

ANEXO DEFINICIONES ALGUNOS CONCEPTOS DE CINE

Definición Cine

Técnica que consiste en proyectar fotogramas de forma rápida y sucesiva para crear la impresión de movimiento, mostrando algún vídeo o filme

Etimología

La palabra cine designa también las salas o teatros en los cuales se proyectan las películas. Etimológicamente, la palabra cinematografía fue un neologismo creado a finales del siglo XIX compuesto a partir de dos palabras griegas. Por un lado, κινή (*kiné*), que significa "movimiento"; y por otro de γραφός (*grafós*). Con ello se intentaba definir el concepto de imagen en movimiento. El italiano Gicciotto Canudo, quien ha pasado a la historia de la cultura como el del primer crítico cinematográfico y autor del primer texto teórico importante, hizo el famoso Manifiesto de las 7 Artes donde definió al cine como un resumen de las artes. En su manifiesto explicaba que el cine integra las artes móviles: Música, danza, poesía y las artes inmóviles: Arquitectura, escultura, pintura. Nació así el concepto o la definición del cine como el séptimo arte.

Producción cinematográfica

El cine de la Industria es aquel que se hace asociado a los Estudios o casas productoras. Usualmente, en el cine de producción industrial pueden distinguirse cinco etapas de realización: desarrollo, preproducción, rodaje, postproducción y distribución. La realización supone asumir decisiones tanto a nivel artístico como productivo, y la limitación únicamente está dada por los medios disponibles (Presupuesto) del que se dispone y equipo con que se cuenta.

- Cine independiente: Es aquella película que ha sido producida sin el apoyo inicial de un estudio o productora de cine comercial. El cine de industria puede ser o no de autor, mientras que el Cine independiente lo será casi siempre. Actualmente existen muchos países que no tienen una fuerte industria del cine, y toda su producción puede ser considerada independiente.
- Cine de autor: Fue acuñado por los críticos de los Cahiers du Cinéma para referirse a un cierto cine en el que el director tiene un papel preponderante en la toma de todas las decisiones, y en donde toda la puesta en escena obedece a sus intenciones. Suele llamarse de esta manera a las películas realizadas basándose en un guion propio y al margen de las presiones y limitaciones que implica el cine de los grandes estudios comerciales, lo cual le permite una mayor libertad a la hora de plasmar sus sentimientos e inquietudes en la película. Sin embargo, grandes directores de la industria, como Alfred Hitchcock, también pueden ser considerados «autores» de sus películas. Se define de acuerdo con su ámbito de aplicación y recepción, ya que no suele tratarse de un cine ligado a la industria, y no se dirige a un

público amplio sino específico, y comparte a priori un interés por productos que se hallan fuera de los cánones clásicos.

Equipo de trabajo

Todos los integrantes del equipo en una producción audiovisual dependen directa o indirectamente del director. Los equipos están organizados por responsabilidades y tipo de trabajo:

1. **Producción:** En el área de producción el productor de cine es el encargado de organizar y garantizar los recursos técnicos, económicos y humanos que intervienen en el proceso de creación de una película. Es el departamento que está a cargo de la contratación del personal, del financiamiento de los trabajos. Si su tarea se limita a algunos aspectos puntuales del proceso técnico o creativo, se lo llama "co-productor" También forman parte del área director de producción, el productor ejecutivo, el jefe de locaciones y el asistente de producción.
2. **Dirección:** El director de cine es el profesional que dirige la filmación de una película, es el responsable de la puesta en escena, dando pautas a los actores y al equipo técnico, tomando todas las decisiones creativas, siguiendo su estilo o visión particular. Supervisa el decorado y el vestuario, y todo el trabajo de los diferentes departamentos para llevar a buen término el rodaje.
3. **Guion:** El guionista es el encargado de escribir el guion, ya sea una historia original, una adaptación de un guion precedente o de otra obra literaria. Muchos escritores se han convertido en guionistas de sus propias obras literarias. Dentro del guion cinematográfico se distinguen el guion literario o cinematográfico, que narra la película en términos de imagen (descripciones) y sonido (efectos y diálogo), y está dividido en actos y escenas. El guion técnico es el que agrega al anterior una serie de indicaciones técnicas (tamaño de plano, movimientos de cámara, etc.) que sirven al equipo técnico para su trabajo en el rodaje.
4. **Sonido:** Los encargados del Sonido cinematográfico son el sonidista y los microfonistas. En la postproducción se suman el editor de sonido, el compositor de la música incidental y los artistas de efectos sonoros (foley) y de doblaje, para generar la banda sonora original.
5. **Fotografía:** El director de fotografía es la persona que determina cómo se va a ver la película. Es quien determina, en función de las exigencias del director y de la historia, los aspectos visuales de la película: el encuadre, la iluminación, los movimientos de cámara, etc. Es el responsable de toda la parte visual de la película. El equipo de fotografía es el más numeroso y se compone, además del director de fotografía, del camarógrafo, el primer asistente de cámara o foquista, el segundo asistente de cámara, el cargador de negativos, el gaffer o jefe de eléctricos, los eléctricos u operadores de luces, los grip u operadores de travelling o dolly, el operador de Steady cam y otros asistentes.

6. **Montaje:** Es la técnica de ensamblaje de las sucesivas tomas registradas en la película fotográfica para dotarlas de forma narrativa. Consiste en escoger (una vez que se ha rodado la película), ordenar y unir una selección de los planos registrados, según una idea y una dinámica determinada, a partir del guion, la idea del director y el aporte del montador. El montador o editor hoy en día trabaja con plataformas y programas profesionales como Avid u otros métodos de montaje digital.
7. **Arte:** El área artística puede tener un director de arte o varios, de ser necesario. En el caso de haber más de uno, éstos están coordinados por un diseñador de producción, quien está a cargo de la estética general de la película. Estos directores tendrán asistentes y encargados específicos, como escenógrafos, encargados de vestuario, modistas, maquilladores, peluqueros/as, utileros y otros miembros suplementarios como pintores, carpinteros o constructores. También dependen de esta área especialistas en los efectos visuales y ópticos que se realicen en el rodaje, así como otros efectos realizados durante la fase de postproducción.
8. **Intérpretes o Reparto:** Equipo de actores encargados de darle vida a los personajes de la historia que se filma. El actor debe conocer las ideas del guionista o del director respecto al personaje para desarrollar una investigación personal, y descubrir qué matices debería aportarle a su interpretación.
9. **Stunts:** Los dobles de riesgo o dobles de acción son las personas que sustituyen al actor en las escenas de riesgo. Donde la integridad física del actor o actriz podrían estar en riesgo. En algunos casos la escena de acción demanda de los actores ciertas habilidades de los cuales carecen, en este caso un especialista es contratado para realizar dicha escena. En otros casos el mismo actor tiene las capacidades necesarias para realizar la escena de acción sin embargo lo sustituyen por un doble para evitar el riesgo de un accidente y así atrasar toda la filmación.

CATEGORÍAS CINEMATOGRÁFICAS

Cine documental

Es el que basa su trabajo en imágenes tomadas de la realidad. Todo documental parte de una idea que después desarrolla apoyándose en los ejes modales. Es importante definir los ejes modales del documental para definir la clasificación su clasificación en:

- Documental de Personaje
- Documental de Lugar
- Documental de acontecimiento
- Documental de Cotidianeidad
- Documental de viaje

Cine de ficción

Parte de un guión cinematográfico, lleva narración, puesta en escena y actores.

Cine de Vanguardia o experimental

Es aquél que utiliza un medio de expresión más artístico, olvidándose del lenguaje audiovisual clásico, rompiendo las barreras del cine narrativo estrictamente estructurado y utilizando los recursos para expresar y sugerir emociones, experiencias, sentimientos, utilizando efectos plásticos o rítmicos, ligados al tratamiento de la imagen o el sonido. En el cine de vanguardia o experimental no hay narración, (cero narratividad), no hay historia, no hay género, no hay estrellas, no hay filmación en estudio. Si hay narración es en grado mínimo y por lo general es fragmentaria, digresiva. A este tipo de cine no le interesa ni complacer ni seducir. Es un cine contracultural, en el que intervienen pocos creadores y tiene un carácter polémico.

Géneros cinematográficos

Se puede hablar de una gran primera clasificación genérica: ***cine documental (no ficción) y cine de ficción.***

El cine documental tiene como finalidad describir la realidad, con seguridad si se trata de un relato verídico (tipo histórico) mientras que el cine de ficción desarrolla un relato imaginario, es decir, una semi-ficción (construida a partir de un hecho real); de lo contrario, se tratará de una ficción total.

De esta manera las obras audiovisuales narrativas cinematográficas pueden agruparse en 14 grandes categorías:

- 1 Documental
- 2 Biográfico
- 3 Histórico
- 4 Musical
- 5 Comedia
- 6 Infantil
- 7 Western
- 8 Aventura y acción
- 9 Bélico
- 10 Ciencia ficción
- 11 Drama
- 12 Suspenso
- 13 Terror / horror
- 14 Porno-erótico

Un género, tanto en la literatura como en los diversos medios audiovisuales, es una forma organizativa que caracteriza los temas e ingredientes narrativos elegidos por el autor.

Cuando hablamos de géneros en el medio cinematográfico sirven para etiquetar los contenidos de una película, caracterizando por categorías temáticas y componentes narrativos que la relacionan con otras en un mismo conjunto. Se trata de categorías temáticas, codificadas a lo largo de los años que es conocida por los espectadores. Esta forma tipificada de narrar hereda muchas de esas categorías de la literatura, y muy singularmente de la narrativa popular, que reitera ciertos elementos para simplificar la comprensión del relato. Dado que ese tipo de convención aún predomina en el ciclo productivo del cine contemporáneo, resulta útil explorar los orígenes y evolución de estos géneros característicos, aún hoy reconocibles por la audiencia que acude a las salas de exhibición cinematográficas.

No obstante, ésta no es una taxonomía invariable, y queda sometida a los ires y venires de la moda y distintas tendencias político-sociales.

Cada vez que se habla de géneros cinematográficos, se abren las puertas de una gran controversia porque, según la perspectiva, se tienden a enfrentar las categorías entre sí, e incluso a trasladar las características de un género a otro y a no aceptar otros.

Los géneros cinematográficos pueden ser reconocidos por el espectador tanto por las evidencias que muestran –tipos de personajes estereotipos, escenarios, iluminación o ambientes–, como por el tratamiento de las acciones y situaciones.

Al tratarse de una convención inteligible para los espectadores, los creadores cinematográficos asumen los géneros como un modelo para ordenar los contenidos del relato. Además de ser fundamental para la distribución y promoción comercial de las películas. Dado que se trata de fórmulas narrativas de eficacia comercial, la mercadotecnia que organiza el negocio del cine sigue insistiendo en los géneros para atraer al público.

Ecured- Enciclopedia cubana

https://www.ecured.cu/EcuRed:Enciclopedia_cubana

Blog de Códigos Visuales

<http://codigosvisuales09.blogspot.com/>