

Formación en Red

El cine como recurso didáctico

3. Lenguaje cinematográfico: El sonido

El cine como recurso didáctico

Lenguaje Cinematográfico: El Sonido

1927 fue una fecha clave en la historia del cine. En este año apareció *El cantor de jazz* de **Alan Crosland**, que ha venido a considerarse como la primera película sonora del cine. A partir de esta fecha, el cine habría de sufrir un giro brusco hacia una nueva forma de expresión artística: el lenguaje audiovisual.

Realmente, el cine casi nunca había sido una experiencia silente para los espectadores ya que solía ir acompañado con música en vivo y en paralelo a la proyección y, frecuentemente, de las palabras de un narrador en la sala que leía los diálogos y explicaba algunas situaciones. Es decir, la experiencia del cine era ya sonora aunque la música era concebida como acompañamiento, no integrada orgánicamente en el discurso visual.

El cine sonoro es un cambio radical, casi traumático, si se valoran dos aspectos:

- La introducción del sonido llevó aparejada, debido a aspectos técnicos, la vuelta de la cámara a la inmovilidad de años atrás.
- La innovación técnica del sonoro no fue acogida de igual manera por todos los miembros del mundo cinematográfico.

Así, mientras compañías como la **United Artist** lo recibieron con gran satisfacción, otros sacaron las uñas ante el sonido, considerándolo como una perversión que venía a contaminar un lenguaje ya perfectamente evolucionado. Para **Chaplin**, por ejemplo, la esencia del cine es el silencio. El director francés **Abel Gance** opinaba que la llegada del sonoro sólo sería útil para los documentales, ya que el cine no tiene necesidad de palabras. Para éste y otros autores el sonoro es una combinación absurda de dos medios de expresión antagónicos: imagen y sonido. Los directores rusos fueron quizá los que más explícitamente se posicionaron frente a la llegada del cine sonoro, o al menos frente a una utilización simplista del mismo. Así, **Eisenstein**, **Pudovkin** y **Alexandrov** firman el manifiesto *El contrapunto orquestal*, en el que defienden un uso contrapuntístico del sonido, en conflicto con la imagen que lo soporta, para generar sentidos añadidos a lo que se describe.

Pero, evidentemente, a pesar de estos problemas iniciales, el sonido aporta una serie de ventajas:

- **Mayor realismo.**
- **Más información**, con la consiguiente economía de planos.
- **Potenciación del fuera de campo**, ya que el sonido sugiere espacios y acciones que no se ven en el encuadre.
- **Utilización expresiva del silencio** con fines dramáticos (antes con el cine mudo, el silencio era obligado).
- Aparición de **nuevos géneros** (musical).
- Y **potenciación de otros géneros**: policíacos, comedia, documental histórico y didáctico, debido a la información que aporta el sonido a los diferentes tipos de narración.

El sonido en el cine, se ha convertido con los años en un elemento con tanto alcance como otras técnicas cinematográficas y con tantas posibilidades creativas como el montaje.

Citas para pensar

Andrei Tarkovski dijo sobre el sonido: "Algunas veces la imagen sigue al sonido y representa un papel secundario y no viceversa. El sonido es algo más que una simple ilustración de lo que está sucediendo en la pantalla." Disponible en Wikiquote.

Amar el cine: Capítulo 7

Capítulo 7: *Cantando bajo la lluvia* (película posterior, pero con escenas sobre el nacimiento del sonido).

Consulta el PDF *Ficha técnica y minutaje* para conocer los contenidos completos del capítulo.

De película

Puedes ver desde aquí una de las canciones de *The jazz singer*, 1927, considerada la primera película sonora de la historia del cine.

Elementos del Sonido

La banda sonora del film consta de cuatro elementos: **voz humana, ruidos, música y silencio**. Estos elementos pueden ser **diegéticos** o **extradiegéticos**, si la fuente emisora pertenece o no al contexto narrativo. Los diegéticos, pueden ser **in** (en campo) u **off** (fuera de campo).

Para saber más

En el **Glosario Audiovisual Nui**, se explica de un modo muy didáctico la diferencia entre sonido diegético y extradiegético.

El diálogo

Puede cumplir una doble función:

- **Informativa:** como soporte de parte de la información argumental. De ello surgen debates sobre la conveniencia o inconveniencia del grado de su utilización, y sobre el peso que tienen en una película la información verbal y la visual.
- **Expresiva:** los diálogos pueden transmitir las emociones de los personajes, participando del sentido de la película y creando relaciones significativas. Algunos recursos comunes son, el plano-contraplano y el encabalgado de sonido, montando el habla de un personaje sobre la imagen del que escucha, mostrando la reacción de éste.

Amar el Cine: Capítulo 2

Capítulo 2: *Johnny Guitar* (la información que aporta el diálogo puede suponer un ahorro de rodaje de planos).

Consulta el PDF *Ficha técnica y minutaje* para conocer los contenidos completos del capítulo.

De película

Uno de los diálogos más famosos de la historia del cine: "siempre nos quedará París", en *Casablanca* (en versión original)

La música

Otro elemento empleado en casi todas las películas. Así, hay directores que no son capaces de concebir su obra sin el acompañamiento musical, en el que ya piensan a la hora de planificar las imágenes (algunos directores, desde Chaplin a Amenábar, componían). Una música nos sirve para subrayar emociones, para crear estados de ánimo, para aglutinar planos dispersos entre sí, para envolver una secuencia de montaje, para suavizar cambios de planos que resultan bruscos...

Algunas películas, como las de Buñuel, no tienen música. En otras, la banda musical crea, desarrolla y asocia motivos que forman parte del sentido global de la película.

Es frecuente el uso de motivos musicales que se repiten dentro de una misma película, asociando estados de ánimo a situaciones o a personajes.

¿Sabías qué?

Entre los muchos talentos que atesoraba Chaplin uno de ellos, y no menor, es su faceta de **músico y compositor**. Una de las anécdotas famosas en este sentido se refiere a *City Lights*, su primera película sonora. En ella Chaplin incorpora la melodía de La Violetera del maestro José Padilla, entonces un éxito a nivel internacional, que se convierte en verdadero *Leit Motiv* ya que acompaña siempre a las apariciones de la protagonista. Chaplin al parecer había escuchado la música durante una cena y la convirtió en el tema central de la película. Pero en los créditos figuraba Chaplin como autor de todas las melodías de la banda sonora, lo que llevó a Padilla a interponer un juicio que ganó. En la sentencia se reconocía que "**El uso reiterado de "La violetera" la convierte en leit motif -motivo conductor- de la película. Su uso aporta al film una armonía que lo enriquece**". Chaplin no tuvo más remedio que pagar e incluir en los créditos al autor. Cuenta el actor español Tony Leblanc que fue él quien alertó al maestro Padilla, después de reconocer la melodía viendo la película y no encontrar al autor en los créditos.

Amar el Cine: Capítulo 7

Capítulo 7: Pepe Nieto habla en el 33'20".

Consulta el PDF *Ficha técnica y minutaje* para conocer los contenidos completos del capítulo.

Para saber más

Puedes encontrar más información sobre la música en el cine en los siguiente enlaces:

- Música de cine, historia de las bandas sonoras
- Mundo BSO

De película

En Archives.org puedes encontrar, bajo dominio público (CC0 1.0 Universal), la película *City lights* de Chaplin.

Actividad 1

Amplición:

Visiona el reportaje de rtve en **Días de cine**

- *Centenario del nacimiento del compositor de música de cine Bernard Hermann*

Los efectos de sonido

Los efectos sonoros, también llamados ruidos, son utilizados en paralelo a las imágenes o como contrapunto y se convierten en elementos de importancia expresiva, creando ambientes y emociones, y dando fluidez a la narración.

En general, se consideran efectos de sonido a todos aquellos ruidos que se destacan del sonido ambiente para recibir un tratamiento especial: **disparos, pasos inquietantes, ecos y reverberaciones**, etc. Para recrearlos, por lo general, hay que diseñarlos especialmente en estudio de grabación ya que los auténticos no siempre quedan bien en el cine.

Amar el cine: Capítulo 8

Capítulo 8: *efectos en sala.*

Consulta el PDF *Ficha técnica y minutaje* para conocer los contenidos completos del capítulo.

Ejemplo efectos sonoros

Sonido ambiente

- Día soleado

- ▣ Tráfico
- ▣ Tren
- ▣ Alienígenas

Efectos de sonido

- ▣ Puerta que cruje
- ▣ Lata de refresco
- ▣ Disparo de rifle
- ▣ Martillazos
- ▣ Radio de la policía

El silencio

El silencio en una banda sonora, puede ser un elemento inquietante o anticipador de algo que va a ocurrir. Sirve también para crear contrastes rítmicos o estados de ánimo. En algunas obras es un elemento dominante, utilizado con plena intención expresiva.

Ya dijo Robert Bresson que "[El cine sonoro ha inventado el silencio](#)".(disponible en [wikiquote](#)).

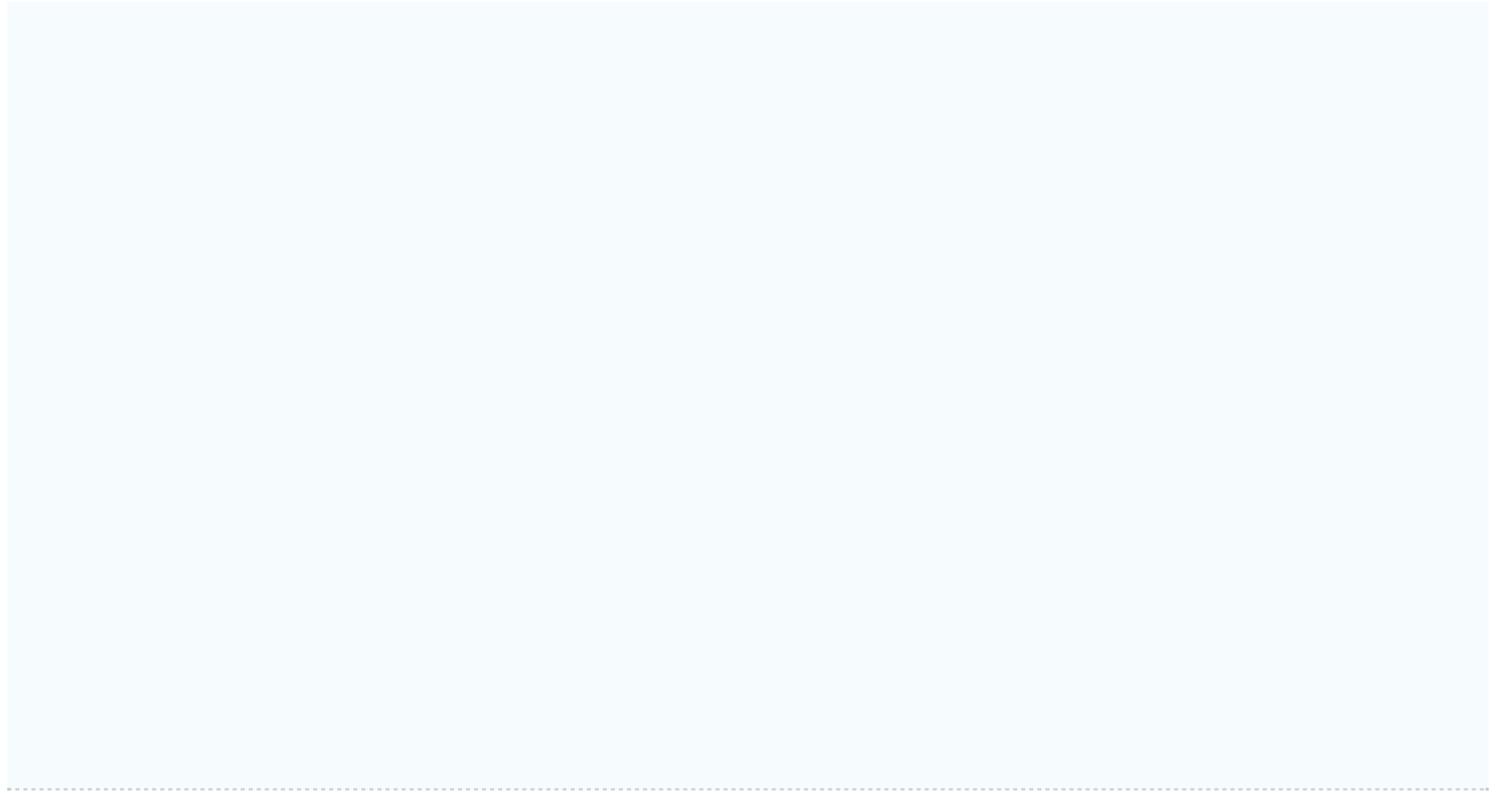

Amar el cine: Capítulo 7

Capítulo 7: sonido, música y diálogos a partir de 27'55".

Consulta el PDF *Ficha técnica y minutaje* para conocer los contenidos completos del capítulo.

El Ritmo

El ritmo implica una serie de compases más fuertes y más débiles y un tempo. Organizando los elementos sonoros, junto con otros elementos cinemáticos, se conforma el ritmo global de una película.

Muybridge, Eadweard, 1830-1904. The zoopraxiscope - a couple waltzing

Expresar con Sonido

Usos expresivos del sonido:

- **Paralelismo** sonoro, si el sonido se corresponde en sentido realista con el contenido de las imágenes.
- **Contrapunto** sonoro, si el sonido entra en conflicto con la imagen buscando nuevos significados.

En general, al ver una película, podemos concentrarnos en los elementos de sonido y cuestionar qué se pretende y qué se consigue con ellos. Se puede valorar qué es lo que aportan y lo que expresan. En el mejor de los casos descubriremos que la banda sonora cobra relevancia junto a las imágenes visuales y que condiciona nuestra percepción de la narración con nuevos significados.

En el minuto 38 del capítulo 7 de la serie Amar el Cine, en la secuencia de la ducha de *Psicosis*, se puede observar como la banda sonora refuerza el sentido expresivo de la narración.

La música (no diegética) inquietante de **Bernard Herrmann** subraya el momento en que Norman Bates (Anthony Perkins) vigila tras la pared a Marion (Janet Leigh), con una incidencia especial de violines cuando aparecen los planos de ella. Luego, poco a poco, la música da paso a un silencio anticipador tan solo roto por exagerados sonidos diegéticos de papeles rotos, de la cisterna, del envoltorio del jabón y del agua de la ducha. Este silencio está preparando el climax de la secuencia, el crimen, que se acompaña con música estridente, gritos y sonido de cuchilladas (que hacen innecesario mostrarlas visualmente). Para terminar, tras la música final, que acompaña como un requien el último aliento de Marion, otro sugerente silencio cierra la secuencia, de modo que el espectador pueda asimilar en calma lo que acaba de ver.

Amar el Cine: Capítulos 6, 7 y 9

Haz clic sobre el botón [Pulse aquí](#) para visualizar los capítulos.

De película

- En esta **lista de reproducción**, podéis ver ambas escenas: cuando Norman Bates espía a Marion (4) y la escena del asesinato en la ducha (5), además de otras secuencias famosas.
- Para comprobar el impacto de la música en el cine, podéis ver **este vídeo** en el que se pasa la secuencia de la ducha con y sin la música.

Actividad 2

Escoge una secuencia de una película que conozcas en la que destaque la utilización expresiva de los diferentes elementos de la banda sonora.

Análisis Cinematográfico

En esta ocasión vamos a analizar, prestando especial atención al sonido y a la música la película *El Ángel azul*, de **Josef von Sternberg** y protagonizada por **Marlen Dietrich**. Destaca, precisamente, por ser una de las primeras películas en las que se hace un uso expresivo del sonido y la música, pero también del silencio como elemento dramático. Es la primera película sonora rodada en Alemania.

Marlene Dietrich en *El ángel azul*, 1930

El ángel azul

El director y la protagonista (izq.) junto a diversos carteles de la película

El film de **Josef von Sternberg** que lanzó a la fama a **Marlene Dietrich** tiene un arranque muy significativo. Tras el plano inicial de los tejados de la ciudad, que despierta al nuevo día, se escuchan los cacareos de unas gallinas que comen arremolinadas en torno a su dueña. Dicho cacareo, como se puede comprobar más tarde en el transcurso de la película, constituye uno de los **leit motiv** sonoros de la película, precisamente el que marcará dramáticamente la secuencia de clímax de la película: en ella, el profesor Rath (un nombre que se parece a Rata-rata) -interpretado por el prestigioso actor **Emil Jannings**- es humillado en la escena del cabaret, condenado a cacarear ante el público de su ciudad.

Este detalle inicial es una de las mejores muestras de cómo *El ángel azul* es una película decididamente innovadora en cuanto al uso del sonido. Si hasta ese momento la gran mayoría de las películas sonoras se habían limitado a usar el sonido en paralelo a la imagen, redundando sobre ella, *El ángel azul* viene a mostrar un pequeño repertorio de elementos expresivos que el cine no abandonaría ya nunca. Pueden citarse algunos casos significativos:

- **La potenciación del fuera de campo.** Es sabido que la llegada del sonoro se traduce en economía narrativa, al poder describir con la banda sonora elementos que antes habían de mostrarse en imagen con un número mayor o menor de planos. Cuando el profesor huye del cabaret a refugiarse en la escuela, puede oírse un traqueteo de tren, que no aparece en imagen. Naturalmente, el cine mudo hubiese tenido que hacer uso de al menos un plano para mostrarlo.
- **La creación de espacios sonoros.** En esta película se encuentran numerosas escenas en las que el espacio cobra volumen gracias al sonido. Casi todas se desarrollan en el camerino de Lola Lola. Cada vez que se abre o cierra la puerta, se percibe o se deja de percibir respectivamente el espacio exterior, en este caso el escenario del cabaret. Lo mismo ocurre en el aula del Liceo, cuando el profesor se ve obligado a cerrar una ventana que deja pasar los cánticos de algún coro cercano. Al cerrar la ventana, los cánticos desaparecen. Son juegos sonoros que denotan todavía la novedad del nuevo hallazgo.
- **La creación de leit-motiv sonoros.** Es curioso el empleo que se hace de ciertos elementos que serán una constante en toda la película. Las campanadas del reloj, que anuncian el inicio de una nueva jornada de trabajo. El estornudo del profesor al llegar cada mañana al aula. El timbre del cabaret que anuncia la entrada de un nuevo número musical. Y en la cúspide de todos ellos, el cacareo: emitido por las gallinas al inicio de la película, y por el profesor en dos momentos más, en el de su boda primero, como motivo alegre de celebración, y en el escenario después, como síntoma externo de una degradación implacable.
- **La utilización de encabalgamientos sonoros.** En numerosas ocasiones, el sonido de un plano determinado comienza a oírse sobre el plano anterior. En la mayoría de las ocasiones suele utilizarse como recurso aglutinador y de continuidad, pero en otros momentos alcanza cotas de emotividad interesantes. Por ejemplo, en uno de los flirteos seductores de Lola Lola con el profesor, éste termina con el rostro cubierto de polvo de maquillaje. La cantante ríe y exclama: "**¡si le viesen sus alumnos!**". Este parlamento concluye sobre la imagen de los alumnos, que, semiocultos por la puerta de la trampilla del sótano, observan con sorna la escena. En la escena en la que el profesor le pide la mano a Lola Lola, y tras las sonoras risas de la chica, el beso con que ambos sellan el compromiso es cubierto con el sonido impertinente de un organillo de feria. Inmediatamente se descubre que alguien ha abierto la puerta del camerino, y que dicho sonido proviene del escenario. En este caso el sonido (la melodía circense) viene a entrar en conflicto con la imagen (el beso de amor), en un guiño narrativo que anticipa el infeliz desenlace.
- **El empleo de gags basados en el sonido.** Resulta inevitable explotar el sonido como fuente de comicidad, ya que hasta ahora el cine se había visto privado de tan fértil herramienta. Los estornudos anteriormente citados son un claro ejemplo de ello, al igual que la escena en la que el profesor trata de que su alumno pronuncie correctamente el artículo inglés "the". En otros casos, no tan humorísticos, el sonido subraya inteligentemente los sentimientos de los personajes: así ocurre con la melodía emitida por el peluche y por los cánticos de los pájaros cuando el profesor despierta junto a Lola Lola, tras su primer encuentro amoroso. Son notas que expresan el enamoramiento del personaje.

Diversos fotogramas de la película

Pero, junto a todos estos recursos destaca a nivel global la carga dramática con que está utilizado el sonido. *El ángel azul*, el cabaret donde transcurren los hechos, constituye un auténtico universo cerrado, en el que el sonido cobra una vital importancia y se convierte casi en un personaje más. Junto a los sensuales cantos de Lola Lola, una amalgama de risas, aplausos, gritos de júbilo y abucheos del público se encarga de crear una atmósfera penetrante durante toda la película, que sólo lograrán acallar los desesperados cacareos de angustia del profesor en el momento más bajo de su degradación moral.

Sin embargo, *El ángel azul* es, a pesar del repertorio aquí citado, una película que mantiene una medida muy ajustada del elemento sonoro. Esta sobriedad es de hecho otra de las características que la alejan del resto de películas de la época, que tras el nuevo descubrimiento se lanzaron a saturar la banda sonora de sonidos, músicas y diálogos, en un torpe intento de distanciarse del cine mudo anterior. En *El ángel azul* también destacan los silencios, cuya utilización como recurso permite precisamente que los elementos sonoros destaquen con más fuerza. Es quizá uno de sus mayores aciertos. Además, todo los sonidos que se utilizan en la banda sonora son diegéticos, es decir, la fuente que los emite pertenecen al universo ficcional. Tan sólo la música de los planos finales, con el profesor moribundo aferrado a la mesa de su antigua aula, es extradiegetica. Pero es un cierre sonoro magnífico.

Escenas de la película

Con todo ello, no puede olvidarse que con esta obra, aún no se ha tocado techo en cuanto a utilización del sonido. La película, además de contar con abundantes números musicales que evidencian todavía una explotación convencional del sonido, mantiene en los diálogos su talón de Aquiles. Todavía estos se producen en un solo plano, con los dos personajes en campo. Falta algún tiempo aún para que el cine incorpore la puesta en escena del clásico plano/contraplano, en el que los diálogos de los personajes pueden ser utilizados expresivamente al ser insertados de forma alternada sobre la imagen de cada interlocutor, según convenga.

El ángel azul es una de las primeras películas que incorporó el sonido con un importante sentido expresivo, tras la avalancha inicial de películas sonorizadas sin más criterio que el de oír lo que se ve en imagen. Estas películas, conocidas vulgarmente como **talkies**, significaron un retroceso respecto a la agilidad narrativa que se había alcanzado previamente en el cine mudo. Con films como éste, el cine comienza a asentar las bases de un lenguaje realmente audiovisual, en el que el sonido participa tanto o más que la imagen en el proceso de creación de sentidos y emociones.

Realizada en 1930 por **Joseph Von Sternberg** (tan sólo tres años después de la incorporación del sonido al cine), *El ángel azul* es la primera película alemana sonora pero mantiene algunos rasgos del **expresionismo**. Además de la temática, típicamente expresionista, algunos elementos visuales pertenecen a la puesta en escena típica del movimiento alemán. Así se desprende de la utilización de la iluminación contrastada y de las sombras, y de los decorados utilizados para las escenas de exteriores, repletos de violentos vértices y diagonales.

Josef von Sternberg y Marlene Dietrich

Pero su mayor acierto reside, evidentemente, en sus aportaciones al empleo del sonido en el lenguaje fílmico. La película obtuvo un éxito fulminante, y sirvió de catapulta tanto a **Sternberg** como a la entonces principiante Marlene Dietrich, ya que ambos fueron contratados por la **Paramount** en Estados Unidos.

De película

Puedes ver desde aquí *El ángel azul*.

Actividad 3

Visionado:

- Visiona *El ángel azul* ¡nos lo agradecerás!

Análisis:

- Señala, de forma general, las principales características de la película desde el punto de vista del sonido (sonido directo/indirecto, música diegética o no, diálogos y otras formas de palabra,...).

¿Crees que se ha cuidado de forma especial este apartado en la película?

Anexo

"Star System " por Ángel Martos Cremades

Theda Bara (izq.), Sarah Bernhardt (centro) y Lillian Gish (dcha.)

Theda Bara nació en el Sáhara a finales del siglo XIX, fruto de los amores prohibidos de un oficial francés y de una muchacha árabe, que murió al dar a luz. Su nombre, un anagrama de las palabras "*Muerte Árabe*" (*Arab Death*, en inglés), formaba parte de la nómina de estrellas de la Fox, en el apartado de "*la mujer más perversa del mundo*". Todo, por supuesto, era mentira, una fabulosa invención del departamento publicitario de la productora. En realidad, la Bara era natural de Cincinnati (Ohio), de ascendencia judeo-inglesa y se

llamaba Theodosia. ¿Para qué tanto enredar? Por dinero, por supuesto.

Miss Bara, hoy completamente olvidada, fue en la primera década del siglo XX una de las actrices más taquilleras de la versión muda del star system hollywoodiense, con títulos como *Cleopatra* (1917), en los que apuntaba maneras vamp y cuya vida privada irritó la susceptibilidad puritana de parte de la sociedad estadounidense.

Sin embargo, no es en Norteamérica, sino en Francia, donde hay que buscar los orígenes de ese "sistema de estrellas" a sueldo que durante años dominó la cinematografía mundial. En 1907, en el país de los hermanos Lumière, la barraca de feria de las primeras proyecciones se había convertido en una industria que empezaba a mostrar síntomas de agotamiento: los mismos melodramas y comedias vulgares que proporcionaron los primeros éxitos cansaban ahora, por repetitivos. El público volvía a llenar las salas de teatro, en el que se ofrecía una gran variedad de historias, escritas por autores como **Racine**, **Shakespeare** o **Víctor Hugo**, e interpretadas por actores y actrices de prestigio, como **Sarah Bernhardt**.

Fue entonces cuando la productora francesa **Film d'art** se propuso elevar el nivel artístico del cine incorporando a grandes nombres de la escena. Intérpretes, escenógrafos y directores de teatro llevarían a la pantalla el arte que con tanta notoriedad desarrollan en la escena; sus nombres serían una garantía de calidad.

El fichaje más espectacular fue el de **Sarah Bernhardt**. La actriz despreciaba el cine, que había calificado de "ridículas pantomimas fotografiadas", pero se rindió, como cualquier mortal, a los 1.800 francos por sesión más un canon por metro de película que le ofreció *Film d'Art* por protagonizar *La dame aux camélias* (1911), escrita por el académico Henri Lavedan e interpretada por muy respetables actores de la Comédie Française. La película causó sensación. El éxito enseñó el camino a seguir y tuvo sus imitadores en el resto de Europa y en Estados Unidos, donde, por ejemplo, el productor Adolph Zukor fundaría la empresa **Actores famosos en obras famosas** (*Famous Players in Famous Plays*).

A este cambio de mentalidad había que añadir las mejoras que se iban incorporando al cine y que repercutían a su vez en la relación con el espectador. Así, la técnica de primer plano desarrollada por la productora norteamericana Vitagraph tuvo como consecuencia la difusión y popularización de los rostros de sus actores en plantilla.

Pero estos "trabajadores" no sólo eran conocidos, sino que además fueron cada vez más deseados por los espectadores. Y ese deseo engordaba la taquilla. Román Gubern afirma en su Historia del Cine que la razones psicológicas más profundas para el arraigo del star system están "en la transferencia emotiva que se opera en el espectador durante el ritual de la proyección cinematográfica". Además, "el actor o actriz aparecen para el fan revestidos de todas las cualidades y virtudes de los personajes que han encarnado repetidamente en la pantalla: belleza, valor, inteligencia...".

Y estaba el sexo, claro, hasta el punto que no hay mito de la gran pantalla que no lo sea también erótico, desde la sensualidad nouveau de **Louise Brooks** a la sofisticación andrógina de **Marlene Dietrich**, pasando por la ingenuidad virginal de **Mary Pickford** o, en el otro extremo, la mirada pasional del único latin lover, **Rodolfo Valentino**.

Todos ellos intentaban construir o desarrollar en la realidad, es decir, en las revistas de la época, los arquetipos a que habían sido destinados por las productoras y el público, en una suerte de juego de espejos que nunca reflejaba la verdad, o en todo caso, devolvía sólo la "verdad moral" aceptada en cada momento.

En eso consistía, en definitiva, el "estar system": un estar de acuerdo, dentro de un orden definido, sistematizado, en función de unas reglas estéticas contemporáneas.

Ángel Martos Cremades es actor.

Louise Brooks, Gloria Swanson, Greta Garbo y Marlene Dietrich

Actividad 4

Cuando buscas una película para ir al cine ¿tienes en cuenta si en ella trabajan estrellas del cine?

Actividades

Actividad 1

Ampliación:

Visiona el reportaje de rtve en **Días de cine**

- *Centenario del nacimiento del compositor de música de cine Bernard Hermann*

Actividad 2

Escoge una secuencia de una película que conozcas en la que destaque la utilización expresiva de los diferentes elementos de la banda sonora.

Actividad 3

Visionado:

- Visiona *El ángel azul* ;nos lo agradecerás!

Análisis:

- Señala, de forma general, las principales características de la película desde el punto de vista del sonido (sonido directo/indirecto, música diegética o no, diálogos y otras formas de palabra,...).

¿Crees que se ha cuidado de forma especial este apartado en la película?

Actividad 4

Cuando buscas una película para ir al cine ¿tienes en cuenta si en ella trabajan estrellas del cine?

Serie Amar el cine

Amar el cine es una serie documental en doce capítulos en los cuales, mediante entrevistas a profesionales del medio y fragmentos de películas, se tratan diversos aspectos, tanto técnicos como estilísticos del mundo del cine.

La serie fue elaborada en el año 2002 por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en colaboración con Televisión española.

En cada capítulo encontrarás el enlace "**Ficha técnica y minutaje**" que te permitirá consultar los contenidos del capítulo y el minutado exacto.

Contenidos

1. **El invento del cine.**
2. **El guión.**
3. **La dirección.**
4. **Las estrellas de la pantalla.**
5. **El lenguaje.**
6. **El montaje.**
7. **Estética cinematográfica.**
8. **Los trucos.**
9. **¿Cómo se hace una película?**
10. **Los géneros.**
11. **Movimientos cinematográficos.**
12. **Ver cine.**

Capítulos 1-4

Capítulo 1: El invento del cine

Ficha Técnica y minutaje

Capítulo 2: El Guión

Ficha Técnica y minutaje

Capítulo 3: La dirección

Ficha Técnica y minutaje

Capítulo 4: Las estrellas de la pantalla

Ficha Técnica y minutaje

Capítulos 5-8

Capítulo 5: El lenguaje

Ficha Técnica y minutaje

Capítulo 6: El montaje

Ficha Técnica y minutaje

Capítulo 7: Estética cinematográfica

Ficha Técnica y minutaje

Capítulo 8: Los trucos

Ficha Técnica y minutaje

Capítulos 9-12

Capítulo 9: Cómo se hace una película

Ficha Técnica y minutaje

Capítulo 10: Los géneros

Ficha Técnica y minutaje

Capítulo 11: Movimientos cinematográficos

Ficha Técnica y minutaje

Capítulo 12: Ver cine

Ficha Técnica y minutaje

Glosario de cine

En esta sección encontrarás una lista de definiciones de términos cinematográficos.

En cada apartado (A-B-C por ejemplo) podrás acceder a las definiciones, ordenadas alfabéticamente: A, B, C,...

Importante

Todas las imágenes que encontrarás en este documento están bajo **dominio público** (public domain). En caso contrario se indica al pie **autor y licencia Creative Commons** utilizada.

A-B-C

-A-

Acción. Movimiento que se produce ante la cámara. Fuerza motriz que desarrollada por los personajes hace avanzar la narración.

Adaptación. Guión hecho a partir de una obra literaria.

Angular (Gran angular). Lente de distancia focal corta, (en 35 mm, de 18 a 35 mm). Por debajo de 16 mm se llama "ojo de pez", ya que se obtiene una imagen muy deformada. Permite encuadrar un campo visual más amplio que una lente normal y con gran profundidad de campo. Exagera las relaciones de espacio, expandiendo la distancia aparente entre lo cercano y lo distante.

Ciudadano Kane en Wikipedia

Ángulo. Inclinación del eje de la cámara respecto a lo que se quiere filmar (punto de vista). Puede ser **Normal** o neutro (paralelo al suelo), tomado desde arriba (**Picado**) o desde abajo (**Contrapicado**). Si es inclinado a derecha o izquierda de l eje vertical se llama **Aberrante**.

Animación. Dotar de movimiento a dibujos u objetos mediante procedimientos mecánicos o electrónicos. Descubierta por Méliès, la técnica inicial llamada **stop motion** consistía en imágenes dibujadas, maquetas, marionetas, etc., que se registraban fotograma a fotograma y que cobraban movimiento al ser proyectadas. Luego vendrán la pixelación, la rotoscopía, la animación de recortes (cut-out animation), la animación digital, el 3-D y 4-D.

Anime. Animación futurista y de ciencia ficción japonesa, conocida como **Japanese Animation**. La mayoría es una adaptación del manga (cómic japonés). Se diferencia del dibujo animado tradicional en sus temas, con historias de contenido más profundo y emocional. Otra diferencia es su técnica, se utilizan menos cuadros de animación por segundo (8 cuadros, frente a 24 o 12 en la animación occidental).

Anime. Wikimedia Commons

Autor: Fracco. Licencia CC-BY-SA 3.0

Argumento o Trama. Desarrollo de una idea o tema por medio de una historia (la acción narrada), esbozando personajes y situaciones.

Arte y Ensayo: Salas que surgen en España tras una Orden Ministerial de 1967. Estuvieron destinadas a la exhibición de "obras de destacados valores cinematográficos"- en versión original íntegra y subtitulada. Sólo se permitían en ciudades de más de 50.000 habitantes y zonas turísticas especiales, con un aforo máximo de 500 espectadores. Por extensión se llama "cine de arte y ensayo" a películas con aspectos vanguardistas o planteamientos anti-comerciales.

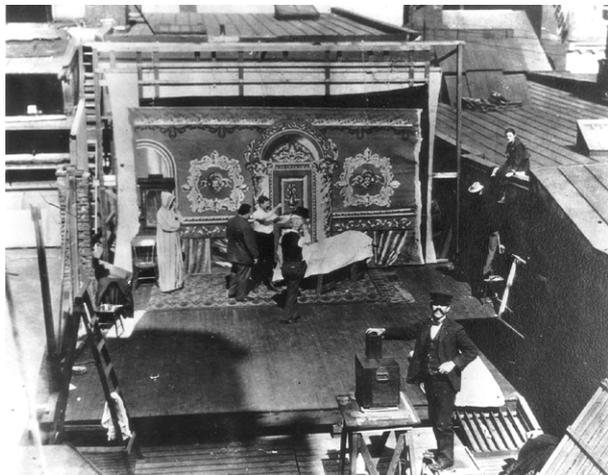
Atrezzo. Conjunto de instrumentos, enseres, muebles y todo tipo de objetos que se usan en la ambientación y decoración de una

escena.

-B-

B (serie B). Películas rodadas con muy poco presupuesto y escasas pretensiones artísticas, habitualmente de género (terror, policiaco, ciencia-ficción, etc.). Si el presupuesto es ínfimo se les llama de **serie Z**.

Backstage: Es el área donde se ubica el equipo técnico, las cámaras, el director, etc... Un espacio que el público no ve donde se desarrolla lo previo y lo posterior a la realización dentro del set. Actualmente, muchas películas traen como extras en los DVDs esa sección permitiendo ver cómo se filmó la película.

Estudios en 1899. Wikipedia

Banda. Cada uno de los soportes que contienen los elementos de una película; la **banda de imagen** (o película propiamente dicha) contiene las imágenes en los fotogramas. La **banda sonora**, el sonido: voces, efectos sonoros (ruidos) y música. Después se mezclan (**banda de mezclas**) y se incorporan en una sola. De forma incorrecta se llama banda sonora a la música de la película para su venta en soporte doméstico.

Barrido. Transición entre dos planos por medio de una imagen intermedia borrosa, a través de un movimiento rápido y seco de la cámara.

Biopic. (del inglés Biografic Picture) es un género cinematográfico que narra o adapta biografías. Algunos ejemplos serían *Gandhi*, *Amadeus* o *Una mente maravillosa*.

Blockbuster. Las películas más taquilleras, aunque el concepto ha evolucionado con el tiempo, las que logran las mejores taquillas en un tiempo récord. Las que sitúan el listón de ingresos más alto, a partir de una lista que se establece entre los estrenos de una semana o de un fin de semana.

Bollywood. Películas de la industria cinematográfica de la India. Específicamente son las películas comerciales realizadas por los estudios de Bombay. La palabra, acuñada en los setenta, juega con las palabras Bombay y Hollywood.

Bollywood. Wikipedia

Autor: Skip. CC.BY.SA.2.0

Box Office. Se refiere e los ingresos de taquilla de una película. Es la tabla en la que se clasifican por orden de ingresos las películas

más taquilleras en exhibición. Puede ser internacional o por países.

-C-

Cámara. Aparato que se utiliza para la toma de imágenes en cine, televisión y fotografía.

Filmando. Wikipedia

Cameo. Aparición incidental de un actor o director (o cualquier personalidad externa al cine) en una película. Son célebres los de Hitchcock en sus propios filmes.

Cameo de Hitchcock. Wikimedia

Campo. Es el espacio en el que entran todos los personajes y objetos visibles en la pantalla. Lo que oímos o intuimos (pero no vemos) queda **fuera de campo**.

Casting (prueba de reparto). Selección del reparto de un filme, desde los papeles protagonistas y secundarios a los figurantes.

Catch. Artificio que deja en negro parte de la imagen.

Caza de brujas. Término acuñado en Hollywood cuando se inició la persecución de comunistas en el seno de la industria. Aunque la Comisión de Actividades Antiamericanas comenzó a actuar en 1938, no fue hasta 1947 cuando inicia una “caza de brujas” en la que se verían inmersos muchos guionistas, directores y actores, acusados todos de pertenecer o haber pertenecido al Partido Comunista. Esta campaña, conocida como “maccarthysmo”, finalizó en torno a 1954. Por extensión, persecución por ideas políticas.

Censura. Desde que el ser humano posee la capacidad de expresar ideas existe la censura. El censor justifica siempre sus actos esgrimiendo siempre el mismo argumento: el beneficio de la comunidad, la moral y las instituciones. En España fue instituida por el franquismo en 1939. En 1953 se ordenó la censura previa de guiones. Se suprimió en 1977.

Chanbara. Término genérico para las películas de samurais. Chanbara o **Ken-Geki** significa “teatro de espadas”. A diferencia del género chino **Wu Xia Pian**, en las Chanbara la fantasía no está tan presente y se recalcan los valores tradicionales de honor, valor, justicia,... (el **bushido**, el estricto código de los samurais) dentro de límites realistas. Las historias suelen desarrollarse en el Japón feudal o en la era Tokugawa.

Cine-clubs. En España surgieron durante la República y tenían como objeto desarrollar todo tipo de actividades cinematográficas, especialmente proyectar películas vanguardistas o minoritarias. Gracias a los cine-clubs muchos españoles tuvieron la oportunidad de acercarse a las grandes películas de la historia del cine. Estas asociaciones dispusieron de naturaleza jurídica por primera vez en 1957

y, bajo el franquismo, tuvieron un papel decisivo para conocer otro cine.

Cine de autor. A fines de los 50 en Francia surgió la *Nouvelle vague*, un grupo de jóvenes directores cinéfilos amparados por la revista *Cahiers du cinema*. Ellos reivindicaron la figura del director-autor frente al sistema de estrellas, de estudios o de productor. Se miraban en Orson Welles y Alfred Hitchcock. Desde entonces se llama cine de autor, por oposición al llamado cine comercial, al que se aleja de temas frívolos y experimenta con el lenguaje, en suma, en el que es posible reconocer la personalidad y estilo de quién dirige.

Cine clásico. El realizado en los EEUU durante los años 30-50, según el sistema de convenciones que constituyen la tradición cinematográfica. Fue definido por la producción del sistema de Estudios con películas totalmente controladas por el productor y protagonizadas por sus estrellas de plantilla y encuadradas por géneros. Formalmente su característica principal es la invisibilidad de la cámara: el público tiene la sensación de estar allí directamente.

Cine negro. El *cine negro* o *film noir* es un género cinematográfico que se desarrolló en Estados Unidos durante la década de 1940-50. Basado en las novelas policíacas, presenta la cara menos amable de la sociedad americana, tipos duros, corrupción..., con una iluminación generalmente expresionista, llena de luces y sombras.

Fim Noir. Wikipedia

Cinemascope. Formato panorámico de pantalla. Fue un cambio sustancial en la proyección y filmación de películas, al lograr una visión espectacular de situaciones y paisajes. La primera película fue *La túnica sagrada* (1953).

Claqueta. Pizarra articulada en la que se escribe antes de cada toma la información visual y sonora que permitirá localizar y sincronizar después esa toma.

Clímax. Punto culminante de la acción dramática. Momento de más alto interés o emoción en la acción del film, en especial de tono dramático o espectacular, que se crea antes del desenlac.

Close-up. Primer plano, toma de acercamiento. Generalmente se refiere a un acercamiento al rostro.

Comedia. es una película de humor o que intenta provocar la risa de la audiencia. Junto con el melodrama o la ciencia ficción, la comedia es uno de los géneros cinematográficos clásicos. Billy Wilder o Woody Allen son dos directores muy reconocidos en este género. Se distinguen subgeneros como la comedia musical, la comedia romántica, la comedia negra, el vodevil, las parodias, la sátira política,...

Continuidad. Vd. **Raccord**

Contracampo. Espacio visual simétrico al campo, o sea, el campo contrario. Se usa en escenas entre dos personajes.

Coproducción. Sistema de financiación de una película compartido entre dos o más países. Se comparten actores, locaciones y personal técnico. Busca atraer al público de ambos países y reducir costos de producción.

Coral (Película coral). Cine que rompe la estructura clásica del cine con protagonistas principales mediante una trama con muchos personajes o la acumulación de pequeñas historias. Es el caso del cine de Berlanga o de Milos Jancsó, o de películas como *Amarcord* de Fellini y *Vidas cruzadas* de Robert Altman. Más en esta línea de historias cruzadas son grandes éxitos recientes como *Pulp Fiction*, *Crash* o el cine de González Iñárritu (*21 gramos*, *Babel*).

Corte. En el montaje, realizar la transición entre dos planos mediante el paso directo de un plano a otro. Se llama también cambio de plano por corte simple.

Cortinilla. Efecto óptico que permite sustituir de manera gradual una imagen por otra, en diferentes direcciones.

Cortometraje. Película que dura menos de 30 minutos.

Crítica cinematográfica. Es la actividad de aquellos profesionales que hacen análisis y juicio sobre las películas. Suele referirse a esas reseñas que, en prensa e internet, analizan las películas recién estrenadas. No obstante, la crítica cinematográfica es una actividad más

amplia, que incluye el estudio del lenguaje del cine, su historia y el recorrido profesional de quienes lo elaboran. Con frecuencia, los críticos de cine son partidarios de una determinada teoría estética o defienden cierta ideología, lo que identifica su perfil intelectual.

Cuadro. Zona delimitada por los cuatro bordes de la pantalla.

Culto (película de culto o **Cult-movie**). Se refiere a aquellas cintas que, por determinados elementos o influencia generacional se convierten en referentes de un grupo o generación, por sus personajes, banda sonora o estética, aunque no necesariamente por su calidad. Son ejemplos de películas de culto las sagas de *El padrino* o *La guerra de las galaxias*, algunas cintas de los hermanos Coen, Tarantino, etc.

D-E-F

-D-

Decorados. Espacios artificiales de diversos materiales y en especial de cartón-piedra y madera que simulan lugares reales. Muchos directores clásicos los preferían a los escenarios naturales debido a la facilidad para el control de la luz y el movimiento de la cámara.

Desenlace. Es el momento final de un film, en el que se resuelve el relato. Puede ser cerrado o abierto (es decir, no se resuelven todos los conflictos).

Diégesis. La diégesis son el espacio y el tiempo (en suma, el mundo ficticio) en los que discurre la narración fílmica.

Director/directora. También llamado realizador, es el responsable creativo del film. Es su función dirigir la puesta en escena a partir de un guión técnico, el encargado de poner en imágenes el guión literario; dirige la puesta en escena y supervisa el montaje (en EE.UU. generalmente termina su cometido en el rodaje y es el productor el que se encarga del montaje).

El director Lucas Demare con sus guionistas. Wikipedia

Director artístico. Arquitecto decorador o decorador jefe. Se encarga de diseñar y construir los decorados, crear ambientes...

Director de fotografía. También llamado operador. Es el responsable técnico y artístico de la toma de imágenes, cuidando de la iluminación y de los encuadres. Coordina a los equipos de cámara, foto fija y eléctricos (que se ocupan de los focos).

Documental. Film que recoge imágenes de la realidad, aunque de forma creativa y, por tanto, manipulada (como todo el cine). Un documental es el producto de un montaje de escenas y, en este sentido, también se aproxima a las películas de ficción. No obstante, cabe insistir en su afán de verosimilitud y en su aproximación inmediata a la realidad que procura mostrar. Algunos movimientos (*Neorealismo*, *Free Cinema*) y directores (Ken Loach) imitan el estilo documental para dotar de realismo a sus filmes.

Rodando un documental. Wikipedia

Autor: Valentina Ippolito. CC-BY-SA.3.0

Doblaje. Grabación sonora realizada después del rodaje y que se sincroniza con una toma de imagen. Doblar una película es también traducir sus diálogos al idioma del país en el que se proyecta. Los actores de doblaje son actores especializados que ponen voz al texto traducido. José Luis Garcí siempre dobla sus películas, práctica habitual en el cine norteamericano.

Docudrama. Género difundido en cine, radio y televisión, que trata, con técnicas dramáticas, hechos reales propios del género documental.

Dolly. La más sencilla de las grúas: carrito sobre el que se montan la cámara y el operador. Es como un *travelling* con ruedas de goma.

Drama. Como género cinematográfico, el drama está asociado a las tramas con conflictos desgarrados como historias de amores imposibles, injusticias raciales, conflictos familiares o hechos históricos. Se caracteriza por utilizar un discurso que apela a la sensibilidad y a la emoción del espectador, no sólo a través del guión, sino de la música, la fotografía y el tono de los actores.

Drive-in. Se denominan así los cines para coches, los auto-cines que proliferaron en Estados Unidos en los años cincuenta y en algunos países europeos años más tarde. Son escenarios muy utilizados por el cine estadounidense para algunas secuencias de películas juveniles de época.

Drive-in en Bruselas. Wikipedia

Autor: Christian Kremer. CC-BY-SA.3.0

-E-

Edición. Se llama así al montaje cuando se hace en vídeo o sistemas informáticos. En sentido amplio, editar es montar.

Efectos especiales (FX). Procedimientos para modificar la imagen obtenida por la cámara, desde sencillos trucos hasta los actuales (y sofisticados) efectos por ordenador. Pueden ser mecánicos, sonoros, físicos, químicos, digitales,...

Eje de cámara. Línea imaginaria definida por la orientación de la cámara, que se extiende desde ésta al objeto filmado.

Eléctricos. Encargados de la luz y los focos en un rodaje.

Elipsis. Procedimiento que permite saltar en el tiempo y/o el espacio sin que el espectador pierda la continuidad de la secuencia aunque se han eliminado los pasos intermedios.

Encadenado. Transición de planos por sobreimpresión, más o menos prolongada, de las últimas imágenes de un plano y las primeras del plano siguiente.

Encuadre. Es la selección del campo abarcado por el objetivo (lo que se verá en la pantalla) en el que se tiene en cuenta el tipo de plano, la colocación de objetos y actores, la ubicación de la cámara y el puntos de vista, para lograr la armonía de la composición y la fluidez narrativa. Es la forma de organizar la toma.

Película japonesa. Wikipedia

Escaleta. La escaleta es el esqueleto del guión, en la que se detallan todas las escenas, indicando si va a ser rodada en un espacio interior o exterior; de día o de noche, y el lugar en el que transcurre la acción (dormitorio del protagonista, por ejemplo). Una vez construida la escaleta, se añaden los diálogos.

Escena. Es la toma que coincide con la entrada y salida de actores del marco de filmación. Plano o conjunto de planos que tienen unidad de tiempo y espacio (escenario). Suele compararse al párrafo en la obra literaria.

Estereotipo cinematográfico. Modelo simplista que se expresa cinematográficamente a través de personajes o pautas dramáticas reconocibles. Los estereotipos propician la identificación del público con una serie de rasgos que ya conoce. Entre otros estereotipos del cine, podemos citar al héroe justiciero, la doncella perseguida, el amigo cómico, el falso culpable, el villano sofisticado,...

Estudios. Espacios en los que se reúnen uno o varios platós para el rodaje de películas. Puede contener una o varias naves para los interiores y escenarios al aire libre para aquellos que necesiten de espacios abiertos; en ambos casos con la posibilidad de utilizar decorados corpóreos. Se asocian con la política de las Majors en el llamado **Sistema de estudios** del cine americano de los 40-50.

Estudios en Hollywood, 1922. Wikipedia

Exteriores. Como indica su nombre, el rodaje en escenarios exteriores significa que el equipo de filmación no realiza su labor en un estudio de cine o dentro de un edificio. Este tipo de rodaje es extremadamente complejo, pues queda sometido a las inclemencias del tiempo y a la variable iluminación que ofrecen las distintas horas del día. No obstante, este planteamiento proporciona resultados de una gran frescura.

Extra o figurante. Actor sin texto cuya función es de contenido visual para enriquecer la escena y conformar el ámbito en el que se integra el reparto.

-F-

Fantástico, cine. Es un género opuesto al realismo. Tiene sus leyes propias y construye un universo paralelo, poblado de seres y objetos que sólo son posibles dentro de la fantasía. El hombre y los seres sobrenaturales se relacionan y conviven (o luchan) en él. Abarca tanto a los films de terror y ciencia-ficción como a otros que recrean universos basados en la mitología o las sagas nórdicas, artúricas, asiáticas....

El hombre de la cabeza de caucho (Méliès, 1901). Wikipedia

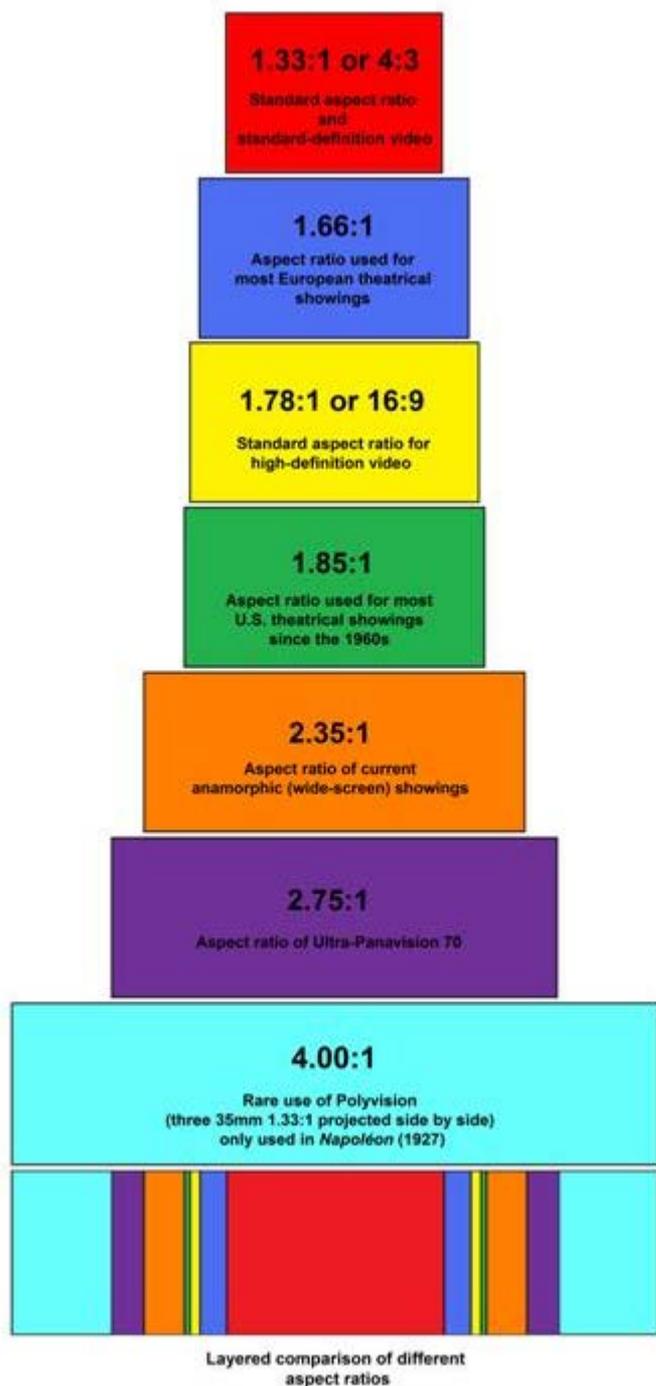
Figurinista. Diseñador/a de los modelos de vestuario del film y responsable del vestuario total del mismo. Debe trabajar en íntima conexión con el escenógrafo para unificar criterios en cuanto al estilo cromático, época, ambiente y atmósfera.

Flash-back. O vuelta atrás. Recurso fílmico que permite retroceder a hechos del pasado en la narración por medio del recuerdo, del sueño, de la narración de una historia, a partir de la lectura de un diario o libro,...

Flashforward. O ir hacia delante. Es una escena proyectada hacia el futuro, o que imagina lo que hubiera podido suceder.

Folletín. Novela popular del XIX que cultivaba la intriga, el romance y el melodrama. Publicada por entregas en la prensa, el folletín abusaba del exceso y el efectismo. Entre los cultivadores más notables de esta fórmula figuran Alejandro Dumas o Charles Dickens. Desde sus inicios el cine adoptó el mismo esquema a la hora de orientar sus argumentos, de ahí que buena parte de la producción se haya acomodado a los resortes del relato folletinesco, con sus vaivenes, súbitas revelaciones e intrigas encaminados a un final feliz.

Formato. Es el tamaño de la película de celuloide (en el cine analógico). El profesional era el de **35 mm** mientras que las cámaras de **16mm**, más pequeñas y manejables se usaban mucho para reportajes antes de la generalización del vídeo. El de **70 mm** se hizo común para el cine comercial en la década de los 60. En cine familiar y amateur trabajaba con películas de **8 mm**.

Diferentes formatos. Wikipedia

Foto fija. Apartado técnico encargado de realizar fotografías de la película. Suelen ser de determinadas escenas de importancia y se toman para la promoción del film.

Fotograma. Cada uno de los cuadros fotográficos que se expone cada vez que el obturador se abre y que, vistos en continuidad, proporcionan la ilusión de movimiento (pasan 24 cada segundo). La forma y tamaño de la ventanilla determinan sus dimensiones: desde 8mm (cine amateur) a 70mm de anchura (a más anchura más calidad).

Fotograma de *Intolerancia*, 1916, DW.Griffith. Wikipedia

Fotografía. En base a la óptica y a la iluminación utilizadas, cada plano se puede presentar con iluminación uniforme (luz tonal) o con fuertes contrastes entre zonas iluminadas y oscuras (claroscuro).

Frame. Equivalente del fotograma en soporte magnético (cinta de vídeo, donde la imagen está codificada electrónicamente). Un segundo de vídeo contiene 25 frames en PAL, el sistema que utilizaban la mayoría de los países europeo. En el estándar americano NTSC contiene 30 frames.

Fuera de campo. Acción o diálogo que tiene lugar fuera del campo visual de la cámara.

Fuera de foco. Cuando una imagen nítida pierde definición, decimos que está fuera de foco. Se transforma en una imagen que logra tener un efecto fantasmal, onírico, alucinógeno. También puede suceder lo contrario, estar fuera de foco y volverse nítida.

Fundido. Recurso que indica el paso del tiempo o un cambio radical de escenario. Es una transición entre planos, en la que se va oscureciendo paulatinamente la imagen hasta que la pantalla queda negra, antes de que otra imagen surja de la misma oscuridad (**fundido en negro**). Excepcionalmente, el fundido también puede hacerse a blanco o a otros colores. Hay de cierre y de apertura. **Fade-in** se llama al que cierra y **fade-out** al que abre.

Fundido encadenado. Plano que es sustituido progresivamente por otro que se va superponiendo. Suele indicar paso del tiempo.

G-H-I-J-K

-G-

Gag. Efecto cómico inesperado; puede ser visual, verbal o sonoro. Dentro de la comedia, un gag viene a demostrar que no todo es predecible, y que las situaciones tienen giros inesperados.

Buster Keaton, *The Frozen North*, 1922. Wikipedia

Gendai geki. O "historias de familias". Es el termino generico para las peliculas japonesas sobre la vida cotidiana. El gran maestro fue Yasujiro Ozu

Viaje a Tokio, Yasujiro Ozu, 1953. Wikipedia

Género. Modo de agrupar las películas según sus temas y características: comedia, policíaco, musical, western, terror, ciencia-ficción...

Gore (o Splatter). Literalmente, sangre derramada. El gore es un tipo de películas de terror que se centran en lo visceral y la violencia gratuita, con profusión de mutilaciones y sangre.

Grúa. El vehículo que soporta la cámara, que va sobre una plataforma giratoria y permite realizar multitud de movimientos. Es esencial para los planos secuencia complicados.

Guión. Es la idea de lo que va a ser la película plasmada por escrito, con narración, diálogos, descripción de personajes y escenarios. Si le añadimos la banda sonora y la planificación (movimientos, planos, ángulos) tendremos el **guión técnico**. Si la historia procede de una obra literaria se llama **guión adaptado**, en caso opuesto es un **guión original**.

-H-

Happy End. Literalmente, final feliz. Fórmula narrativa con la que concluían las narraciones comerciales.

The End, Encadenados, Hitchcock, 1946.

Wikipedia

Hollywood. Si el cine nació en Francia, fue en Hollywood donde se comercializó y se industrializó. En la “Meca del cine” surgieron los grandes Estudios, las superproducciones, las estrellas y el star system. Desde Hollywood se monopolizó el mercado cinematográfico. Su modelo de cine, y también político e ideológico, hace que identifiquemos con este término a la industria americana del cine. Fue un lugar donde se podía cumplir y llevar a cabo cualquier fantasía; hoy, envejecido, es un lugar emblemático para hacer turismo.

El cine según Hollywood (D. Juan, 1926). Wikipedia

-|-

Independientes ("Indies"). Surgió cuando algunos cineastas de EE.UU. (Cassavettes, Mulligan, Penn, Nichols,...) promovieron un cine narrativamente más independiente producido fuera de los grandes estudios de Hollywood. Algunos trabajaron en Nueva York y participaron en corrientes como el cine **underground**, anticomercial y de vanguardia. Uno de sus referentes principales es el festival de Sundance, promovido por Robert Redford en 1983.

Sundance Film Festival. Wikipedia

Inserto. Plano que se intercala en medio de otros dos para destacar un detalle, describir un aspecto.

Intertítulos. Carteles intercalados con las imágenes del cine mudo en los que aparecían diálogos o aclaraciones de lo que sucedía en la pantalla. Reemplazaron al "explicador" que acompañaba las primeras proyecciones imitando voces, y comentando la acción que el público visualizaba. Los intertítulos requerían que el público supiese leer y compartiera el mismo idioma. Con la llegada del sonoro no desaparecieron por completo, ya que algunos filmes los utilizan como separadores de secuencias o como un homenaje.

-J-

Jirafa (o Boom). Es el soporte telescópico que se utiliza para sujetar el micrófono sobre los actores y moverlo al lugar necesario para captar todos los diálogos. Se coloca a suficiente altura sobre los intérpretes con el fin de que la cámara no lo filme (aunque a veces se cuela en el montaje final).

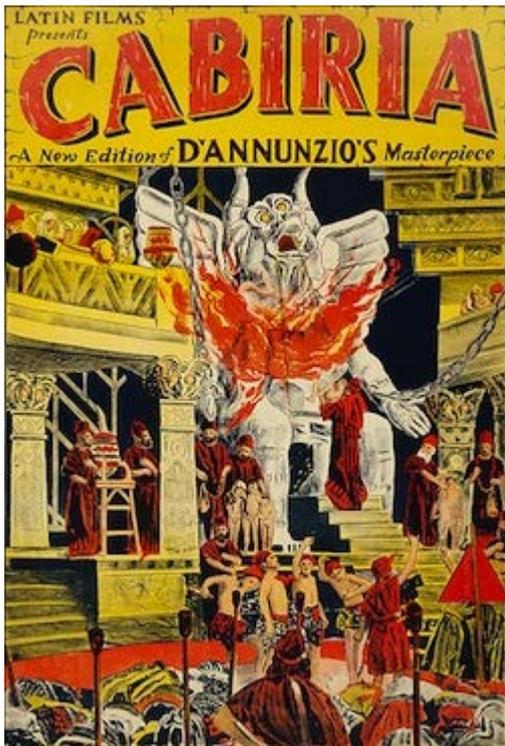
Jirafa en un rodaje. Wikipedia

Autor: PRA CC-BY-SA.3.0.2.5.2.0.1.0

Jump-cut. Anglicismo que se utiliza cuando se produce una transición entre planos que supone un salto apreciable (generalmente en el tiempo o el desarrollo de la trama) de personajes o situaciones.

-K-

Kolossal. el cine inspirado en episodios históricos o en textos literarios de gran trascendencia social cuya escenografía se caracteriza por la espectacularidad.

Cartel de Cabiria en Wikipedia

L-M-N

-L-

Largometraje. Película que dura más de 60 minutos.

Cartel del largometraje *Red Dust*, 1932

Wikipedia

Leitmotiv: Del alemán, puede traducirse como “motivo conductor”. Se trata de una técnica de identificación entre una melodía o frase musical y un concepto, un personaje o una idea general. Esta identificación se establece mediante la simultaneidad en la primera aparición del concepto y la melodía, y a partir de ahí, mediante a repetición idéntica o transformada, siguiendo las incidencias argumentales. Es una técnica típicamente operística adaptada al cine por compositores como Max Steiner, Erich Wolfgang Korngold o Franz Waxman. El término fue acuñado por el musicólogo F. W. Jähns.

-M-

MacGuffin. Es una expresión acuñada por **Alfred Hitchcock** para referirse un elemento de suspense que hace que avance en la trama, pero que no tiene auténtica relevancia en sí. El elemento que distingue al MacGuffin de otros tipos de excusas o distracciones argumentales es que es intercambiable y no es lo importante para el desenlace.

Majors. Grandes compañías afincadas en Hollywood, que dominan la producción y distribución de los films; algunas tienen sus cadenas de TV.

Making off. O "cómo se hizo". Reportaje promocional de una película destinado a las televisiones, que se incluirá como un extra en la edición posterior del DVD. Se trata de un montaje breve, en el que asistimos a las interioridades de la película, como si fuéramos un miembro más del equipo. Este tipo de escenas se combinan con apariciones de actores, director y guionista, que nos cuentan en primera persona sus impresiones y anécdotas sobre el rodaje.

Marcas. Señales, usualmente en el suelo, para trazar el recorrido o los punto de salida, pausas y llegada de los actores y que deben ser respetadas para facilitar el enfoque, el encuadre, la iluminación, etc...

Mediometraje. Película con duración entre 30 y 60 minutos.

Melodrama. Término con varios significados pero se usa preferentemente para referirse a películas que tienen una carga emocional o moral muy fuerte. El cine adopta el melodrama de la literatura de folletín y naturalista. Uno de los precursores fue Griffith. Los melodramas contaban la búsqueda de la identidad, pasiones desbocadas, hijos perdidos o robados, mujeres dominadas, vidas miserables, ...

Suds, 1920. Wikipedia

Merchandising. Se denomina a todos los productos -mercadotecnia- que genera una película y que son objeto de venta junto con el lanzamiento de dicha película. Son productos que se mantienen en el mercado durante mucho tiempo llegando a ser culto de coleccionistas.

Montaje. Cuando vemos una película, nos encontramos con un proceso narrativo, pero la filmación no ha sido lineal y que las tomas se realizan sin seguir el orden del guión. En el montaje se escogen las mejores secuencias y se encadenan siguiendo el hilo narrativo, cortando y montando planos, mientras se sincroniza imagen y sonido. . Uno de los primeros estudiosos del montaje fue el soviético Kuleshov, que tomando dos planos que no tenían relación comprobó que juntos adquirirían un nuevo significado. El montaje sonoro se llama **mezcla** y acoplado al de las imágenes constituye la película. El montaje contribuye a la creación de sentido, ya que de la colocación de los planos depende el significado de las miradas, de los gestos y movimientos y se produce una asociación de ideas.

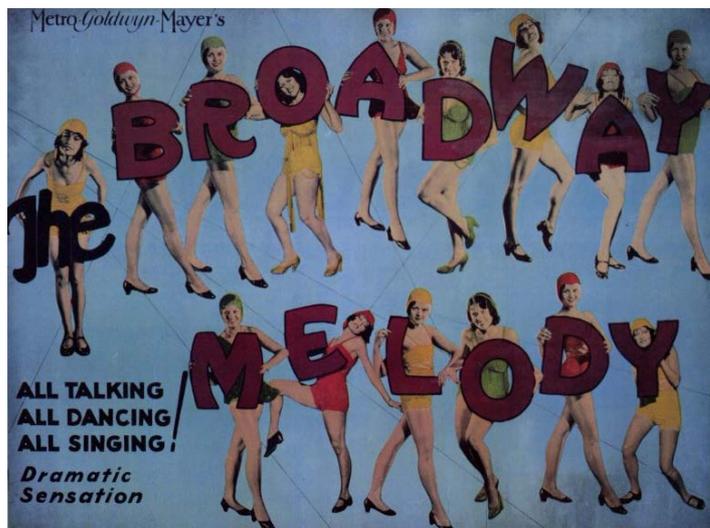
Movimiento. El cine es el arte del movimiento y la cámara también puede desplazarse. Los principales movimientos de cámara son el travelling y la panorámica.

Moviola: Máquina visionadora de película, por lo general con forma de mesa, utilizada para realizar los sucesivos cortes del montaje. Sus cabezales pueden leer la imagen y el sonido juntos o por separado. Su uso comenzó a disminuir en los años 90 tras la aparición de los equipos digitales, como el Avid.

Música diegética o naturalista: es la integrada en la historia que se narra. Luis Buñuel o Carl Dreyer solían usar sólo música diegética y en el Dogma-95 es la única permitida.

Música incidental (o no diegética): es la que se compone y añade para crear un clima emocional y añadir información. Algunos grandes músicos de cine son Morricone, John Williams, Nino Rota, ...

Musical. Se encuadra como musical toda película que otorga relevancia narrativa a la música a través de canciones, bailes o coreografías. Se llama también comedia musical porque los tratamientos dramáticos resultan excepcionales. Por excelencia era el musical americano, historias optimistas en las que una trama y unos personajes muy simples sirven de soporte para números musicales espectaculares. Pero hoy es seguramente el cine de Bollywood el que más cultiva el género.

Cartel de Melodías de Broadway, 1929. Wikipedia

-N-

Noche americana. Procedimiento de rodaje utilizado en el cine norteamericano clásico que consistía en filmar de día una escena nocturna. Se realizaba por medio de filtros de color y filmando a contraluz, con el fin de velar parcialmente la película. Las nuevas tecnologías hacen inútil este artificio, que provocaba sombras en escenas supuestamente nocturnas.

Efecto de noche americana. Wikipedia

Nudo. Parte central de la trama en la que se acentúan los conflictos.

O-P-Q

-O-

Objetivo. El conjunto de lentes convergentes y divergentes colocados dentro del cilindro que forma la parte óptica de la cámara. Su función es recibir la luz procedente de un objeto, modificar su dirección hasta crear la imagen óptica contra el soporte sensible (película). Los cilindros con las lentes se denominan objetivos fotográficos, que nos permiten tener un mayor dominio sobre la manera en que ingresa la luz a la cámara. Los principales tipos de objetivos son gran angular, teleobjetivo, normal, zoom y anamórfico.

Cámara Lumière. Wikipedia

Obturador: Es un disco semicircular, inserto dentro de la cámara, que gira constantemente y que permite obturar y desobturar la luz que deberá llegar al interior de la película. Mientras la película se desliza sobre unos carriles, de manera uniforme e intermitente frente a la ventanilla, el obturador hace medio giro para que la película avance y en la otra mitad del giro desobtura el haz lumínico para que la película haga su registro. Ese proceso se hace a una velocidad de 24 fotogramas por segundo, llamado ciclo de la cámara, en el cual el obturador tendrá un tiempo de exposición de 1/48 segundos.

Opera prima. Se denomina así al primer largometraje de un realizador.

Operador. Técnico del equipo de fotografía encargado del manejo de la cámara y el encuadre según las instrucciones del realizador.

Oscar. Premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, en forma de estatuilla, diseñada por Cedric Gibbons - que fue el máximo responsable de la decoración de la Metro Goldwyn Mayer desde 1924 hasta 1956-, que concede desde 1928..

Entrega de los Oscar. Wikipedia

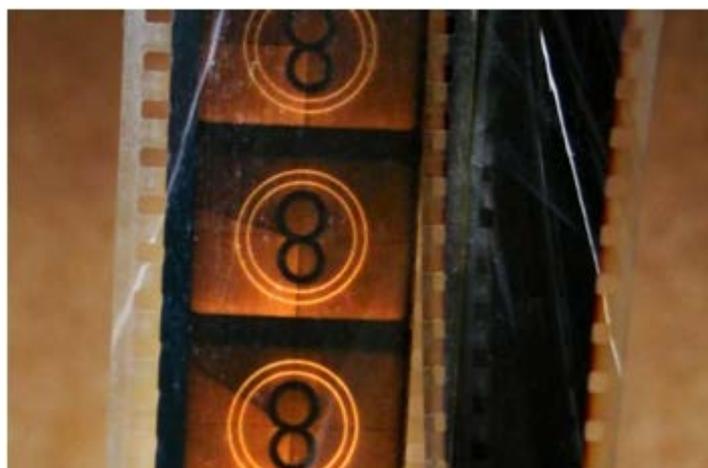
-P-

Panorámica. Movimiento de rotación de la cámara sobre su eje (es vertical, horizontal, circular, oblicua, de barrido y balanceo).

Paralelo (montaje en paralelo o acción paralela). Segmento que presenta de manera alterna lo que está sucediendo en dos o más escenas diferentes dentro de la misma acción que, o bien se complementan, o bien una puntúa a la otra.

Paso de manivela. Técnica aplicada por numerosos pioneros del cine a la hora de conseguir efectos diversos con la imagen. Consistía en impresionar, con un giro de manivela, un fotograma, y para el siguiente haber cambiado de posición al personaje u objeto, y así sucesivamente, para que el conjunto de dichos fotogramas produjesen un determinado efecto en la proyección.

Película. Es la cinta que se proyecta. Ha sido con el tiempo de diversos materiales. Las primeras eran de papel, hasta 1889 en que se comercializa la flexible de nitrato de celulosa, muy inflamable (celuloide). Posteriormente pasaron a ser de triacetato de celulosa no inflamable.

Película. Wikipedia

Autor: Ryan Baxter. CC-BY.2.0

Peplum. Es un género que puede definirse como una película de aventuras ambientada en la Antigüedad, en especial la greco-romana. El término fue acuñado por la crítica francesa en los años 60, usando metonímicamente el nombre de una prenda de vestuario muy frecuente en tales filmes, la llamada latinizadamente "peplum", (del griego "πέπλον" -peplo-), especie de túnica sin mangas abrochada al hombro.

Persistencia retiniana. Fenómeno por el que por medio de imágenes fijas sucesivas se crea la ilusión de movimiento. Hoy sabemos

que no es una característica de la retina sino un fenómeno cerebral y psíquico, que se conoce como Efecto Phi.

Plano. Espacio recogido en encuadre, es también la unidad de toma. Hay de diferentes tipos según el ángulo de la cámara. Se clasifica según la escala de la figura humana: **plano general** (la figura humana como un elemento más del escenario o paisaje), **plano entero** (la figura entera), **plano Americano** (muestra la figura humana desde las rodillas hacia arriba), **plano medio** (cortada por la cintura), **primer plano** (el rostro entero), **plano detalle** (una parte del rostro). Se compara con la palabra en el lenguaje literario.

Plano secuencia. Secuencia que se rueda en un solo plano, directamente y sin interrupción, conservando la unidad temporal y espacial. Necesita de muchos ensayos, usándose marcas en el suelo y contraseñas de todo tipo para indicar cuando y por donde entran y salen los personajes, los movimientos de la cámara, las luces, etc. Generalmente la cámara va en un móvil: dolly o grúa.

Plano subjetivo. Muestra lo que ven los ojos de un personaje.

Planteamiento. Parte en la que se presentan los personajes y el conflicto que se va a desarrollar.

Plató. Escenario cinematográfico, recinto, nave empleada para el rodaje. En el plató donde se ruedan los interiores de La ciudad que nunca duerme hay diferentes sets o espacios.

Posproducción. Fase de elaboración de una película que comienza cuando, una vez grabada, el montador dispone del material necesario para completar el primer montaje.

Pressbook. Catálogo confeccionado por las productoras o distribuidoras, a través de sus departamentos de prensa y publicidad, destinado a los exhibidores y a la prensa cinematográfica. Generalmente contiene la sinopsis del film, ficha técnica y artística, biografía del director y los intérpretes principales, gacetillas, clichés y fotos (hoy suelen hacerse en soporte digital).

PressBook. Wikipedia

Productor. Es la persona responsable de llevar a cabo el proceso de búsqueda, selección y gestión de recursos humanos, financieros y materiales, necesarios para hacer una película.. El director de producción o productor jefe gestiona el presupuesto. Los hay con personalidad propia, sus películas llevan su sello, y por su nombre y solvencia son un reclamo publicitario.

Profundidad de campo. Espacio incluído entre el primer término y el último que se enfocan en un mismo encuadre.

R-S-T

-R-

Raccord. Unión de un plano con otro. El cine crea ilusión de continuidad: un plano debe empezar donde acaba el anterior y terminar donde se inicia el siguiente. Los elementos que aparecen en el plano también deben respetar esa continuidad. Por ejemplo, un actor no puede llevar sombrero y en el plano siguiente no llevarlo. Lo contrario se llama "fallo de raccord".

Realizador. A veces es sinónimo de director. Se le llama así sobre todo cuando se ocupa sólo de la puesta en escena y del rodaje (y en la televisión).

El director Mexicano Rafael Montero. Wikipedia

Autor: Alinacinecine. CC01.Universal

Remake. Versión de una película ya hecha.

Ritmo. Cadencia armónica del tiempo de la narración. En función del montaje las películas tienen un ritmo más rápido (sucesión de planos breves) o más pausado (planos más sostenidos).

Road movie. Literalmente "película de carretera". Género cuyo argumento se desarrolla a lo largo de un viaje. Siguen la tradición literaria del *viaje iniciático* y combinan la metáfora del viaje como desarrollo personal con la cultura de la movilidad individual, cuando el automóvil se convierte en signo de la identidad adulta. Tienden a una estructura episódica, en que cada segmento enfrenta a los protagonistas con un desafío para acabar revelando a los protagonistas algo sobre sí mismos.

-S-

Screwball Comedy. El término significa comedia loca o zigzagueante (viene del béisbol, dar efecto a la pelota), pero la palabra screw por sí sola significa tornillo. Suele ser una pareja que se conoce, los dos se caen mal pero, a la larga, terminarán enamorándose. Son ejemplos filmes como *Sucedió una noche* (Capra, 1934) o *La Fiera de Mi Niña* (Hawks, 1938).

Script. Secretaria/o de rodaje. Sigue siendo una labor realizada fundamentalmente por mujeres. Controla los planos rodados, las tomas que se dan por buenas, la continuidad (**raccord**) entre escenas, la ambientación, vestuario, maquillaje, sonidos, movimientos... para evitar errores entre planos que en la película irán seguidos pero se ruedan en días diferentes. Hay **raccord** de todo: de luz, de ruido ambiental, de peinado, de decoración.

Secuencia. Escena o conjunto de escenas que configuran una unidad dramática y dan continuidad narrativa al guión; se desarrolla como una unidad de tiempo. Serie de escenas que forman parte de una misma unidad narrativa. Se puede comparar al capítulo de una novela.

Serial. Constan de capítulos con un final abierto, por lo tanto con una historia incompleta, que evoluciona de un episodio a otro. Para desarrollar el hilo argumental cuenta con los mismos personajes, como la serie.

Serie. Está formada por episodios que cuentan una historia con final, siempre con los mismos protagonistas.

Serie B. Vd. **B (serie B)**.

Set. Lugar de rodaje. Decorado. Localización.

Sincronización. Correspondencia exacta, fotograma a fotograma, entre imagen y sonido.

Slapstick. Es un término que, procedente de la revista musical y también del circo, adapta el cine con el fin de conseguir "gags" muy visuales, basados en la acción física de los personajes (tortazos, bastonazos, golpes de todo tipo, etc.), que provocan risas inmediatas.

Slapstick film (1916). Wikipedia

Sleeper. Película que obtiene un éxito de público inesperado.

Sobreimpresión. Es cuando se impresiona dos veces el mismo fragmento de film, filmando cada vez imágenes diferentes que adquieren significado con la superposición.

Sonido directo. Cuando se graban los diálogos y sonidos al mismo tiempo que se realiza el rodaje. Se gana en naturalidad pero se pierde en claridad de voz en los diálogos.

Sound track. Es una banda en la que se registran los sonidos de todas las bandas menos la de diálogos.

Spaghetti western. Subgénero del western que tuvo su auge en los 60 y 70. Puesto que estas películas eran financiadas por compañías italianas, el género adquirió el nombre de *spaghetti western* (*western espagueti* en inglés) -o *chorizo western* cuando se trataba de películas españolas-. La mayoría se rodaron en Cinecittà (Italia) y en Almería (España).

Spoiler. Proviene del inglés "spoil" cuyo significado es echar a perder. *Spoiler* quiere decir aguafiestas. Es bastante común que esta palabra aparezca en reseñas, comentarios, monografías, etc., indicando párrafos donde se revela total o parcialmente el argumento.

Spoof movie. O película de parodias. Es un tipo de comedia que satiriza a otros géneros cinematográficos, tipo *Aterrizo como puedas*, *Scary movie*,....

Estrella en el paseo de la fama. Wikipedia

Autor. karmakazesal CC-BY-SA.2.0

Star-system. Se denomina al fenómeno del estrellato en el sistema de estrellas. Desde que Carl Laemmle decidió a partir de 1912 dar el nombre de las actrices y actores que intervenían en sus películas, los espectadores estadounidense e, inmediatamente, de todo el mundo comenzaron a demandar ciertas películas a partir de los protagonistas que intervenían en ellas. El *star-system* se convirtió en el mejor vehículo de promocionar y vender una película en todo el planeta

Stop-motion. Es una técnica de animación que simula el movimiento de objetos estáticos haciendo fotografías y proyectándolas en continuidad. En general se denomina stop motion a las animaciones no dibujadas, sino creadas tomando imágenes de la realidad. Hay

dos grandes grupos, la animación de plastilina (o cualquier material maleable), en inglés **claymation**, y las animaciones de objetos más rígidos.

Story Board. Cómic con la historia dibujada de la película, expuesta plano a plano por medio de dibujos que señalan el encuadre a realizar que van acompañados de textos con los diálogos correspondientes.

Subgénero. A partir de la pauta temática resumida bajo lo que llamamos géneros, se plantea una creciente diversificación, de modo que cada nueva tendencia, fijada ya en las pautas propias de la industria del cine, adquiere su peculiar etiqueta. Por ejemplo, a partir del género del cine negro, surgen variedades como el *thriller* erótico, el *thriller* de acción e incluso el llamado *polar*, o cine negro que se sumerge en una realidad como la francesa. Ni que decir tiene que cada una de esas variantes, o subgéneros, resulta de compleja catalogación, y en más de una oportunidad parte de una moda efímera que, analizada desde una perspectiva histórica, carece de fundamentos teóricos.

Suspense. Anticipación que crea unas expectativas basándose en la dilatación del tiempo. Usualmente funciona ocultando una información al personaje que si tiene el espectador.

-T-

TeleCine (TC). Máquina que copia la película digitalmente desde el proyector. El sonido y la imagen deberían ser muy buenos, pero los telecines son muy poco comunes debido al equipamiento y los costos. Generalmente la película tendrá su razón de proporción correcta, porque existen los telecines de 4:3. TC no debe ser confundido con Time Code, que es un contador visible en la pantalla durante la película.

Telefilme. Película realizada para la televisión o que se emite en este medio y que se ajusta a sus técnicas de filmación y montaje.

Teleobjetivo. Lente de distancia focal larga, (más de 80 mm para cámaras de 35 mm). El teleobjetivo permite encuadrar un ángulo de toma más reducido que un lente normal. Se emplea para aproximar imágenes lejanas o para realizar primeros planos. Comprime las perspectivas y su profundidad de campo es mínima, produciendo fondos fuera de foco.

Tema. Idea central que se quiere transmitir.

Títulos de crédito. Rótulos con el título, los nombres de los que han trabajado en el film y otras informaciones técnicas. Aparecen al principio o al final (o en ambas ocasiones).

Créditos de *Derby Day*, 1923. Wikipedia

Thriller. El término deriva del verbo "thrill" (asustar, estremecer) y se denomina así a las películas que persiguen emocionar narrando una trama de intriga criminal o de investigaciones policíacas. Los franceses usan el término **Polar** y los italianos **Giallo** (aunque es una variante más morbosa).

Toma. Hecho físico de filmar o grabar algo. Nomenclatura dada a cada una de las veces que se rueda un mismo plano, habitualmente identificada con un número y cuya extensión comprende desde que en rodaje se sincronizan con la claqueta imagen y sonido hasta que se grita ¡corten!.

Tráiler. Montaje promocional de uno a dos minutos que, mediante la muestra de los momentos álgidos, anticipa los que veremos en la película. Se trata de breves montajes, en tono grandilocuente, ideados para crear interés y expectación en el espectador.

Trama. Línea estructural de una historia en donde se planifican los acontecimientos para tener atrapada a la audiencia.

Travelling. Técnica cinematográfica consistente en el seguimiento del objeto mediante el desplazamiento de la cámara sobre los hombros del operador o sobre un móvil (dolly, grúa) para acercarla a lo filmado, alejarlo o seguirlo. Suelen usarse raíles que aseguran un movimiento limpio y suave. Puede ser de avance, retroceso, paralelo, en ascensor, oblicuo y circular. Berlanga usa con gran maestría este recurso narrativo.

Travelling. Wikimedia

Autor. Joshua Sherurcij

V-W-X-Y-Z

-V-

Voz en off. Voz de alguien que está fuera del campo de la imagen (o de alguien que no habla sino que transmite el pensamiento).

Viva Zapata. Wikipedia

-W-

Western. El cine del Oeste. Probablemente uno de los más específicos géneros cinematográficos de la historia del cine que narra sucesos ubicados en el Oeste norteamericano en la segunda mitad del siglo XIX. Más que por los temas o los tratamientos, se caracteriza por la iconografía (sombrero tejano, pistolas al cinto, chalecos, caballos, desierto, ciudades-calle, saloon, ranchos, diligencia, indios...). Hay muchos tipos de westerns, el clásico, el de frontera, el spaghetti western,...

Centauros del desierto, Jhon Ford, 1956. Wikipedia

Wu Xia pian. Género cinematográfico de artes marciales y fantasía originario de Taiwán y Hong Kong. Su significado literal es “héroes de las artes marciales”. Sus características son un escenario histórico, escenas de acción con espadas y temas de lealtad y traición. Se considera diferente al cine de artes marciales. Son ejemplos *Tigre y dragón* de Ang Lee, o *Hero* y *La casa de las dagas voladoras* de Zhang Yimou.

-X-

X. En muchos países europeos, calificación que se aplica a las películas con contenidos pornográficos o sumamente violentos.

Woman With camera (1920). Wikipedia

-Z-

Zoom. Objetivo que permita acercar o alejar lo encuadrado sin necesidad de acercar o alejar la cámara.

Zoom. Wikipedia

Autor. Stefan-Xp. CC-BY-SA.3.0

Zoom óptico. Efecto de zoom realizado no con un objetivo zoom, sino en una positivadora óptica. Un zoom de aproximación se realiza acercando la cámara y el objetivo progresivamente a la película que se está copiando y un zoom de alejamiento, alejándolos gradualmente. La ventaja es que se evitan las distorsiones espaciales que se producen con un zoom normal y el inconveniente que, ampliando el sujeto con una positivadora óptica, la imagen se hace más granulosa y menos definida.

Obra colocada bajo licencia [Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)