque es cámara fija.
- No hay continuidad de lenguaje: Entre plano y plano hay un salto (que puede llegar a ser narrativo).
- No hay clausura del relato: Las historias empiezan a medias y acaban a medias. Si el espectador no conoce el contexto, la historia queda abierta.

Nuevos elementos distintivos:

- Miradas a cámara
- Encuadramiento como un marco teatral (espacio centripedo)
- La distancia en profundidades solo se aprecia por las diferentes distancias de los elementos
- El dominio de la horizontalidad y la composición
- Utiliza el recurso del encuadramiento dentro del encuadramiento.
- La mirada subjetiva no tiene un valor narrativo, sino que tiene un valor espectacular (eje. Las miradas por el telescopio).
- Cada secuencia agota el tiempo, las secuencias son cerradas y no tienen continuidad, la continuidad narrativa es extratextual.
- Cuando hay acciones simultáneas que pasan a la vez se explica por reiteración continuamente se aplica de un plano a otro.
- Ausencia de personajes clásicos que se definen por su psicología, los personajes no clásicos todo lo transmiten por la expresión del cuerpo.

MODELO DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

De 1910–1920. Se consolida el modelo de representación institucional. Se basa en asegurar la narratividad (en toda una serie de convenciones para asegurar la comprensión de la narratividad por parte del espectador. Se instaura en Hollywood y es el modelo estándar narrativo. Estos recursos estandarizados son:

- La continuidad de la diágesis.

- Aseguran la continuidad de tiempo (base de ladiagesis)
- Continuidad de la historia
- Para hacer imperceptible el paso del tiempo se hacen acuerdos o racords que son convenciones de ajustes o continuidad.
- Mecanismos para implicar la subjetividad del espectador.
- Implicar la subjetividad de los personajes.

Estas reglas de continuidad son importantes para que no haya saltos de planos. Mecanismos para implicar a los personajes en la película utilización de la música para dar énfasis en ciertos momentos.

- La transparencia narrativa.

Prima la narración. Presenta una estructura impuesta (la realidad de la ficción desde dentro osea lo contrario que en las pelis por ejemplo se basan en un libro y hay un preámbulo).

- Causalidad lineal:

Todos los hechos están ligados en relación causa–efecto. Normalmente a través de las acciones y motivaciones (trabajo muy pormenorizado de los personajes).

- Cláusula del relato:

Todo conflicto queda resuelto (dentro de la narración) y cada detalle contribuye al conjunto de la narración, de tal manera que llega a ser autosuficiente (esta encerrado en si mismo).

MODELO DE REPRESENTACIÓN ALTERNATIVO

Es un modelo institucional. Corresponde al cine, el modelo de cine experimental y de vanguardia de los años 20.

En el cine al ser un arte acabando de nacer, las vanguardias acaban de definir las características del cine como un arte. Como el cine era mudo y la característica era el movimiento, se le llamaba arte de la imagen en movimiento.

Se imponen los valores estéticos de cada época, suponen el modelo de Hollywood y se enfrentan con el modelo institucional. Defienden que el cine no tiene porque ser narrativo y también se apartan los modelos de producción del producto cinematográfico. Tiene tres características básicas:

1– Imagen como recurso expresivo más importante. Desde la composición, escala, tiempo de plano, escala de planos, tipos de plano.

Recurso visual de la imagen. Como características que mejor podemos detectar es, que huye mucho del punto de vista frontal y acude mucho a picados y contrapicados. El movimiento de la imagen se reparte por todo el fotograma porque no hay planos frontales.

2– Es un cine no comercial o se desarrolla al margen de los canales comerciales del momento.

- Es un cine internacional aunque en cada país tiene unas características diferentes. En cada país ha una corriente vanguardista diferente. Alemania, expresionismo, Russia, constructivismo.

Es un modelo que no cuaja y a partir de los 30' empieza a desaparecer.

MODELO DE REPRESENTACIÓN MODERNO

Principios de los años 50' y está ligado a los nuevos cines, uno de los más conocidos son la NOUVELLE VAGUE en Francia, el FREE CINEMA en Inglaterra, el nuevo cine alemán, la escuela de cine de Barcelona.

Movimiento estético de la modernidad. Características como movimiento estético. Hay crisis a nivel estético se concreta en el concepto de mimesis.

- Hay una rotura de los valores miméticos.
- La disolución de forma y contenido.
- El rechazo de la estructura lógica del discurso.
- Un nuevo concepto psicológico basado en la vivencia del tiempo. Los personajes se definen por un perfil psicológico. Su vivencia explica como son.
- Tendencia a la fragmentación que se da una tendencia.
- Autorreflexión o metalenguaje. Refleja sobre el propio lenguaje artístico.

–El modo de representación institucional (el anterior), tiene vacaciones estéticas casi más que un modelo. Es un modelo muy teorizado, el teórico más importante es A. Bazin.

El neorrealismo italiano que es como un precursor del modelo de representación moderno. Movimiento años 50–60' hay directores de culto o de referencia: Orson Welles, Buñuel Dreyer, Mizoguchi, Kurosawa.

Características de la modernidad cinematográficamente:

- Hace reflexionar al propio espectador como la película como modo de expresión. Es justo la negación del modelo institucional que quiere transparencia. El cine moderno quiere que quede consciencia que es una construcción cinematográfica.
- Se opone a la representación de la realidad basada en la mimesis. Trata de buscar otro tipo de representación de la realidad. Trata de hacerlo a través de las experiencias psicológicas de los personajes e incluso a través de la experiencia psicológica de los personajes e incluso a través de la experiencia psicológica del espectador. Sino que trata de explicarlo a los ojos de los personajes. Lo que hace este psicologismo es poner en crisis el modelo de representación de espacio y de tiempo.
- Hace prevalecer el discurso sobre la historia.
- Presencia de marcas de anunciación. Hay elementos que muestran que hay un autor detrás que constituye la película.
- La subjetividad de los personajes. Adquieren complejidad e indefinición. Llegan a ser delegados y expresiones de las contradicciones del autor y su realidad.

De Georges Melies : Sueños de un astronauta 1900

Viaje a la luna 1902

MODELO DE REPRESENTACIÓN CONTEMPORÁNEA (AÑOS 80)

Postmodernismo. Cuestiona todo el proyecto occidental que viene de la ilustración S.XIII, se basaba en la preeminencia de la razón, una ideología global del mundo y en el progreso. La postmodernidad cuestiona todo esto.

Características de la postmodernidad como estética.

- Pensamiento débil_ no hay creencia en una verdad global, el pensamiento no es fuerte sino que queda en duda.

- Fin de la historia: la historia como progreso no tiene sentido.
- Imposición de la fragmentación, eclecticismo y relativismo: Los punto de vista son provisionales, subjetivos y fragmentarios. Prima el espectáculo sobre la estética.
- Estilización de la vida: predomina la estética sobre la vida.
- La mirada irónica sobre la realidad: humor, parodia, desmitifica la realidad.

Características a nivel cinematográfico (Moderno).

- Desmitificación del discurso y del relato: punto de vista humanístico, interpretación personal (perdida de interpretación).
- Heterogeneidad o hibridación de géneros y lenguajes.
- Papel dominante de la violencia: violencia cotidiana con un trato que rechaza el discurso moral.

–Podemos encontrar un modelo Europeo y Americano de modelo de representación. Contemporáneo.

El modelo Europeo es más e culto y está apoyado en rituales. Directores de corriente Europea:

- Greenaway
- Karax
- Kauriwaki
- Botelho

El modelo norte americano es un kitch postmoderno más popular y comercial.

- Tarantino
- Egoyan
- Rudolphy

Hay dos tipologías o dos tendencias de películas:

- Tipología de la nostalgia e imitación de películas de referencia como:

American graffiti 1973

La guerra de las galaxias! 1976

Otra tipología son las que siguen el modelo de relato discontinuo, diverso e híbridos de géneros como:

Blade Runer 1982

Brazil 1985

Blue Velvet 1986

Las teorías no se corresponden con los modelos representativos. El contexto histórico influye en la teoría del cine, como se desarrolla el cine en el tipo de teorías.

El cine nace en el mundo occidental en Francia (Hermanos Lumiere con el cinematógrafo) y Edison con el quinetoscopio.

Los Lumiere inventan la cámara que a la vez es el proyector. En los años 20' hay un auge de los nacionalismos en la Europa occidental y se utilizará como espectáculo de masas para consolidar la identidad

nacional. Por ejemplo en Italia se había enfatizado mediante películas el espíritu patriótico con el imperio Romano.

Finales SXIX, principios de XX auge de los imperios colonialistas. Se llega a repartir todo el mundo entre las potencias occidentales y explica la historia desde este punto de vista, pero se impone alrededor del mundo. Esto hace que las poblaciones de las colonias, se identifique con el modo de vida de la metrópolis a través de las películas, pero a la vez se consigue un conflicto entre países colonizados y el cine porque son conscientes que anulan su modo de vida. Hay países que no son colonialistas y son muy importantes productores como Barazil que fue (190–12) el 2º productor de cine y la India también estaba entre los primeros distribuidores.

Las teorías del cine nacen en occidente con el punto de vista occidental, porque nunca se tuvo en cuenta los modelos de vida no occidentales. Los canales de producción y distribución se esfuerzan como Brasil, pero no se llegan casi a desarrollar teorías., puesto que tampoco tomarían en cuenta, no llegan a emerger.

A partir de 1914 los canales de distribución están en manos de los americanos. No se desarrollan teorías que se apartan del modelo de vida occidental. Antes de los cinematógrafos existían otras máquinas aunque no tenían la misma eficiencia:

CINE PRIMITIVO ANTERIOR AL 1914

Biograph: registra de vida (realismo)

Vitascope: miradas obre la vida (psicoanalítico)

Cronophotographe: escritura del tiempo y luz (imagen–tiempo)

Kinetoscope: observación visual del movimiento DELENZE

Seenarograph: registro de historias (cine narrativo)

Cinematographe: trascripción de movimientos (cine)

En todos ellos sale la prominencia del carácter visual. Las primeras reflexiones teóricas entorno del cine salen entorno críticas de cine, o a partir de filósofos. Son discursos casi anónimos que se pueden agrupar en tres tipos de teoría. El discurso del estoramiento (anonadamiento, embelesamiento). Admiración del cine como reproducción de la realidad. El discurso recoge una tendencia del discurso occidental con el referente de la mimesis (representación totalmente fiel) El cine llega al máximo de la mimesis.

–El discurso del maléfico:

Comienzo con el carácter popular y mágico del cine.

Bases históricas. Según Platón sería un engaño o apariencia pero no una copia.

El puritanismo esta en contra de la ficción artística.

El menosprecio histórico de las clases burguesas porque el cine para ellos no tiene suficiente categoría y hace teorías para gente popular y las teorías que las tenían que hacer los burgueses. La imagen esconde² es una de las frases que definirá el maléfico.

–El discurso de la bondad.

Viene a partir del socialismo utópico, defiende el cine por ser un espectáculo democratizador, la tecnología permite que el espectáculo se pueda reproducir y llegar a todo el mundo. El cine tiene un lenguaje universal, que es el de la imagen, el lenguaje no tiene fronteras.

A partir de 1910 empiezan a salir los primeros teóricos, gente que reflexiona sobre el cine.

–RICCIOTO CANUDO (1879–1923)

El nacimiento de 6º arte

El cine es el 6º arte porque se mantiene y perdura. El cine es el arte que da vida al ritmo (tiempo–espacio). Es el arte plástico en movimiento. Define el cine como arte total porque perdura y engloba todas las artes.

Canudo dice que la música y poesía son temporales y la danza y el teatro efímero. Abre el camino al modelo teórico alternativo. Podía ser un precursor del formalismo.

–HUGO MÜNSTERBERG (1826–1916)

The photoplay. A psychological study· 1916

Es el primero que analiza el cine como narración, analiza lo tecnológico y psicológico. Define el cine como photoplay (obra de teatro fotografiada). La aportación más futurista que hace es que dice que el cine es el arte de la mente porque la película construye en la mente del espectáculo a través de tres cosas:

- La atención visual a través de la imagen
- La aparición visual, la memoria visual que ayuda a construir a través de ellas una historia.
- La emoción que dice que es la base del cine.

Dice que con estos puntos del cine consigue fusiones en el mundo interno con el externo: esta función es la fuerza dramática del cine. Las teorías de Hugo Münsterberg abren un cine narrativo y en la base del modo de representación institucional.

AÑOS 20': La teorización antes del sonido. Son teorías formalistas. Son teorías cercanas al modo de representación alternativo:

- Jean Epstein:
- Teóricos soviéticos de la imagen

Kulexov

Pudovkin

Einseinsten

- El debate sobre el sonoro

Rudolph Arneheim

Bea Balarz

1–Jean Epstein: ligado a las vanguardias.

Escribe dos textos (1921) El cinematógrafo visto desde etna.

Define la noción de fotogenia, es la expresión más pura del cine. Fotogenia es cualquier aspecto de las cosas seres o alma que ve amplificado su carácter moral por la producción filmica. Es aquella cualidad que hace que ciertas características muestran las cualidades de las personas o cosas. Es el primer plano el alma del cine. Dice que el cine rechaza la realidad y que la narración no es arte. El cine es ritmo en movimiento. Sus aportaciones: fotogenia, 1º plano y rechaza la narración como 7º arte.

2-Los teóricos soviéticos del montaje (La escuela soviética del cine)

* Kuletxov funda la escuela estatal del cine.

Kuletxov es el primero en entender el montaje En su estudio analítico como construcción de la película. La base de su pensamiento es la técnica del montaje que es lo que crea la emoción. El efecto Kutelxov es como una imagen revincula con la siguiente y tiene ciertas repercusiones en el espectador.

- Pudovkin es uno de los teóricos que influyen en Hollywood y en los modelos institucionales después. Los protocolos de las miradas que relacionan las escenas la organización de las miradas y como a través de esto se organiza la continuidad narrativa y el texto. Influye en el cine clásico americano.
- Einseinstein: su aportación son teorías concretas.

Su primera teoría 1900-1910.

Teoría del montaje de las atracciones. Parte de la juxtaposición conflictiva de dos planos. Yuxtaponer dos planos que entren en conflicto lleva al espectador a sacar otro significado.

Dos imágenes en conflicto provocan emoción y dan significación.

Esta es una teoría muy marxista en el sentido de buscar una tesis, una antítesis y una síntesis.

Su segunda teoría sale en la madurez profesional de Einseinstein 1930.

Teoría del montaje soberano. A través del montaje el cine manipula la realidad y sale un nuevo discurso.

Una película, más que una representación de la realidad, es un discurso de la realidad.

El cine es un instrumento de la realidad.

En 1928 es la primera vez que introduce el cine sonoro El cantante de jazz con audio sincronizado. La introducción del sonido comporta un debate a nivel teórico. La gran mayoría de los formalistas consideran que la introducción del sonido es una regresión porque hace volver el cine al teatro, porque el cine es un arte visual.

Epstein dice: La fotogenia del sonido puede ir complementada la imagen.

Con la imposición del sonido acaban aceptándolo con la condición que no se sincrónico.

El debate no es solo el sonido, sino sobretudo el dialogo. Eso hace que la palabra sea más importante que la imagen. En plena época del sonoro quedan dos autores formalistas. Rudolph Arneheim es el primer teórico que analiza el cine desde la psicología de la percepción y también desde las primeras teorías artísticas.

El cine como arte (1933) libro de Rudoph Arneheim.

En este libro se dedica a argumentar que tanto el cine como la fotografía van más allá de la realidad. Se basa en la teoría de Gestalt (es la primera teoría de la teoría de la percepción y también es una teoría alemana).

Gestalt: Significa FORMA y es estructura profunda.

La relación entre la imagen y la percepción y el concepto de realidad no es el concepto griego de mimesis (copia) sino que es estructural.

Para analizar estos elementos que dicen que la imagen fotográfica no es una copia de la realidad, estudia las diferencias entre la percepción humana y la imagen cinematográfica. Y hay 6 diferencias que hacen que el cine pueda ser un arte y no una copia. Estas diferencias son carencias del cine:

- La imagen fotográfica es la proyección de objetos tridimensionales sobre una superficie plana.
- Anula la sensación de profundidad
- La imagen fotográfica (la iluminación modifica la realidad)
- Concepto de encuadramiento
- Montaje: altera la percepción del espacio y del tiempo.
- La ausencia de otros sentidos que no sean la vista y el oído.

Estas carencias que tiene la imagen fotográfica la impiden que sea una copia de la realidad y le da la posibilidad de ser un lenguaje cinematográfico.

BELA BALAZS

Es un personaje especial interesado en estética y arte.

Escribe: El hombre invisible (1924)

El espíritu del cine (1930)

El cine. Evolución y naturaleza de un mono arte (1948)

Balazs, defiende el montaje como aquello exclusivo del cine y es el que lo diferencia del teatro. El cine permite la variación de la distancia respecto de la acción y también la variación del ángulo respecto de la acción. Son dos elementos que diferencian el teatro. El cine permite la identificación del espectador a través de la mirada subjetiva. Lanza la teoría eufórica del cine que se basa en la fuerza de la imagen en la cultura actual. Es lo que dice que después de muchos siglos de cultura de la palabra se impone la cultura de la fisonomía (imagen) (Del hombre no visible al hombre visible).

La imagen tiene una gran capacidad de extrañamiento de la realidad.

Dentro de la teoría eufórica encontramos la idea de la poética del primer plano

La fuerza que tiene el primer plano para enseñar el alma. El primer plano sirve para entrar dentro del personaje y montar el alma y a esto Balazs lo llama micro fisonomía.

A parte de la teoría eufórica Balazs define los cuatro principios del lenguaje cinematográfico:

- Distancia variable entre el espectador y escena representada.
- La imagen total (plano general) se puede subdividir en una serie de planos de detalle.
- Los planos de corte se diferencian entre si por el ángulo y el encuadramiento.
- El montaje no es solo la ordenación de las acciones sino que es la ordenación de todos los planos detalle

para ordenar la escena.

EINSEINSTEIN: 4 métodos de montaje

- Montaje métrico se basa en la duración de diferentes planos
 - Montaje rítmico se basa en el movimiento que hay dentro del plano. El ritmo y movimiento interior.
 - Montaje tonal tiene que ver con lo que transmite a través de la composición y la iluminación y composición.
 - Montaje intelectual: el concepto que trasmite la imagen. Ponen en conflicto planos para crear significado.
- 1929 Romance sentimental es un film de Einseinstein pero no es totalmente suya es a medias con otro director.

A partir de los años 40' Einseinstein empezó a hacer películas sonoras audiovisuales.

GRUPO REALISTA Y EL REALISMO:

Después de la 2ª G. M. tienen el auge.

Son la base del modo de representación moderno. Empieza en los años 60' el realismo. El paso al realismo lo hace la escuela de Frankfurt. Es la primera escuela que se plantea como influye en la cultura y la aparición cultura de masas. Hace una crítica tanto de una posición de izquierdas como de derechas para ver como influye la cultura de masas.

Los de izquierdas critican la cultura de masas porque impone el modelo americano. En cambio desde la derecha critican la cultura de masas porque no lo considera cultura en letras mayúsculas, sino un entretenimiento social.

Dentro de la escuela de Frankfurt el único que dentro de la escuela defiende la cultura de masas es Walter Benjamin La obra de arte en la época de la reproductividad técnica (1936)

Dice que la reproductividad del cine es una reproducción de tiempo y espacio y para el es del arte más social y colectivo. Dice que esta distracción es la liberación de la conciencia colectiva. Destaca tres aspectos como elementos básicos y positivos del cine de masas:

- Técnica del montaje: Dice que se basa en la teoría del efecto de choque y esto rompe con la tradición burguesa del arte como contemplación.
- Reproducción mecánica: La obra pierde lo que benjamín llama el aura, así que pierde la consideración de venerabilidad y se abre la postura crítica del espectador ante la obra. La obra se acerca al público.
- Un acto social, potencialmente interactivo y crítico y lo compara como lo contrario de la literatura, ya que favorece la abertura social en vez de la introspección.

Dentro de la escuela de Frankfurt los que critican la cultura de masas son Adorno y Horkheimer, ellos dicen que la cultura de masas no es una cultura, sino que es una industria de masas. Dicen que dentro de la cultura de masas hay una alienación del público y una mercantilización. La industria dicta y canaliza el deseo del público. El espectador en la cultura de masas pasa a ser consumidor. Estos dos críticos dicen que las películas comerciales son mercaderías producidas en masa mediante técnicas taylorianas.

Los textos de la escuela de Frankfurt son durante los primeros años de la 2ª G.M. y salen la primeras teorías realistas.

El neorrealismo italiano (cine italiano de la posguerra). Italia sufre mucho en general como nación y el

neorrealismo italiano se define en contra del fascismo, donde tratan de recuperar la Italia popular que luchó contra el fascismo. El neorrealismo influyó a nivel cinematográfico en los teóricos realistas:

- Krakauer
- André Bazin

Los dos grandes teóricos del realismo fueron:

- Siegfried Krakauer (alemán)
- André Bazin (francés)

1–Siegfried Krakauer.

- De Caligari a Hitler (1947)
- Teoría del film (1960)

Teórico alemán. Estudia el cine alemán y publica *De Caligari a Hitler*. El gabinete de Caligari es la primera película alemana expresionista. Dice que las películas reflejan el psiquismo nacional. Una película es una producción colectiva y por otra parte es que están dirigidos a un público masivo, se basan en mostrar lo implícito e inconsciente, que es aquello que emociona.

A partir de estas bases analiza las películas alemanas y de aquí saca la conclusión es que la llegada del poder autoritario ya se podía ver en las películas. Analizando el cine se puede analizar el comportamiento de una nación.

En su libro *teoría del film* analiza sin tener en cuenta lo sociopolítico. La *teoría del film* (1960) analiza a fondo contenidos cinematográficos y parte de la base que la cámara es testimonio de la realidad. Hace una aportación que liga con el libro anterior donde defiende que hay una similitud en la recepción del espectador entre la experiencia cinematográfica y la onírica. (1ª teoría del espectador de la historia del cine).

Esta teoría del espectador se basa en tres puntos:

- El cine registra la realidad física y el espectador al ver la película no puede evitar reaccionar respecto de la realidad.
- El cine representa el movimiento y provoca una reacción fisiológica que hace que la tensión la mantenga cautiva. La percepción humana se basa en el movimiento y por eso capta la atención como si fuera un sueño y no puedes escapar.
- El cine muestra áreas de la realidad que sino fuera por el cine estarían ocultas y eso hace que el espectador tenga que utilizar facultades viscerales para penetrar en estas partes o regiones. Crea mundos que sin el cine no existirían.

En la teoría del film concluye diciendo que el cine puede llegar a ser un instrumento de persuasión partiendo de unos materiales que parten de la misma realidad.

2–ANDRÉ BAZÍN

Cahiers du cinema (1947–1958)

Es el realista más reconocido. Fundó la revista *Cahiers du cinema* que la dirigió hasta su muerte. Fue crítico y pedagogo del cine. Fue la revista en la que se basaron los directores de la NOUVELLE VAGUE a partir de los

años 60'.

Bazín a partir de la revista fue consolidando las bases de la teoría realista. El cine de la transparencia es su primera teoría y quiere decir que el cine tiene que manipular la realidad con fidelidad y transparencia.

A nivel técnico de hacer cine en la transparencia es rodar con tomas muy largas para mostrar toda la realidad con el mínimo posible de cortes. Planos sin cambios de posición de cámara y dominio del plano secuencia. Bazin dice que el plano secuencia muestra el espacio y relación entre elementos de la acción (personajes, decorado) así el espectador dirige su atención hacia lo que más le llame la atención. Y que también prime utilizar el plano general sobre el de corte.

La ética de la puesta en escena dice que se basa en un realismo no como copia mimética sino como honestidad testimonial. Todo el cine de la transparencia se basa en dos tesis complementarias.

- Es que el mundo real no hay ningún acontecimiento que tenga sentido predeterminado.
- El cine tiene que reproducir la realidad respetando esta característica social.

Se contraponen al resto de formalistas porque es realista y no acepta recursos ni montaje. Tiene dos conceptos que aporta a la teoría del cine general:

- La imagen centrífuga
 - Montaje imperceptible
-
- La imagen centrífuga es la esencia de la imagen cinematográfica. La pintura o el teatro pasa dentro del marco y en cambio la imagen cinematográfica tiene la conciencia de ser parte del contexto gracias al movimiento de cámara. Este concepto de imagen centrífuga y que todo pasa alrededor de la imagen da gran importancia del fuera de campo. La relación fuera de campo con la imagen es el concepto de la imagen centrífuga.
 - Montaje imperceptible es la técnica de montaje que se ha de montar para que sea cine de transparencia. El montaje imperceptible es la contraposición del montaje soviético (oposición de planos=relación) y según Bazín tiene que haber la mínima diferencia entre planos para que el montaje no sea perceptible a los ojos del espectador. Los herederos de Bazín son de la Nouvelle Vague, especialmente Truffaut y Rohmer.

ESTRUCTURALISMO

Jean Mitra: Estética y psicología del cine

Christian Metz Ensayo sobre la significación del film (1968)

Lenguaje y cine (1971)

–De los años 60' a los 70'.

Es una de las teorías que están en la base del modo de representación moderno. Surge en una situación histórica muy concreta: Europa se había recuperado económico y socialmente de la 2ª G.M. pero todavía no había asumido el que había supuesto la guerra. Este movimiento surge cuando Europa se había reorganizado y había una reflexión sobre la guerra, sobre lo que comportó en Europa (nazismo, fascismo, dictadura de Franco, holocausto judío)

Nace como una especie de autocrítica de la cultura Europea. La cultura europea se abre a otras culturas. El estructuralismo se plantea aprender del resto de culturas y se dirige al estudio de otras culturas y se centra en el elemento básico del pensamiento: el lenguaje. Intenta reconstruir la cultura, pensar todo de nuevo a partir

del lenguaje (des de abajo). El lenguaje es la base de todo tanto cultura como pensamiento. Por tanto todo producto ha de ser una reflexión de su propia lengua. Los estructuralistas piden conciencia constante del propio pensamiento (metalingüística: el producto reflexiona sobre el lenguaje del que esta elaborado).

–El estructuralismo a la hora de analizar el cine

El cine tiene unos 70 años. Es un producto que nace como una técnica de registra la realidad. Para poder explicar historias y comunicar ideas, el cine ha tenido que elaborar una serie de procedimientos expresivos. Estos que el cine ha ido creando, es lo que constituye el lenguaje en el cine. Han de ser conscientes del lenguaje que se utiliza. Los productos tienen que ser hechos conscientemente. Tenemos que saber lo que decimos sin mensajes subliminales.

JEAN MITRY: Primer cineasta estructuralista. Define el cine como una forma estética, que usa la imagen como medio de expresión. Elementos básicos del lenguaje cinematográfico:

- Noción de cuadro (encuadramiento, marco)

No es todo aquello que se muestra, sino que es una organización del mundo, el encuadramiento organiza el mundo.

- Planificación de imágenes sucesivas construyen una realidad fabricada por el autor. Dice que es imposible enseñar con transparencia el mundo. El cine es una construcción como cualquier otro texto o discursos.

Distingue entre dos tipos de montaje el interior y el exterior (normal).

- Montaje interior: Lo que sucede dentro del encuadramiento. No hay cortes, si una escena se explica con una sola secuencia el movimiento interior es importante para entender. Primero que analiza el contenido desde un punto de vista lingüístico. La imagen es:
 - signo (tiene un significado dentro de la estructura)
 - objeto (tiene su propia significación)

La base del cine es el lenguaje.

CHRISTIAN METZ (discípulo de R. Barthes)

Intenta definir aquello que el cine no es.

El estructuralismo nace del ámbito lingüístico. Cuando se entiende en el ámbito de la imagen se traslada todo. Y Metz intenta explicar que la estructura de la imagen no se puede transportar al cine.

Define (en el segundo libro) las cinco materias del lenguaje cinematográfico.

- FOTOGRAFÍA MOVIL (movimiento)
- TRAZO GRÁFICO
- LENGUAJE HABLADO
- MÚSICA
- EFECTOS SONOROS

Por lo que respecta al lenguaje de codificación cinematográfico encuentra diferentes niveles de codificación.

- La percepción (visual y auditiva) es un sistema adquirido y variable según las culturas.
- Reconocimiento e identificación de los objetos que aparecen en la pantalla.

- Conjunto de simbolismos y connotaciones que se atribuyen a los sujetos: X es porno y la cruz es religión.
- Estructuras narrativas: productos temporales responden a una estructura narrativa (tempo)
- Propiamente cinematográficos es lo que se organiza el resto de códigos en un discurso propiamente cinematográfico.

Metz es el primer oque divulga una serie de conceptos que entonces no utilizaban (código, mensaje, textos, denotación, connotación)

A partir de los años 80' llega el POSTMODERNISMO

En los años 80' las teorías más cinematográficas son televisivas. La TV desde el punto de vista de las teorías del cine es que la televisión introduce cambios en el mundo del cine. Influye:

- Telefilm: Película hecha para Lara televisión y que llega a crear un nuevo lenguaje audiovisual que R.Gubern dice que han creado el lenguaje audiovisual mundial. Son transnacionales es decir tienen un lenguaje común:
 - Narraciones simples y redundantes
 - Personajes esteriotipados
 - Planificación estandarizada
 - Lenguaje básico y transparente (de fácil consumo)
 - Ausencia de tiempo muerto
 - Finales cerrados

Orientado a un público masivo. No requiere esfuerzo mínimo de comprensión de la película.

–Narración fragmentaria (viene de los anuncios y de los video clips).

Narración fragmentada

Han influido en el cine y se ha construido en el cine el neo–barroquismo:

- El montaje que fragmenta la acción en muchos planos y muy cortos.
- Predominio del movimiento tanto dentro del encuadramiento como de la misma cámara.
- Utilización de encuadramientos muy rebuscados y desequilibrados (picados, contrapicados, distorsiones, focales, cortos)
- Utilización de tratamientos fotográficos muy diversos (colores, filtros, calidades de película)
- La banda sonora se aleja mucho del naturalismo y tiende a la espectacularidad.

Este nuevo barroquismo se ve en películas de acción espectacular (acción y fantasía) y también en el Thriller i el objetivo es causar un efecto hipnótico en el espectador para potenciar la imagen.

RAMONET: La imagen es una golosina visual Delante de esta situación hay directores que quieren recuperar el cine. DOGMA 95

- Películas más simples, con menos gente y unas restricciones auto impuestas para no complicar la producción. LARS VON TRIEN se junto con T. VWINTERBERG .

TEMA 2

LOS GENEROS COMO CONVENCIONES DISCURSIVAS

2.1 LA NOCIÓN DE GÉNERO: CONVENCIONES DEL DISCURSO AUDIOVISUAL

Que criterios hace la ciencia para clasificar los productos audiovisuales.

Un punto de vista desde donde se hace la clasificación.

Sanchez Noriega: Una serie de criterios para clasificar los productos 10 productos de clasificación.

1-En función del soporte i del medio a través del cual se exhibe. Según estos cuatro tipos:

a- Cinematográficos: el soporte físico es el celuloide o la película fotoquímica y el medio es la exhibición en salas comerciales de proyección.

b- Productos televisivos: el soporte es la cinta magnética y el medio la emisión por televisión.

c-Productos videográficos: soporte: cinta magnética, analógica o digital.

Medio: uso privado

d- Productos multimedia: soportes: DVD, CD, red

2- En función del formato:

35mm y 70 mm / profesionales

16mm / semiprofesionales

8mm/ domésticos

3-Según la duración del producto:

-Cine: Largometraje: más de una hora

Mediometraje: 30 min. y 60 seg.

Cortometraje: 30 minutos.

- Televisión: Telefilm: 45-60 min.

Película: 90 min.

Series o seriales: capítulos

-Video clips: 3 a 8 minutos.

-Cortos por Internet: 1 minuto.

-Películas por móvil

4-Objetivo del producto:

- Película comercial: Salas de exhibición
- Cine de industria y publicitario: anuncios y promociones de empresas o sectores en cargos internos.
- Cine pedagógico: centros de enseñanza, actos culturales, documentales

- Cine experimental: Experimente con la técnica. Imagen-sonido.
- Cine de autor: autor o realizador/productor
- Cine de ensayo: temas concretos

5-Estética i puntos de vista históricos:

- Expresionista alemán: años 20'
- Cine neorrealista: años 45'
- Cine narrativo clásico
- Nouvelle Vague: Años 60' en Francia.

6-Realización del producto con la realidad que plasma.

- Cine narrativo o de ficción: relación con la realidad argumental, crea su realidad.
- Documental o cine categórico: relación directa de la realidad mostrándola de manera objetiva.
- Docudrama: intermedio, documental que utiliza ficción para reconstruir argumentos reales.
- Cine retórico: trata de la realidad pero con ánimo de convencer (campanas electorales).

7-Según la materia audiovisual que utiliza:

- Sonido o no: cine mudo o sonoro
- Color: cine en blanco y negro o cine color
- Realidad o no de la imagen: cine de animación (animación y grafismo) o cine de referente real (cine fotográfico).

8-Según el tipo de producción:

- Cine de estudio: Hollywood años 30'
- Serie B: Cine de producción de bajo coste (utilización de materiales)
- Cine comercial: gran productora (EEUU)
- Cine independiente: producto más pequeño (Europeo)

9- Según la estructura interna del producto audiovisual.

- Historia única
- Episodios
- Paralelo: 2 historias
- Convergente: 2 o más historias que acaban coincidiendo.

10– Según la fuente (se basa en el guión)

–Producto periodístico

–Producto novelístico

–Producto teatral o artístico

–Producto cinematográfico: REMAKE

–Producto original

SANCHEZ NORIEGA, propone tres clasificaciones que resumen las anteriores:

- Formatos cinematográficos: en función de la forma artística. Elementos concretos que utiliza un cierto tipo de producto y de relación con la realidad. Elementos expresivos que utiliza y relación con la realidad.

Formatos cinematográficos: SEGÚN.

SANCHEZ NORIEGA

Animación o referente real

Cine mudo–cine sonoro

Figurativo–no figurativo

(Imagen concreta o abstracta)

Argumental (ficción)–Documental

DAVID BORWELL El arte cinematográfico

Narrativa= argumental (ficción)

Categoría= documental. Explica la realidad

Retórica: persuasión: publicidad.

Abstracta: colores, formas, ritmos, mov.

Asociativa: asociación visual.

- Categorías supra genéricas (por encima de los géneros). Son condicionantes previos antes de hacer cualquier clasificación, son previos a la producción.– Duración y proceso de producción.

Aspectos del proceso de creación de un producto que son previos al género:

–Duración: cortometraje

–Finalidad: comercial

–Canal de producción: serie b

–Estructura: episodio

- Los géneros: películas que se agrupan porque tienen características comunes que le orientan al espectador.

Convenciones que orientan al espectador. Origen extra-cinematográfico (novelas) aventuras, policíacas, (teatrales) comedia, musical

–Cinematográfico: WESTERN

Los géneros no se definen claramente hasta principios de los 40' en Hollywood. Todos los géneros sufren modificaciones a lo largo de la historia. Estos géneros clásicos surgen con el sonoro.

En los 60–70 hay una decadencia de los géneros pero ahora han vuelto a resurgir. El origen de los géneros la Intuición Popular, la reacción delante de un producto y se clasifica en función de las expectativas que creen en el espectador. Todos los géneros están ligados a un tipo de estética.

2.2 TRADICIÓN E HIBRIDACIÓN DE GÉNEROS

Géneros del inicio del cine, después de Hollywood y los actuales.

Esta evolución de los géneros se debe a la propia evolución de las películas.

Respecto a las características del género y la innovación en medio de esto a través de los géneros actuales. Depende de cómo se planta cada película: trata de dar placer o espectacularidad.

Se tiene que ajustar al género (placer de la sorpresa) : los géneros se transforman i surgen subgéneros o especializados. Hibridaciones: películas que pertenecen a dos géneros. También aparecen secuelas como James Bond.

Sanchez Noriega propone 3 bloques/ grupos de géneros.

- Canónicos. Se definen en Hollywood en los años 30'

Son:

- ◆ Drama/Melodrama
- ◆ Western
- ◆ Comedia
- ◆ Musical
- ◆ Terror
- ◆ Ciencia ficción/fantasía
- ◆ Aventuras/acción
- ◆ Criminal

*Cine negro

*Policíacos

*Thriller

Aún y ser los más definibles no tienen límites precisos y tampoco una denominación precisa porque hay muchos solapamientos: western y acción por ejemplo.

Dentro de cada género podemos encontrar especializaciones o géneros menores.

- Híbridos: Tienen más de un género: Comedia–dramática, comedia–musical. El origen de estos géneros son especializaciones que han conseguido autosuficiencia y se independiza del género original. Algunos géneros menores son también híbridos como el género bélico que proviene de drama y de aventuras.
- Intergéneros: Películas que tratan el mismo tema pero que pueden ser de dos géneros diferentes por ejemplo las películas eróticas.

Como conclusión decimos que:

- ◆ Podemos tener películas de ningún género.
- ◆ Podemos tener películas de 3,4,5 géneros a la vez.

La utilización de géneros es hacer vender películas. Si hay más de un género se llega a más gente porque aboca a más gustos.

ANÁLISIS DE GÉNEROS: Historias de los géneros clásicos de los años 30.

–Origen del cine y cine mudo.

Al principio los géneros y los formatos se confundían. Los primeros modelos temáticos surgían como dos bloques o modelos temáticos.

- Una serie o conjunto de géneros narrativos basados en los tradicionales (teatro y literatura) Documentales.
- Relación con la experiencia de la modernidad y cosas que son actuales.

Vida, nuevos modelos de vida (turismo y deporte), medios de transporte

Documentales: cine de no ficción. Predominan los aspectos visuales sobre los temáticos. Elementos de nuestra sociedad. Se le llama cine de atracciones. De aquí surge el cine (1) de actualidades que tratan de mostrar hechos y normalmente son reconstrucciones de hechos. Este cine nace con una dosis de propaganda (1900), nace muy ligado a las primeras guerras coloniales: guerra de Cuba, 1890 y la 1ª G.M.

También nacen las películas de viajes, basadas en el exotismo de otros países. También películas basadas en variedades (música, baile, payasos, mimos)

Argumental o de ficción: basado en el gag (confrontación de imágenes que conforman un gag). Este cine se basa en persecuciones, infracciones y castigos. Tenemos dos personajes típicos: el mendigo y el niño travieso.

FEERIES: Fascinación visual, es un género que viene de antiguo (barroco y renacimiento). Cogen mucho prestigio. Es un género que viene del teatro. Es el inicio de los special effects o efectos especiales.

Hay tres tipos de argumental

- ◆ Bíblico o religioso: sectores de edades medianas y pastorcillos.
- ◆ Melodramas: provienen de la ópera (la donna in movile) (si yo fuera rico la la la la).
- ◆ Moralizadores: tratan de mostrar conductas negativas y quiere reprovarlas. Basadas en la catarsis (emoción del público).
- ◆ Sensacionalista: Quiere mostrar el mundo como es. Pasiones acaba siendo un cine de intriga y

de suspense.

Tiene un componente de sentido VOUYERISTA.

· Teatro: Novela clásica: Shakespeare, Madame Boberie, etc. Aquí está el origen del FILM BLACK. Todos los clásicos suelen ser películas de calidad. Géneros hasta finales de los años 30'.

En el cine mudo comienzan a dibujarse unos géneros. Empieza a salir el cine de animación. A partir de los años 30' la primera animación se considera un formato.

- ◆ Animación
- ◆ Western
- ◆ Burlesco (origen de la comedia)
- ◆ Aventuras y melodramas
- ◆ Tiene los orígenes en las tiras cómicas y en la caricatura y la linterna mágica que se considera pre-cinematográfico. Al principio se pasan tiras de dibujos no fotografías, el principio es técnicamente muy diferente al desarrollo. George Melies es el 1º en trabajar la técnica de la animación y consistía en dibujar fotograma a fotograma. Permite mucho juego con efectos especiales. También lo utilizó Segundo de Choman. Autores de animación de cine mudo son

Emile Cohl (francés) y Jame S. Blackton (americano)

Emile Cohl: fue experimentando con la animación y empieza a trabajar con siluetas recortadas. Es el 1º que utiliza la técnica de animación en volumen con la técnica del stop-motion.

J.S.Blackton: animación clásica americana del dibujo animado Little Nemo y Gerthe. Estilo de Disney que sería el máximo exponente de esta técnica. Técnica de siluetas con hojas transparentes superpuesta. Introduce la mezcla de dibujo e imagen en vivo. A partir del dibujo se estandariza hasta los años 1930-1940.

2- El western es el principal género cinematográfico sin precedentes significativos (si que hay algunos) en lo literario. También hay como un mito publicitario para conseguir inmigración europea y conquistar todo el oeste americano.

Después de la última fase del mito se convierte en el referente y mito fundacional de la tierra americana. En los principios del S.XX. nace el género cinematográfico del oeste. En 1900 se está haciendo la conquista del oeste y el cine se encarga del carácter documental con el western.. Guerras indias, construcción de ferrocarriles, conquista de tierras.

En la época del cine mudo el oeste es un género. Nacen una serie de subgéneros, el western maravilloso que es lo que ahora diríamos películas de acción.

Western de interés humano donde había identificación con la víctima. Western realista que son aventuras de enfrentamiento con la naturaleza. En la época del cine mudo el western llega a través de una productora muy grande en los estudios universal, se sacaba un western por semana los especialistas (los actores de escenas peligrosas) salen ligados al western. El éxito de las películas del oeste hace lo que se llama QUICKLES (películas de bajo presupuesto para consumo inmediato).

3-El burlesco es la forma originaria del cine cómico. La comedia es el burlesco pero de la

época del sonido. El burlesco no es una película argumental, sino que son una serie de gags entrelazados. Los gags están basados en hechos y escenas absurdas e ingenuidades. Humor absurdo e ingenio. Están basados mas en escenas de violencia física que en la psicología de los personajes. El burlesco asume tradiciones del espectáculo, la base esta en espectáculos populares de muchos tipos: vodevill, pantomima, music-hall y comedia del arte y también a parte de los espectáculos populares en la tradición cómica francesa y en humor judío alemán (o centroeuropeo). Podemos encontrar dentro del burlesco especializaciones: las primeras son las parodias familiares, los slap-sticks (comedias de golpes). Y por último las series de actores como Charles Chaplin, Max Senmet, Harold Lloyd.

A finales de los años 20' hay dos hechos, uno es que el público se acostumbra al largometraje y eso hace que el burlesco se transforma, por tanto las situaciones se tienen que alargar y dramatizar y que haya una línea narrativa potente que de coherencia al film, también se necesita un dibujo del personaje a partir del año 1928 que ya hay sonido.

La comedia como género en cine tiene también origen teatral. Evolucionan del burlesco o género de comedia teatral. Ernst Lubitsch hace muchas películas basadas en comedias teatrales.

4-Por último el cine de aventuras y melodrama es un macrogénero. Son un grupo conjunto. El cine de aventura o de acción era un concepto muy difuso, no era del momento presente sino del pasado de un héroe que se enfrenta a algún poder. Dentro de este concepto teatral se encuentran muchos subgéneros:

-Capa y espada

-Piratas

-Imperios coloniales

-Aventuras en busca de fortuna

A finales de los años 20' se agrupan en America en un gran grupo: adventure store cine de aventuras. Estas películas agrupan muchos géneros hay separados, películas bélicas a películas del oeste, ciencia ficción, romances, criminales, ladrones. Estas películas tan diferentes tienen 6 características comunes:

- ◆ El tratamiento del conflicto es intrascendente
- ◆ Personajes estereotipados (maniqueos, opuestos, antitéticos)
- ◆ Final feliz, consiguen el objetivo.
- ◆ Los protagonistas se transforman a lo largo de la historia.
- ◆ Los lugares de la acción son simbólicos o tópicos. La Transilvania de los vampiros o ambientes tópicos.
- ◆ Las acciones que son del pasado no son aplicables actualmente.

Todas las características son del cine mudo.

Entre 1915-1928 (época de esplendor del cine mudo) se pueden encontrar cuatro subgéneros

- ◆ Tema histórico
- ◆ País imaginario de Europa central
- ◆ Tema colonial

♦ Fantástico (aventuras+misterio)

Melodrama más que un género es una manera de tratar un tema o argumento y se refleja el sentimiento de los personajes. Sería la oposición del cine de acción.

(Acción CONTRARIO sentimientos)

Melodrama viene de teatro y opera: es poner en escena un conflicto a través de un tratamiento dramático. (Dramático (llorar) CONTRARIO cómico (reír)).

Muestra los sentimientos de los personajes y hace que el público se identifique con el. Tiene en la época del cine mudo poca fuerza y con muchas (6) especializaciones como el melodrama.

1–Love Story

2– Melodrama moral (trata de la moral burguesa, es lo + conservador)

3– Melodrama social de denuncia de la realidad social–institucional. Es más de

Carácter descriptivo no propone cambio.

4– Melodrama familiar

5– Melodrama maternal (el punto de vista de la madre cara a los hijos)

6– Cine de mujeres.

SÁNCHEZ NORIEGA:

Documental. (Formato). Es el cine que restituye la realidad, sin interferencia del realizador una realidad preexistente.

Aparecen en los años 20' como categoría en oposición al modo dominante que era el MRI (Modo de representación institucional).

El documental tiene una duración menor. Establece una relación muy cercana con el cine experimental i de vanguardia de los años 20'–

En muchas películas hay dos cosas documentales y argumentales y se mezclan.

El sonoro se introduce primero en el documental.

(El cantante de jazz era la primera película sonora pero no documental).

En los años 30' el documental tenía un carácter social. En los años 60' el documental pasa a ser una herramienta de la televisión.

Dentro del documento clásico de los años 30–40' hay una serie de especializaciones clásicas.

–Documentales científicos: era una herramienta de aprendizaje

- Documentales ciencias naturales: divulgación y entretenimiento.
- Documentales etnológicos-antropológicos. Preservación del cultura en peligro de desaparición.
- Documentales Históricos o de investigación: carácter periodístico.

Autores importantes de esta época:

- ◆ En Europa continental: DZIGA VERTOV El hombre de la cámara(1929)
- ◆ En la escuela documental inglesa: John Grierson hace una técnica de documental creativo.
- ◆ Fronter film. Territorios de la frontera. Conquista del oeste. Documentan la expansión. PARE LORENTZ The river:
- ◆ ROBERT FLAHERTY
- ◆ JORIS IVENS (americano)

La animación (formato) películas formadas por yuxtaposición de fotogramas que han estado concebidos individualmente. Se contrapone al cine normal, que es foto cronológico (fotogramas seguidos).

Es una técnica de procedimientos que puedes aplicar a cualquier película o formato o género. Aquí entran des de los dibujos animados, hasta animación de objetos de plastelina, dibujo directosobre celuloide, infografía por ordenador.

1-Industria clásica americana: Walt Disney

2- Vanguardismo. McLaren y R. Baksi (U.P.A)

3- Cine Txeco: Jiri Trinca

4- Animación Japonesa: Origen del anime y del manga.

GÉNEROS DE LOS AÑOS 30' EN HOLLYWOOD

Drama: Películas que tratan de conflictos personales y sociales y que tienen un tono y una resolución realista. Son historias que tratan cuestiones importantes en la vida de las personas: amor

Son historias con tratamiento realista. Pueden encontrar dos especializaciones o subgéneros.

- Si el tratamiento es amable se acerca a la comedia y se llama: comedia dramática.
- Si el tratamiento es más fuerte (impotencia del hombre delante del conflicto: deriva hacia la tragedia: drama trágica.

A parte de esto tiene muchas especializaciones que llegan a convertirse en géneros.

- Melodrama: cine histórico, drama romántico, drama judicial o de investigación.

Melodrama origen del drama con música (provienen de la opera, plasma el mundo de las emociones o los sentimientos, se apoyan en el estereotipo femenino (sensibilidad) y esta incita a hacer llorar y al espectador porque toca la fibra sensible. Supone una fuerte manipulación del espectador y el cuerpo más actual es el melodrama en sud-América.

Pueden encontrar muchos tipos y melodramas en otros géneros: melodrama western. La mayoría de los años treinta tienen fondo dramático y dentro del melodrama el director más importante en los años 30 es J.M. STAHL.

Y después de la II G.M.: D. SIRK

- Cine histórico: cine realista que trata hechos del pasado. Al tratar hechos del pasado se hace con una mirada ideológica y política y normalmente esta mirada da cohesión al presente de la sociedad a través del pasado.

Películas de romanos.

Construcción del modelo nacional. El cine histórico si trata hechos muy lejanos tiene una tendencia más de aventuras, en cambio si los hechos son más cercanos tienden a un cine más político o de denuncia.

COMEDIA: Es una evolución del cómic y del burlesco del cine mudo. La comedia se basa en una complejidad de historias construida sobre el diálogo de los actores, en este género tiene mucha importancia el guión y tiene también mucha influencia del teatro.

Los años 30' encontramos tres tipos de comedia clásica americana.

- ◆ Comedia sofisticada: trata de personajes aristocráticos en ambientes refinados, contiene ciertos elementos dramáticos y de crítica social. Director: E. LUBITSCH.
- ◆ Comedia extravagante (Screwball Comedy): se basa en el diálogo y en la interpretación de los actores, tiene un ritmo muy ágil y tiene una parte importante de improvisación. Como temáticas moderniza situaciones y personajes arquetípicos. Ventajas.

Tiene también un cierto carácter de compromiso social, defiende el débil delante del poderoso. Director: F. Capra.

- ◆ Humor absurdo: Historias con carácter trasgresor, se basan en lugares de palabras que jugamos con la lógica. Ejemplos germanos: Marx y Jerry Lewis. Primeras películas de Woody Allen.

WESTERN: Es el género que nació como cinematográfico propiamente y más que por la temática se identifica por la iconografía: espacio: pueblo americano con carros de polvo, pueblo con salón, oficina del sheriff, cowboys, pistoleros, vestuarios

En función del conflicto hay diferentes especializaciones o ciclos:

- Películas de indios: llamadas de los indios
- Cowboys: robos de ganado
- Conquista del oeste
- Conflicto con el forastero dudoso: películas de pistoleros.

El western se ha hibridado con otros géneros: western– dramático; western–histórico, western–aventura.

La edad de oro es a mediados de los 30' hasta mediados de los años 50'.

El director más importante se: John Ford.

1939: La diligencia de John Ford.

En los años 60' con los spaghetti western comienza la decadencia.

MUSICAL: Hollywood años 30. Siempre son historias optimistas con una cierta frivolidad: se llama también comedia musical, la trama de los personajes son muy simples y sirven como soporte de los números musicales espectaculares por eso se dice comedia musical.

Es un género que surge con el sonoro recuperando la tradición de la opereta teatral. Los primeros musicales son Melodramas con canciones, a nivel del público no funciona y a partir del 32 la historia de base pasa a ser la comedia, el director más famoso es: B. BERKELY. Entra en crisis en los años 60' a partir de los 70' resurge pero no como comedia sino con bases del drama, opera rock, pop, y dentro de esto resurge a partir de los 70' lo mas importante, el drama musical.

Los directores más importantes son: Coppola, Scorsese, Saura, B. Fosse.

CINE DE TERROR: Terror, fantástico, ciencia ficción son difíciles de separar, Noriega trata de definirlos:

- El fantástico es la oposición al realista, crea un mundo verosímil pero con leyes propias, es totalmente diferente de la experiencia cotidiana del espectador.
- Ciencia ficción como temática es una especialización del fantástico porque tiene un tratamiento futurista.
- Terror es claramente un género porque provocan miedo o preocupación al espectador. Puede ser realista o fantástico.

Cine de terror es la época del cine mudo se funde con películas como cine expresionista alemán o escandinavo (años 20). Con el sonoro tiene un gran desarrollo de películas de monstruos (animales malignos como hombres lobo, vampiros o momias) personalidades escindidas (Jeckill, Hide). Deformación física, enloquecimiento y la criminalidad.

En los años 30' los estudios Universal se especializan en terror con monstruos, se basan en novelas y los directores más importantes de los 30' son: J. WHALE (Frankenstein 1931), T. Browning (1932).

Se crea una serie B que degrada el género y que hace que pierda fuerza a partir de los 40'. Vuelve a recuperarse a finales de los 60' con películas como La semilla del diablo (1968) Roman Polansky. Surge a partir de 1973 con el Exorcista y versiones de Drácula y de Frankenstein. En esta recuperación surge el subgénero del terror a partir del 1968 después de La noche de los muertos vivientes nace el GORE.

CINE FICCIÓN: No se configura hasta los años 20'– Llega a la madurez con la película de Kubrik 2001. La odisea del espacio. En los años 70' se acerca a los cines de aventuras a partir de La guerra de las Galaxias. El director más importante es Ridley Scott director de Blade Runner (1984) y Alien (1979).

FANTÁSTICO: Es un género que no ha tenido una gran cohesión de géneros, aún así en los 80' se vuelve a revitalizar. El señor de los anillos sería un claro referente del cine fantástico.

CINE CRIMINAL: (es un género global): con una serie de especializaciones que surgen a raíz del criminal. Tratan sobre delitos que se desarrolla con mucha fuerza en USA entre los años 30'–60'.

Hay 3 especializaciones importantes:

- Gangster (mafioso)
- Suspense (thriller)
- Negro clásico (policíaco)

Según ciertos autores el suspense y el negro no son especificaciones sino géneros.

BANDAS CRIMINALES (gangster)

Suelen mostrar todo el ciclo vital del gangster. Surgen en Hollywood en los años 30'. Coge fuerza en los años 60' con El padrino.

El thriller: el tema queda en un segundo plano y lo más importante es la estructura y consigue engancharlo. Va dosificando la información y la película propicia hipótesis. Los personajes son investigadores, los policías o asesinos o criminales concretos, no pertenecen a bandas y lo más impotente es la psicología de los personajes. Lo más importante es la trama. Los investigadores más famosos son Hamer y Chandler. El director más importante es Hitcock. La época dorada del suspense son los 40-50'.

EL CINE NEGRO CLÁSICO: Es una especialización muy concreta americana. Personajes estereotipados al margen de la ley. El resto de personajes son al margen, aparece normalmente la femme fatale. Barrios del extrarradio americano, tiene una estética habitual francesa basada en el expresionismo moderno. Las historias que explica son contemporáneas. Los temas suelen ser historias dramáticas en las que la muerte y la violencia tienen un protagonismo básico.

Los conflictos que se plantean están contextualizados. Las narraciones son muy densas y pasan cosas en muy poco tiempo, Huston o Welles. En la época de esplendor ponen en duda la estructura narrativa americana, con el flash back que rompe la relación de causa-efecto. Siempre adopta un punto de vista subjetivo que hace que el espectador se identifique con el personaje

SANCHEZ NORIEGA: Los territorios de la acción y la aventura.

Aventuras: Acción de riesgo de los personajes. Narración con ritmo acelerado. Hay emoción, sorpresa e intriga en espacio y tiempo lejanos del cotidiano. Lo que tienen en común es que no es un tratamiento realista. No son tampoco dramáticos. Utiliza esquemas narrativos muy sencillos que se utilizan como base de hechos espectaculares y sorprendentes. Tiene especificaciones, algunas que pueden considerarse géneros. Se caracteriza porque suele ser un viaje. La base del tema es de un viaje transformador por las experiencias a lugares desconocidos, se inspira en tradición literaria. Dentro de este cine clásico hay un ciclo muy importante que fue el ciclo de Tarzan en los años 30'. En la época clásica tampoco hay ciclos importantes de piratas de capa y de espada (Los años 30')

Entra en crisis en los años 60' y se recuperan en los años 80' con el ciclo de Indiana Jones, ET

- Futuristas: héroes de cómic.

CINE DE ACCIÓN: es muy tardío como especialización y empieza su auge con James Bond. Las artes marciales también son del cine de acción que nace en los 60' con Bruce Lee y después con Kung-fu.

CINE BÉLICO: era un cine que transmitía el punto de vista del poder suelen ser propagandistas estilo ciclos de películas de guerras de Estados Unidos.

LOS GÉNEROS HÍBRIDOS E INTERGÉNEROS:

El cine de catástrofes es un híbrido entre drama y aventura. Es drama porque el tratamiento y diseño de los personajes son realistas y porque se basa en el tratamiento de sentimientos y emociones de los personajes. Elementos inusuales exóticos. Se da mucho en épocas históricas de crisis.

Ej: Crisis del petróleo (1973) salen películas como El coloso en llamas

Otro género híbrido importante es el que se llama Peplum. Es el cine de romanos, es un híbrido de drama histórico y aventuras y también surge en Italia en la década de los 10' (1910). El tercer género híbrido que trata Sánchez Noriega es el colosal. Luego dice que más que un género es un tipo de producción. Son superproducciones con grandes decorados y gran números de extras.

Películas de Oriffin son típicas del colosal. Ej: Intolerancia y otras como Ben Hur, etc. lo que el viento se llevo, hasta la actualidad con Titánic(cine colosal).

En toda película colosal, todas tienen una base histórica y dramática porque le hace ser de este grupo el carácter de superproducción.

Los intergéneros: eran películas que tratan de un tema concreto pero lo pueden resolver en diferentes géneros. El espectáculo dentro del espectáculo, las películas que tratan el tema del cine son intergéneros.

Otro intergénero es el de mujeres donde la temática y personajes se basan en las mujeres. El cine gay y el cine lesbico también son intergéneros.

LOS GÉNEROS TELEVISIVOS:

Hace falta clasificar los tipos de programas:

- ◆ Información
- ◆ Entretenimiento
- ◆ Ficción según Sánchez Noriega
- ◆ Otros formatos

JAIME BARROSO dice que: tenemos que tener en cuenta las condiciones de producción del programa para definir su género:

- Según la realización en directo o grabado
- Según el sitio: en plató o exteriores
- Según el soporte: electrónico, fílmico o fotográfico
- Según la naturaleza de la imagen: real o virtual
- Según el género: dramático (ficción narrativa), variedad, documental, informativo o retransmisión.
- Según cámaras: multicámaras, unicámaras, infográfico (ordenador)
- Según tipo de producción: única o en serie.

1--Hay 4 géneros básicos dentro de esto:

- ◆ televisión
- ◆ reportaje

- ◆ entrevista
- ◆ debate
- ◆ avance informativo
- ◆ boletín

A, B, C, D: Son los principales y tienen diversas ramas: noticias, encuestas, crónica etc.

E, F: Especializaciones de géneros periodísticos.

Hay programas híbridos que tratan temas noticiosos como entretenimiento i se llaman **INFORMTAIMIENTO** (información+entretenimiento).

–Telediaros: Los más importantes son los del mediodía o noche y duran entre 20–30 minutos que se distribuyen en secciones y se inicia y se acaba con un sumario. Normalmente tiene dos o tres presentadores que se dan paso entre ellos. El tiempo, ahora ya se considera una parte del telediario. La evolución del telediario se convierte en un espectáculo que hasta llega cada día más a la realidad y la técnica se muestra como un espectáculo del programa.

–REPORTAJE: Se profundiza sobre un hecho con un tratamiento original y particular. Tiene importancia los elementos de la imagen, sonido, etc. Se graba. Hay diferentes tipos según su extensión: breve (que dura poco), típico (10–15m semanal), y el que dura todo un programa sobre el mismo tema.

–ENTREVISTA: Hay dos tipos de entrevista:

- ◇ toma de declaraciones: donde no aparece ni el entrevistador ni la pregunta (declaraciones de un político) y son fragmentos de otro género.

- ◇ Amplia: salen las preguntas y el entrevistador, como en un magazín o bien todo el programa en sí.

–DEBATE: Son programas en especialistas que en teoría saben del tema de que hablan. Hay un moderador, Es un programa bastante normal. Hay diferentes formatos: los políticos, de prensa del corazón, etc

El debate monográfico es donde se habla de un tema en concreto donde hay unos especialistas. Tertulia coloquio donde los invitados de siempre conversan.

* El documental es un género que sale del reportaje pero se independiza. Da a conocer una realidad a través de imágenes. Y va de un caso concreto a un hecho universal. Utiliza diferentes fuentes (fotos, imágenes, entrevistas). Dentro del documental hay el Docudrama que es la construcción dramatizada de los actores. El documental es un híbrido en este caso, documental y drama (real y ficción) se unen.

2–Antes se llamaban variedades la agrupación de diversos formatos con la misma función de entretener. Casi toda la programación de televisión lo es. Dentro de esto hay los magazines de variedades y los concursos.

–Los magazines de variedades: el origen es el entretenimiento e incluye muchas cosas, trata de llegar a todos los públicos. Prima la espectacularidad y son contenidos populistas, el presentador tiene gancho y también suele haber gente pública o famosa en directo.

– El concurso es otro género del entretenimiento. Hay concursos de conocimientos y de juegos, aventuras y azar.

– Géneros de humor. Tiene tradición del teatro o del cine (Homo Zapping, Cruz y Raya). También hay de cámara oculta.

Dentro de los infortaimen:

Magazine tiene formato de revista de actualidad y la temática esta determinada a jubilados y amas de casa. Mezcla información cercana a este público. Son programas largos de alrededor de dos horas.

Talk-Shows: Es una tertulia pero no son especialistas, sino personajes de extracción popular. Suelen ser tertulianos que hablan de temas de actualidad. Suele ser en directo o en directo pero grabado anteriormente.

Attack-Show: Es un modelo americano que convierte en espectáculo el propio debate ya que se hacen simulacros de provocación (Moros y cristianos, Crónicas Marcianas).

Reality Show: Trata temas informativos noticiables con un carácter de espectacularidad y de morbo.

Rosa (crónica rosa): es como una mezcla de tal-show y magazine, pero centrado en el famoso (A tu lado)

Otros programas:

- El spot publicitario es lo más importante. Tiene una emisión comercial con finalidad extratelevisiva, se caracteriza por acercarse al público provocando una respuesta en el espectador. Tiene unas características audiovisuales muy concretas e imagen y sonido están trabajados a un nivel audiovisual muy alto. Cuentan con mucho presupuesto, muchos directores de cine hacen anuncios. Son muy cortos de 10" a 1 minuto y se caracterizan por un montaje acelerado, planos cortos y dinamismo y bandas sonoras muy trabajadas. Pasa de la exhibición de las características del producto a mover el sentimiento del espectador.
- Espacios de teletienda
- Autopublicidad de cada canal
- Los programas de deportes y dentro de ellos encontramos varios tipos como las retransmisiones en directo (clásico) lleva una producción muy compleja con multicámaras y un control de la unidad móvil que va produciendo y editando en directo. Pueden haber hasta 20 cámaras.
- Son formatos deportivos el magazine deportivo y los documentales deportivos.

Formatos musicales:

- Retransmisión en directo
- Magazine o revista música
- Videoclip (es un género originario de la televisión, tiene como origen las promociones de discos). El videoclip ya se ha independizado y esta ligado al lenguaje audiovisual artístico y creativo.

Programas de servicio público o divulgación (cocina, bricolaje, etc.)

Emisiones institucionales (campanas de la DGT, etc.)

Programas infantiles y juveniles

La ficción televisiva:

Incluso hay ficción televisiva que sale en canales especializados. Un 30–50% es ficción en canales generalizados. Los orígenes de la ficción televisiva era el dramático y en los años 50' nacen los telefilmes y series. Nacen con una relación muy estrecha con el cine, los primeros telefilmes se producen como si fueran series cinematográficas. Se convierte en una especie de refugio de actores que están en declivio. En los años 50–60' es un campo de formación de actores que después saltarán a la gran pantalla.

Las producciones o series se clasifican según la serialidad: acotada que es cuando hay un grupo reducido y limitado de producciones y la serialidad ilimitada que es cuando no hay un máximo de episodios, es decir la trama puede alargarse lo que se desee.

La serialidad ilimitada supone que la narración televisiva se distancie de las literarias, teatrales y cinematográficas. Se distancia en que convierte el visionado en un ritual (causa costumbre en el espectador como una cita ineludible) Ritualización espectacular.

Abolición simbólica de la muerte es otra característica de la ficción, es decir el concepto de que los personajes mueren ocurre diferentes ocasiones, los personajes parecen resucitar y dan una explicación a la supuesta muerte anterior. Los personajes son de carácter sobrehumano, por ejemplo Bart Simpson habrá muerto muchas veces en la serie, pero en el siguiente capítulo vuelve a resurgir. Los tres programas básicos de serialidad indefinida son los telefilmes, seriales o novelas y las telecomédias.

- La telecomédia también podemos encontrarla con el nombre de sitcom o show: tiene un número indefinido de episodios con duración de unos 25–30 minutos.
- Tiene una emisión entre diaria y semanal
- Puede durar varias temporadas
- Tiene una interactividad fuerte con el público (los guionistas modifican el guión en función de lo que el público quiere)
- Tiene continuidad débil
- Cada episodio son historias diferentes con una base común, pero casuísticas diferentes. Cada episodio tiene una historia principal y otra secundaria que la entrelaza.
- Tiene pocos decorados interiores fijos que suelen salir en todos los episodios.
- La estructura narrativa es una estructura humorística de Sketches engarzados. El humor es más de diálogo que en el humor visual.

Normalmente:

- Hay apelaciones al público con risas grabadas
- Hay una pequeña pausa después del gag
- Se gravan a veces con el público presente
- Una grabación en continuidad, los actores interpretan con multicámara.

SERIALIDAD INDEFINIDA

Ejemplos de telecomedia:

El show de Lucille Ball

Show de Dych van Dike (1961–1989)

Shows basados en actores cómicos.

Inglaterra: El show de Benny Hill (1979–1989)

Mister bean modelo de show de un artista cómico.

En América en la 2ª mitad de los 60' surge la telecomedia fantástica y se basa en historias familiares en un contexto de terror suave. Al 1964 salen tres a la vez: Familia monster; Embrujada y Familia Adams.

En España la primera telecomedia fue Farmacia de guardia.

2º GÉNERO: SERIAL O TELENOVELA

Características:

- Numero indefinido de episodios de casi una hora de emisión.
- Horario de sobre mesa
- Tiene una interactividad muy fuerte con el público
- Tiene una continuidad muy fuerte de un capítulo a otro.
- Cada capítulo es muy redundante.
- Narra dos o más conflictos en cada capítulo
- Mezcla muchas tramas
- Tiene muy poca cláusula, las tramas quedan expectativas.
- Están diseñadas para crear expectativas antes de la pausa de publicidad
- La ambientación es contemporánea, los espacios son realistas
- Referencia con ámbitos rurales
- Dominio de una gran familia principal
- El folletín es de una novela por entrega. Salían como capítulos en los diarios en el S.XIX.
- A las novelas se les llama folletos. Y están patrocinados por fabricantes de detergentes por eso se les llama soap opera.
- Tiene diferentes especializaciones, la más conocida fue las sagas familiares en América a finales de los 70' Dallas(1978), Dinastía (1981) y Falcon Crest (1981).

Especialización: culebrón: telenovela latinoamericana.

- Se caracteriza por la sentimentalidad de la vida cotidiana
- Se basa en tópicos narrativos.
- Tienen mucha contundencia y predictibilidad.

TELEFILM: (Cada episodio es un autónomo): Se ha escrito un crimen

- Es muy similar a la telecomedia de 45m de duración.
- Emisión semanal
- Cada episodio es independiente.
- Lo único que se mantiene es el protagonista y la base
- Son historias cerradas
- La producción es mas cinematográfica: Formado por 35 o 55 mm. Figuración de extras muy amplia y espacios muy variados.
- Tiene importancia la figura del productor: realiza el diseño global:Biblia.

- Se hace un episodio piloto
- Normalmente se hacen 13 episodios por mes.
- Se amplía en función de la audiencia.
- Tiene una continuidad débil
- Los personajes no evolucionan en la suya
- Tipo de producto que quiere entretener: suele ser espectacular

EX: Columbo, La ley del revólver (600 capítulos)

En los años 80' surgieron dos tipos de modelos: el modelo Bochso y el modelo basado en el look.

Modelo Bochso: Canción triste de Hill Street (1981–1987)

- Tiene una estructura abierta
- Hay relación entre los episodios
- Protagonismo coral
- Destaca por la hibridación de géneros y comedia y acción.
- EX: La ley de los angeles

Modelo basado en el look:

- Basado en aspectos visuales y vestuario
- EX: Corrupción en Miami y Expediente X.

Dentro del Telefilme: tiene una serie de géneros basados en el cine.

- La conquista del espacio: Star track (1966–1969)
- Western i géneros como : Bonanza (1959–1973) 1er telefilme en color
- Género de policías y detectives: domina en los 80' : Canción triste de Hill Street (1981–1987) y en España Brigada Central (1979)
- Aventuras (1963–1968): El santo
- Vidas profesionales: médicos, enfermeras, abogados, periodistas Se centran en una profesión concreta como : El DR. Kil Done (1961), Doctora Queen, Periodistas o Hospital Central.

PROGRAMAS CON SERIALIDAD DEFINIDA

Un único episodio o un número limitado/concreto de episodios.

◆ Series dramáticas:

- Relatos televisivos de un número concreto de episodios de 4 a 13.
- Durada de una hora u hora y media
- Hay una continuidad con una totalidad de la historia
- La producción de la historia es similar a la del cine:

–Arriba y abajo (1970)

–Foryte (1967)

–Yo, Claudio (1976)

– Hombre rico, hombre pobre (1976)

– La joya de un rebelde

– Roma

2. Mini serie:

- Variante de la serie dramática
- Película de largo metraje que se emite en capítulos de una hora.
- Se emite en capítulos muy seguidos.
- EX: La regenta.

3. Película de TV o Tele-movie

- Película hecha expresamente para TV
- Duración de 90 minutos
- Se diferencia de una película cinematográfica en 3 aspectos

–1–Concepción estética audiovisual

–No trabaja con el plano general

–Ritmo televisivo: ritmo picado

–Comporta un orden cronológico

– Iluminación plana

–2– Presupuesto reducido

–3– Temática: se centran en dramas humanos

- El ritmo televisivo esta hecho en función de las pausas publicitarias, dejando un momento de intriga antes del corte.

4. Dramático teatral/ Teatro dramático:

- Episodios únicos
- Duración variable en función de lo que dure el guión
- Graban en un estudio.
- El guión esta hecho a partir de un guión teatral en un espacio concreto.

TIPO DE PROGRAMA DE SERIALIDAD INDEFINIDA Y ACOTADA

–Series de episodios independientes:

Variando del telefilme.

Es característico por la total autonomía de cada episodio.

Lo único en común es el diseño en producción y que pertenece al mismo género.

EX: Series de Hitcock

Se puede considerar telefilme independiente: Decálogo de Kieslowsky.

TEMA 3 PRODUCTO AUDIOVISUAL PROCESO Y RUTINAS

IDEIZACIÓN Y GUIONIZACIÓN:

Para hacer un producto audiovisual hay tres fases: pre- producción, producción y

post-producción.

En la pre-producción se hacen las tareas previas a la grabación y al sonido. Desde la primera idea hasta los diferentes guiones. En esta fase es en la que se hace el casting y el diseño de producción y de marketing.

La producción es una fase de grabación con la cámara durante el rodaje (cámara, cinematográfica) y grabación (cinta magnética). Es una fase corta e intensa y continua (se hace todo seguido). Es cuando se graba la base visual del producto tanto en localizaciones como en plato y estudio. Es dice la fotografía principal porque hay cosas de imagen que se trabajan en post-producción. Títulos de crédito, efectos especiales, etc.

3-Post-producción: comprende el acabado físico del producto (tareas de montaje, de imagen, sonorización y edición). Y después también hay elaboración de todas las copias hasta la distribución y exhibición.

El guión es la base del producto audiovisual. Y se hace en la fase de pre-producción. Como definición sería la transformación de una historia o idea en un guión audiovisual. Diseñado específicamente en un lenguaje audiovisual y para un producto audiovisual es la película soñada.

La base del guión audiovisual es una descripción en imágenes, no es tan importante los diálogos y las descripciones sino las acciones. Los personajes son más importantes. Se ha de basar en el dinamismo visual del producto.

Es escritura en movimiento. La información que recoge el audiovisual ha de ser lo más gráfica posible. El guión se puede proponer como la guía del guionista freelance (trabaja por su cuenta) y también hay la vía de una productora que a partir de una idea encarga el guión a un departamento de la empresa o a un freelance.

-Departamento de contenido: ideación, creatividad: habla de desarrollar un guión audiovisual, sobretudo a nivel televisivo. Las fases del desarrollo de la idea pasa por tres pasos:

- ◆ Sinopsis: (out line) síntesis del argumento en 3-5 hojas. Primera plasmación de la idea.
- ◆ Treatment : se desarrollan los personajes, acciones, espacios, etc. Ocupa aproximadamente 30 páginas.
- ◆ El guión literario. Es el guión final que utilizará el equipo de producción. Está estructurado en secuencias. Cada secuencia describe el espacio, tiempo y contiene el sonido hablado ya sea diálogo o voz en off. El trabajo del guionista está acabado. Después hay una evaluación del guión que ha hecho el propio departamento de creatividad.

1-La evaluación de los guiones se le llama el análisis en profundidad. Forma parte del equipo de producción. Es un análisis de 8 hojas. Los doce puntos que se tienen que evaluar son más o menos objetivos.

2- Ficha del guión: título, autor, formato, género, número de escenas, duración estimada, época, casting (número de personajes)

3-Hacer el concepto: resumir el argumento en un párrafo de 10-15 líneas. Sinopsis de tres hojas.

4–Análisis de los personajes: descripción breve de los principales personajes y los secundarios eran importantes.

5– Clasificar las escenas según criterios: interiores o exteriores y el momento del día: mañana, tarde o noche.

Cronología diagética del guión según las escenas. Que orden temporal siguen en el guión.

Parte subjetiva (de valoración)

6–Valoración del presupuesto, estética o valores visuales. Tipo de historia o modelo narrativo.

7– Valoración de los personajes (como evolucionan, que relaciones establecen entre ellos).

8–Comentario sobre la utilización de tópicos en el guión y también de los diálogos.

9– Comentario crítico sobre los elementos de estructura del guión que puedan presentar problemas. Buscar problemas narrativos y técnicos.

10– Valores de marketing, comercial, audiencia. Valores que se encuentran en el guión.

11–Necesidad de producción.

12– Valoración final de si hay de producir el guión o no.

GUIONIZACIÓN PARA LOS PRODUCTOS DE FICCIÓN AUDIOVISUAL Y TELEVISIVA.

La base de la ficción es la construcción del argumento.

Y se basa en la trama argumental y en los personajes con sus relaciones entre ellos y sus transformaciones a lo largo del argumento.

En el caso de la ficción audiovisual se le añade al guión:

- ◆ La idea se explica en el Store–line de 10–15 líneas. Plantea el argumento en planteamiento, nudo y desenlace.
- ◆ La estructura: *paradigma (estructura clásica en tres actos)

*cañamazo: (carácter driven) se utiliza actualmente y se basa en las relaciones entre los personajes, características de los personajes y relaciones.

3– El esqueleto de nudos de acción, en esta tercera fase se describen todos los golpes de acción que hacen cambiar y avanzar el argumento. Cada nudo de acción es una unidad narrativa que tiene planteamiento, nudo y desenlace propio. Los nudos están ligados entre si con una relación de causa–efecto. Constituyen cadena de nudos o step on line. Cada nudo será una secuencia en el posterior desarrollo y a partir de aquí siguen los mismos pasos que la guionización de no ficción.

En ficción hay dos profesionales: el dialoguista y el guionista. El guionista da forma audiovisual a la idea y el dialoguista es un guionista especializado en dialogos.

–La planificación de la producción y perfiles profesionales.

En principio hay 7 criterios para diseñar el equipo de producción:

- ◆ Que tipo de producto es
- ◆ Medios necesarios (humanos y materiales)
- ◆ El presupuesto del producto
- ◆ Plan de producción (nivel temporal–espacios)
- ◆ Control de la aplicación del plano
- ◆ Si el producto se ha realizado bien.
- ◆ Si funciona o no (respuesta del mercado).

En este equipo hay una serie de profesionales:

–Productor (que dirige, controla y pone el dinero)

–Productor ejecutivo (organiza la producción, elabora presupuestos planificación de producción y gestiones oficiales).

–Productor de programación o diseñador de contenido (se encarga del ámbito televisivo y tipo de audiencia por tal de diseñar nuevos programas. Es el coolhaunter del audiovisual

–Diseñador de producción: se encarga de la función visual, estética, cromática, ambientación, clima o atmósfera del cliente. Figura reciente de los años 30' en hollywood.