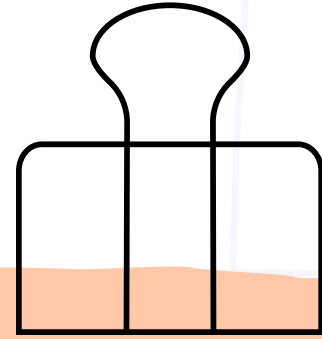

CINE

LOS GÉNEROS CINEMATOGRAFICOS

SACKTEON
ESCUELA DE ANIMACIÓN

Por sus manifestaciones artísticas en el ámbito creativo y el gran valor estético que trae con cada una de ellas, **la séptima disciplina de las Bellas Artes es el cine.**

El cine ha venido evolucionando con el pasar de los años en la historia del ser humano, creando **un mundo de entretenimiento**, y contando un sin fin de **historias únicas y fantásticas.**

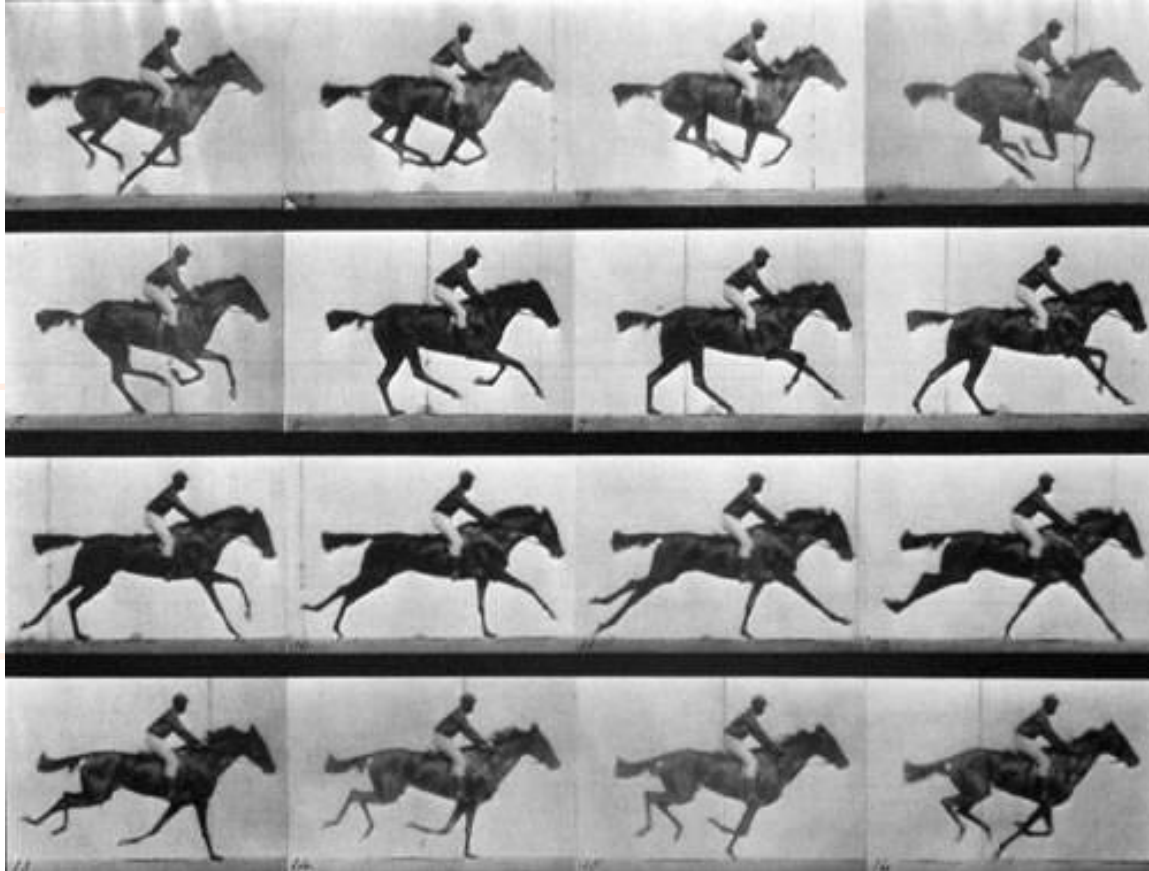

Hay que reconocer las diferencias entre los conceptos de "CINE" y "CINEMATOGRAFÍA".

El **CINE** es la técnica e industria de la cinematografía. Se refiere tanto a la realización como a el resultado final de la proyección de una película como producto final.

El **CINEMATOGRAFÍA** es el arte y el oficio de hacer películas, capturando una historia de manera visual y abarcando todo de está, desde la concepción de la idea hasta la presentación visual de la película.

LOS HERMANOS AUGUSTE (1862-1954)
& LOUIS LUMIÈRE (1864-1948)

LA HISTORIA DEL CINE

Por allá a inicios de los años 1600 y a finales de los años 1800 existían una serie de proyectores que estaba hechos para la captura, creación y reproducción del movimiento, como el **traumatropo** (1824), el **kinetoscopio** de Thomas Alva Edison (1889), y el **zoopraxiscopio** de Edward James Muggeridge (1879) de donde nació la secuencia de **"El caballo en movimiento"** y el concepto de los fotogramas por segundo.

Estos proyectores fueron fundamentales al ser pilares de inspiración para los llamados "padres del cine": Los hermanos Lumière, **Auguste y Louis Lumière**, y su *Cinématographe*. Aquí muchos dicen que **nació el cine con la proyección de las primeras películas realizadas por los Lumière** como ***La sortie des ouvriers des usines Lumière à Lyon*** (La salida de los obreros de la fábrica Lumière en Lyon, 1895) y ***L'arrivée d'un train à La Ciotat*** (La llegada de un tren a la estación de La Ciotat, 1896).

Su invento, la ***Cinématographe Lumière***, se le considera como **la primera máquina capaz de rodar y proyectar películas**: una caja de madera con un objetivo y una película perforada de 35 milímetros de anchura, con una manivela que al rodar tomaban las fotografías instantáneas que compondrían la secuencia y luego proyectaba lo filmado en una pantalla. Aunque sus obras empezaron siendo más bien **documentales**, fue **Louis Lumière quien produjo el primer filme con argumento** dividido en 2 cortometrajes llamado: *L'Arroseur arrosé* (El regador regado, 1895 y 1896).

GEORGES MÉLIÈS
(1861-1938)

Después vino el ilusionista y cineasta francés **Georges Méliès**, llamado **"el mago del cine"** por su visión innovadora dentro de los efectos especiales, la narrativa y las áreas técnicas del cine, también por su talento, creador de la técnica *"stop trick"* y el pionero en el uso de los guiones gráficos. De Méliès vinieron las películas ***Le Voyage dans la Lune*** (Viaje a la luna, 1902) y ***Le Voyage à travers l'impossible*** (Viaje a través de lo imposible, 1904), películas **influyentes en el género de ciencia ficción** y ***La Mansión del Diablo*** (La mansión del diablo, 1896), **pionero en el género de terror**.

Después de eso empezaron a surgir nuevas películas, aunque de corta duración y temas sencillos, y pequeños estudios fílmicos.

En 1888 nace el **cine mudo** (*silente*), teniendo a **Charles Chaplin**, **Buster Keaton** y **Harold Lloyd** como los actores más destacados de aquel periodo, y las películas más destacadas fueron ***Das Cabinet des Dr. Caligari*** (1920) de **Robert Wiene** y ***Metropolis*** (1927) de **Fritz Lang**. A la par del cine mudo nace la **Escuela de Brighton**: un grupo de fotógrafos interesados en el cine que sentaron **las primeras bases del lenguaje cinematográfico**.

Otro nombre importante por mencionar es **Alice Guy-Blaché**, quien fue la pionera francesa que contribuyó en sentar las bases de la **ficción cinematográfica**: **la primera persona en haber creado ficción en el cine, la madre del cine de ficción**.

Después de Alice vino **David Wark Griffith**, un director estadounidense denominado "**el padre del cine moderno**" al brindar un gran desarrollo al lenguaje cinematográfico.

Hollywood nace en los años 1910s en un pequeño barrio homónimo dentro de Los Ángeles, California (EEUU). En Hollywood nacieron algunos estudios cinematográficos como **20th Century Fox** y **Metro-Goldwyn-Mayer**, y se desarrollaron otros como **Fox**, **Universal**, **Paramount**, etc. Hollywood tuvo su época dorada con la introducción del sonido al cine, naciendo así el cine sonoro, siendo la película ***The Jazz Singer*** (1927) la **primera en tener sonido**. Tristemente, con la **2da Guerra Mundial**, Hollywood se vio afectado por los problemas económicos y las restricciones implementadas por temas de seguridad, y sufrió de aún más problemas debido a la **Guerra Fría**; muchos directores, actores y guionistas se vieron afectados por la famosa **"Lista negra de Hollywood"** y la **censura por el Código Hays**.

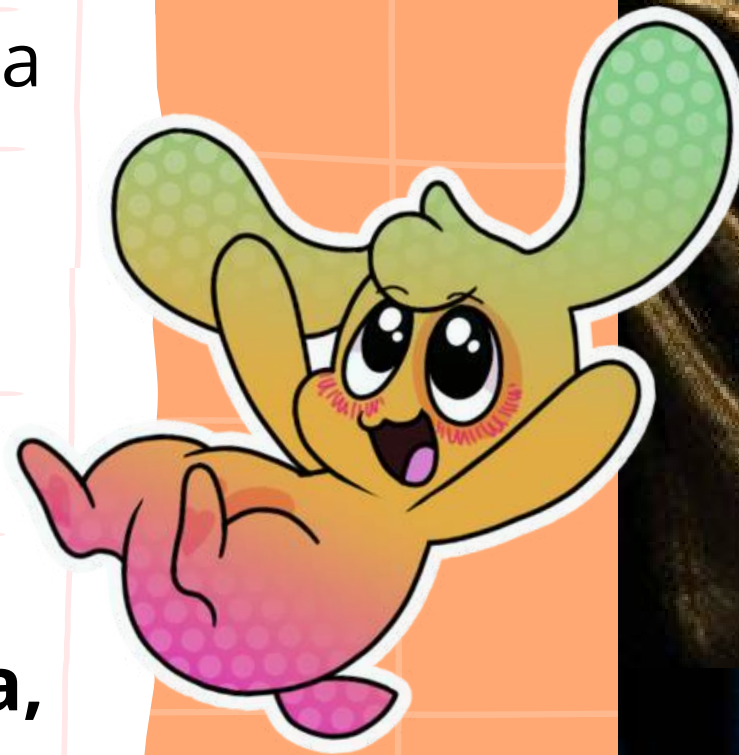
La época dorada de Hollywood (llamada también el Clásico Hollywood) terminó en los años 50s, pero eso no significó que el cine se detuviera: **la cinematografía se siguió desarrollando**, y después vino el **Nuevo Hollywood**, a finales de los años 60s.

Y el resto es historia...

LOS GÉNEROS CINEMATOGRAFICOS

Tal cual como sucede en el mundo de la literatura, **en el cine existen diferentes géneros cinematográficos** que nos ayudan a **clasificar mejor las películas** de acuerdo a sus **contenidos, tramas o temas generales**, aspectos técnicos, componentes narrativos, lenguaje audiovisual, y estructura dramática.

- **Tienen su origen en la cultura clásica, siendo los principales:** La Comedia, El Drama y el Melodrama.
- Una película puede ser **catalogada en 2 o más géneros** a la vez dependiendo de las características que lo compongan.

¿POR QUÉ ES ÍMPORTANTE CLASIFICARLOS?

Categorizar y darles identidades reconocibles a los géneros cinematográficos para los espectadores, creadores y por la industria les sirve para lo siguiente:

- Para que el **Espectador** pueda crear expectativas y suposiciones que influirán en si verá la película o no.
- Para que el **Creador** marque las líneas de construcción, ambientación y presentación de la obra en función al género elegido.
- Para que la **Industria** aporte eficacia y rentabilidad en la producción y promoción comercial ya que los géneros configuran de manera diferente en la mercadotecnia para la distribución de la película.

CLASIFICACIÓN GÉNERICA

CINE DOCUMENTAL (No ficción)

- **Expresión subjetiva de un aspecto de la realidad** de forma audiovisual presentado desde el punto de vista del autor, director, un camarógrafo - **el filtro de una persona; nunca va a ser 100% real**
- **Temas:** etnográficas, históricos, científicos, sociales, políticos, religiosos, publicitarios, musicales, biología, etc.
 - **Docudrama puro o docushow:** Presenta la realidad tal cual como ocurre en el momento, estructura de historia dramática.
 - **Docudrama parcialmente puro:** Los protagonistas recrean sus historias.
 - **Docudrama ficcionado:** A partir de una historia real de carácter trágico se representa por medio de actores (crímenes, accidentes, casos paranormales).

CINE DE FICCIÓN

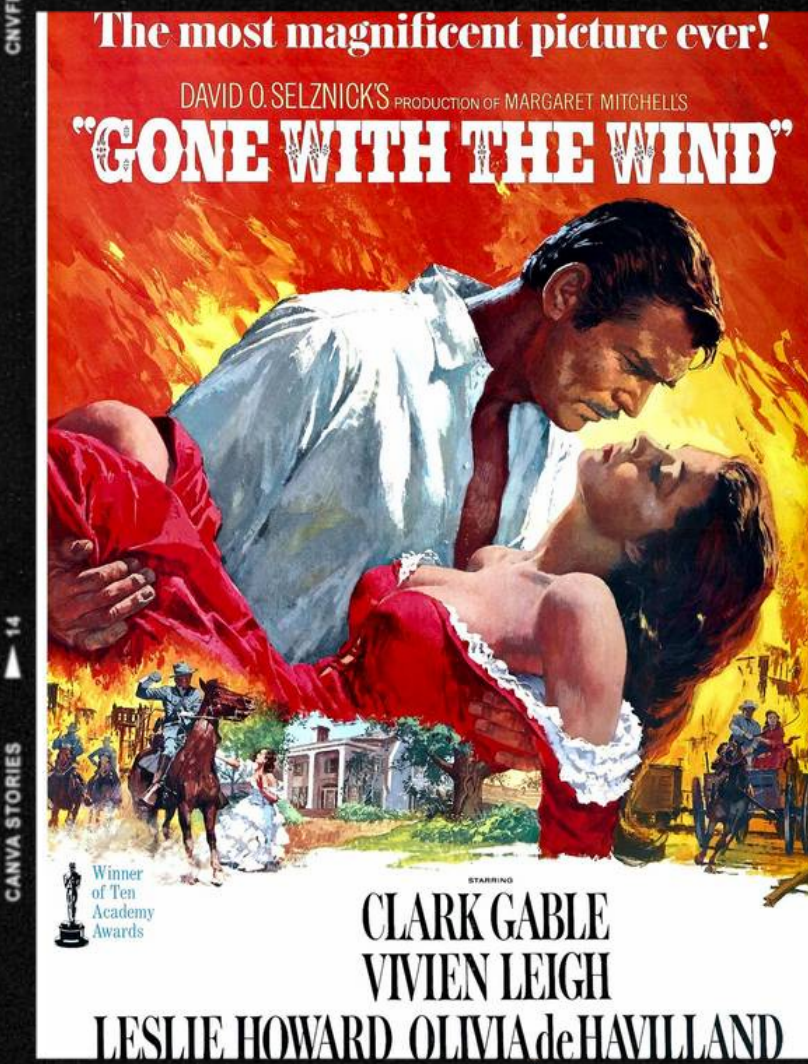
- Basado en historias escritas en argumento y guion a partir de una fabula que puede estar basada en hechos reales o inventados.
- **Desarrolla un relato imaginario, basado en historia real, semi ficción.**

CLASIFICACIÓN

DRAMA

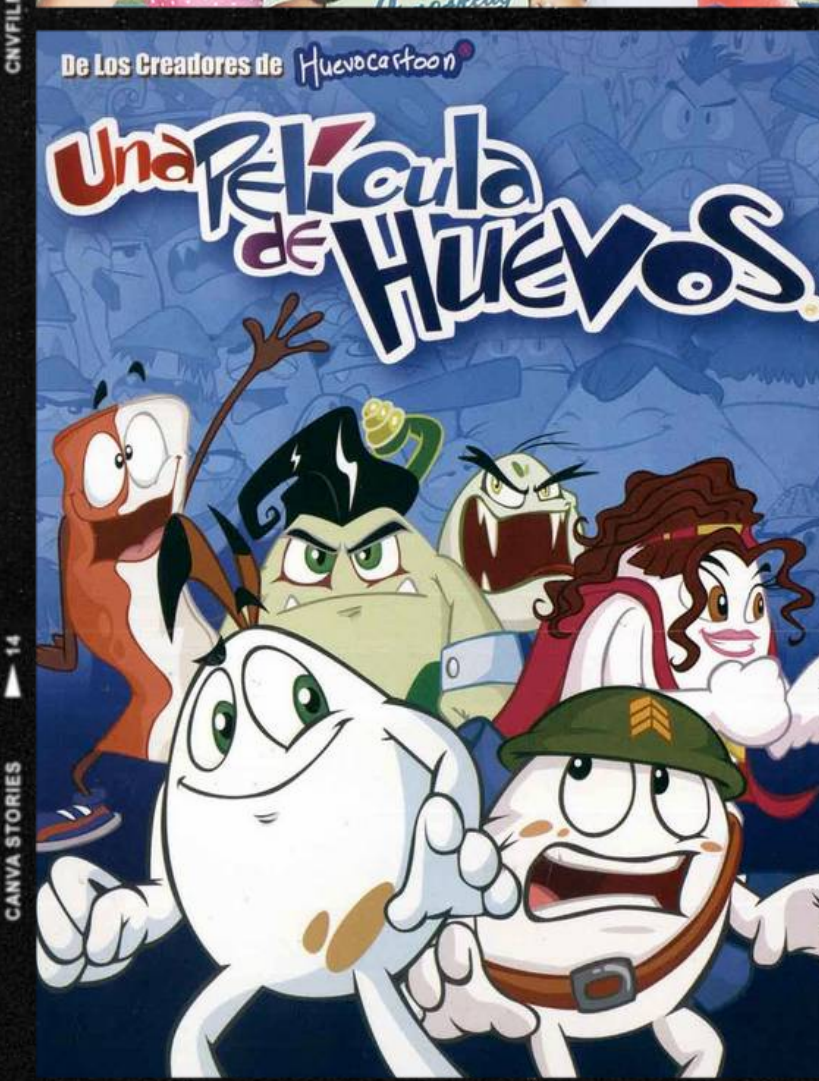
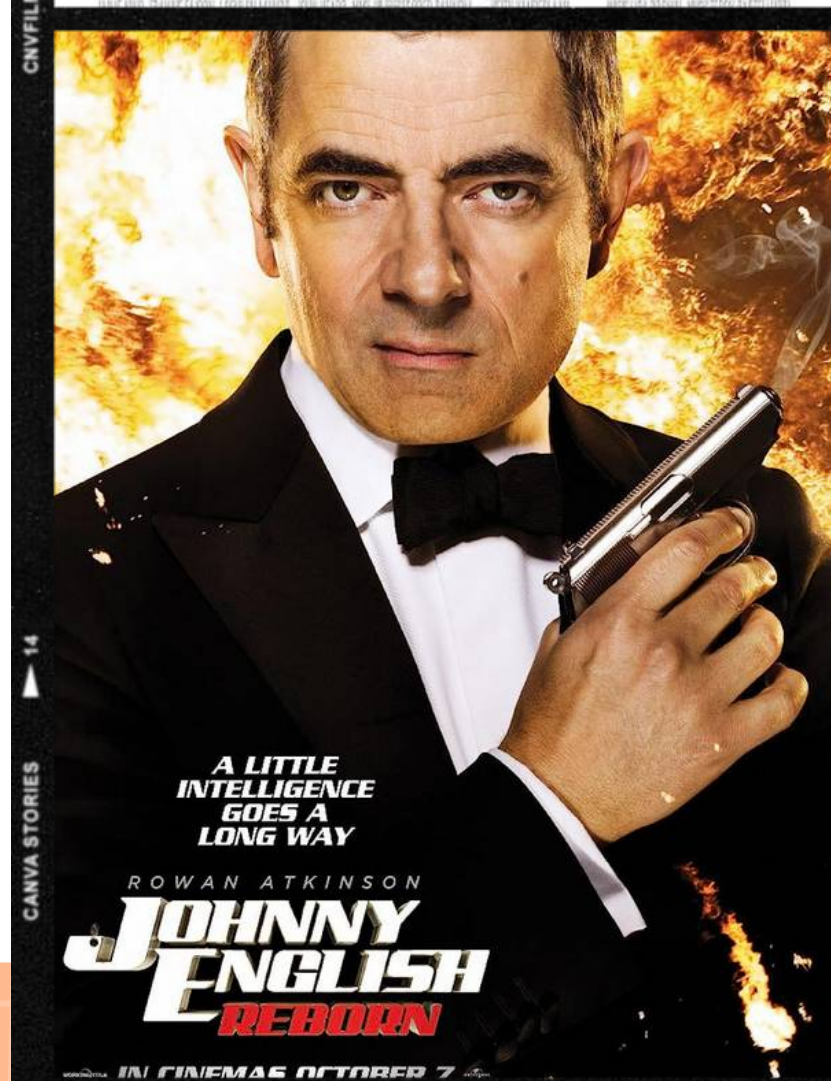
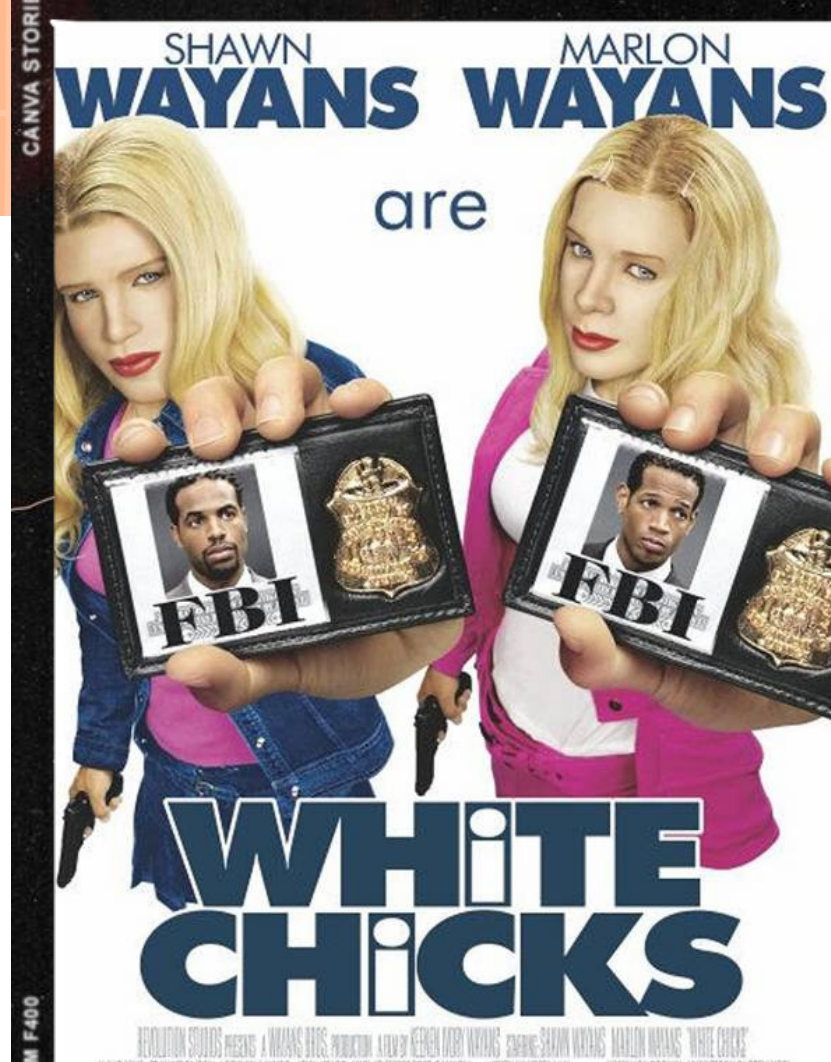
- Se desarrolla a fondo la **caracterización de los personajes** con un tono **realista**; aflora los sentimientos y las emociones.
- Muestran **problemas personales** entre los protagonistas con su entorno o ellos mismos.
- Gira entorno a las **virtudes y debilidades del ser humano**: conflictos internos, crisis existenciales, finales trágicos o justos con momentos decisivos.
- Los personajes son **multidimensionales**.
- **No predominan las aventuras o la acción**, pero pueden aparecer.
- Se **prioriza el uso de planos cortos** para *sentir* lo que *sienten* los personajes.

CLASIFICACIÓN

COMEDIA

- Uno de los géneros más **prolíferos y populares**.
- Intenta provocar la risa con la inclusión de *gags*, chistes o bromas (visuales y verbales).
- Relata episodios de la vida cotidiana con **personajes inferiores o peores que el espectador**; con vicios, defectos, y costumbres.
- *Tono ligero, sentimental, optimista, incluso absurdo*
- Los conflictos están destinados a causar situaciones risibles y lúcidas que terminan por resolverse.
- Suelen ser producciones sencillas, ágiles y próximas pero requieren de **genialidad y originalidad** del creador.

CLASIFICACIÓN

MELODRAMA

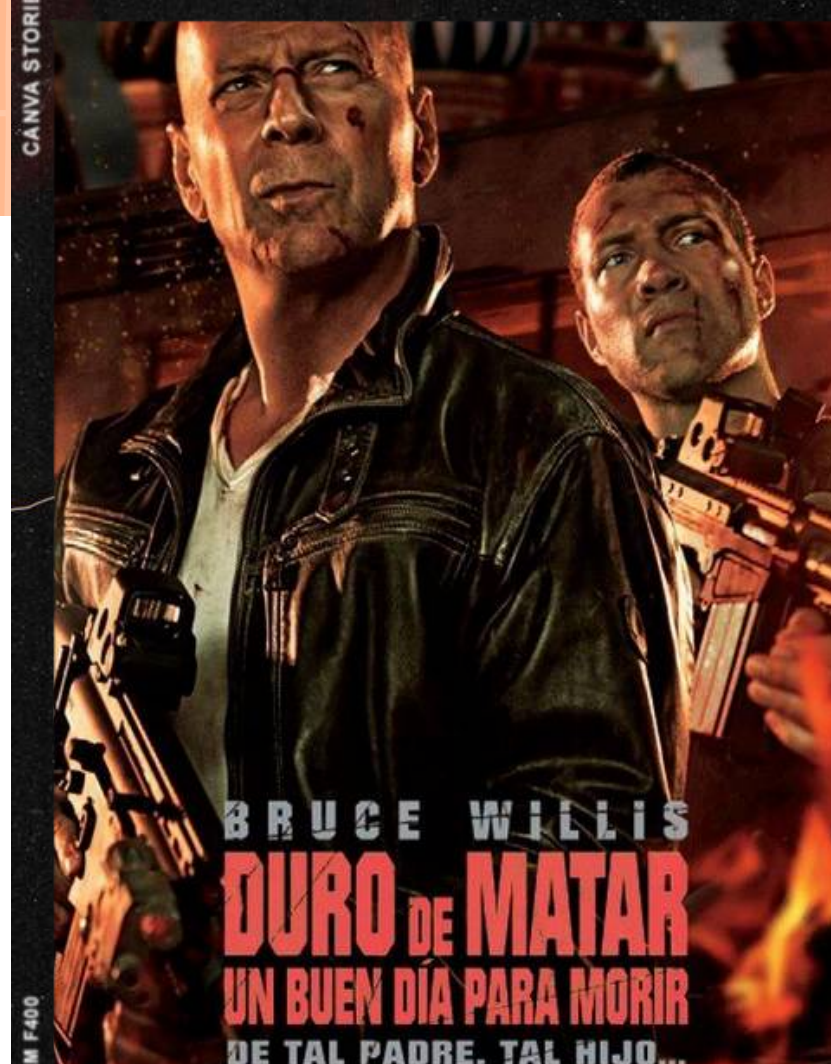
- Las historias suelen girar entorno a **las pasiones humanas y al sentimentalismo**.
- Sus ejes temáticos suelen ser **las relaciones interpersonales, historias de amor y conflictos sociales**.
- Se explora una **visión idealizada** de las **emociones y sentimientos humanos**.
- Los personajes suelen **unidimensionales**, rozando en los estereotipos.
- El **desarrollo** del conflicto recae en el **diálogo**.
- El **conflicto** suele venir de terceros o de algo externo a los personajes.
- **Se hace uso de la música en los momentos claves para resaltar la emotividad.**

CLASIFICACIÓN

ACCIÓN

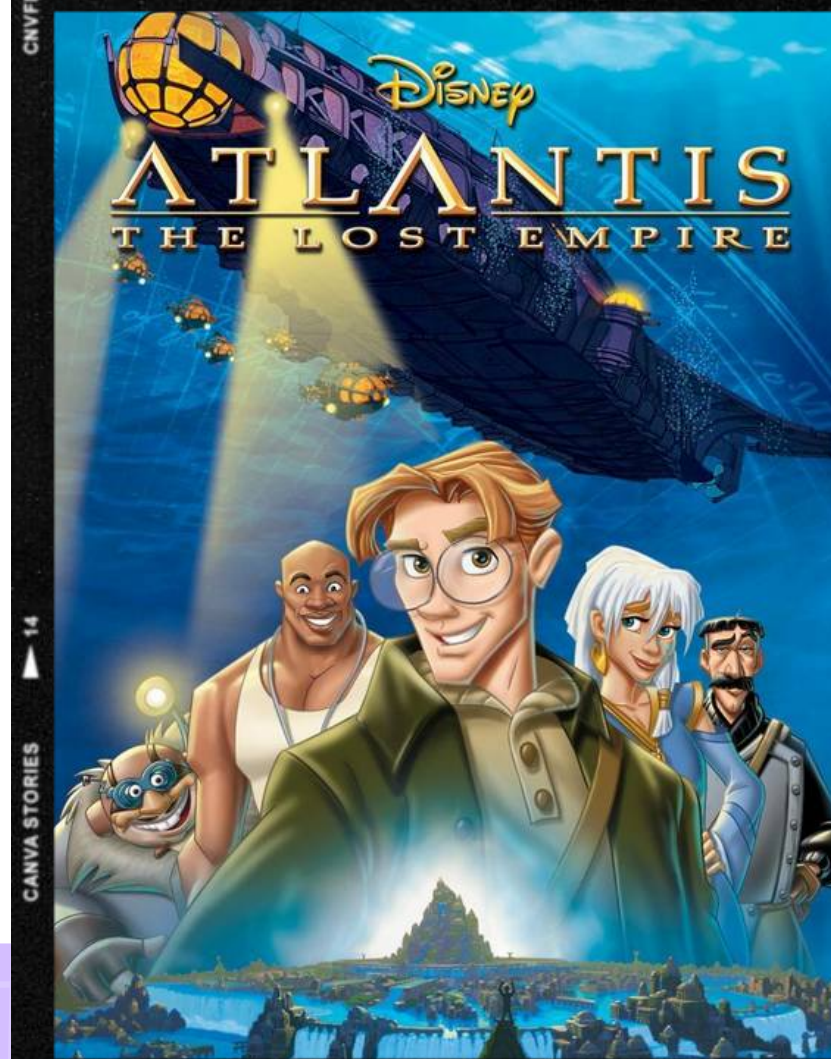
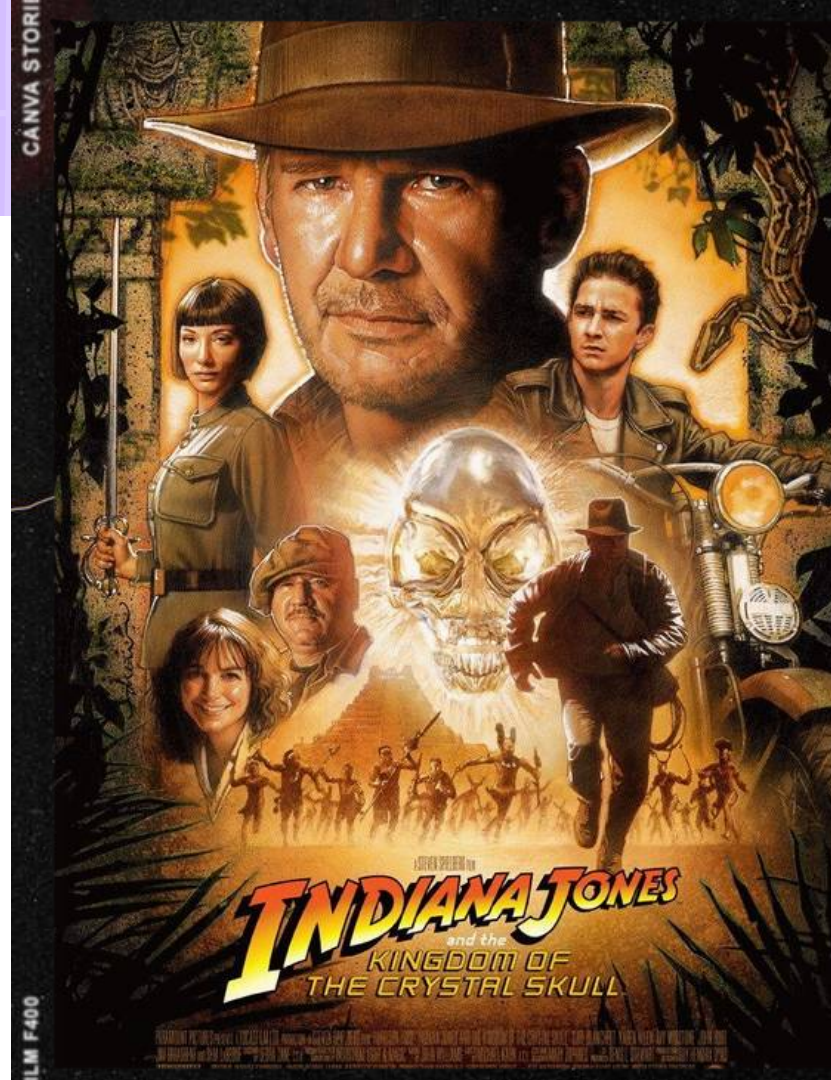
- Argumento sencillo y claro: **la lucha moral entre el bien y el mal.**
- **Implica actos violentos o de fuerza física.**
- La espectacularidad son los **efectos especiales.**
- **Hay elementos frecuentes como:** persecuciones, tiroteos, peleas, explosiones, robos y asaltos.
- **La trama suele estar basada en un conjunto reducido de clichés:** está el Héroe o Antihéroe, el Villano, la Damisela en apuros o la Mujer luchadora, el Actor secundario cómico y un final donde el bien triunfa.
- **Los diálogos están formados por frases conocidas y cómicas,** fáciles de **recordar** y de **reconocer.**

CLASIFICACIÓN

AVENTURA

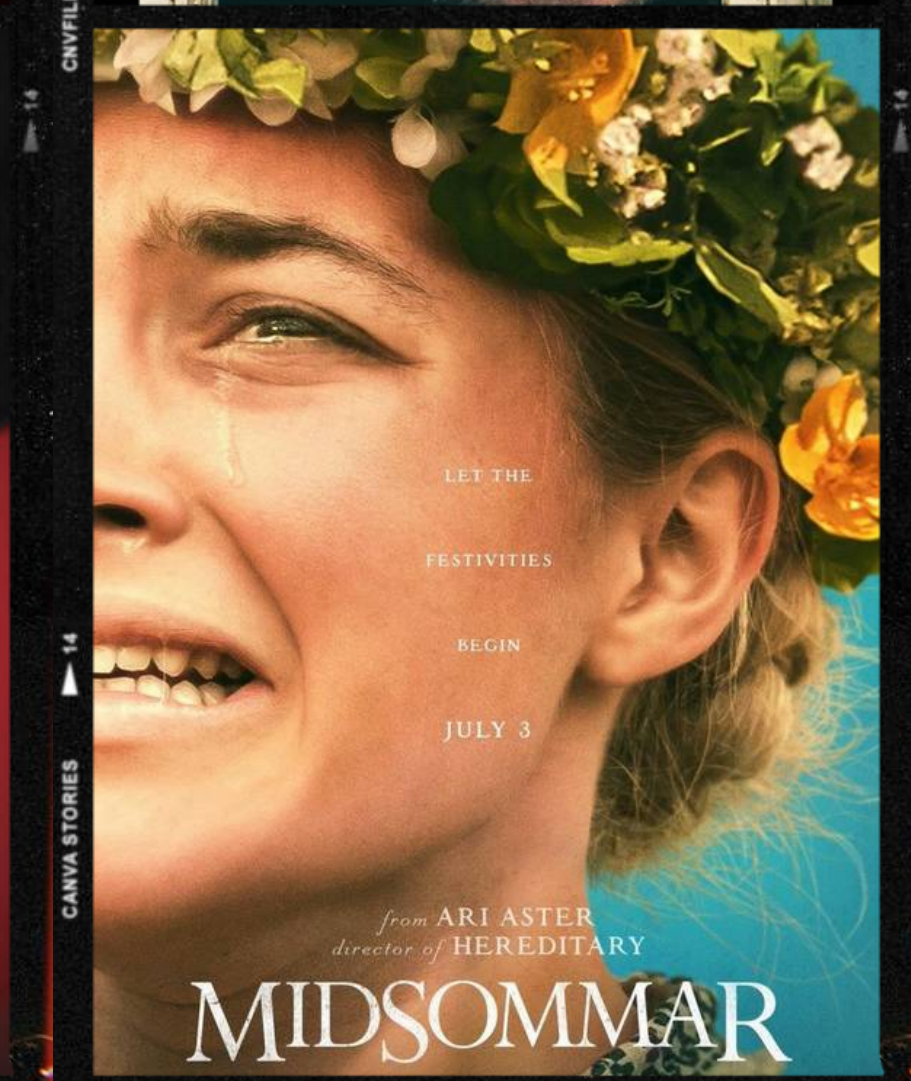
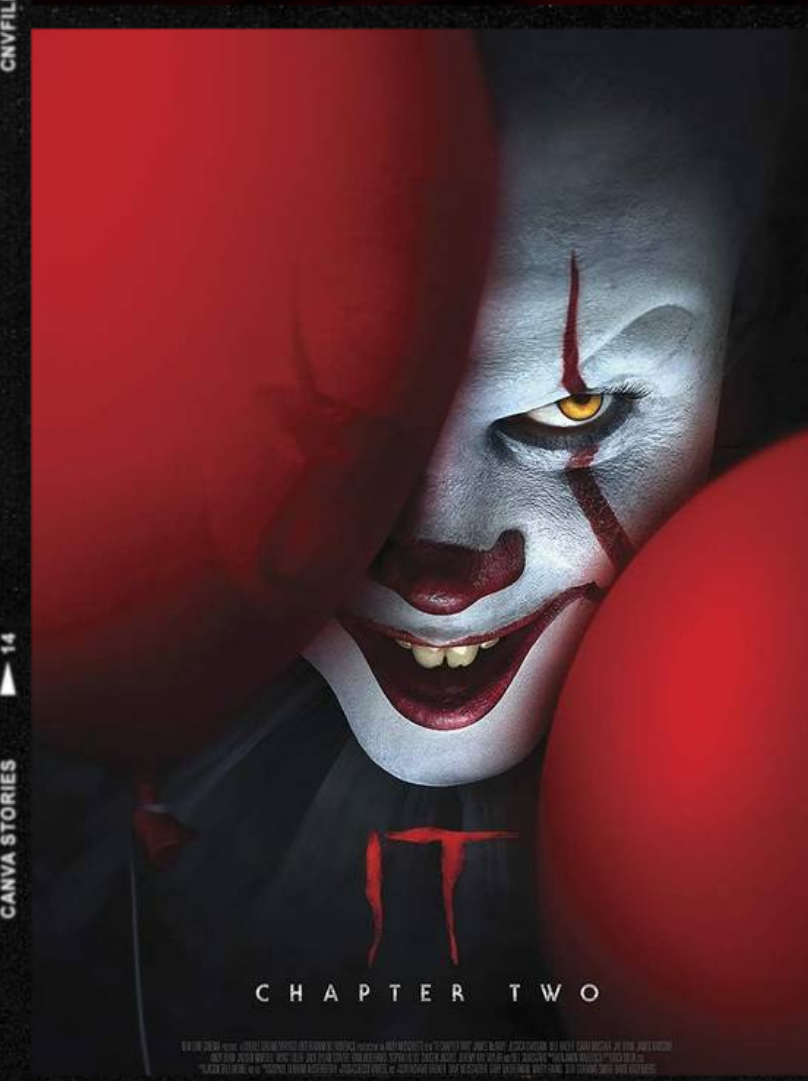
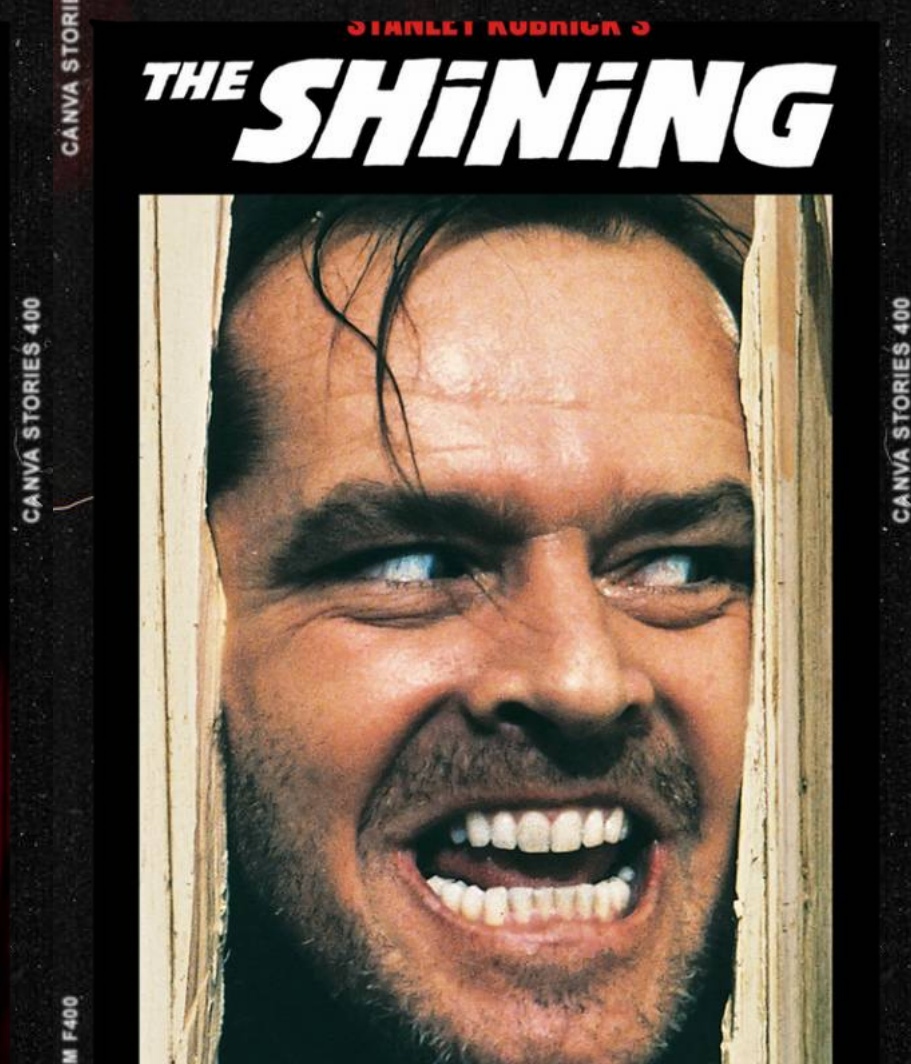
- Se le suele tratar como un "sinónimo" del género de acción.
- La **acción dramática** que ocurre generalmente en **lugares exóticos** como selvas, desiertos, etc.
- Los personajes suelen ser estereotipados y actúan bajo la premisa de "**el bien siempre prevalece sobre el mal**"
- Los personajes luchan por un **objetivo** que suele ser el conseguir un tesoro, descubrir algo nunca antes visto, resolver misterios, rescatar a una persona, etc.
- Los protagonistas atraviesan obstáculos y **sufren una transformación a lo largo de la historia.**
- Se le da peso a la **ambientación, vestuario y efectos especiales** sobre el guion.

CLASIFICACIÓN

TERROR/HORROR

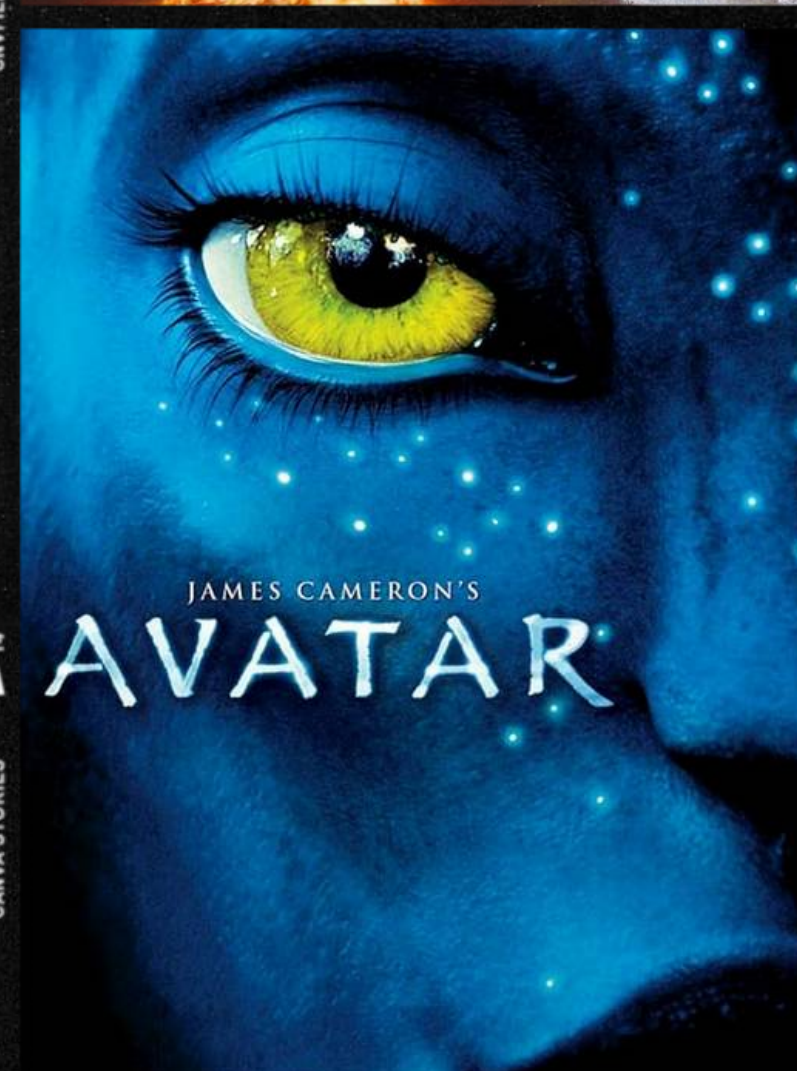
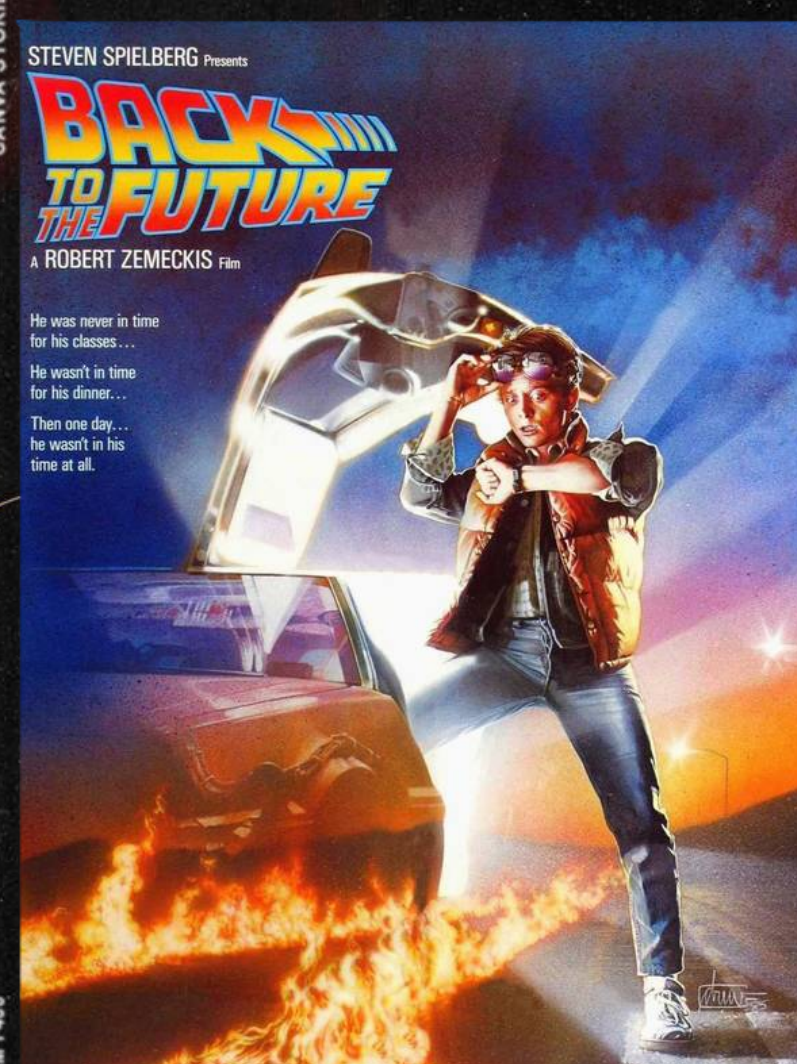
- Busca causar **sentimientos negativos** como tensión, miedo, disgusto, incomodidad, ansiedad.
- **Los argumentos revuelven a la intrusión de un ser o acontecimiento sobrenatural o desconocido de naturaleza maligna o criminal.**
- Sus escenarios son lúgubres, misteriosos, etc.
- **Hay silencios o cambios drásticos auditivos y visuales para conseguir el sobresalto.**
- Es común los finales abiertos, confusos o donde el mal triunfa parcial o completamente.
- **Terror:** **explicación racional**, algo hecho por los humanos o animales, de nuestra realidad.
- **Horror:** **paranormal o imaginario**, como fantasmas, monstruos, etc.

CLASIFICACIÓN

CIENCIA FICCIÓN

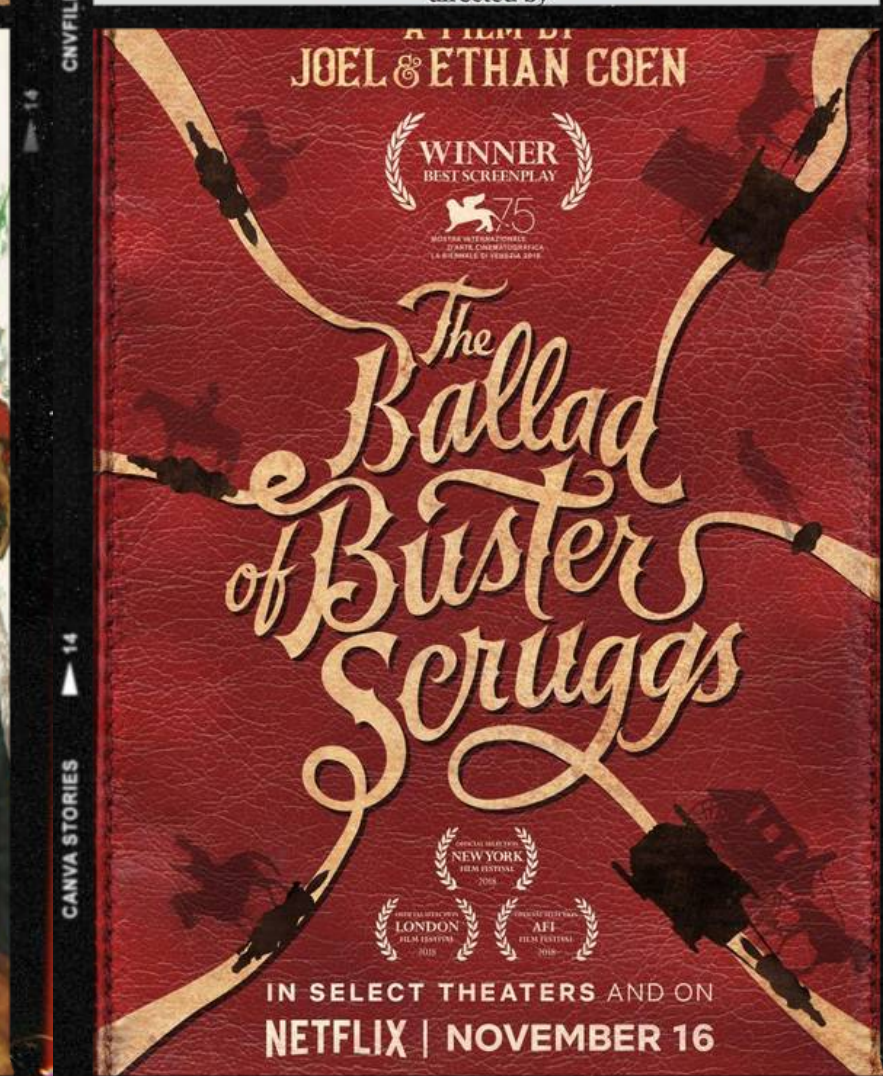
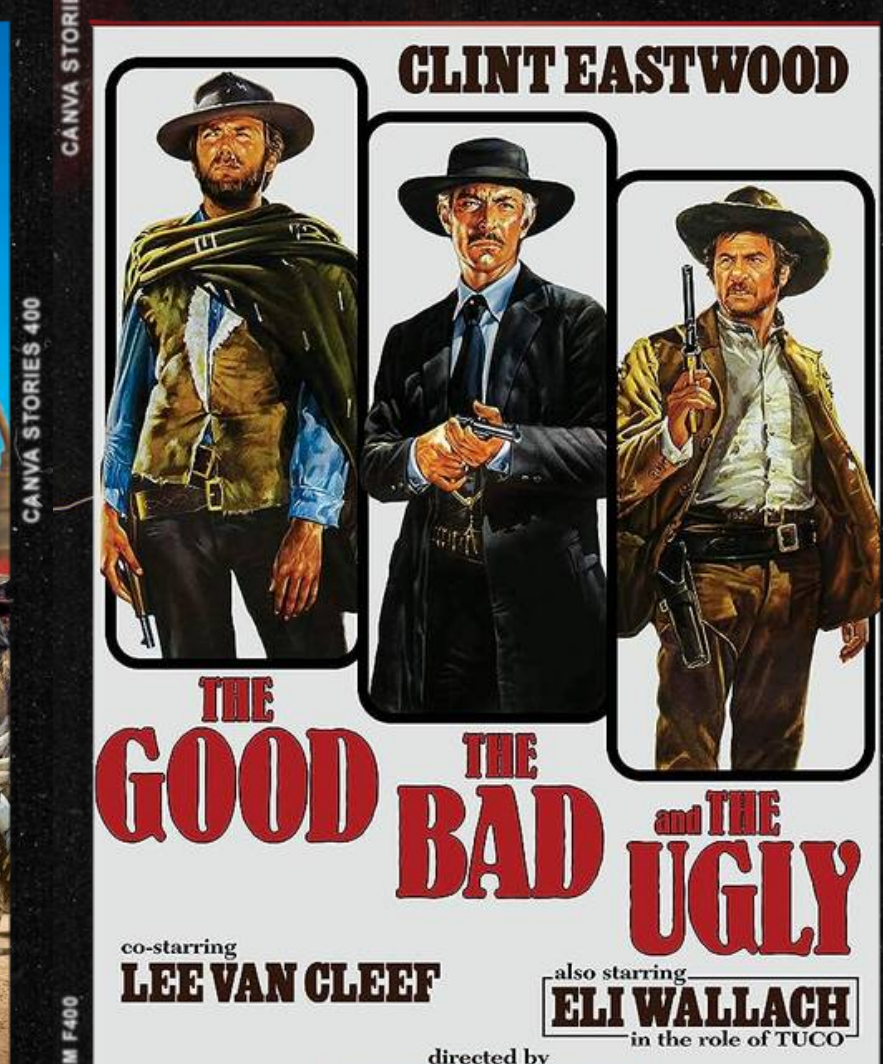
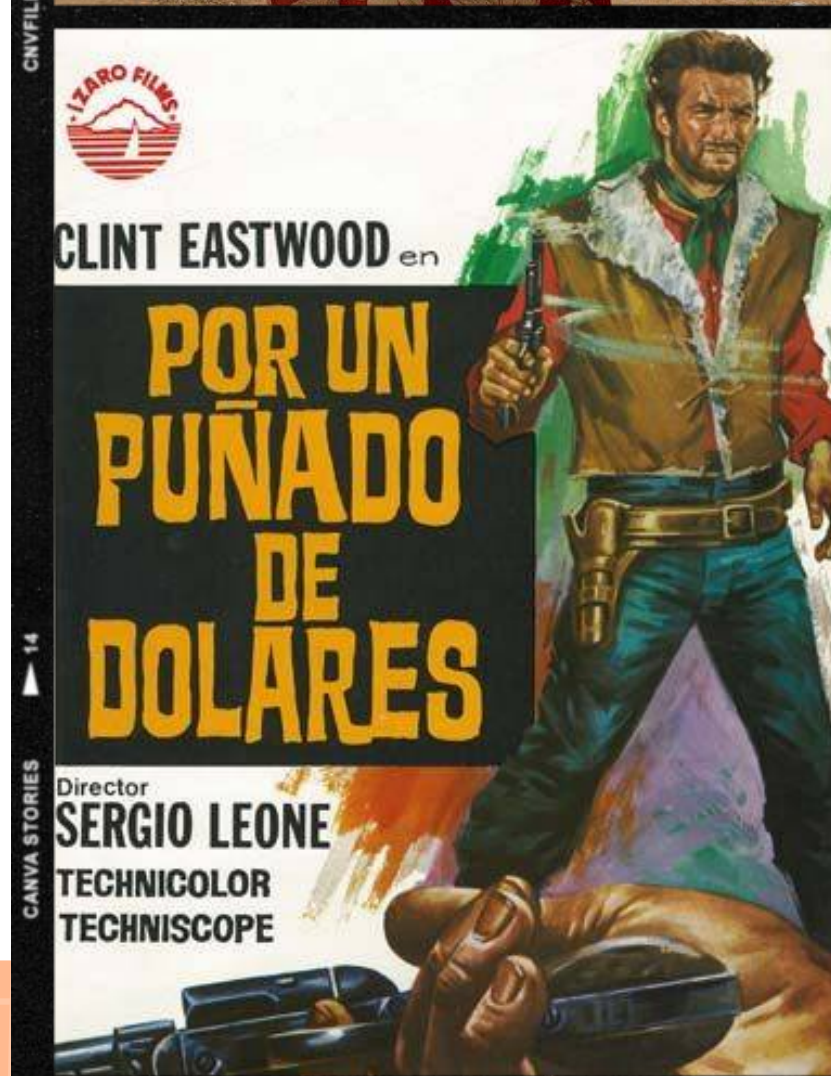
- Basado en **fenómenos imaginarios**.
- Se desarrolla en un **ambiente tecnológico, futurista** y/o **salido de la realidad**.
- Uso máximo de **efectos especiales**.
- Son fáciles de identificar por el uso de una serie de elementos esenciales para sus historias como los aliens o especies ficticias con sociedades inventadas, viajes en el tiempo, robots, planetas, el espacio exterior, un avance increíble en la tecnología y ciencia, etc.
- **Se ha utilizado para hacer comentarios críticos, analogías de aspectos políticos y sociales.**
- **NOTA:** también puede actuar como un género para **ambientación**.

CLASIFICACIÓN

WESTERN

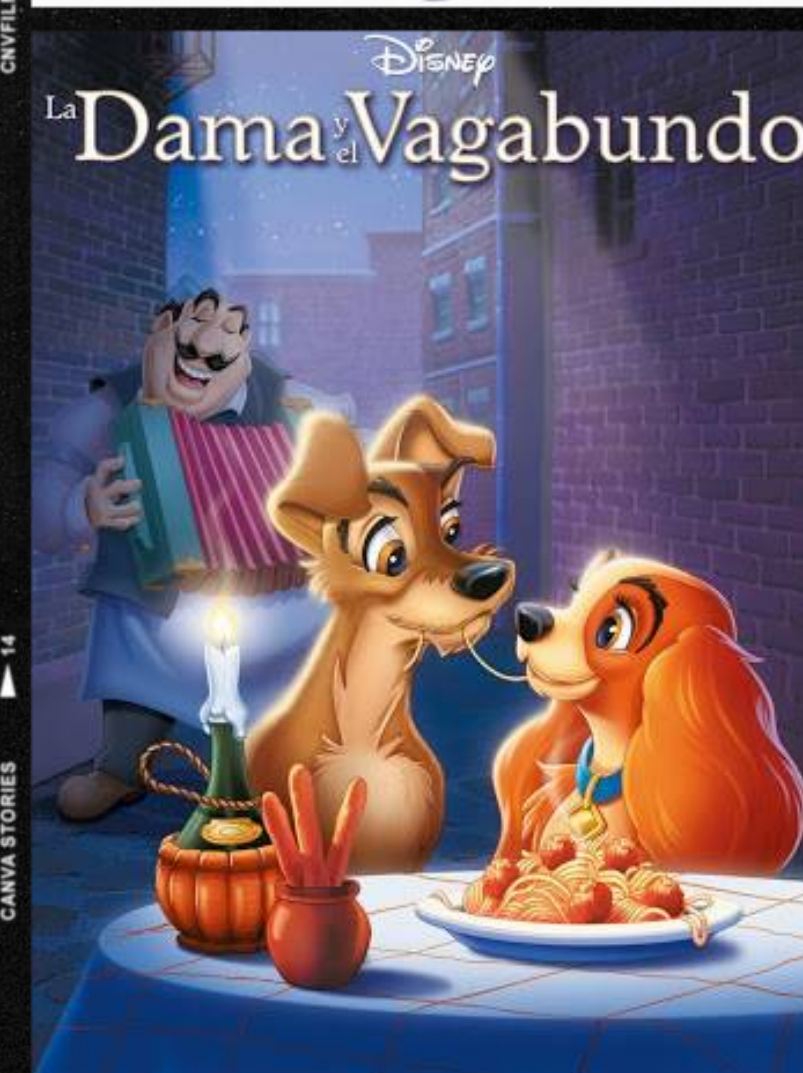
- Un género antiguo del siglo XIX que se ambienta en el viejo oeste norteamericano, pero que se ha extendido a otros oestes como al de México, Italia, etc.
- Un género **aventuresco y violento** pues todo se resuelve por medio de la acción y las armas.
- La mayor parte del rodaje se da en exteriores, medios rurales y áridos.
- Los personajes son **arquetipos** (sheriff, cuatrero, jefe indio, cowboy, granjero, cantinero, etc.)
- Se usa mucho el **plano americano** y los **montajes** ya que la trama se desarrolla en "episodios".
- Exageran actitudes, con historias heroicas.
- **NOTA:** también puede actuar como un género para **ambientación**.

CLASIFICACIÓN

ROMANCE

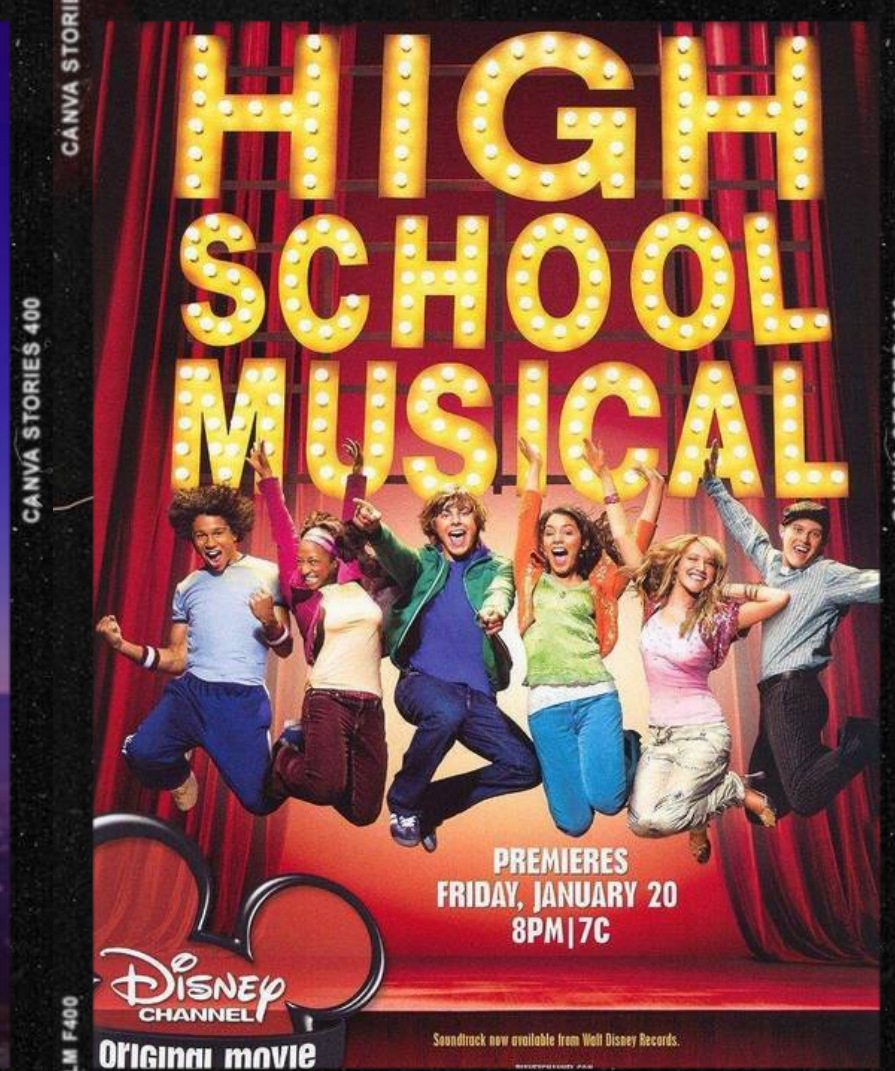
- Retrata argumentos contruidos de eventos y personajes relacionados con **la expresión del amor y las relaciones románticas**.
- Explora elementos clave en **la concepción popular del amor** como el amor a primera vista, el amor trágico, lo destructivo del amor, etc. Y también representa algunas de **las etapas del amor** como el **cortejo**, o los **puntos claves de una relación** como el **matrimonio**.
- Como **obstáculos** amorosos se suele encontrar el tema de la infidelidad, el amor imposible, el amor-odio, la enfermedad, el dinero, y la intervención de personas externas que quieren terminar la relación de los protagonistas.

CLASIFICACIÓN

MUSICAL

- **Nació junto con el cine sonoro**, en 1920 en Estados Unidos.
- **Las canciones y las danzas son elementos fundamentales** y **no pueden faltar** en estas películas.
- El desarrollo de la película se ve interrumpida con las actuaciones musicales que están relacionados a la trama, son como pausas para la historia pero que sirven para explicar situación, transicionar de una escena a otra, etc..
- **Espectáculos desbordantes en decoración, vestidos y coreografías.**
- Su objetivo es **impresionar al público.**
- Pueden ser adaptaciones de Broadway, obras originales o versiones musicales.

CLASIFICACIÓN

THRILLER & SUSPENSO

- Suelen ser señalados como un mismo género por tener **el mismo objetivo: provocar tensión, temor y otras emociones fuertes** que crean una **incógnita** que no solamente le afecta al protagonista, sino también al espectador.
- **En el suspenso...** los personajes saben de algo que los espectadores no saben o solo a medias, provocando dudas.
- **En el thriller...** el espectador sabe más que los personajes y al saber cuál es ese peligro que los acecha, la sensación de tensión es provocada.
- Es común encontrar finales abiertos, inconclusos o que se prestan a las interpretaciones.
- **La música, efectos sonoros y silencios ayudan a inducir la sensación de ansiedad.**

CLASIFICACIÓN

CATÁSTROFE

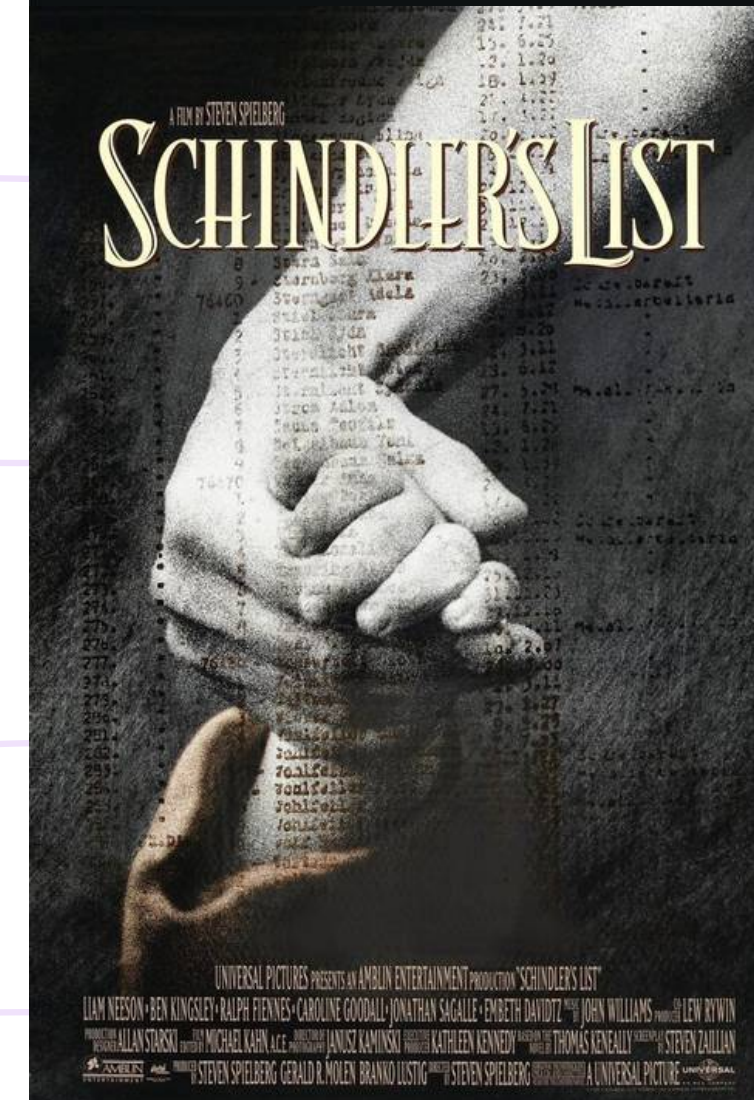
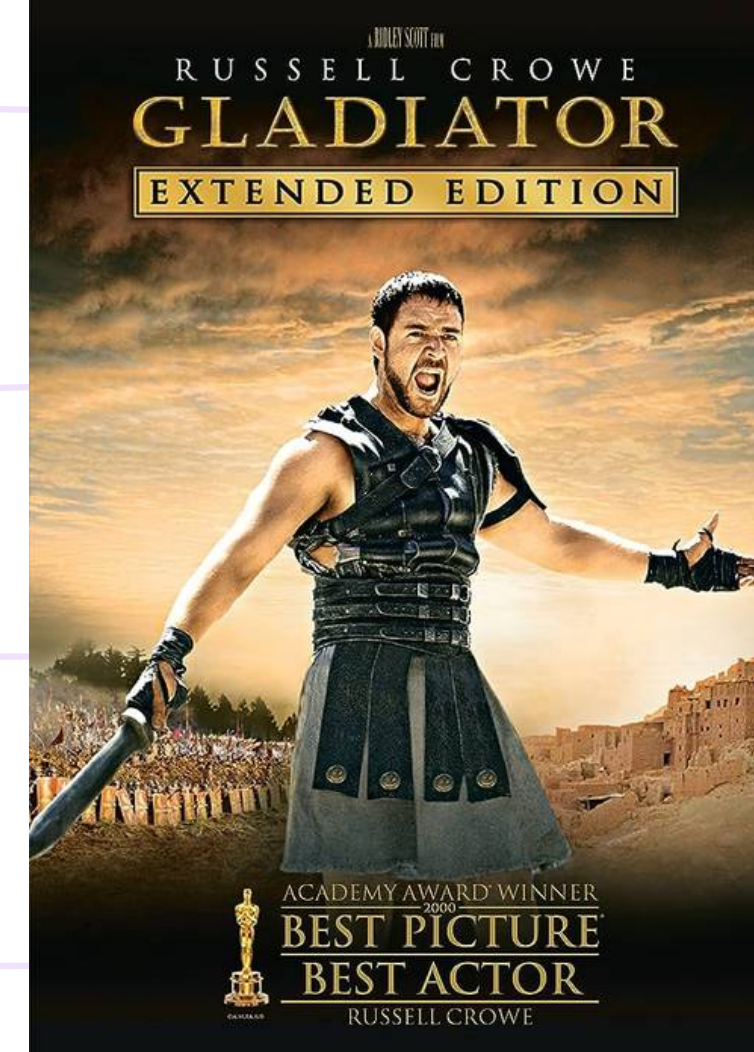
- El tema principal trata de **una catástrofe que atenta contra la humanidad** de origen **real** (incendios, erupciones volcánicas, maremotos, naufragios, invasiones, pandemias, epidemias) o **ficticio** (invasiones de aliens o criaturas desconocidas, plagas o enfermedades desconocidas e irreales.)
- Caracterizado por tener **un gran abanico de actores y múltiples líneas argumentales** que se centran en los intentos de los personajes de **evitar, escapar o resistir las consecuencias de la catástrofe.**
- **Provocan ansiedad, tensión y adrenalina por ver si los personajes podrán sobrevivir o perecer ante la catástrofe.**

AMBIENTACIÓN O TEMA

HISTÓRICO O ÉPICO

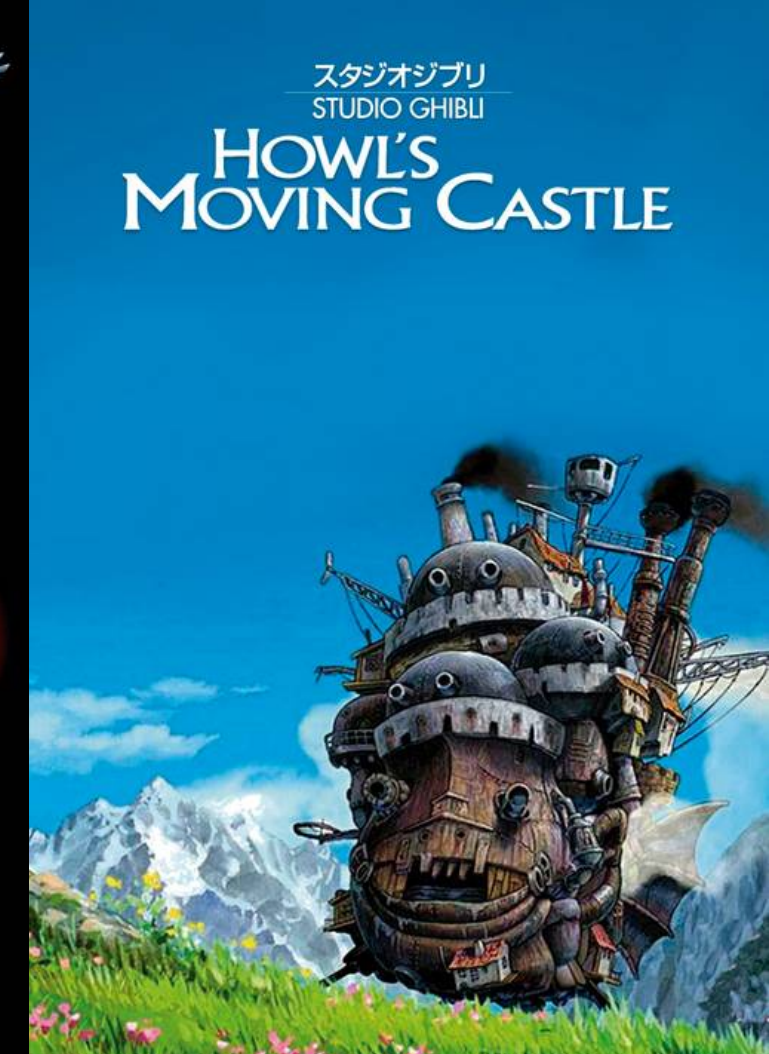
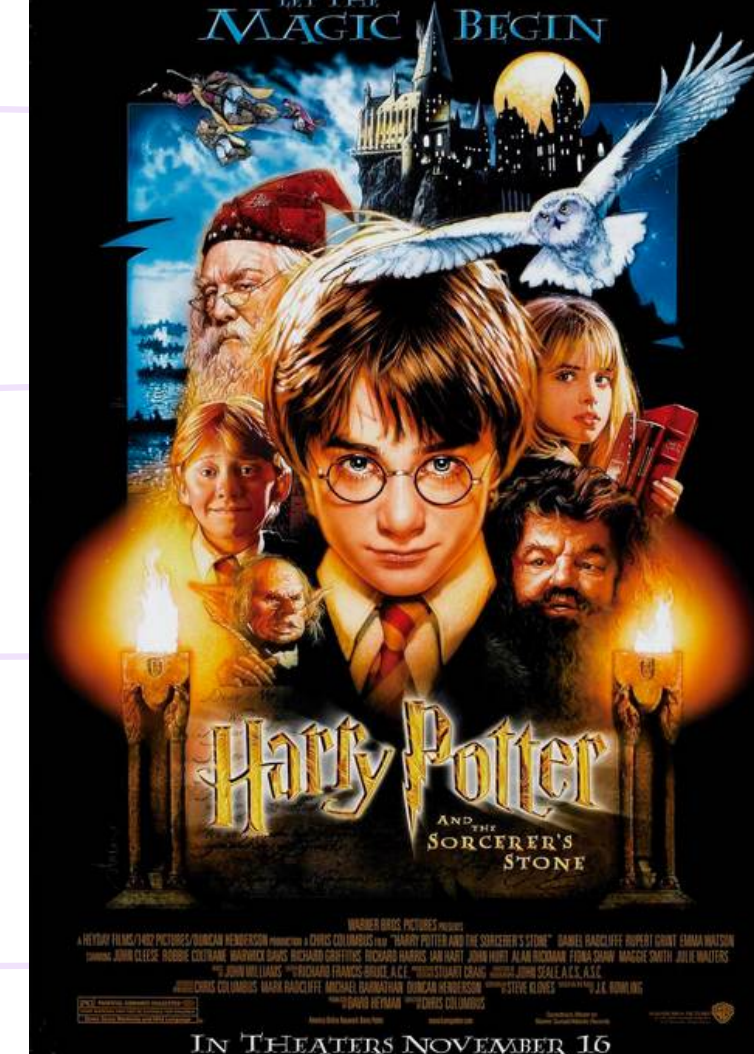
- Se mueve ente la leyenda y la historia real, con tramas basadas en la historia y sus personajes pero con una **visión propia del creador**.
- Cuenta la vida de un personaje singular, heroico, leyenda o un acontecimiento sociopolítico que haya formado parte de la historia del ser humano, ambientado en épocas determinadas.
- Pueden ser personajes **reales** o **mitológicos**, presentados como fuertes y duros, pero vulnerables en su constante lucha con el mundo, sus iguales y la naturaleza.
- **La escenografía y vestuarios son importantes.**
- Tienen un ritmo entre la tensión, la lucha y la calma.
- **Invitan a la reflexión y ofrecen una visión profunda.**
- Uso de planos amplios, movimientos de cámara panorámica y música para crear ambientación.

AMBIENTACIÓN O TEMA

FANTASÍA

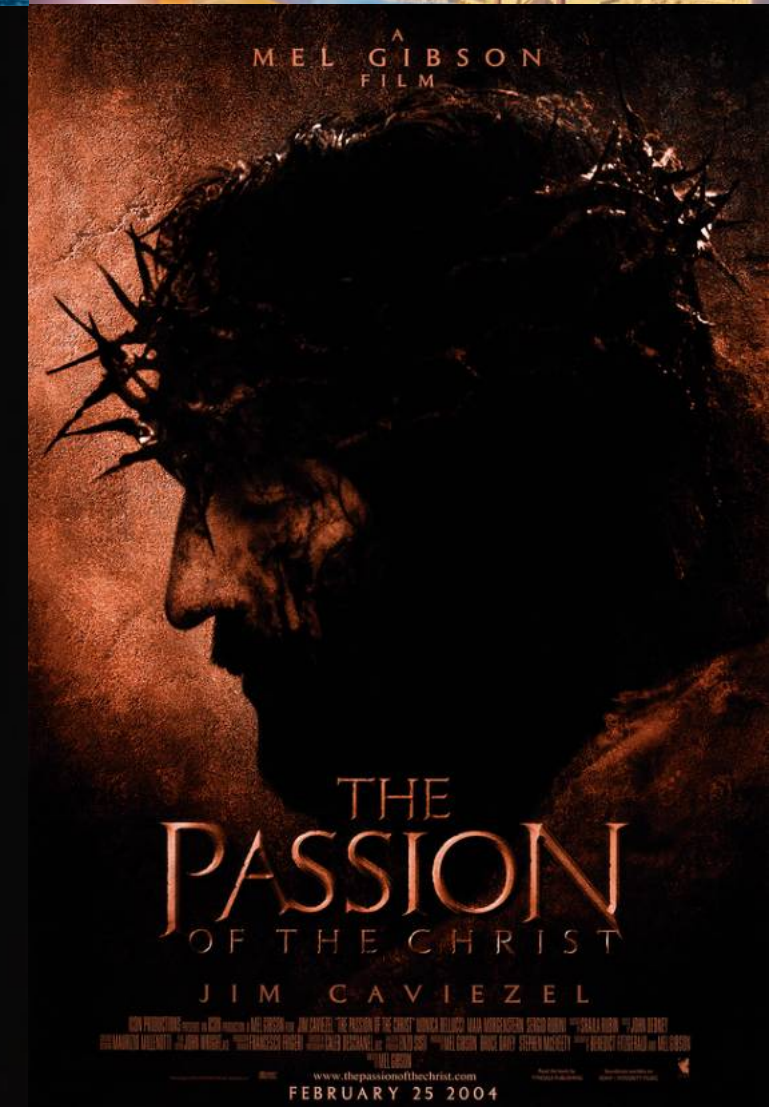
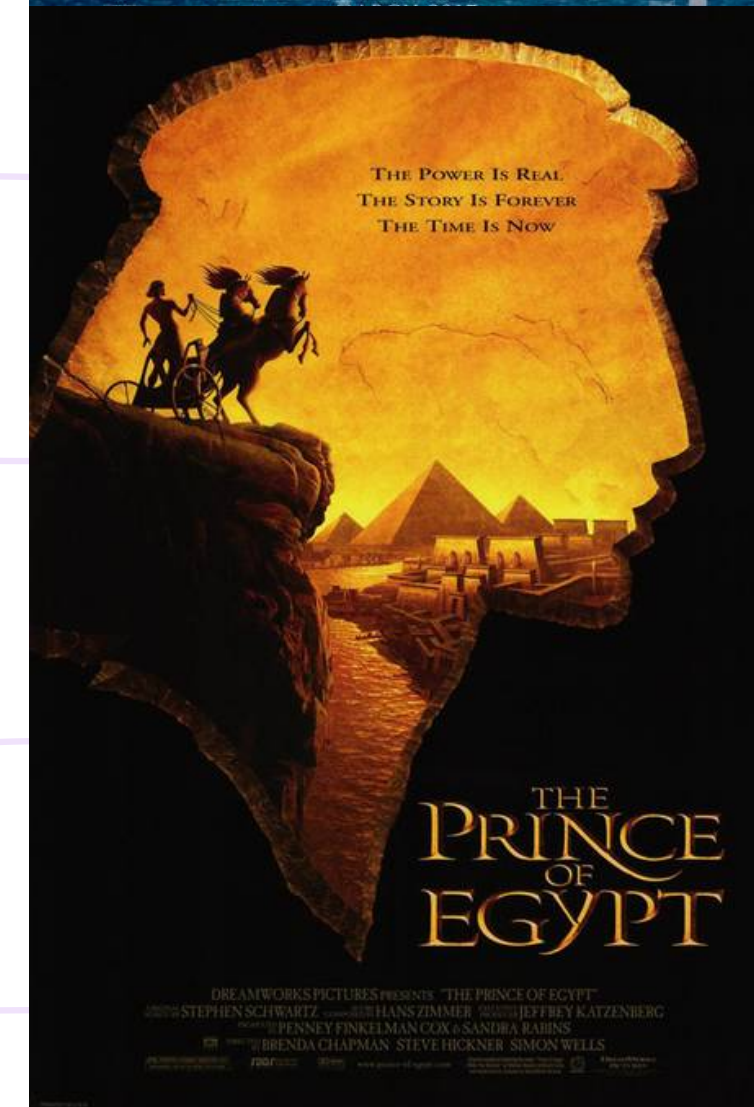
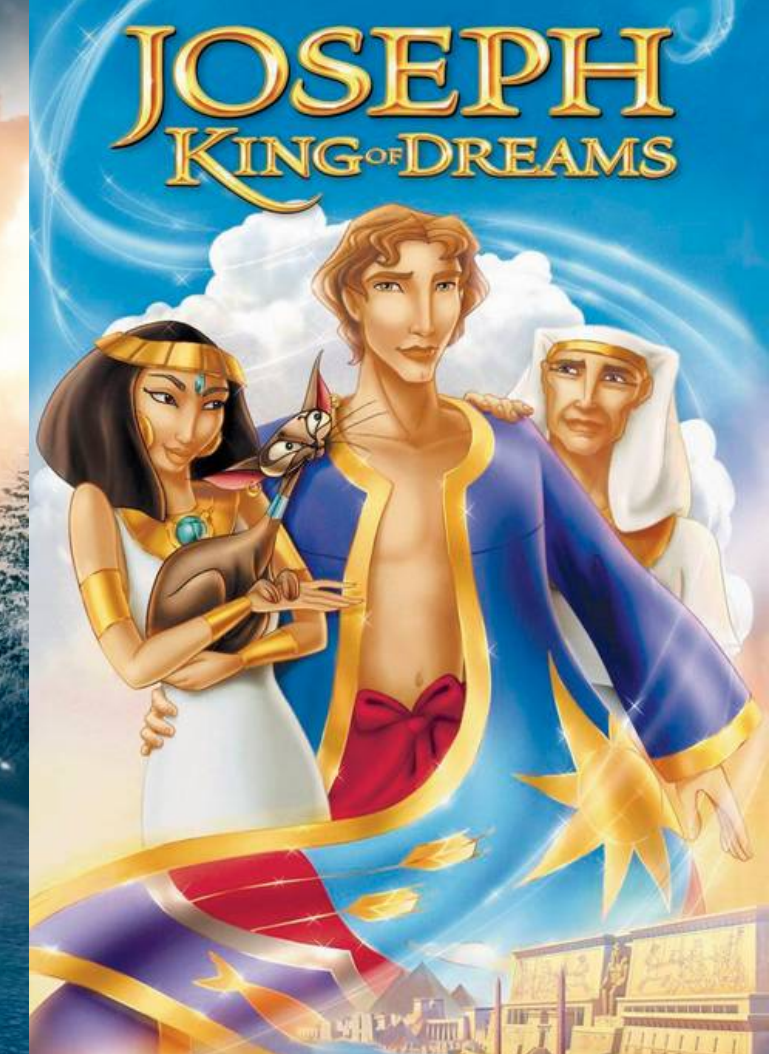
- Contienen hechos, mundos, criaturas o cosas míticas que provienen únicamente de un mundo irreal donde todo lo imposible es posible.
- No se basa en ideas que puedan llegar a materializarse, ni en una sola base científica o realista, pero la fantasía y la realidad conviven entre sí.
- Los protagonistas suelen tener poderes mágicos o dones sobrenaturales.
- El objetivo de la fantasía es invitar al espectador a imaginar, irrumpir lo cotidiano y cuestionar lo que se puede ver, todo bajo la luz del entretenimiento y el arte cinematográfico.
- Se prestan a la creación de alegorías como la transición de la infancia a la madurez, la búsqueda de la identidad, la libertad, entre otros.

AMBIENTACIÓN O TEMA

RELIGIOSO

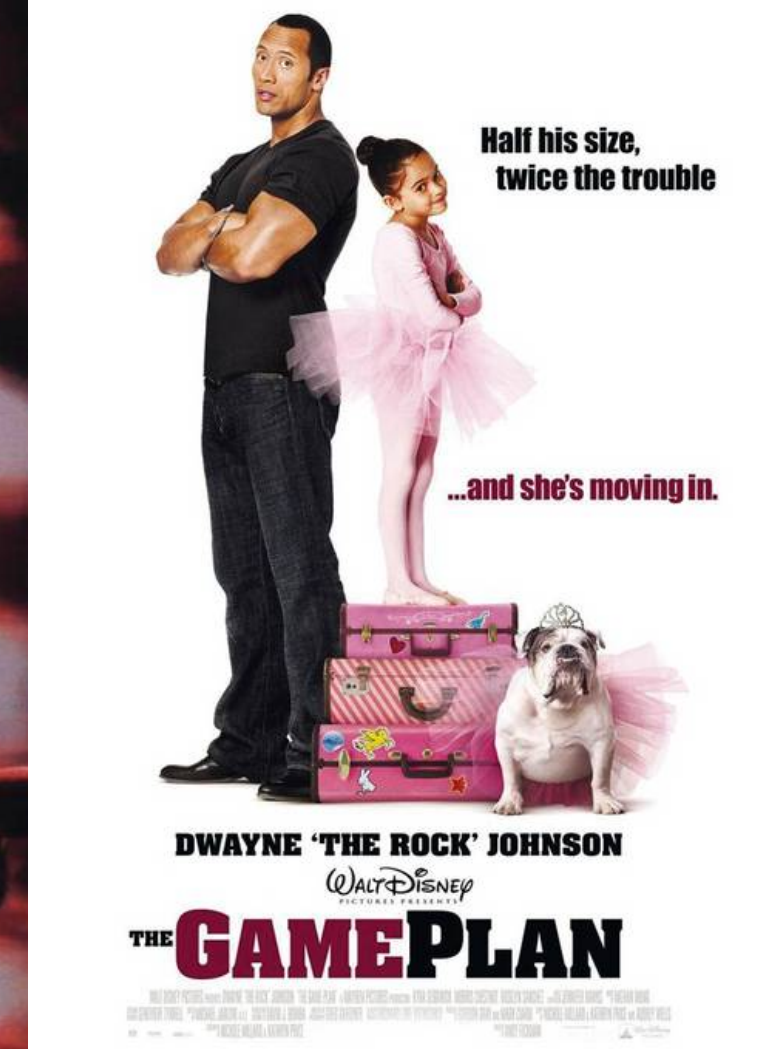
- Los filmes cuyas temáticas giran en torno a uno o varios **elementos religiosos**.
- Se suelen presentar en 2 formatos, en donde puede ser **concreto**, contando elementos canónicos de la historia de dicha religión, o **sutiles**, dando un mensaje reflexivo donde la religión es la clave.
- No solamente sirven para hablar o inculcar la religión seleccionada, **sirven para presentar también situaciones de vida, interrogantes e invita al espectador a tener una visión interna y externa hacia el prójimo.**
- El tema de la religión se usa mucho dentro del cine de terror, horror y también en la comedia, para las historias. También en el drama.

AMBIENTACIÓN O TEMA

DEPORTIVO

- Un **deporte** es el eje central como tema de la película o para la resolución de la trama.
- También puede desempeñar un **papel secundario**, con un toque **alegórico** para explicar de una manera más fácil un mensaje o una moraleja.
- Los mensajes suelen ser motivadores y van sobre virtudes como **la perseverancia, el trabajo en equipo, la motivación, etc.**
- El género del **drama** suele estar apegado a esta ambientación para hacer énfasis en el mensaje que se quiera transmitir.

AMBIENTACIÓN O TEMA

BÉLICAS

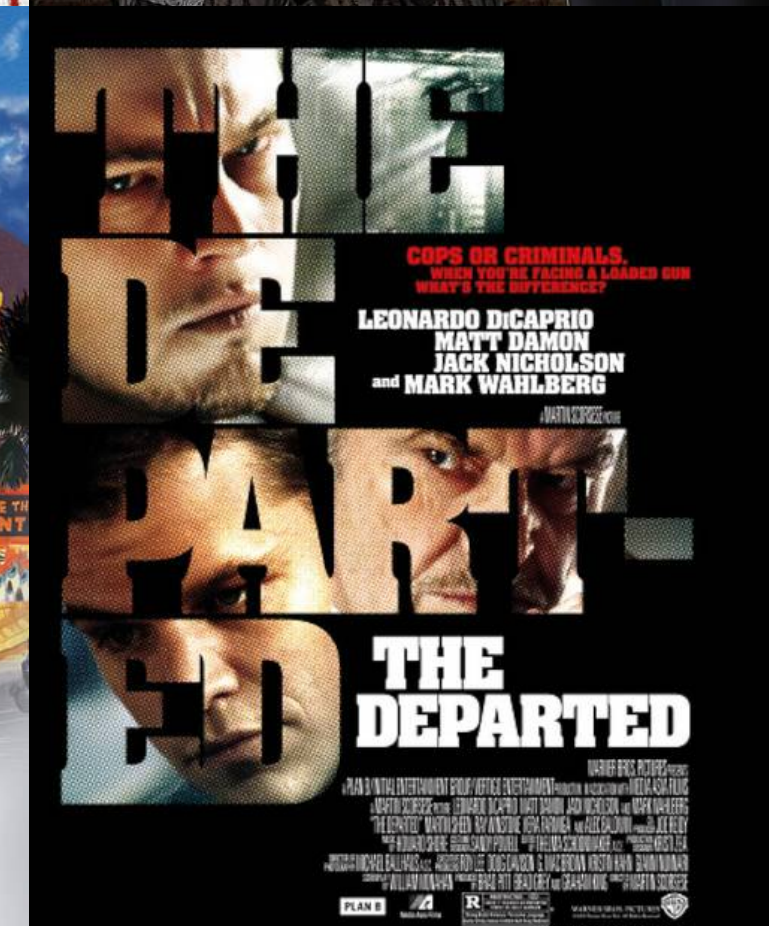
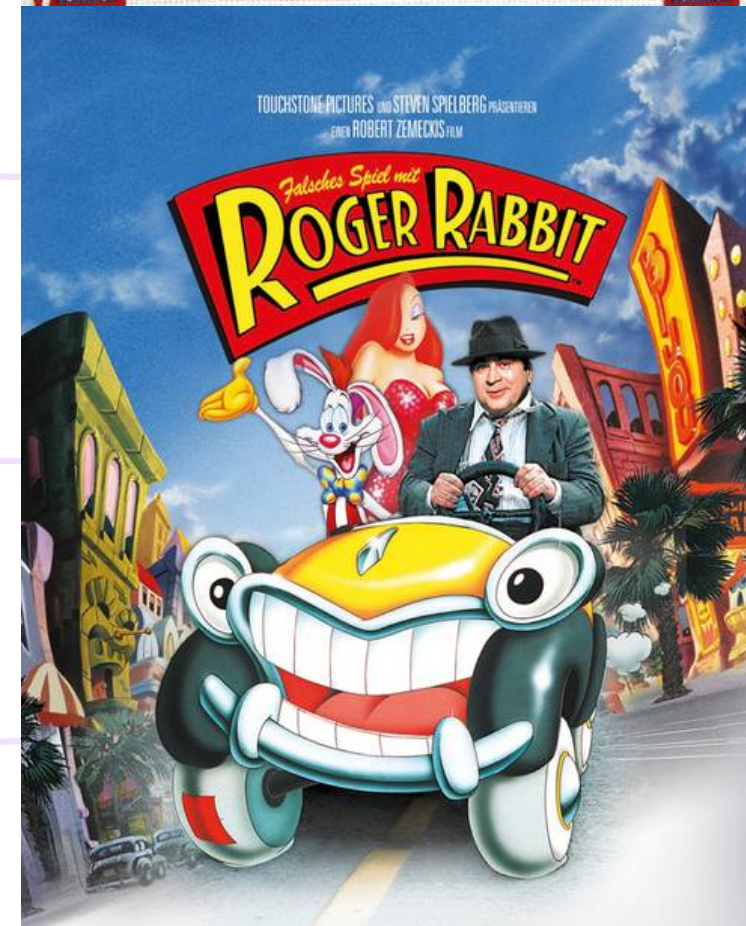
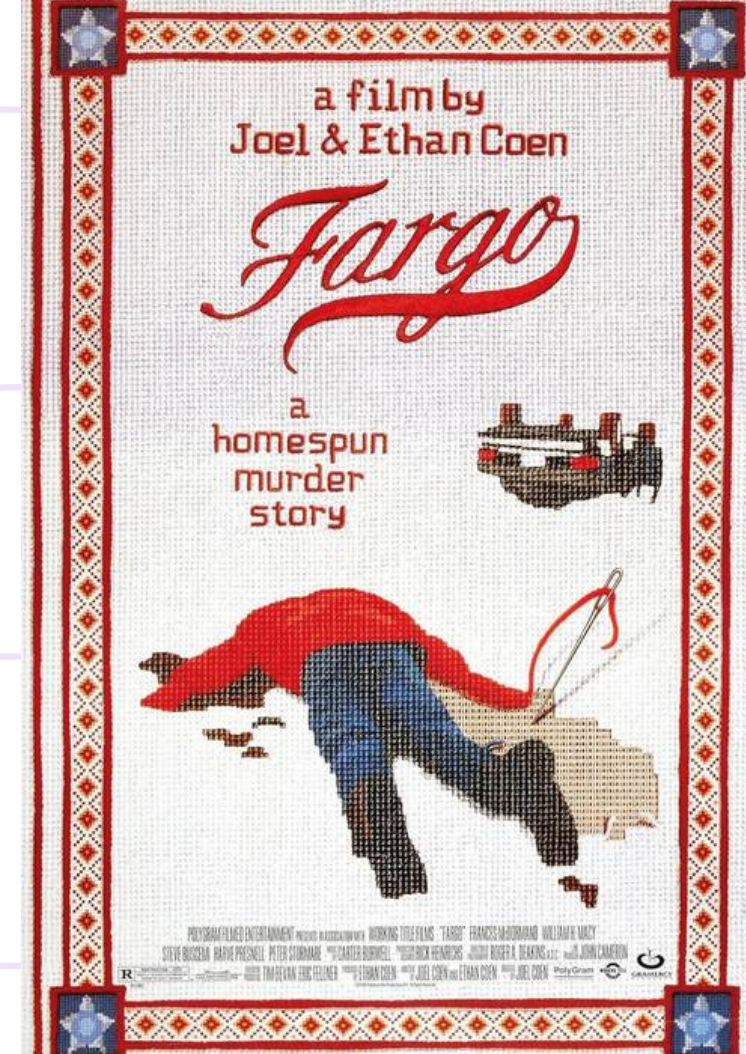
- Se centran en **los conflictos de la guerra, los campos de batalla, causas y consecuencias.**
- Muestran valores como **la fortaleza, la fraternidad, la amistad, la perseverancia, etc.**
- **En sus orígenes se uso como método de propaganda patriótica y nacionalista** en varios países, pero en los años 90s **empezó a redirigir a presentar los daños probocados** como el **origen** de los trastornos depresivos y ansiosos, como el estrés post-traumático.
- En las películas más recientes se observa la guerra y sus consecuencias con mucha mayor crueldad con **la intención decir "los conflictos armados deberían quedar únicamente en el cine y los libros de historia."**

AMBIENTACIÓN O TEMA

POLICÍACO

- Su estructura es sencilla al contar con una introducción, desarrollo y desenlace.
- Suele comenzar con una escena del crimen para darle **los antecedentes necesarios al espectador** y se pueda centrar en la **investigación y la resolución de un crimen** como robos, asesinatos, secuestros, etc.
- Se relaciona a otros géneros como los géneros **drama, acción, suspenso y comedia**.
- Este género está íntimamente ligado por temas y estética con el **cine negro** y el **cine de gánsteres**.
- Los protagonistas suelen ser policías o detectives que tienen el objetivo de **derrotar el mal en contexto de la actividad criminal**.

www.thedeparted.com
OCTOBER 06

SUBGÉNEROS

- **Cine bizarro** (derivado del cine de terror)
- **Cine de artes marciales** (derivado del cine de acción)
- **Cine de monstruos** (derivado del cine de terror)
- **Cine de vampiros** (derivado del cine de terror)
- **Cine de zombies** (derivado del cine de terror)
- **Cine gore** (derivado del cine de terror y de cine de explotación)
- **Comedia negra/humor negro** (derivado del cine de comedia)
- **Comedia de terror** (derivado del cine de comedia y del cine de terror)
- **Comedia romántica** (derivado del cine de comedia)
- **Comedia picaresca** (derivado del cine de comedia)
- **Drama romántico** (derivado del género dramático y el romántico)
- **Drama sobrenatural** (derivado del género drama y el terror)
- **Giallo** (derivado del thriller y del cine de terror)
- **Thriller legal** (derivado del thriller y del drama legal)
- **Thriller psicológico** (derivado del thriller)
- **Thriller de acción** (derivado del género Thriller y el Acción)
- **Thriller legal** (derivado del thriller y del drama legal)
- **Thriller psicológico** (derivado del thriller)
- **Thriller de acción** (derivado del género Thriller y el Acción)
- **Terror psicológico** (derivado del cine de terror)
- **Western crepuscular** (derivado del western)
- **Spaghetti Western** (derivado del western)
- **Slasher** (derivado del cine de terror)
- **Superhéroes** (derivado del cine de acción y del cine de ciencia ficción)
- **Sobrenatural** (derivado del cine de terror)
- **Horror biológico** (derivado del cine de terror)
- **Suspense psicológico** (derivado del thriller)
- **Cyberpunk** (derivado de la ciencia ficción)
- **Slapstick** (derivado de la comedia)
- **Ficción detectivesca** (derivado de la Novela negra, misterio y Thriller)
- **Drama bélico** (derivado del cine drama y cine bélico)
- **Cine de rumberas** (derivado del cine mexicano)
- **Eco-terror** (derivado del cine de terror)

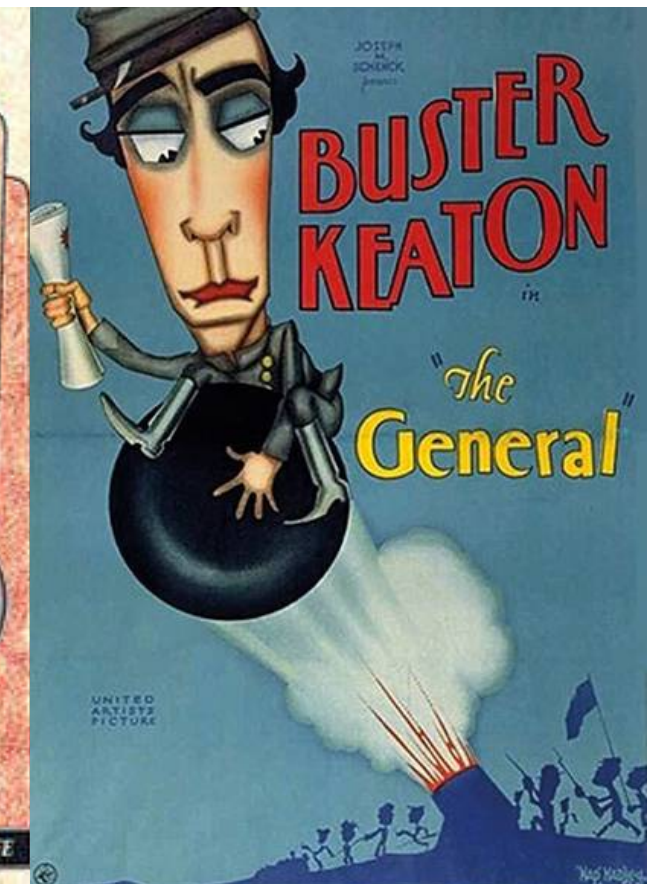
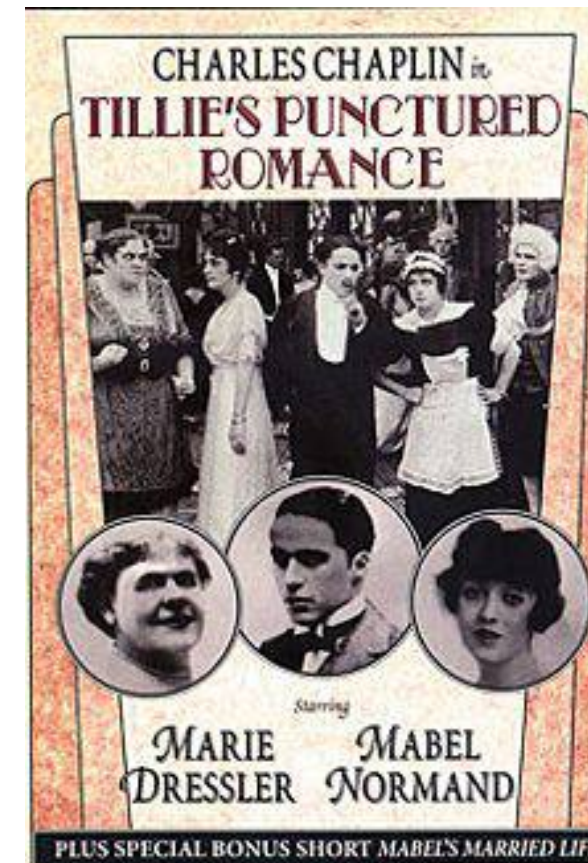
FORMATO / PRODUCCIÓN

Cine mudo o *Silente*

- Los filmes que **carecen de sonido sincronizado con las imágenes en movimiento.**
- Pueden contener **efectos de sonido y música.**
- **El primer formato nacido para el cine.**
- Contiene **cortes con texto** que incluyen los diálogos o información para el público por la carencia del sonido.

Cine sonoro o *Talkies*

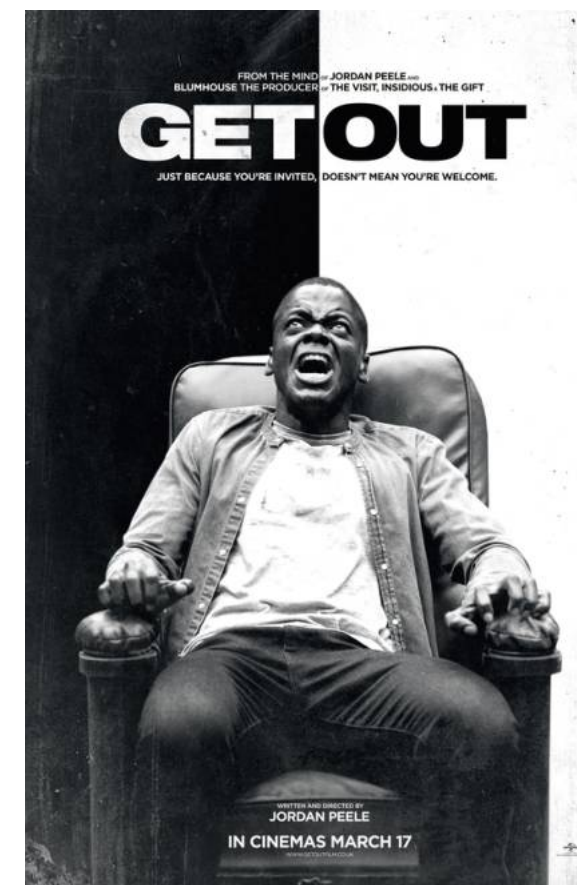
- Al contrario que el cine mudo, **en este género las películas incorporan una grabación de sonido sincronizada con las imágenes.**
- De este formato nacieron **los efectos foley**, los efectos de sonidos que se tienen que recrear al no haber sido grabados o no tener la calidad deseada originalmente.
- **Es el formato de la actualidad por la implementación de los diálogos y la música.**

FORMATO / PRODUCCIÓN

Cine Independiente o de Arte

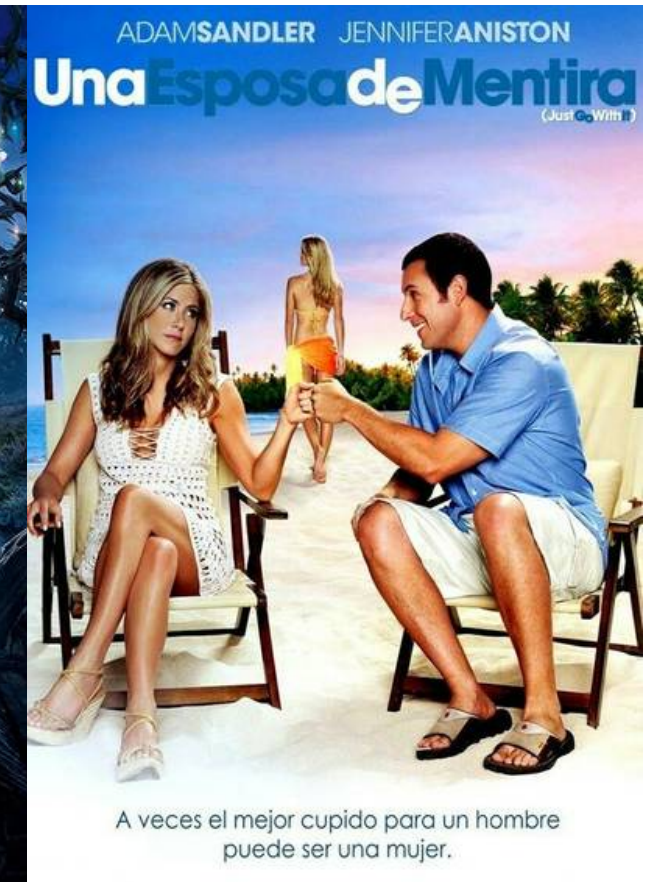
- Los productos fílmicos que buscan **crear obras alejadas de lo establecido para el público y lo comercial.**
- Las pequeñas compañías buscan **transmitir un mensaje o contar una historia de acuerdo a la visión artística** del director, guionista, actores y el resto del equipo.
- Suelen ser de **interés social** ya que las temáticas son profundas, con temas controvertidos o dramáticos.
- Utilizan recursos narrativos o cinematográficos poco habituales e incluso de difícil comprensión con **el fin artístico de ir más allá de solamente entretener.**
- No suelen contar con grandes presupuestos.

FORMATO / PRODUCCIÓN

Live Action

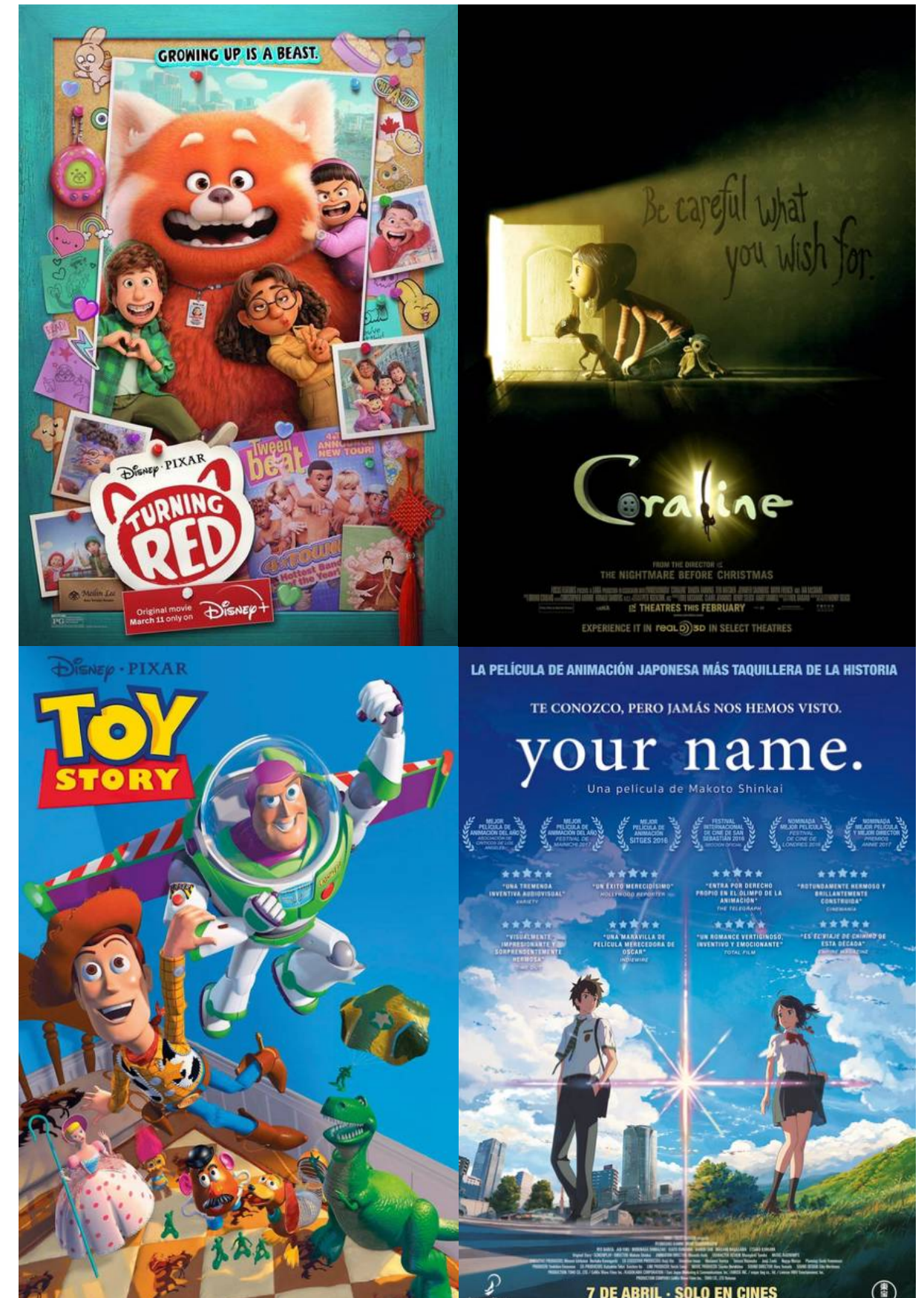
- Al español se llama **Imagen real** o **Acción real**.
- Son los filmes que utilizan **personas reales**, las actrices y los actores, y que se **graban directamente** en **estudios** o en **algún exterior**.
- **La presencia de la animación puede ser totalmente nula o poca**. En el caso de que aparezca, se presenta con **un balance que se adapta a la realidad** ya sea por tener a los personajes animados en un estilo realista (veáse las películas de *Sonic the Hedgehog*, 2020) o la realidad y lo animado conviven a la par (veáse *Who Framed Roger Rabbit*, 1988).
- **Este formato abarca desde las obras originales hasta las adaptaciones**.

FORMATO / PRODUCCIÓN

Animación

- Las películas que se componen de **fotogramas** y que, al reproducirlas, **crean la ilusión de movimiento tras pasar uno detrás de otro.**
- Pueden ser hechas a mano, como la **animación tradicional**, o de manera digital, como la **animación 3D.**
- No suele recurrir al uso de actores o imágenes reales, pero
- Se suele usar **una sola técnica de animación** pero **no está prohibido el usar alguna otra técnica de animación** para la realización de los **efectos visuales, detalles** o partes del filme.
- Entre las técnicas de animación más utilizadas en el cine se encuentran el **2D (bidimensional)**, **3D (tridimensional)**, y **Stop Motion** con marionetas articuladas u objetos maleables.

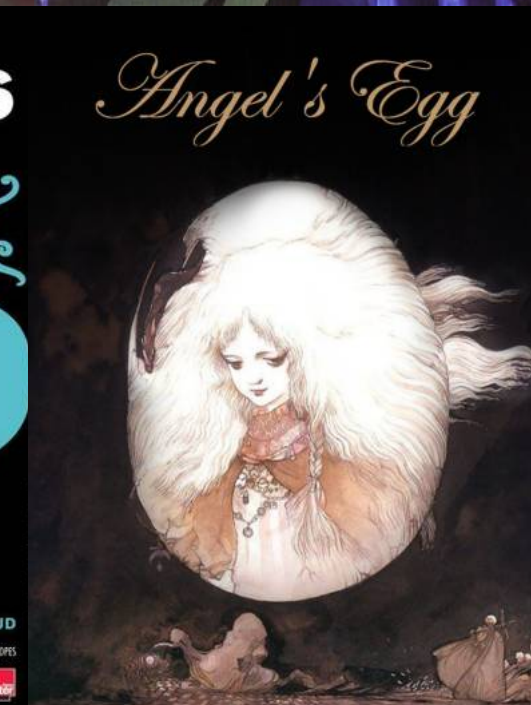
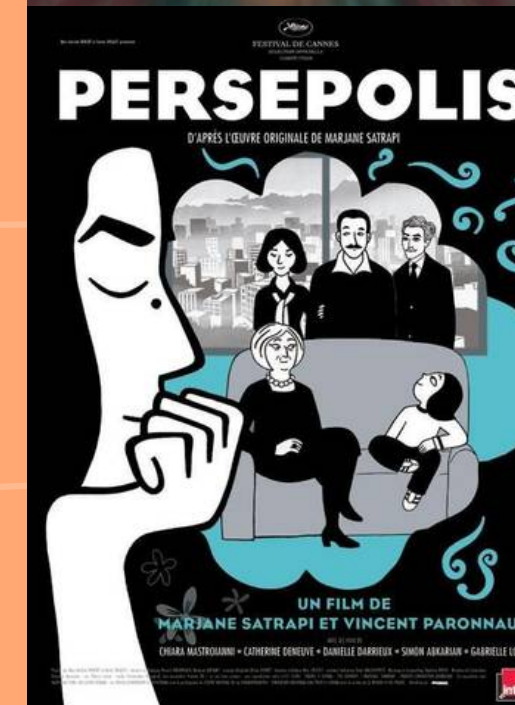

LA ANIMACIÓN **NO** ES UN GÉNERO

Por mucho tiempo, y aún a día de hoy, la animación ha sido catalogada (por parte de las empresas, el cine y gran parte del público) como un “género” y “para niños”, que no va más allá de eso. **Esto es un concepto erróneo.**

“La animación es cine. La animación no es un género. La animación está lista para ser llevada al siguiente nivel.”
(Guillermo del Toro, 2023)

Claro que hay películas animadas que están dirigidas y adaptadas para el público más joven, pero **hay otras películas animadas que están dirigidas para los más grandes** donde sus contenidos, temas, géneros cinematográficos usados, etc. **no son aptas para los más pequeños**, contando historias profundas y con mensajes trascendentes que los más grandes pueden comprender y digerir.

LOS EFECTOS VISUALES

Son técnicas digitales que se usan para crear y mejorar el realismo de una escena en las películas (también en la televisión y videojuegos). Se les conoce también por las siglas **VFX** (*visual effects*).

- Se **desarrollan** en la etapa de **post producción** al hacer uso de **softwares**.
- Nacen en los años 40s y 50s por la revolución del color y la evolución de la tecnología.

No los confundas con los efectos especiales (SFX, Special effects): estos se realizan durante el rodaje y no se modifican en la post producción como las explosiones reales, el maquillaje prostético, maquetación en físico, etc.

- **Composición de imágenes**, el uso de **pantallas verdes** (*chroma key*) como fondos a la hora de grabar y **después es retirado en la edición** para agregar **escenarios nuevos**.
- **Modelado y animación 3D**, recrea **representaciones tridimensionales** de objetos, partes de personajes o completos, criaturas, etc. Va de la mano con las técnicas del **CGI**, **Motion capture** y **Match moving**.
- **Generados por computadora (CGI)**, las **escenas, efectos e imágenes que se crean mediante un software**, ya sean estáticos o dinámicos, en 2D o 3D. Se pueden usar para **hacer cambios ligeros en los actores, agregar elementos animados, crear escenas complejas**, etc.
- **Motion capture (captura de movimiento)**, **el registro y reproducción de movimientos aplicados a humanos a objetos 3D**, usando un traje lleno de sensores para capturar los movimientos y después pasarlas al medio digital.
- **Match moving**, **combinan elementos reales con los digitales en una misma secuencia**. Se captura el movimiento con una cámara y después se pasa a un software de 3D.
- **Simulación de efectos o partículas**, para **recrear fenómenos naturales** como el fuego, humo, agua, polvo, etc., **de manera computarizada para tener un control y realismo en ello**.
- **Matte painting (Pintura mate)**, se trata de **pintar escenarios en formato digital o tradicional** que servirán de fondo, **enmascarando ciertas áreas y dejando expuestas otras**, dichas capas irán por encima de la grabación.
- **Morphing**, es una técnica de animación para crear **la transición de una imagen a otra de manera suavizada**, y dicha transición debe de lucir uniforme e invisible a la vista.
- **Color grading**, **mejora o modifica los colores para lograr un aspecto en específico**, modificando la saturación, contraste, nivel de color negro, balance de blancos, etc.