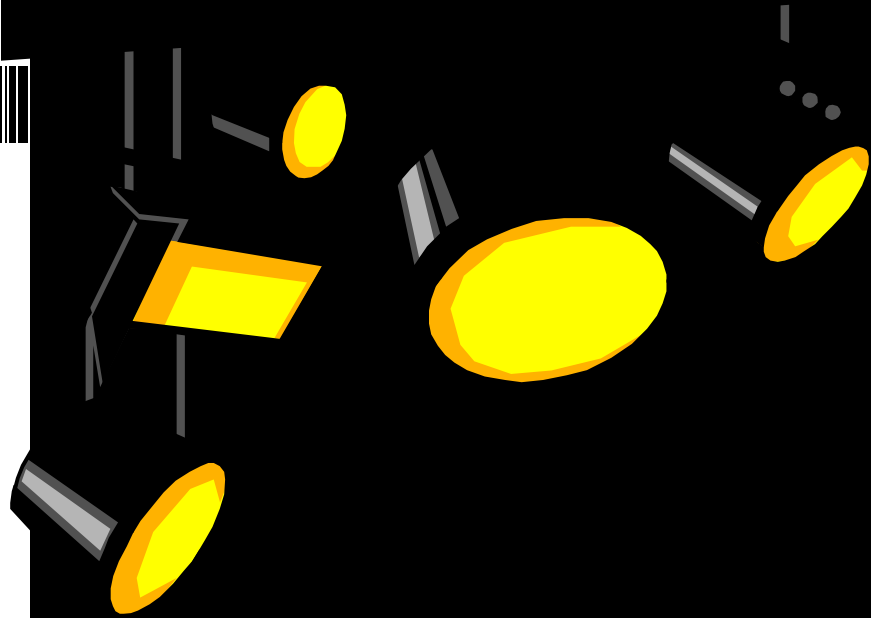

Los Géneros Cinematográficos.

GÉNEROS AUDIOVISUALES

DIVISIÓN INTERNA DE LOS GÉNEROS

- Planteamiento
- Desarrollo
- Desenlace

Elementos imprescindibles del lenguaje Audiovisual

- La idea
- El guión
- El ritmo
- El personaje
- El conflicto
- La acción
- Los diálogos
- Los recursos narrativos y audiovisuales

Definición de Género Cinematográfico y/o audiovisual

Cada uno de los grandes grupos en que podemos clasificar las películas, los programas o videos según su contenido, tipo de público al que va dirigido, o enfoque y construcción

DIVISIÓN DE LOS GÉNEROS SEGÚN EL CONTENIDO

- FICCIÓN:
 - ▣ Películas
 - ▣ Teleseries y teleteatro
 - ▣ Telefilmes
 - ▣ Miniserias
 - ▣ Culebrones...
- INFORMATIVOS:
 - ▣ Diarios
 - ▣ Semanales
 - ▣ Entrevistas
 - ▣ Coloquio, debate
 - ▣ Reportajes
- VARIEDADES
- MAGAZINES
- CONCURSOS
- MUSICALES
- DEPORTIVOS
- DIVULGATIVOS
- EDUCATIVOS
- RELIGIOSOS...

DIVISIÓN DE LOS GÉNEROS SEGÚN EL ENFOQUE (el Cine puede pertenecer a cada uno de ellos)

■ INFORMATIVOS:

▣ NARRATIVOS

- Noticia
- Reportaje
- Informe
- Documental...

▣ DIALÓGICOS

- Entrevista
- Encuesta
- Debate, coloquio
- La conferencia de Prensa

■ TESTIMONIALES

- ▣ Crónica
- ▣ Editorial
- ▣ Crítica...

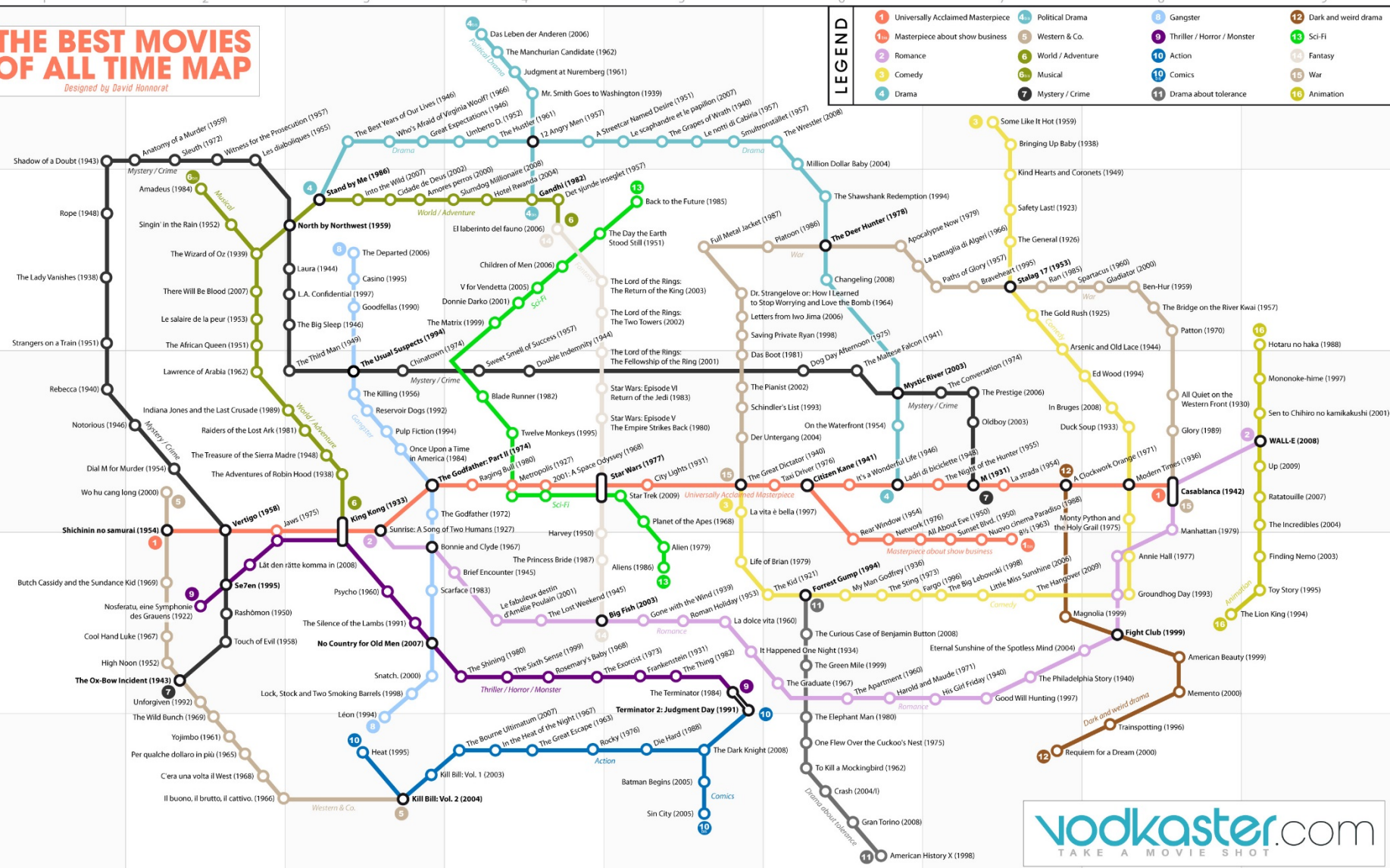
■ NO INFORMATIVOS:

- ▣ Teleseries
- ▣ Reality Show
- ▣ Talk Show

THE BEST MOVIES OF ALL TIME MAP

Designed by David Honnoret

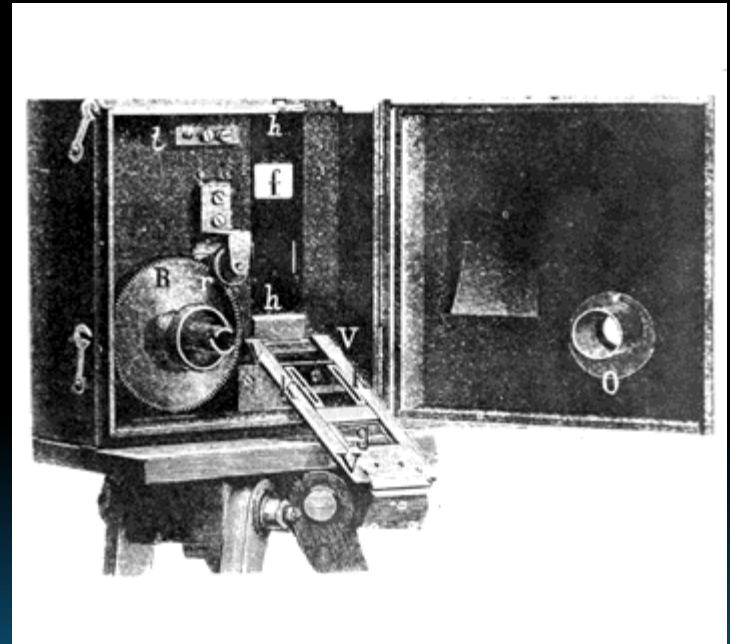
1	Universally Acclaimed Masterpiece	4	Political Drama	8	Gangster	12	Dark and weird drama
2	Masterpiece about show business	5	Western & Co.	9	Thriller / Horror / Monster	13	Sci-Fi
3	Romance	6	World / Adventure	10	Action	14	Fantasy
4	Comedy	7	Mystery / Crime	11	Comics	15	War
5	Drama			12	Drama about tolerance	16	Animation

vodkaster.com
TAKE A MOVIE SHOT

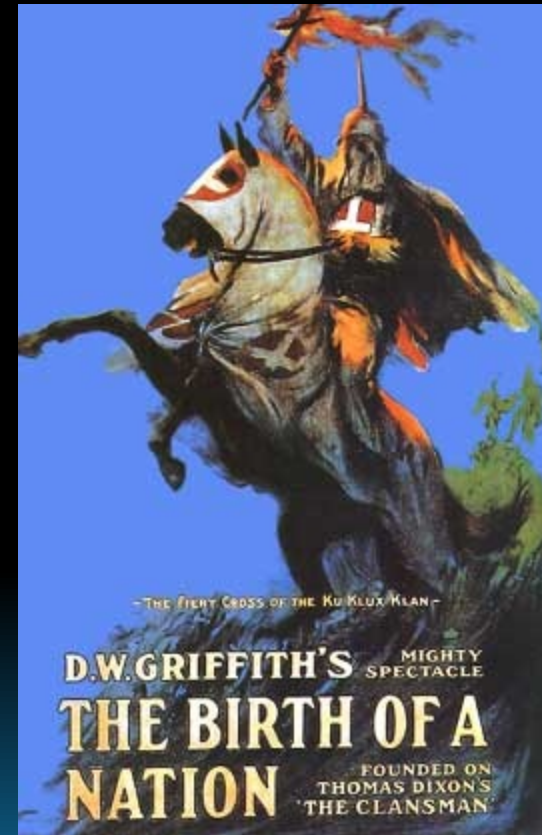
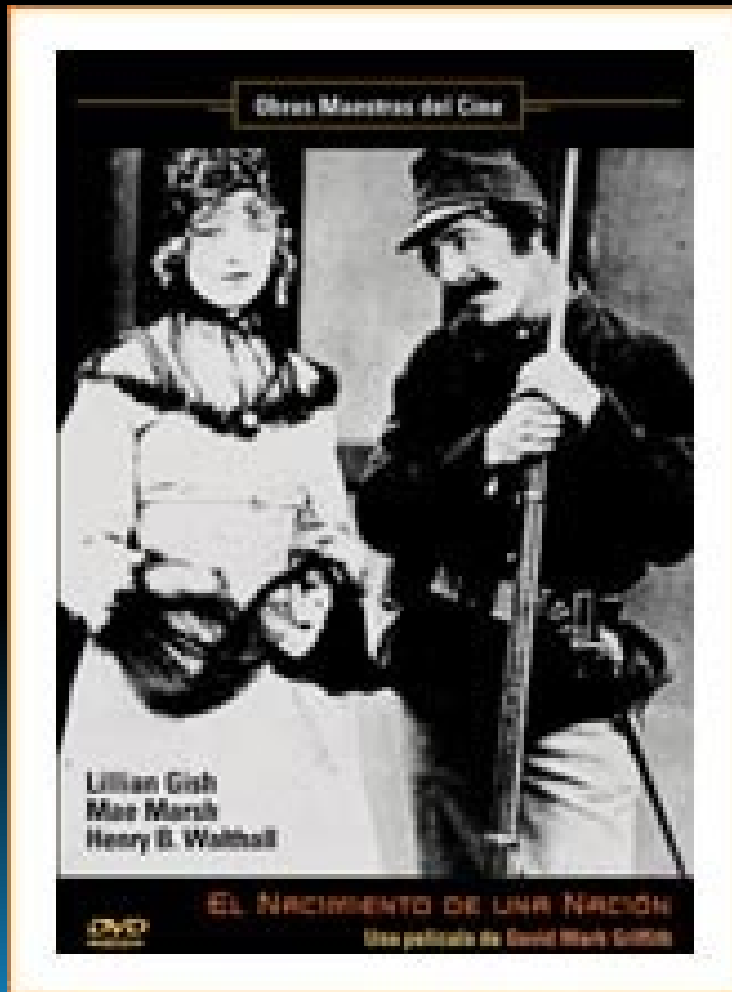
Los hermanos Lumière y el cinematógrafo

LUMIÈRE, Salida de Obreros de la fábrica, 1895

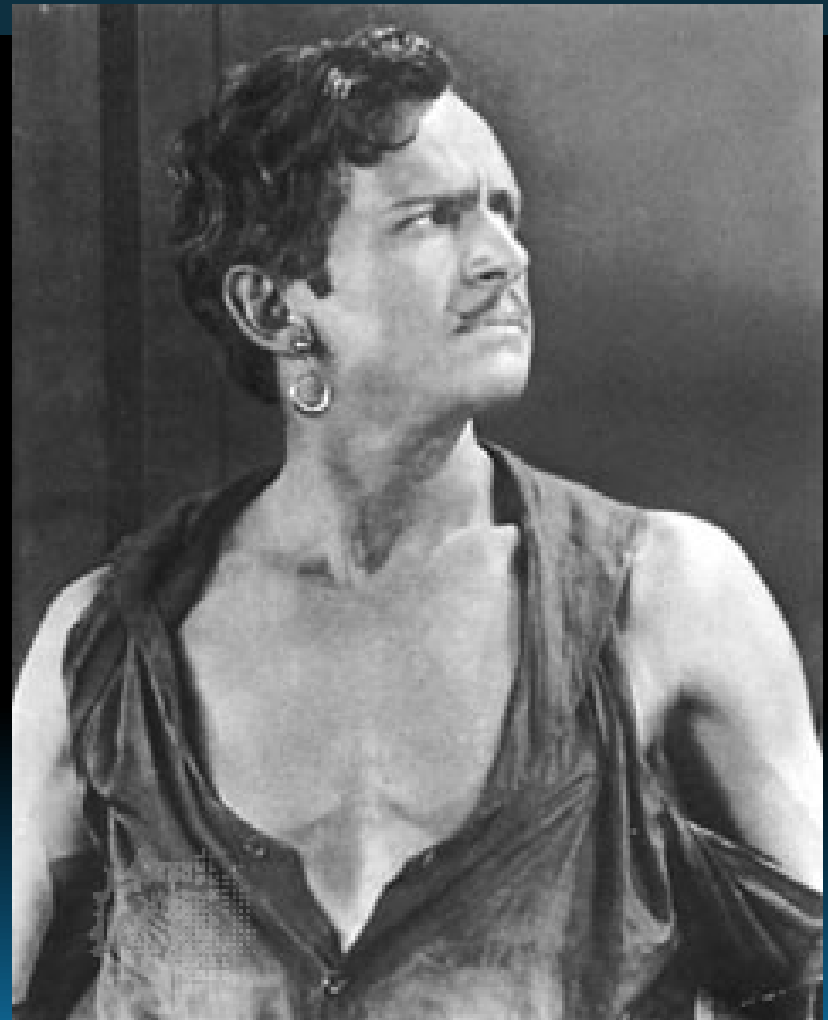

“El Nacimiento de una Nación” (1915)

Cine Mudo americano

Caballo de hierro, 1924

Avaricia, 1923

Cine Mudo Europeo

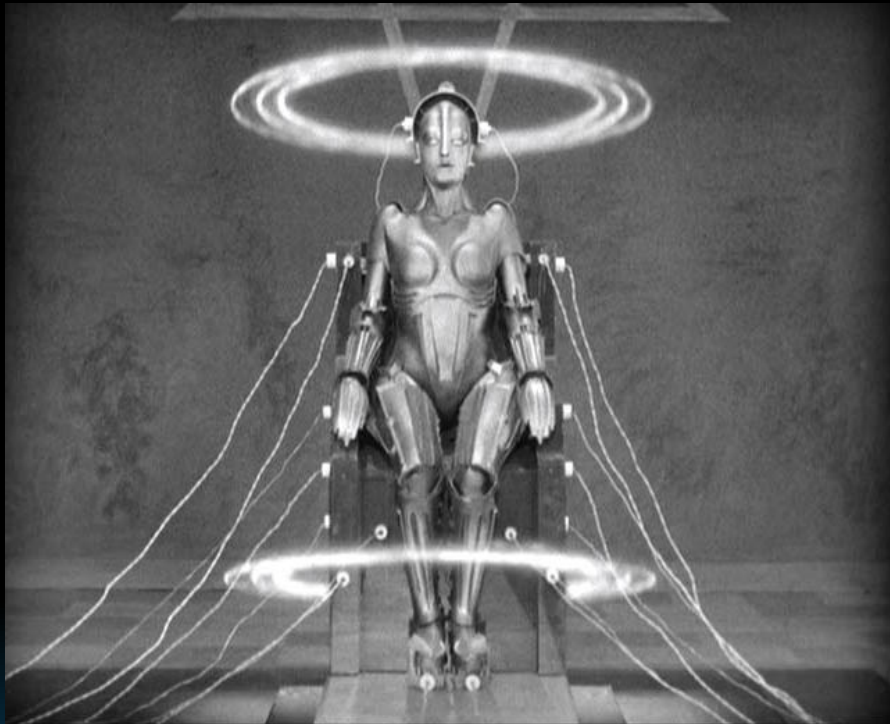
El Gabinete del Doctor
Galligari, 1919

Nosferatus, 1922

Metrópolis, 1927

Sergei. M. Eisenstein

El Acorazado Potenkim (1925)

El Acorazado Potenkim (1925)

Napoleón, Abel Gance (1927)

El Cine Sonoro

Vitaphone

Don Juan, 1926

El Cantor de Jazz, 1927

Sucedió una noche, F. Capra, 1934

Dracula, 1931

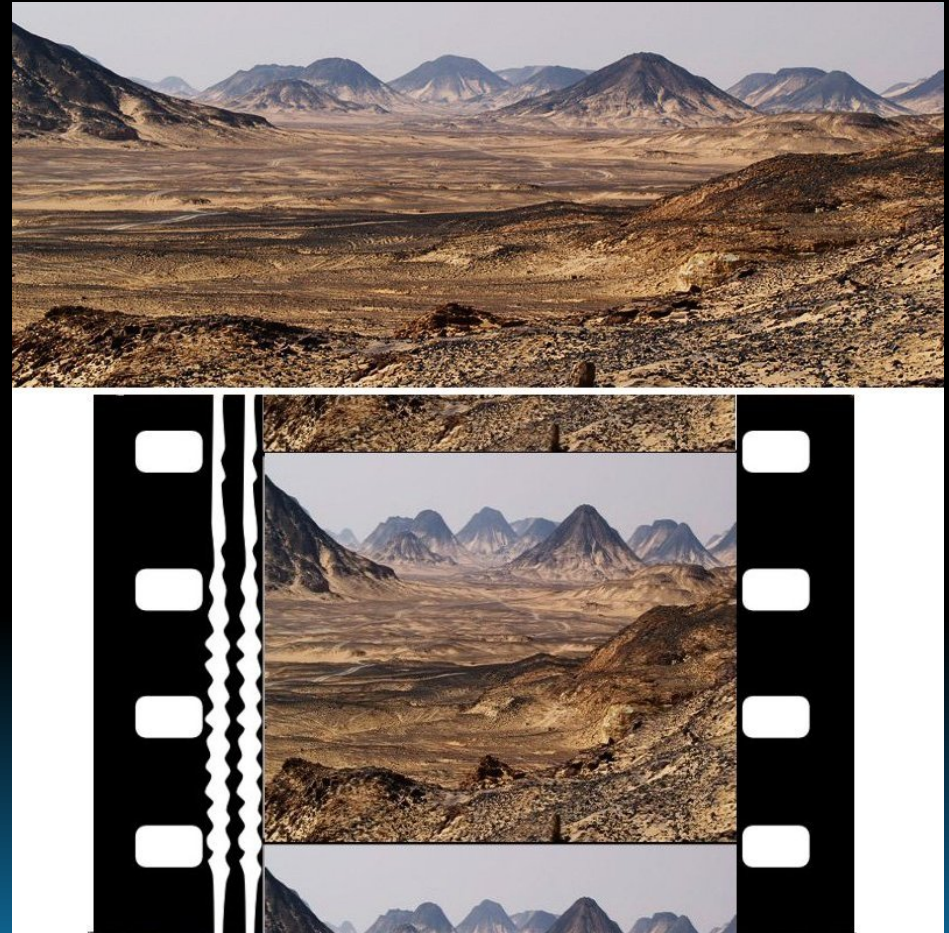
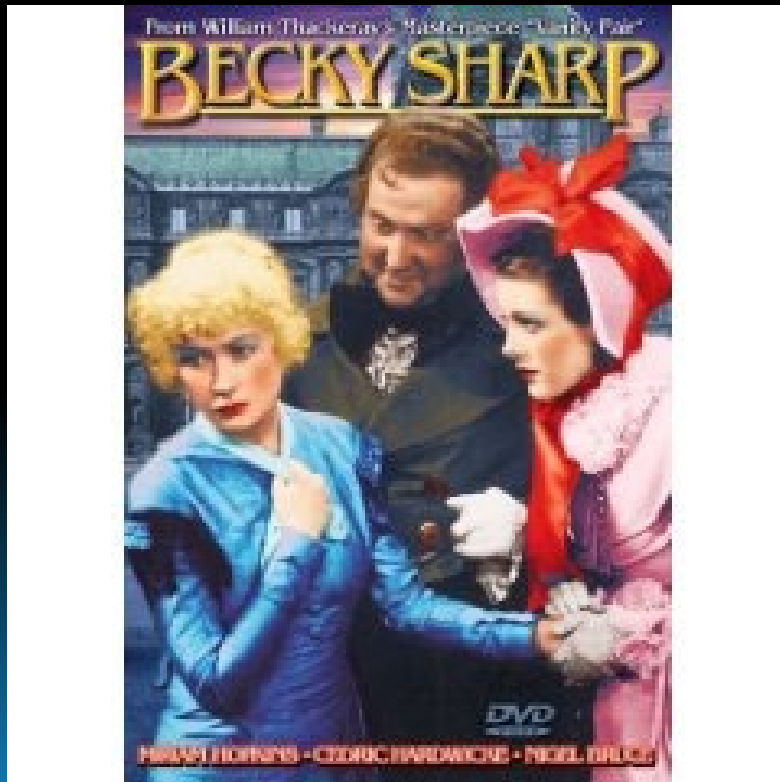

King Kong, 1933

El Formato Panorámico

Feria de la Vanidad, 1933

Años 30: El Cine a medida de las estrellas

A word cloud of movie genres displayed on a black background. The words are arranged in a dense, overlapping manner, with some appearing larger than others. The genres listed include: Slasher, Zombies, Animación, Terror, Bélico, Aventura, Western, Documental, Melodrama, Suspense, Ciencia, Biopic, Catástrofe, Comedia, Romance, Ficción, Musical, Drama, Porno, and Gore.

Slasher
Zombies
Animación
Terror
Bélico
Aventura
Western
Documental
Melodrama
Suspense
Ciencia
Biopic
Catástrofe
Comedia
Romance
Ficción
Drama
Musical
Porno
Gore

GÉNEROS CINEMATOGRAFÍCOS:

Mecanismos culturales
que propician el
conocimiento previo de
la obra que el espectador
escoge para su disfrute

LA CARACTERIZACIÓN DEL GÉNERO

- Se denomina *género cinematográfico* a un grupo o categoría de películas similares, que comparten una serie de elementos formales y temáticos que lo definen.
- Los *géneros cinematográficos* se sustentan en su esencia en la teoría dramática, excepto el documental.
- Los *géneros cinematográficos* no son categorías puras, sin embargo el peso o la fuerza de las constantes formales y temáticas serán quienes lo definan ante las híbrides o variaciones.
- Los *géneros cinematográficos* surgieron a partir de la invención del cine y durante la evolución de su propio lenguaje

LA TEORÍA DRAMÁTICA Y EL GÉNERO

Desde los tiempos aristotélicos y aun antes, el fenómeno literario había sido diferenciado en tres grandes manifestaciones:

- La lírica
- La épica
- La dramática

LA DRAMÁTICA

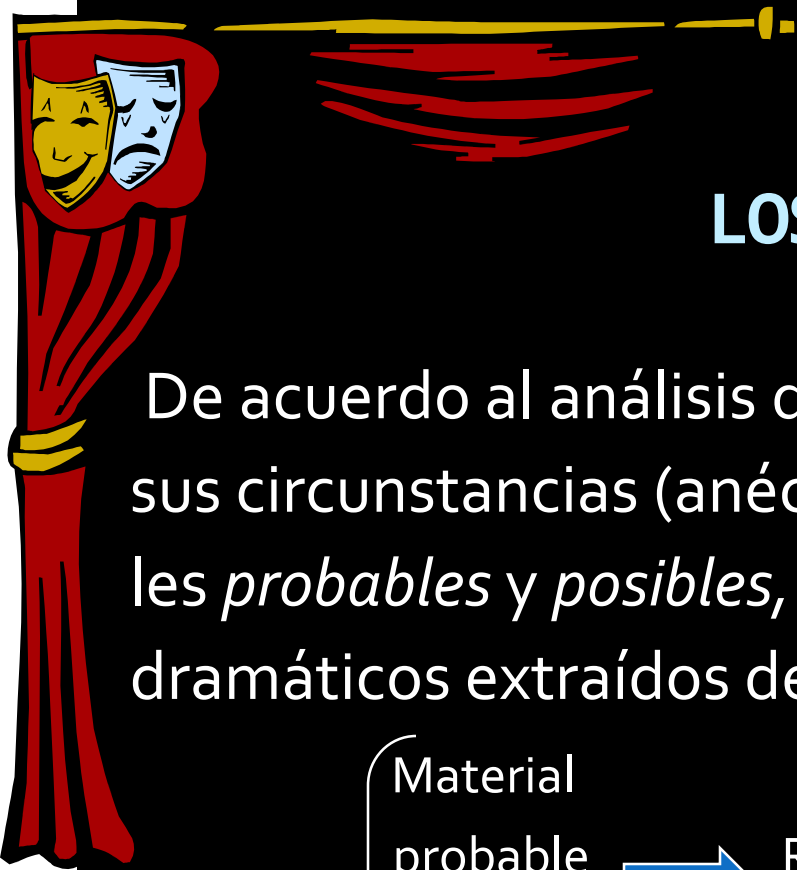
En su *arte poética*, Aristóteles define a la dramática como una imitación de acciones que realizan grandes hombres diciendo y haciendo.

El drama es acción.

Es una colisión de fuerzas que representan los afanes humanos, por un lado y las circunstancias histórico sociales por el otro.

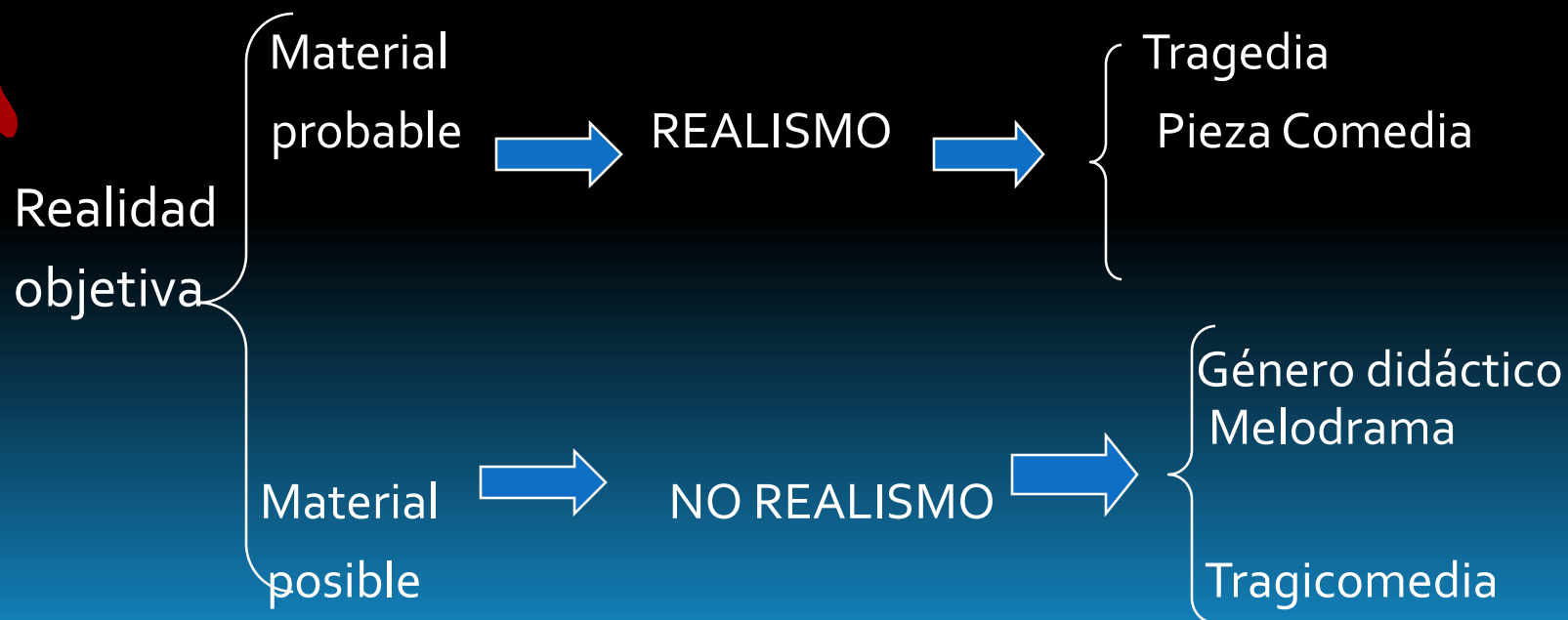
El *drama* es un fenómeno complejo que hace incidir lo individual con lo social.

El humano es un **individuo** pero también es un ser **social**.

LOS GÉNEROS DRAMÁTICOS

De acuerdo al análisis de los caracteres (personajes) y a sus circunstancias (anécdota), en función de los materiales *probables y posibles*, surgen los siguientes géneros – dramáticos extraídos de la realidad objetiva:

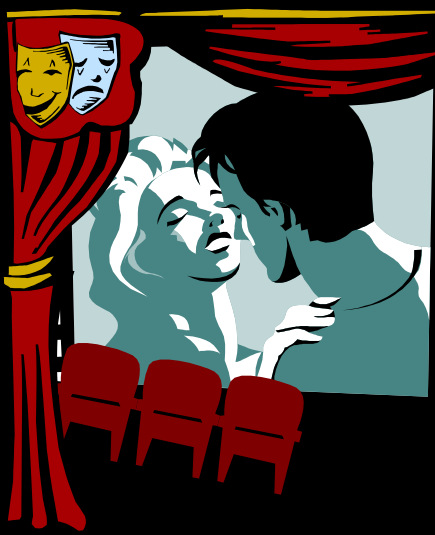

ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LOS GÉNEROS DRAMÁTICOS

Con base a lo anterior, cada uno de los géneros dramáticos tendrá los siguientes elementos estructurales:

- Tema o anécdota. Se estructura con material probable o posible.
- El carácter: personajes simples o complejos.
- El lenguaje. Revela el pensamiento de los personajes a través de la palabra.
- El tono. Es el efecto que producirán en el espectador los tres elementos anteriores. Ese resultado provoca la *atmósfera* o ambiente.

TRANSFERENCIA DRAMÁTICA AL CINE

Desde los orígenes del cine de ficción, la teoría dramática ha proporcionado a los géneros cinematográficos y a la televisión todos sus elementos esenciales, adaptándolos a sus circunstancias y requerimientos visuales, pero siempre respetando las constantes de cada categoría, aún en aquellos que sean híbridos.

LOS GÉNEROS CONVENCIONALES DE FICCIÓN

Se denomina género convencional a un grupo de películas con características y elementos similares, formales y tema fácilmente distinguibles.

Para el análisis y clasificación de los géneros es necesario partir de dos aspectos, lo externo y lo interno.

Lo externo se determina por las características visuales como la *topología* (lugar) y los *personajes* (caracteres) con su propio *lenguaje*.

Lo interno se refiere al *tono* y al *tratamiento temático* o *anecdótico*.

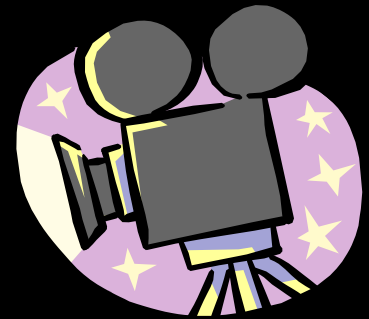
Qué hace que una película sea de un género u otro:

- El desarrollo y los elementos narrativos
- El argumento
- Los símbolos
- La base temática
- El mayor o menor grado de ficción y verosimilitud

LA GRAN DIVISIÓN DE LOS GÉNEROS CINEMATOGRAFÍCOS

Las películas se dividen primeramente en:

- a) Películas documentales y
- b) Películas de ficción.

Películas documentales son aquellas que registran de una manera subjetiva la realidad. Pueden ser *etnográficas, antropológicas, científicas, políticas, sociales, religiosas, publicitarias, musical, de encuesta o un docudrama.*

EL CINE DOCUMENTAL

Aunque fue considerado como un movimiento estético y social desde el nacimiento del cine, en la actualidad es uno de los géneros cinematográficos mejor definido.

Su propuesta esta sustentada en la cámara y el realizador, como testigo, testimonio y actor de la realidad.

El Cine de Ficción

El cine de ficción está basado en historias o relatos escritos en argumento y guión, a partir de una fábula que puede estar basada en hechos reales o inventados.

Meliés creó el género fantástico, dentro de esta categoría.

Existen cuatro *géneros básicos* nacidos en EE.UU.

1. El Western
2. El cine cómico o comedia
3. El melodrama
4. El cine de horror

DERIVACIÓN GENÉRICA

De los GÉNEROS BÁSICOS surgen los géneros híbridos o subgéneros mixtos:

SUBGÉNERO	GÉNERO BÁSICO	ESTRUCTURA O FONDO DRAMÁTICO
Gángster	Western	Melodrama
Musical	Cine cómico/comedia	Comedia
De aventuras	Western	Tragicomedia
De época	Melodrama	Melodrama/tragedia
Fantástico	Melodrama/horror	Tragicomedia
Ciencia ficción	Melodrama/horror	Melod./tragicomedia
Thriller o suspenso	Western	Melodrama
Terror	Melodrama/horror	Melodrama
Acción	Western	Melodrama
Bélico	Western	Melodrama/tragedia
Road movie	Western	Melodrama
De naufragios	Melodrama/comedia	Trágico/melodramático

WESTERN

CONSTANTES

- TEMA O ANÉCDOTA: La lucha contra la naturaleza, la construcción de una sociedad, el establecimiento de la ley en un mundo salvaje, la llegada de la civilización con el ferrocarril, el telégrafo, las caravanas, diligencias al *far west*.
- Del western surgirán el cine de gánsteres, de aventuras, de acción.
- FONDO MELODRAMÁTICO: El hombre contra el hombre, el hombre contra la naturaleza, buenos vs. Malos, la disputa por un amor, por la tierra, por las minas.
- TONO: brillante, activo, violento, melodramático.
- TOPOLOGÍA: Paisajes extensos; llanuras, montañas, praderas, desiertos, mecetas, en el *wild west*. En los lugares civilizados el pueblo, la oficina del sheriff, la General Store, la barbería, la cantina, el hotel, el banco, la mina, el rancho, la granja.
- PERSONAJES: El héroe (el muchacho, el sheriff, el granjero); el antihéroe (vaquero, maleante, rico codicioso, el indio); la heroína (la chica, la prostituta). Los conocemos por su biografía (lo que se dice de ellos) y por su actividad (información visual).
- LENGUAJE: Contrastante (salvaje, culto) y exacerbado

FASES DEL WESTERN

- El cine mudo (1894-1928). Uno de los géneros favoritos (*Asalto y Robo al tren*, 1912 *Caballo de hierro*, 1926)
- 1929-38. Inicios del sonoro. No fue su mejor momento, dado que era un género “poco hablador”
- 1939-49. *La Diligencia* (1939) y Jonh Ford marcan el resurgimiento del género. Abandona poco a poco la simple leyenda heroica para derivar en preocupaciones nuevas. *Murieron con las botas puestas* (1943)

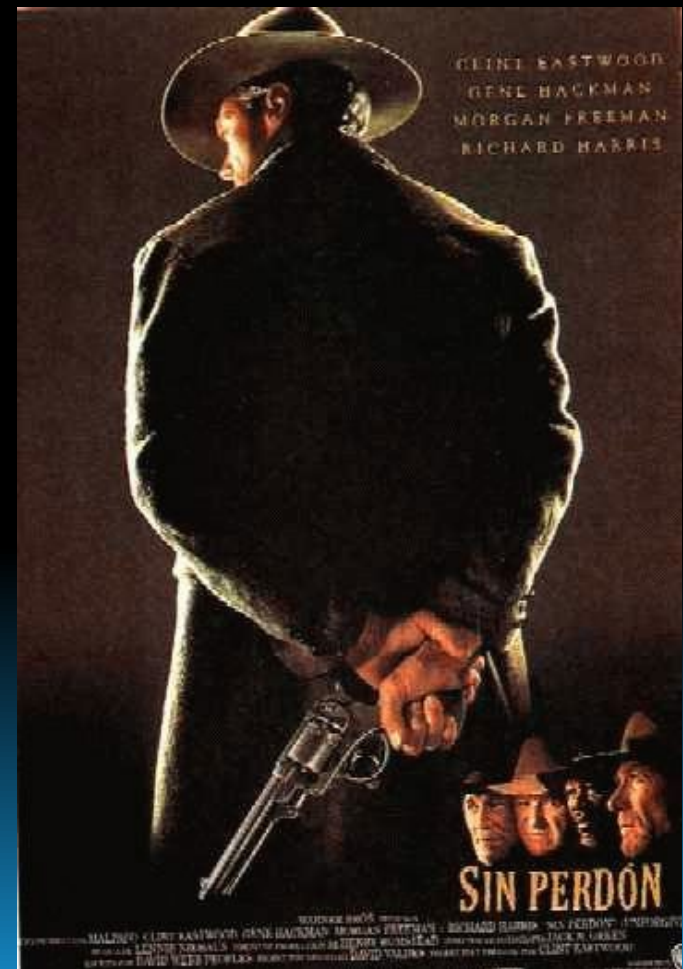
1949-60. La Edad de Oro. El salvaje Oeste pierde parte de su aureola épica (revisión de la figura del Indio, *Flecha Rota*), y sobre todo, con *Johnny Guitar* (1955), *Centauros del Desierto* (1957) y *Río Bravo* (1960)

1960-69. El declive en Hollywood, la llegada del spaghetti western (1964) Se rodaron 550 películas entre ese año y 1973. Sergio Leone, *Por un puñado de dólares* (1966).

1970. Los estertores. Se desmitifica definitivamente la Conquista del Oeste. Actualmente existe una cierta recuperación del género propiciada por películas como la *Leyenda de W. Earlp*, *Silverado* (1985) *Bailando con Lobos* (1992) y sobre todo *Sin Perdón*

DRAMA

Es el género más importante del cine y la televisión.

Pone en escena una acción violenta o patética en la que se enfrentan unos personajes a “altura de hombre”, histórica y socialmente en un marco creíble

Su tono casi siempre está marcado por la seriedad

Un género de definición muy imprecisa

- **Drama Social**: Lo mecanismo de la vida en sociedad salen a la luz para ser sometidos a un análisis crítico
- **Drama psicológico**: de inspiración teatral, los diálogos son muy intensos

- **Drama Histórico**: los avatares suceden con un trasfondo histórico que forma parte del propio drama

- **La comedia dramática**: es muy querido en países donde el humor tiende a estar presente en los momentos dramáticos

MELODRAMA-TEAR JERKER

MELODRAMA: En sus orígenes clásicos era un drama acompañado de música. En su origen moderno (siglo XIX), es la “tragedia del pueblo”.

Nace en el Cine para mostrar una imagen más veraz de la realidad. Casi todas las películas mudas son melodramas, así como las de cine francés, indio, egipcio e incluso Luis Buñuel.

Mecánica dramática: el restablecimiento del derecho de los oprimidos y el castigo al malvado

PERSONAJES

Traidor

El protagonista

El compañero

La virgen amenazada

El tonto

El padre ofendido

TEMAS

la Inocencia en peligro

la traición

la herencia arrebatada

el hijo pródigo o encontrado

el amor eterno

la venganza...

CONSTANTES DEL MELODRAMA

TEMATICA:

- relatos anecdóticos de material *posible* que puede remotamente llegar a ocurrir, sobre historias de amores imposibles, románticos, pasionales, de sacrificios, de malos contra buenos, dramas psicológicos, vidas cruzadas.

Todas las situaciones son muy complejas.

- TONO: melodramático, conmovedor.
- TOPOGRAFÍA: en cualquier lugar.
- PERSONAJES: simples, presentan una sola fase: buenos o malos.
- LENGUAJE: no realista, muy exacerbado

El Chico (1922)

Tú y yo (1940-1958)

Los Puentes de Madison (1996)

Todo sobre mi madre (2001)

COMEDIA

<https://www.youtube.com/watch?v=OgSNpbVDICE>

CONSTANTES DE LA COMEDIA.

- Dada la riqueza de matices de este género, en cada país o época la comedia ha encontrado inspiración en los más variados temas, incluso los a priori más graves (nazismo, campos de concentración, los totalitarismos...)
- TOPOLOGÍA: sucede en cualquier lugar
- PERSONAJES: son complejos. El personaje cómico representa una conducta inconveniente o un vicio de la sociedad.
- LENGUAJE: Los diálogos son la clave de la Comedia. Provocan equívocos , juegos y peripecias verbales.

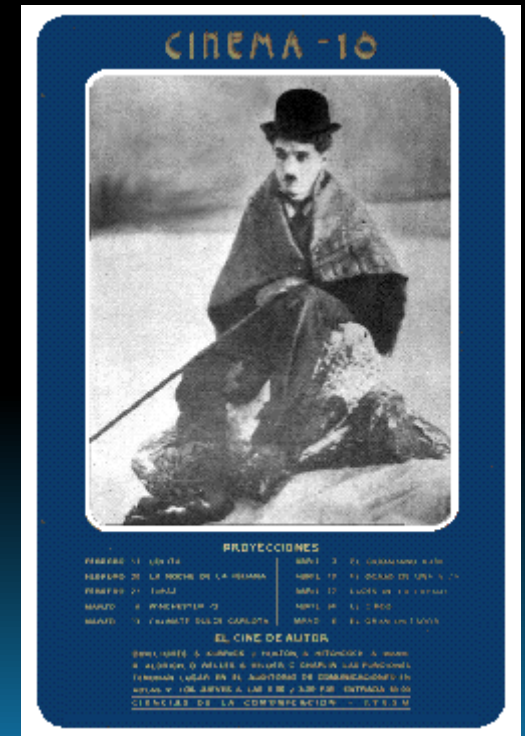
EL CINE CÓMICO Y LA COMEDIA.

Posiblemente *El regador regado* fue la primera película cómica durante la época silente y posteriormente, con la gracia verbal del sonido aparecería la comedia en el cine.

EL CINE CÓMICO.

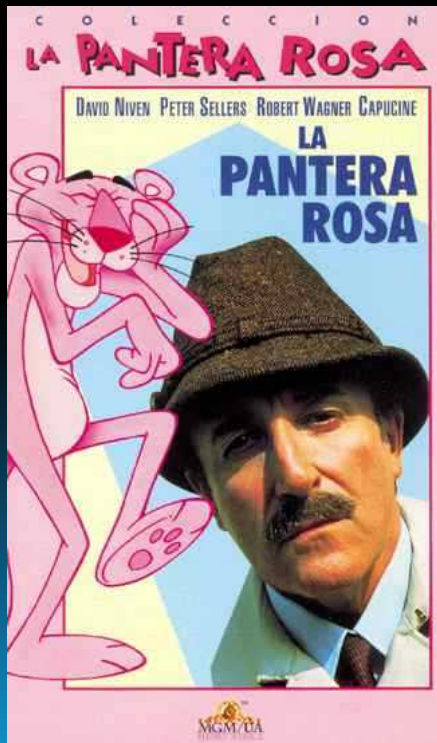
El primer tipo de cine cómico fue el *slapstick*, practicado por los grandes cómicos del cine mudo: Mack Sennett, Charlie Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd, Harry Langdon, Laurel y Hardy. Una de las obras maestras de este periodo es *La quimera de oro* (1925) de Chaplin.

LA COMEDIA.

En la época moderna el *slapstick* siguió siendo cultivado por Blake Edwards, responsable de la saga de *La pantera rosa*.

Ya con el sonido se desarrollarían otros subgéneros como: la *comedia romántica*, la *comedia de enredos* o equívocos, la comedia sofisticada americana y sobre todo la comedia alocada o *screwball*, de disparatadas situaciones (*La Fiera de mi niña*, *Arsénico por compasión*, *Sucedió una noche...*).

Otros tipos de comedia con sentido crítico son *la sátira*, de los Hnos. Marx y las de Billy Wilder, cargadas de malicia y mordacidad como *Con Faldas y a lo loco* (1959). Cuando el amor o los sentimientos humanos se vuelven irreverentes al grado de hacerse macabro, estamos hablando de las *comedias negras*, como *Dr. Insólito* (1963), de Stanley Kubrick o *El Verdugo o Bienvenido Mr. Marshall* de Berlanga

En décadas recientes se popularizó *la parodia*, la imitación burlesca de ciertos valores de la sociedad. Tales son los caso de Mel Brooks y Woody Allen. Un caso aparte es la compañía inglesa Monty Python quien le devolvió a la comedia cinematográfica los sentidos del absurdo y la subversión que le son naturales.

La Comedia Inglesa

La comedia italiana

CINE DE AVENTURAS. La forma moderna de contar un cuento

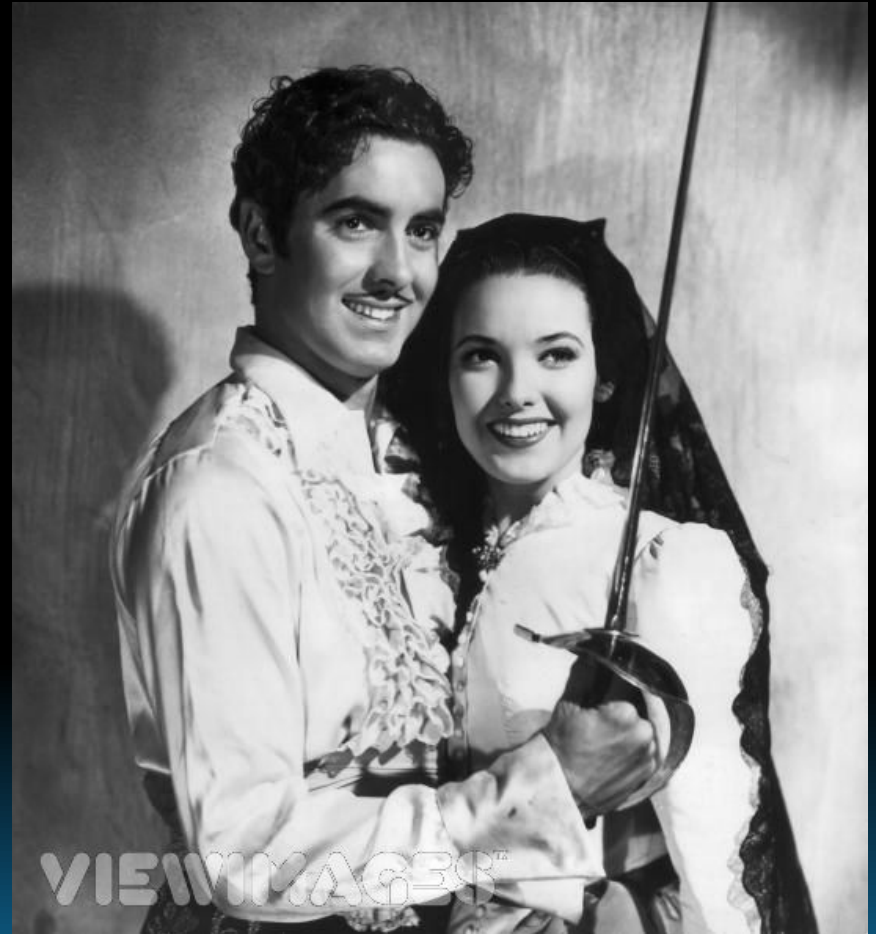
Douglas Fairbanks

Errol Flynn

Steward Granger Tyrone Power

- Procede de la *tragicomedia* y el *western*, género con muchas *ramificaciones*. El héroe o antihéroe se enfrentan a diversos obstáculos que deberá superar para mantener su integridad física, moral y espiritual.

No conforma un estilo, y como en la literatura que lo inspira, presenta unas constantes

- Temas llamativos
- Personajes muy definidos
- Lugares exóticos
- El Bien contra el Mal
- Giros imprevistos
- Persecuciones
- Héroe
- Malvado
- Dama
- Talismán o tesoro
- Compañeros fieles
- Final feliz

Enorme variedad de subgéneros.

(piratas, capa y espada, artes marciales, fantástico)

CINE DE ACCIÓN

Cualquier film que otorgue un lugar destacado a la secuencias de acción y que no ahonde en sutilezas psicológicas o recursos formales

Es un híbrido absoluto, una especie de cajón de sastre.

Los personajes principales son policías especiales, espías... contra amenazas internacionales.

El rol femenino es casi siempre inexistente, se limita a “adornar” al protagonista

Prima el dinamismo

Rambo (1982)

- Tiene sus orígenes en el Western.
- Procede del cine de suspense o thriller.
- Constante temática: melodrama hiperactivo de enfrentamientos entre uno o varios grupos, donde los héroes y villanos aparentemente se presentan complejos.

CINE DE CATÁSTROFES

Cine Bélico

- No viste uniforme
- Pasa de la epopeya a lo burlesco, la propaganda, el testimonio, la comedia, el drama...
- Los mensajes son de lo más diverso. PERO SIEMPRE HAY UN MENSAJE
- Siempre es motivo de inspiración para cineastas: genera a un tiempo la acción y la reflexión

Género que evoluciona marcado por los acontecimientos históricos

1. De los orígenes a la Gran Guerra
2. Entre dos guerras
3. La Segunda Guerra Mundial
4. Tras la Segunda Guerra Mundial
5. Finales años 50. Los nuevos rostros de la guerra
6. La Guerra de Vietnam

- Roma, città aperta, 1945

- El Pianista, 2002

CINE DE ÉPOCA

Puede ser de origen trágico, melodramático o del género didáctico. Son películas bíblicas o de capa y espada.

Ágora, A. Aménabar, 2009

CINE MUSICAL

La temática suele ser de historias optimistas con cierta frivolidad.

Es un género típicamente americano (hacia 1930 nace la comedia musical en Broadway), con poco arraigo en el cine europeo, no así en el indio o egipcio. El sonido y el color son la base de su éxito.

La trama y los personajes son simples y sirven de apoyo a los números musicales.

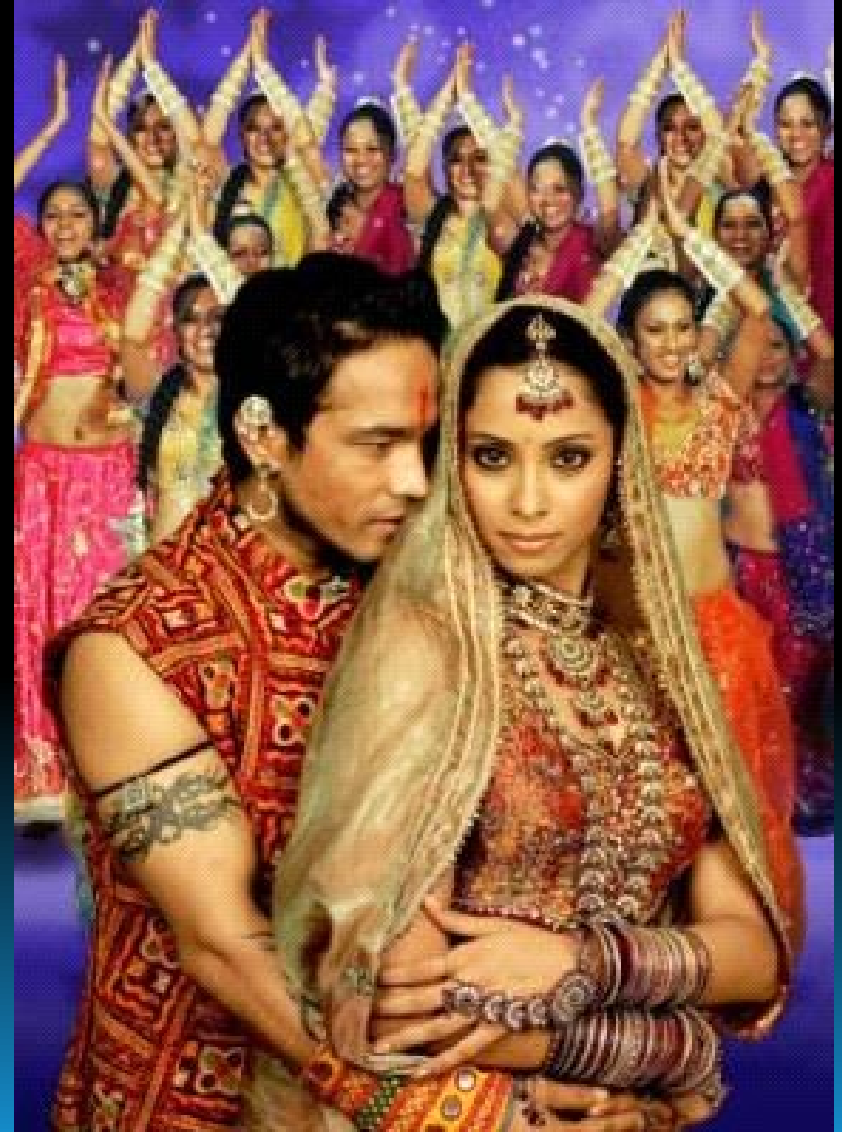
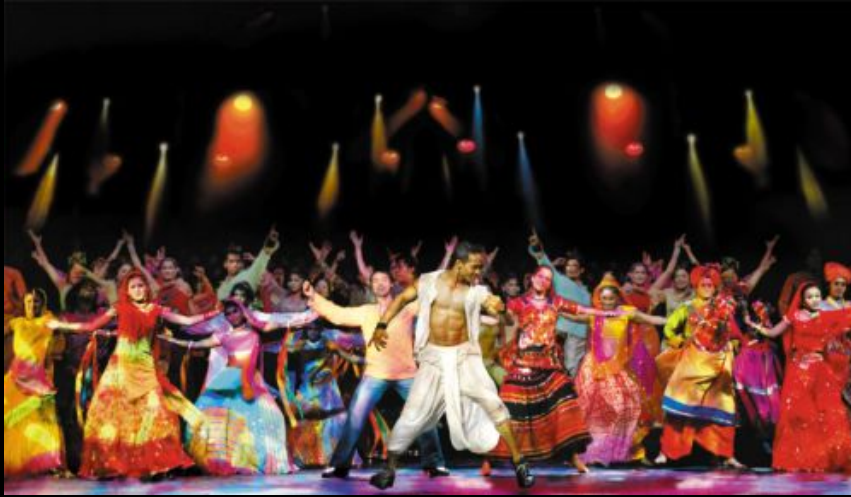
Se le denomina también “comedia musical”. El melodrama es rara vez utilizado “West Side Story”.

El sonido es el verdadero protagonista

JESUCRISTO SUPERSTAR

Cine Indio y Egipcio

Fantasia, 1944

Cantando Bajo La lluvia, (1951)

CINE DE CIENCIA FICCIÓN

Su argumento plantea situaciones científicas probables. Pertenece al plano melodramático. El Cine de ciencia-ficción, continuación metafórica del western

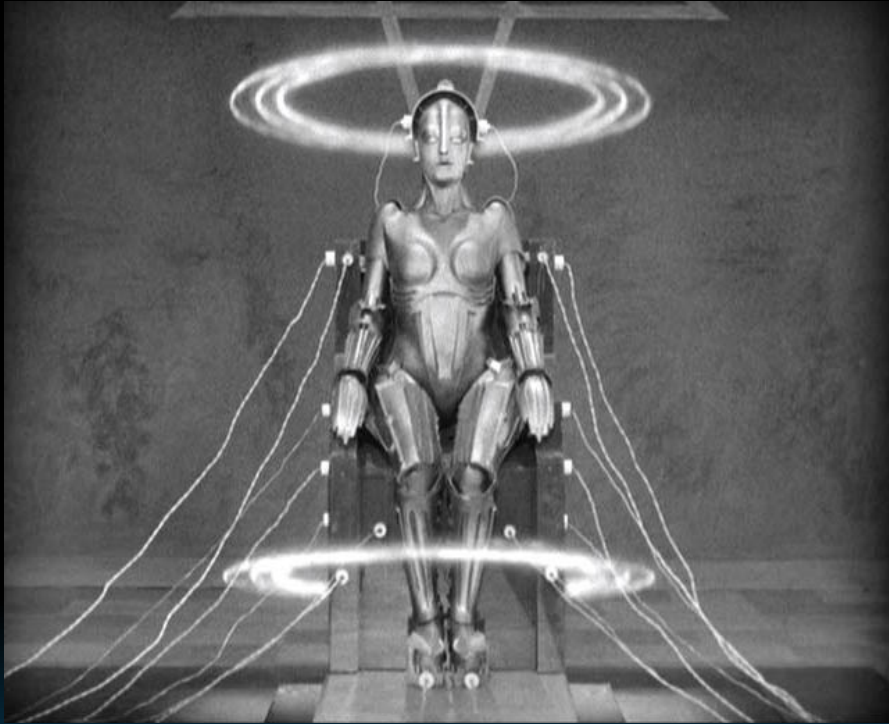
CARACTERÍSTICAS

- TIEMPO: El futuro o viaje a través del tiempo
- LUGAR: los planetas, el cosmos
- DECORADOS: futuristas, la nave espacial
- ELEMENTOS PROPIOS: robots, cohetes, artilugios tecnológicos
- TEMAS: extraterrestres hostiles o no, conquista del espacio, el fin de la sociedad, la catástrofe atómica, la destrucción de la tierra...
- PARADOJA: el cosmos, reverso pesimista de nuestro mundo

Viaje a la Luna (1905)

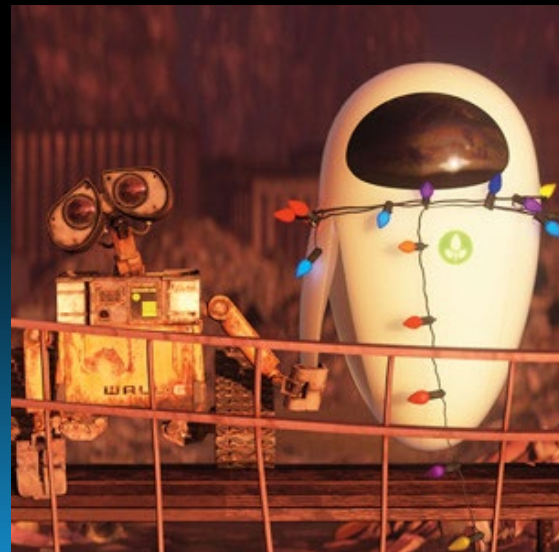
Metrópolis, 1927

CINE FANTÁSTICO

- Es un cine de aventuras pero con personajes salidos de la fantasía, de la fábula o de otros mundos, por ejemplo el comic el cine infantil o los dibujos animados.

King Kong

CINE DE TERROR

www.CaptainHowdy.com

Cine de Terror

El Gabinete del Doctor
Galligari, 1919

Nosferatus, 1922

Surge a partir de las experiencias cinematográficas de la corriente estética del *Expresionismo alemán* y del *melodrama* clásico.

CONSTANTES

- TEMÁTICA: historias sobrenaturales, de muertos vivientes, de aparecidos, de monstruos y toda su parafernalia muy compleja.
- TONO: lúgubre, sombrío, macabro.
- TOPOLOGÍA: panteones, sótanos, castillos en ruinas, casonas abandonadas, páramos desiertos, pueblos y ciudades oscuras.
- PERSONAJES: irreales; vampiros, fantasmas, aparecidos que representan el mal, luchando contra personajes buenos, casi santos.
- LENGUAJE: melodramático, exacerbado, irreal.

El cine de horror moderno, a partir de los 80's desarrolló un subgénero llamado de *horror gore*, cuya característica evidente es el desmembramiento sangriento de las azoradas víctimas.

CINE NEGRO

- Los elementos melodramáticos son transportados del *western* a las grandes ciudades. Su estilo pertenece al *cine negro*. Los personajes equivocados se agrupan en mafias o pandillas que se enfrentan a la ley o entre ellas. Una derivación es el *cine policíaco* y el de *detectives*.

CINE DE SUSPENSE O THRILLER

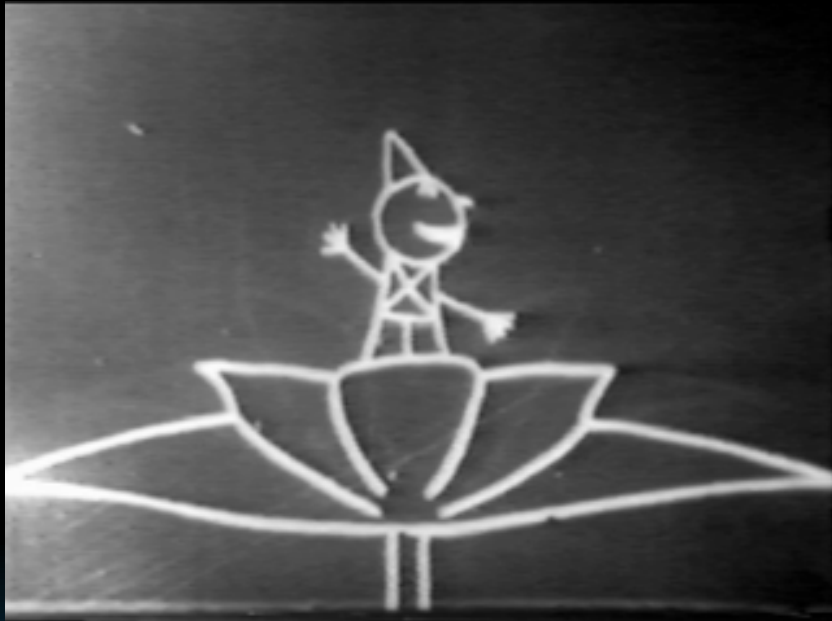
Es un cine de asesinatos y pertenece al terreno melodramático. A diferencia del *cine de terror*, los espectadores tenemos más información sobre el criminal que los propios personajes.

Cine de Gánsteres

CINE ANIMADO

El Cine de Animación en 3D

OTROS SUBGÉNEROS CINEMATOGRAFICOS

EL ROAD MOVIE.- Es un cine de trayecto, donde la acción transcurre en el camino; el inicio en la partida y el final en la llegada, que puede ser a ninguna parte. Es un híbrido del melodrama, la comedia y el cine de aventuras.

CINE DE NAUFRAGIOS.- Aunque su locación física es muy específica, barcos, balsas, mar, lagos, ríos, islas desiertas, puede ser de índole *metafórica*, sobre el aislamiento físico y mental. Pertenecce al campo del melodrama o la tragedia