

ELEMENTOS

El cine, mejor conocido como la cinematografía, es una técnica y un arte que consiste en la captura, montaje y proyección de fotogramas de manera rápida y sucesiva. El resultado es la ilusión de una imagen en movimiento.

El cine emplea la tecnología fotográfica para crear la **sensación del movimiento**. Las grabaciones de audio que suelen acompañar estas imágenes ayudan a construir una experiencia estética o informativa audiovisual. Además de la ficción, puede emplearse también para la filmación de documentales o incluso para el periodismo audiovisual.

Dada su capacidad de narrar historias empleando ilusiones y efectos especiales, el cine es considerado una de las bellas artes: el séptimo arte.

Por otro lado, a veces se lo considera como un punto de encuentro de las artes, principalmente la fotografía (cámara), la escritura literaria (guion) y la música.

En la realización de las obras cinematográficas interviene un grupo importante de personas, encargadas de diferentes tareas como:

- Dirección.
- Producción.
- Guionaje.
- Edición.
- Manejo de cámara.
- Grabación de sonido y muchos más.

Por eso, el cine ha devenido hoy en día un asunto masivo. Aunque existen proyectos que se llevan a cabo con fondos limitados, habitualmente cada uno requiere grandes inversiones por parte de los centros cinematográficos como Hollywood en EEUU o Bollywood en India.

Auguste Marie y Louis Jean Lumière.

Con la instauración de las ciudades como eje de las sociedades, surgió un público y una cultura de masas. Además de este contexto social, la ciencia estaba experimentando con nuevos materiales a través de las nuevas ramas de la química moderna.

Entre los avances tecnológicos que propiciaron el invento del cine están las invenciones derivadas de la **electricidad**. Además, fueron indispensables las experiencias previas en la captura fotográfica, como los **daguerrotipos** y las primeras **fotografías**.

El propio Thomas Alva Edison estuvo a punto de patentar el cine, cuando en su laboratorio William Dickson inventó el **kinetoscopio**. Este artefacto fue precursor de los primeros proyectores y sirvió de base a los inventores del cine.

Los hijos del fotógrafo francés Antoine **Lumière**, conocidos como los hermanos Lumière, inventaron el primer proyector cinematográfico a finales del siglo XIX. La primera presentación formal del cine tuvo lugar el 28 de diciembre de 1895 en París.

Todas las primeras cintas cinematográficas eran tomas documentales. Por ejemplo, puede observarse un bebé almorzando, obreros derribando una pared, un tren arribando a la estación, entre otras.

Fotograma de una película de George Méliès, el padre de la ciencia ficción.

Luego de las primeras experiencias de los hermanos Lumière el cine fue considerado una atracción de feria durante años. En ese contexto, el ilusionista **Georges Méliès** exploró las posibilidades del invento a través de pequeños **relatos ficticiales** en los que ponía en práctica rudimentarios efectos especiales.

El atractivo que la ficción causaba en el público motivó que a principios del siglo XX surgieran diversos estudios filmicos en Europa y Estados Unidos. En aquella época solo se podían capturar imágenes en blanco y negro y sin sonido. Por eso, las proyecciones se acompañaban de música en vivo o comentarios.

El primero en intentar acoplar el fonógrafo con las proyecciones de cine fue **Charles Pathé**. Aunque no tuvo mucho éxito en ello, logró fundar la primera compañía que integró las tres ramas de la industria cinematográfica: producción, distribución y exhibición. La célebre **Pathé Frères** (“Hermanos Pathé”).

El éxito del cine como entretenimiento masivo fue inmenso, y pronto surgieron los grandes estudios filmicos del siglo XX. Entre ellos se encuentran empresas de Hollywood que aún existen como Fox, Paramount y Universal. Entre productoras norteamericanas y europeas se disputaban el mercado mundial del cine.

En ese período, aún mudo, se filmaron dos películas consideradas pioneras del lenguaje cinematográfico: *El nacimiento de una nación* de David W. Griffith (1915) y *El acorazado Potemkin* de Sergéi Eisenstein (1925).

El cine a colores surgió en 1916, con la aparición de Technicolor, una tecnología tricromática a partir de rojo, verde y azul. En 1935 *La feria de las vanidades* de **Rouben Mamoulian** fue el primer largometraje en color en proyectarse.

Luego de una serie de experiencias más o menos exitosas que se venían produciendo desde inicios del siglo, en 1923 el ingeniero Lee De Forest, resolvió los inconvenientes de sincronización y amplificación del sonido. Así, patentó el cine sonoro como **Phonofilm**.

Cine documental.

Con el desarrollo de la ficción cinematográfica, algunas películas mostraron similitudes argumentales o formales. Esto permitió agruparlas en diferentes géneros. La lista de géneros posibles es demasiado extensa para intentar hacer una lista, pero algunos de los más comunes actualmente son:

- **Documental.** Aquel que no emplea la ficción, sino que aspira a mostrar eventos reales del mundo, como un reportaje.
- **Animado.** Sus imágenes no son captura de un movimiento real, sino cuadros dibujados y reproducidos según el mismo sistema del cine, dando así “vida” a personajes de caricatura.
- **De terror.** Obras de ficción que utilizan efectos especiales para simular escenas perturbadoras, impresionantes o atemorizantes.
- **Comedia romántica.** Género centrado en las relaciones interpersonales y amorosas, que suele culminar con la realización de la pareja y un final feliz.

FORMATOS DE CINE

El soporte físico del cine ha cambiado mucho desde su creación. El desarrollo de diversas tecnologías permitió progresivamente el empleo de nuevos y mejores materiales para la filmación. Simultáneamente, las proyecciones requieren proporciones de imagen más especializadas.

El formato cinematográfico por excelencia, el **35mm**, fue inventado por **Thomas Alva Edison** sobre un soporte de celulosa. A él se sumaron posteriormente el 16mm, 9,5mm o el Súper 8. En 1920 se difundió el formato de pantalla ancha.

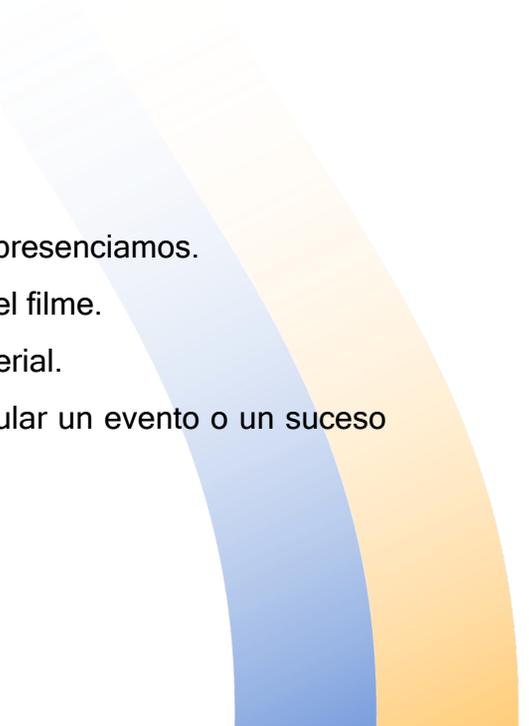
En la década de 1940 se comenzó a experimentar con la **imagen 3D** a través de la estereoscopia. Sin embargo, el efecto 3D se perfeccionó a fines del siglo XX. En ese momento, el desarrollo del cine digital revolucionó los formatos a través del uso de computadoras.

En la creación de una obra cinematográfica se suelen involucrar las siguientes áreas:

- **Dirección.** Es el responsable de la puesta en escena y de la coordinación creativa del equipo, imponiendo su sello personal al producto final.
- **Producción.** La responsabilidad de hacer real un proyecto de filme recae mucho en el productor, encargado de la contratación del personal, el financiamiento del proyecto, la búsqueda de locaciones y la mediación con los distribuidores, entre otras cosas.
- **Guion.** Todo el relato fílmico se sostiene en un relato estructurado y escrito ordenadamente, que equivale a la versión literaria de la película. Este es labor de los guionistas.
- **Fotografía.** Suele haber un director de fotografía encargado de supervisar el modo en que las imágenes se están capturando en la cámara.
- **Cámara.** Los operadores de cámara son, como en la televisión, los operadores especializados de las cámaras de filmación.
- **Montaje.** La filmación no se realiza en el mismo orden de escenas del guion, sino de acuerdo con un plan de rodaje elaborado por el director o su asistente. Posteriormente intervienen los especialistas en el “ensamblaje” de las piezas filmadas para que se proyecten en su orden debido.
- **Postproducción.** Todo lo que involucran los arreglos finales del filme: efectos especiales, correcciones, añadir elementos, etcétera.

Una obra cinematográfica consiste en:

- **Actores.** Quienes interpretan a los personajes.
  - **Diálogos.** Las conversaciones entre los personajes que presenciamos.
  - **Acciones.** Los eventos que ocurren dentro de la trama del filme.
  - **Locaciones.** Las ubicaciones en las que se graba el material.
  - **Efectos especiales.** Artificios e intervenciones para simular un evento o un suceso que no ocurre realmente durante la filmación.
-

El cine, junto con la literatura, es una de las principales formas en que se difunden historias de ficción. Además, permite compartir registros de realidades lejanas, opiniones, visiones de mundo, biografías y otros tipos de relatos.

El hecho de que el cine alcance a un amplio público al mismo tiempo, como lo es una sala de cine llena de gente, lo hace un **medio de comunicación** idóneo. Por eso, tanto la publicidad privada como la propaganda gubernamental suelen utilizarlo.

Actualmente se dan dos tendencias contrapuestas y complementarias:

- **Cine comercial.** Se basa en la creación de un espectáculo que sea capaz de atraer un público masivo. Garantiza la subsistencia económica de la industria y brinda relatos pensados para el entretenimiento de masas, dejando poco espacio para la experimentación.
- **Cine artístico.** Es una vertiente menos rentable y popular. Aspira a tener una trascendencia. A veces se lo denomina “de autor” porque suele estar guiado por los intereses y búsquedas creativas del director.

En la actualidad varios países cuentan con una gran **industria del cine**, debido a que cuentan con un aparato económico y comercial destinado a la producción y distribución masiva de películas. Las primeras empresas que llevaron a cabo esta tarea se concentraron en Hollywood en Estados Unidos.

Debido a este “origen”, suele darse un nombre similar a los centros que traducen de alguna manera su estilo comercial y masivo: como Bollywood en India y Nollywood en Nigeria. Otras compañías importantes son Vast Networks de Singapur, Nihoneiga en Japón o el cine turco de Yesilcam.

Referencia:

Equipo editorial Etecé. (2024) Cine. Enciclopedia Humanidades. Recuperado de:

<https://humanidades.com/cine/>