

punto y línea

Año 12 | Número 1 | Julio-Septiembre de 2023

"El saber de mis hijos
hará mi grandeza"

Directorio de la Universidad

Dra. María Rita Plancarte Martínez

RECTORA

Dra. Luz María Durán Moreno

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL CAMPUS HERMOSILLO

Dr. Ramón Enrique Robles Zepeda

SECRETARIO GENERAL ACADÉMICO

Dr. Luis Enrique Riojas Duarte

SECRETARIO GENERAL ADMINISTRATIVO

Dra. María Guadalupe Alpuche Cruz

COORDINADORA DE LA FACULTAD INTERDISCIPLINARIA DE
HUMANIDADES Y ARTES

Dra. Glenda Bethina Yanes Ordiales

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

M.E. Andrés Abraham Elizalde García

COORDINADOR DE LA LICENCIATURA
EN DISEÑO GRÁFICO

Año 12, No. 1, Julio-Septiembre de 2023

Publicación trimestral editada por la Universidad de Sonora, a través del Departamento de Arquitectura y Diseño Gráfico. Blvd. Luis Encinas y Rosales s/n. Col. Centro. C.P. 83000, Hermosillo, Sonora. Tel. 259-21-78 y 80. Impreso en los talleres del Departamento de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Sonora. Este número se terminó de editar el 30 de septiembre del 2023. Tiraje: 150 ejemplares.

Comentarios y colaboraciones al celular 662 149 87 55 con Andrés Elizalde o al correo andres.elizalde@unison.mx

Diseño de Portada:
Raquel Sofía Carmona Lagarda

Directorio de la Revista

RESPONSABLE DE PROYECTO
M.E. Andrés Abraham Elizalde García

Crítica de Películas y Ranking

Ana Sofía Vejar Robles
Marco Antonio Leyva Portillo
Pablo Iván Ochoa Santa Cruz
Angel Mixel Cerda Castillo
Adrián Hernández López
Carlos Alberto Osuna Dórame

Premios, Festivales y Soundtrack

Montaño Burrola Geovanna Alejandra
Deysi Dayana De Los Santos Peña
Nidia Patricia López Flores
Dayanna Berenice Bandrich Ruíz
Valeria Sophia Guerra Rivas

Top 10: Películas Clásicas y Novedades

María Paula Avilés Félix
Daniela Abygail Rosas Hallack
Paola Monserrath Hurtado Iriarte

Publicidad, Fotografía y Redes Sociales

Lizbeth Alejandra Beltran López
Dayan Itzel Baltazar Talavera
Eneida Arely Soto Sánchez
Héctor Alonso So Molina
Marcela Reneé Gastélum González

CINE

El cine es un tema recurrente. Año tras año capta nuestra atención de muchas maneras y crea en nosotros como espectadores la necesidad de indagar acerca del proceso, temática, tendencias, mejores películas, sonido y todas las características que lo envuelven y caracteriza.

En esta ocasión nos damos a la tarea de investigar acerca de las novedades en este arte, su impacto, los aspectos más relevantes en el área de la comunicación visual como son las carteleras, la fotografía y el sonido.

También mencionamos algunas tendencias en cuanto a las mejores y peores películas, los premios, rankings, la influencia que tiene hacia nosotros y la reacción que tiene el público hacia las producciones más sobresalientes.

Editorial Punto y Línea.—

Índice

Crítica de películas

La importancia de la crítica de películas.....	4
El arte de la crítica de películas.....	5
Mejores películas.....	6
Peores películas.....	7

Ranking

Lo más esperado después del verano 2023	8
Películas más taquilleras.....	10
Películas menos taquilleras.....	11

Top 10 películas clásicas y novedades

Top 10 películas clásicas.....	12
Novedades.....	16
Guía para entender los nuevos términos cinematográficos.....	18

Publicidad

Diseños de cartelera.....	22
Historia del cartel del cine.....	23
Fotografía.....	24
Impacto en redes sociales.....	26
Los nuevos medios en la industria del cine	27
El cine y su influencia en nuestros días.....	28
Reacciones del público.....	30

Premios, Festivales y Soundtrack

Premios más importantes en la historia del cine.....	32
Festivales más destacados en todo el mundo.....	34
Mezcla musical.....	36
Éxitos.....	38

REVISTA
**punto y
línea**

Misión

Fomentar la cultura del diseño gráfico en nuestra sociedad mediante la investigación y el trabajo en equipo, con artículos que promuevan la creatividad y la retroalimentación, de forma que permita a los alumnos aplicar sus conocimientos en la práctica profesional.

Visión

Ser reconocida como la mejor revista de diseño gráfico a nivel universitario, en diseño, impresión y contenido, y que sea la plataforma para el desarrollo de talento de los estudiantes de la División de Humanidades y Bellas Artes de la Universidad de Sonora.

Críticas de Películas

Cada película es una obra de arte única, una creación que combina la visión del director, el talento de los actores y la destreza de los cineastas. Sin embargo, la verdadera magia del cine no se encuentra únicamente en la pantalla grande; se encuentra también en las páginas de las críticas de películas. Las críticas son el eco de la experiencia cinematográfica, la voz de quienes han sentido, analizado y reflexionado sobre cada fotograma, cada diálogo y cada emoción transmitida.

En esta edición especial de nuestra revista de cine, exploramos el fascinante mundo de las críticas de películas. Desde la perspicacia de los críticos hasta el impacto que estas reseñas tienen en la industria y en la audiencia, nos sumergimos en un viaje de análisis, reflexión y apreciación del séptimo arte.

La Importancia de las Críticas de Películas

El cine es una forma de arte que trasciende fronteras y une a personas de todo el mundo.

Pero, ¿qué hace que una película sea memorable? ¿Cómo sabemos si una película es buena o mala? La respuesta se encuentra, en parte, en las críticas de películas.

Las críticas de películas son más que simples opiniones; son evaluaciones expertas que ofrecen una visión crítica y enriquecedora de una obra cinematográfica. Los críticos se aden-

comprender su impacto en el público. Esta evaluación experta proporciona una visión profunda y enriquecedora de una película, permitiendo que el público aprecie y comprenda mejor el trabajo que se ha realizado detrás de escena.

Evaluación Experta

La crítica de películas es un arte en sí mismo. Los críticos de cine no son simples observadores; son analistas que desglosan cada elemento de una película para comprender su impacto en el público. Evalúan la trama, la dirección, la cinematografía, la actuación y otros aspectos clave. Esta evaluación experta proporciona una visión profunda y enriquecedora de una película, permitiendo que el público aprecie y comprenda mejor el trabajo que se ha realizado detrás de escena.

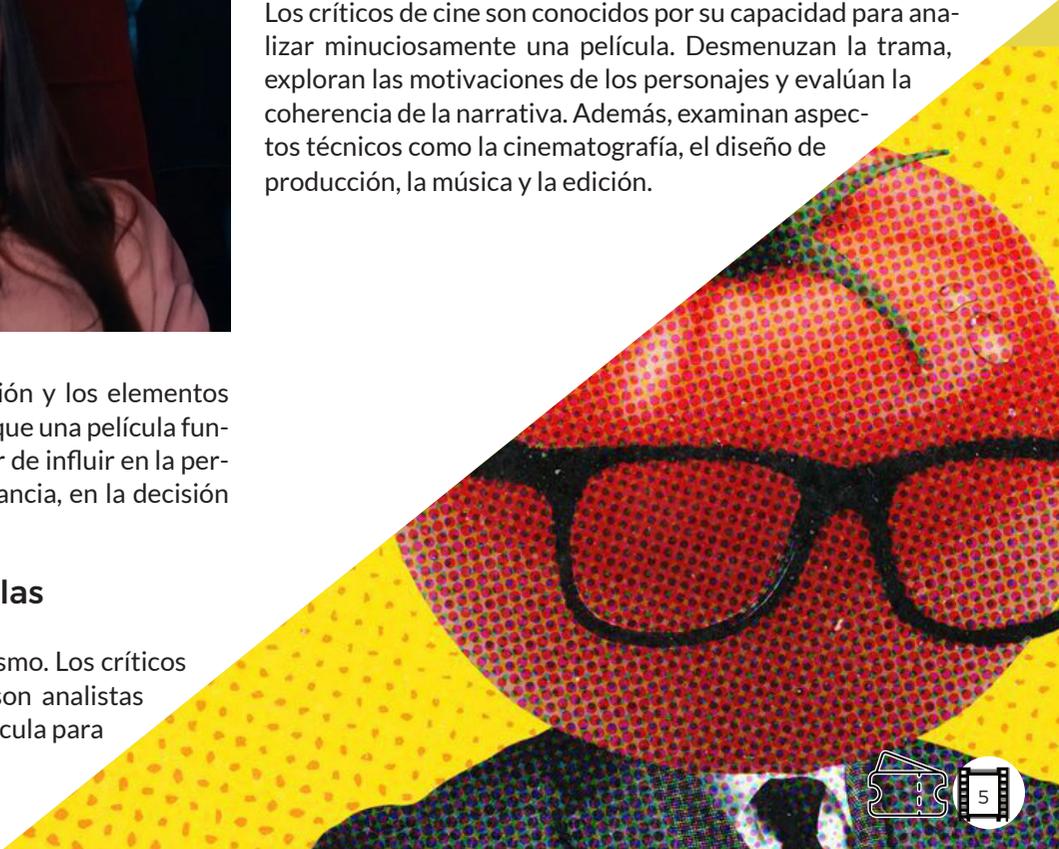
Análisis Detallado

Los críticos de cine son conocidos por su capacidad para analizar minuciosamente una película. Desmenuzan la trama, exploran las motivaciones de los personajes y evalúan la coherencia de la narrativa. Además, examinan aspectos técnicos como la cinematografía, el diseño de producción, la música y la edición.

tran en la trama, la dirección, la actuación y los elementos técnicos para dwestrañar lo que hace que una película funcione o falle. Sus palabras tienen el poder de influir en la percepción de una película y, en última instancia, en la decisión de los espectadores de verla o no.

El Arte de la Crítica de Películas

La crítica de películas es un arte en sí mismo. Los críticos de cine no son simples observadores; son analistas que desglosan cada elemento de una película para

MEJORES PELÍCULAS 2023

Air: La historia detrás del Logo

93% **98%**

La historia narra la improbable asociación que a mediados de los 80 se firmó entre Michael Jordan y la sección de baloncesto de la empresa de calzado deportivo Nike; un acuerdo que va a revolucionar el mundo del deporte y la cultura contemporánea con la marca Air Jordan.

Comienza una carrera mortal alrededor del mundo.

MISSION: IMPOSSIBLE - DEAD RECKONING

96% **94%**

Ethan Hunt y su equipo del FMI se embarcan en su misión más peligrosa hasta la fecha: Localizar, antes de que caiga en las manos equivocadas, una nueva y terrorífica arma que amenaza a toda la humanidad.

Comienza una carrera mortal alrededor del mundo.

95% **82%**

Mia (Sophie Wilde) ha pasado años evitando el trauma de la muerte de su madre. Esto cambiará cuando sus amigos descubran cómo conjurar espíritus usando una mano embalsamada, lo que la llevará a enfrentar a un alma que dice ser su madre muerta.

Talk To Me

88% **83%**

Barbie lleva una vida ideal en Barbieland, todo es perfecto, con fiestas llenas de música y color. Cuando Barbie se dé cuenta de que es capaz de apoyar los talones en el suelo, y tener los pies planos, decidirá calzarse unos zapatos sin tacones y viajar hasta el mundo real.

BARBIE (2023)

OPPENHEIMER

93% **91%**

En tiempos de guerra, el brillante físico estadounidense Julius Robert Oppenheimer, al frente del "Proyecto Manhattan", lidera los ensayos nucleares para construir la bomba atómica. Impactado por su poder destructivo,

Oppenheimer se cuestiona las consecuencias morales.

El porcentaje de las películas se determinan de acuerdo al porcentaje de participantes que le gusto la película, por ejemplo la película de barbie se determinó con 467 críticos de los cuales 410 le gustó la película.

PEORES PELÍCULAS 2023

THE GOOD MOTHER

 20% 32%

Después del asesinato de su hijo, una periodista forma una alianza con su novia embarazada para encontrar a los responsables de su muerte. Juntas, se enfrentan a un mundo de drogas y corrupción.

GHOSTED

 26% 55%

Cole, un tipo campechano, se enamora perdidamente de la enigmática Sadie, quien, para su enorme sorpresa, resulta ser una agente secreta. Antes de que pueda surgir una segunda cita, los dos deben embarcarse en una aventura internacional para salvar el mundo.

MEG 2: THE TRENCH

 28% 72%

Un equipo de investigación inicia una misión que va a explorar las profundidades más abismales del mar. Pero su viaje se convierte en caos cuando un malévolo operativo minero amenaza su misión y los obliga a librar una batalla de alto riesgo por la supervivencia.

ON A WING AND A PRAYER

 16% 60%

Después de que un piloto muera inesperadamente mientras pilotaba el avión, un pasajero se ve obligado a aterrizar el avión de manera segura para salvar a toda su familia.

LOVE AGAIN

 24% 91%

¿Qué ocurriría si un mensaje de texto al azar te llevara al amor de tu vida? Mientras intenta superar la pérdida de su prometido, Mira Ray envía una serie de mensajes románticos a su antiguo número de teléfono ... sin tener en cuenta que el número había sido reasignado

Es muy común que la aceptación de la crítica y la audiencia sea diferente, esto se debe a la diferencia en la visión al momento de ver una película, y la participación de la audiencia suele ser mayor y esta calificación es más volátil que la de la crítica.

LO MÁS ESPERADO DESPUÉS DEL VERANO 2023

Fecha de estreno: 8 de septiembre de 2023

Vuelve el Warrenverso. A pesar del éxito de 'La monja' en 2018, la anunciada secuela se ha hecho esperar. En 'La monja 2', la hermana Irene a la que da vida Taissa Farmiga se volverá a encontrar cara a cara con Valak, la monja demonio y artífice de muchas de nuestras pesadillas. Michael Chaves, que ya tiene experiencia en este universo de terror tras dirigir 'La Llorona' y 'Expediente Warren: Obligado por el demonio', sustituye en la dirección a Corin Hardy.

Fecha de estreno: 29 de septiembre de 2023

En un 2023 en el que hemos tenido el regreso de Ethan Hunt, Rocket, Adonis Creed, Indy y Dominic Toretto, no podía faltar a la fiesta Jigsaw, nuestro querido asesino del puzzle. En 'Saw X', al estar situada entre la película original y 'Saw II', nos reencontramos con un John Kramer (Tobin Bell) desesperado viajando a México para someterse a un tratamiento experimental que promete curar el cáncer que padece.

Fecha de estreno: 26 de octubre de 2023

Un problemático guardia de seguridad empieza a trabajar en la pizzería Freddy Fazbear's. Mientras pasa su primera noche en el trabajo, se da cuenta de que el turno de noche en Freddy's no será tan fácil de sobrellevar.

Fecha de estreno: 10 de noviembre de 2023

Las superheroínas más poderosas (y molonas) de Marvel se reunirán en esta película, inicialmente conocida como 'Capitana Marvel 2' y ahora rebautizada como 'The Marvels'. Y es que es Brie Larson como Carol Danvers la principal protagonista de esta producción, en la que también encontraremos dos personajes presentados en las series de Marvel en Disney+: Teyona Parris como Mónica Rambeau (vista en 'Bruja Escarlata y Visión') e Iman Vellani como Kamala Khan (AKA Ms. Marvel).

Fecha de estreno: 24 de noviembre de 2023

Ridley Scott vuelve al drama histórico junto a Joaquin Phoenix, que da vida a una de las figuras más emblemáticas de la historia de Francia: Napoleón Bonaparte. Con Vanessa Kirby en el papel de su amor verdadero Josefina, 'Napoleón' ejercerá de biopic del hombre tras el mito desde sus orígenes como líder militar francés y ascenso a emperador.

Fecha de estreno: 22 de diciembre de 2023

El universo de DC Comics está hecho un lío, y el juicio de Johnny Depp y Amber Heard ha manchado indirectamente este estreno, pero nos morimos de ganas de volver a ver a Jason Momoa embutido en su traje de Aquaman en 'Aquaman 2'. La sinopsis oficial dice así: "Cuando se desata un poder antiguo, Aquaman debe forjar una alianza incómoda con un aliado poco probable para proteger la Atlántida y el mundo de una devastación irreversible".

PELÍCULAS MÁS TAQUILLERAS

La película Barbie recaudó mundialmente \$1,381,009,254, de los cuales \$609,509,254 fueron recaudados de manera doméstica y los restantes \$771,500,000 se recaudaron en el resto del mundo.

La película THE SUPER MARIO BROS. MOVIE recaudó mundialmente \$1,359,754,799, de los cuales \$574,944,710, fueron recaudados de manera doméstica y los restantes \$784,810,089 se recaudaron en el resto del mundo.

La película "Oppenheimer" recaudó mundialmente \$852,984,000, de los cuales \$310,271,000 fueron recaudados de manera doméstica y los restantes \$542,713,000 se recaudaron en el resto del mundo.

La película "Guardianes de la Galaxia Vol.3" recaudó mundialmente \$845,522,394, de los cuales \$358,995,815 fueron recaudados de manera doméstica y los restantes \$486,526,579 se recaudaron en el resto del mundo.

La décima entrega de la saga "Rápidos y Furiosos" recaudó mundialmente \$704,709,660, de los cuales \$145,960,660 fueron recaudados de manera doméstica y los restantes \$558,749,000 se recaudaron en el resto del mundo.

PELÍCULAS MENOS TAQUILLERAS

La película "SCREAM" recaudó mundialmente \$168,961,389, de los cuales \$108,161,389 fueron recaudados de manera doméstica y los restantes \$60,800,000 se recaudaron en el resto del mundo.

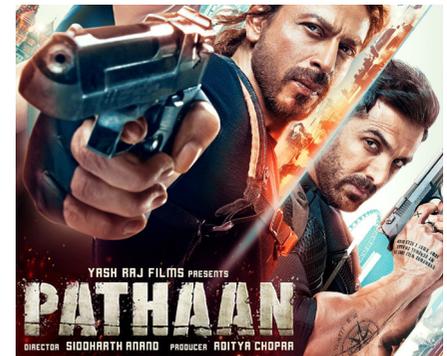
La película "Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant" recaudó mundialmente \$152,899,006, de los cuales \$107,999,006, fueron recaudados de manera doméstica y los restantes \$44,900,000 se recaudaron en el resto del mundo.

La película "Evil Dead Rise" recaudó mundialmente \$146,733,054, de los cuales \$67,233,054 fueron recaudados de manera doméstica y los restantes \$79,500,000 se recaudaron en el resto del mundo.

La película "Shazam! Fury of the Gods" recaudó mundialmente \$133,838,006, de los cuales \$57,638,006 fueron recaudados de manera doméstica y los restantes \$76,200,000 se recaudaron en el resto del mundo.

La película "Pathaan" recaudó mundialmente \$128,780,000, de los cuales \$17,487,476 fueron recaudados de manera doméstica y los restantes \$95,095,974 se recaudaron en el resto del mundo.

TOP 10: PELÍCULAS CLÁSICAS

Desde dramas conmovedores hasta comedias eternas, este listado te llevará a través de obras maestras cinematográficas que han dejado una huella imborrable en la historia del cine.

Adéntrate en la época dorada del cine con nuestro Top 10 de películas clásicas.

Estas joyas cinematográficas son un testimonio perdurable del talento y creatividad que han dado forma a la historia del séptimo arte. Desde intrigantes dramas hasta comedias atemporales, estas películas siguen cautivando a audiencias de todas las edades, recordándonos por qué el cine clásico es un legado que nunca pasará de moda.

Descubre las obras maestras que han resistido el paso del tiempo continuando inspirando a cineastas y amantes del cine en todo el mundo.

EL PADRINO

duración 177 m

director **FRANCIS FORD COPPOLA**

productor **FRANCIS FORD COPPOLA,
ALBERT S. RUDDY**

protagonizada por **MARLON BRANDO,
AL PACINO**

El Padrino es conocida por su impresionante actuación, su trama compleja y sus personajes memorables.

La película se ha convertido en un clásico del cine y es ampliamente considerada como una de las mejores películas jamás realizadas. Ganó múltiples premios Oscar y ha dejado una huella indeleble en la cultura cinematográfica y popular.

Está basada en la novela homónima de Mario Puzo. La historia se centra en la familia Corleone, una poderosa mafia italoamericana liderada por Don Vito Corleone, interpretado por Marlon Brando en 1972.

El Mago de Oz es un clásico del cine estrenado en 1939.

La película es conocida por su innovadora mezcla de escenas en blanco y negro y escenas en color, lo que refleja la transición del mundo de Kansas al vibrante mundo de Oz.

Este film es apreciado por su música inolvidable, incluyendo la famosa canción *Somewhere Over the Rainbow*, así como por su encanto atemporal y sus valores sobre la amistad y la determinación.

La película ha perdurado como un querido clásico y ha dejado una huella indeleble en la historia del cine.

EL MAGO DE OZ

duración 101 m

director **VICTOR FLEMING**

productor **MERVYN LEROY**

protagonizada por **JUDY GARLDAN**

CIUDADANO KANE

duración 119 m

director **ORSON WELLES**

productor **ORSON WELLES**

protagonizada por **ORSON WELLES**

Ciudadano Kane es una película estadounidense de 1941.

La película es ampliamente considerada como una de las obras maestras del cine y una de las películas más influyentes de la historia.

Esta película es conocida por su innovadora narrativa no lineal y su uso creativo de la cinematografía, incluyendo el famoso uso de profundos enfoques y planos secuencia.

Es un retrato fascinante de la ambición, el poder y la soledad, y ofrece una profunda exploración de la psicología de su protagonista.

Cadena Perpetua es una película de drama carcelario de 1994.

La historia sigue a Andy Dufresne, un banquero condenado injustamente por asesinato, mientras lidia con la vida en prisión. A través de su ingenio y amistad con otros reclusos, Andy trata de mantener su humanidad en un entorno despiadado.

La película destaca por su actuación y su exploración de temas de redención y esperanza.

Cadena Perpetua es considerada una obra maestra del cine y ha dejado una huella duradera en la cultura popular.

CADENA PERPETUA

duración 142 m

director **FRANK DARABONT**

productor **NIKI MARVIN**

protagonizada por **TIM ROBBINS,**
MORGAN FREEMAN

PULP FICTION

duración 154 m

director **QUENTIN TARANTINO**

productor **LAWRENCE BENDER**

protagonizada por **JOHN TRAVOLTA**

Pulp Fiction es una película de 1994 que se ha convertido en un clásico del cine contemporáneo.

La película es conocida por su narrativa no lineal, diálogos ingeniosos y personajes memorables.

La trama entrelaza varias historias criminales, con personajes como Jules y Vincent enfrentándose a situaciones surrealistas y peligrosas.

Pulp Fiction es una mezcla única de violencia, humor negro y reflexión filosófica sobre la moralidad, y ha influido en la cultura popular y el cine moderno de manera significativa.

Casablanca es una película clásica de 1942.

Ambientada en Casablanca durante la Segunda Guerra Mundial, la película sigue la historia de Rick Blaine, un propietario de un café, y su reencuentro con su antigua amante, Ilsa Lund, mientras lidian con dilemas morales y políticos en un mundo al borde del conflicto global.

Es conocida por su emotiva historia de amor, diálogos memorables y su representación de la lucha entre el deber y el deseo.

Es un clásico indiscutible del cine y ha perdurado como una de las películas más queridas.

CASABLANCA

duración 102 m

director **MICHAEL CURTIS**

productor **HAL B. WALLIS**

protagonizada por **HUMPHREY BOGART,
INGRID BERGMAN**

EL PADRINO II

duración 200 m

director **FRANCIS FORD COPPOLA**

productor **FRANCIS FORD COPPOLA**

protagonizada por **AL PACINO**

Lo que distingue a **El Padrino II** (1994).

Es su estructura narrativa dual, que entrelaza la historia de Vito en su juventud con la de Michael en el presente. Esta profundiza en los personajes y sus complejas relaciones, al tiempo que explora temas de poder, corrupción y la inquebrantable lealtad de la familia.

Es aclamada por su actuación sobresaliente, su guión brillante y el enriquecimiento de la historia de la 1era película.

Es considerada una de las mejores secuelas de la historia del cine y ha ganado múltiples premios Oscar.

E.T. El Extraterrestre es una película de ciencia ficción estrenada en 1982.

Esta narra la historia de Elliott, un niño que hace amistad con un tierno extraterrestre de nombre E.T. y lo ayuda a regresar a su hogar mientras lo oculta de las autoridades.

La película es una emotiva aventura que celebra la amistad y la conexión entre humanos y seres de otro mundo.

Además de su impactante historia, la película cuenta con efectos visuales innovadores para su época.

Es un clásico atemporal del cine y una de las películas más queridas de la historia del cine.

E.T.

duración 120 m

director **STEVEN SPIELBERG**

productor **KATHLEEN KENNEDY**

protagonizada por **HENRY THOMAS**

2001: ODISEA EN EL ESPACIO

duración 142m

director **STANLEY KUBRIK**

productor **STANLEY KUBRIK**

protagonizada por **KEIR DULLEA**

Odisea en el Espacio 2001, es una película de ciencia ficción épica estrenada en 1968.

Esta película se destaca por su estilo visual vanguardista. La historia sigue a la tripulación de una nave espacial mientras investiga un misterioso monolito que parece influir en la evolución humana.

Odisea en el Espacio 2001 es una obra maestra del cine que ha influido profundamente en la ciencia ficción y la cinematografía moderna, explorando temas existenciales y filosóficos sobre la humanidad, la inteligencia artificial y nuestro lugar en el cosmos.

La Lista de Schindler es una película dramática con estreno en 1993.

Basada en hechos reales, la película cuenta la historia de Oskar Schindler, un empresario alemán que utiliza su fábrica para salvar la vida de más de mil judíos durante el Holocausto.

La película es un poderoso testimonio sobre el heroísmo en medio de la atrocidad y la crueldad del Holocausto.

Ha sido aclamada por su dirección, actuaciones excepcionales, y su capacidad para tocar el corazón de la audiencia mientras presenta la capacidad humana para el altruismo.

LA LISTA DE SCHINDLER

duración 195 m

director **STEVEN SPIELBERG**

productor **STEVEN SPIELBERG**

protagonizada por **LIAN NEESON**

NOVEDADES

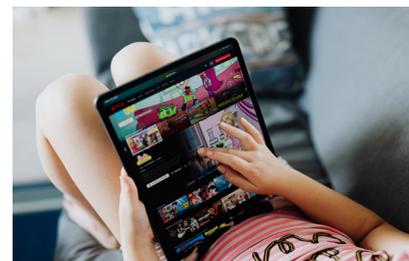
CAMBIOS EN LA INDUSTRIA

El cine es una de las industrias que más ha resentido los cambios estructurales de comportamiento gracias a la pandemia.

En 2019 la asistencia de salas de cine fue de 341 millones de butacas ocupadas. En 2020, el año de la pandemia, se redujo a 55 millones y en 2022 se recuperó a 173 millones, muy lejos todavía de la cifra de 2019.

El promedio de boletos vendidos por habitante fue de 2.7 en el 2019, en 2020 de 0,43 y en 2022 de 1,37. Los ingresos por taquilla fueron: 18,659 millones de pesos (mp) en 2019, 3,153 mp en 2020 (-83%).

Entre los cambios de hábitos en esta industria motivados por la pandemia, puede mencionarse que el consumidor prefiere ver películas en plataformas digitales en la comodidad de su hogar, a precios que cada vez son menores.

La menor demanda está propiciando que el número de salas y pantallas se reduzca, una disminución que aún no se ha observado en forma importante, pues en 2019 existían 955 complejos cinematográficos con 7,493 pantallas y en 2022 las salas fueron 948 con 7,410 pantallas.

En general los consumidores vemos más horas de cine ahora a través de las plataformas digitales de streaming que anteriormente yendo físicamente a las salas. Estratos de todas las edades nos hemos adaptado a este cambio de hábito.

ESTRENOS EN TAQUILLA

Dos hermanas van a bucear a un hermoso y remoto lugar. Una de las hermanas es golpeada por una roca, dejándola atrapada 28 metros más abajo.

Con niveles peligrosamente bajos de oxígeno y temperaturas frías, depende de su hermana luchar por su vida.

Película dramática y biográfica de 2023 dirigida por Guy Nattiv y escrita por Nicholas Martin.

La película, protagonizada por Helen Mirren, Camille Cottin y Liev Schreiber, describe la vida de Golda Meir, primera ministra de Israel, particularmente durante la Guerra de Yom Kipur.

Una familia de alta sociedad recibe la visita de dos hombres vestidos de negro, los cuales necesitan una información y están dispuestos a obtenerla a cualquier precio.

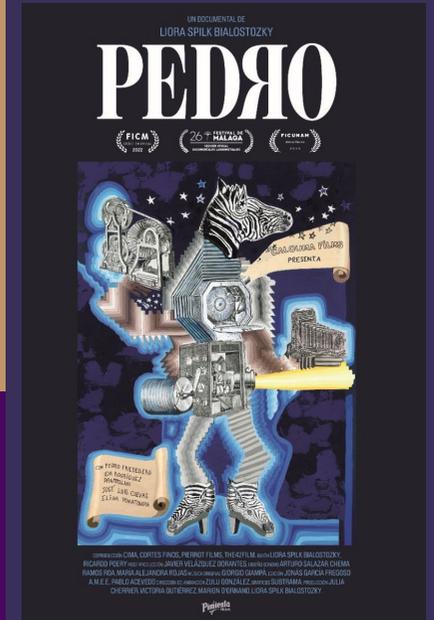
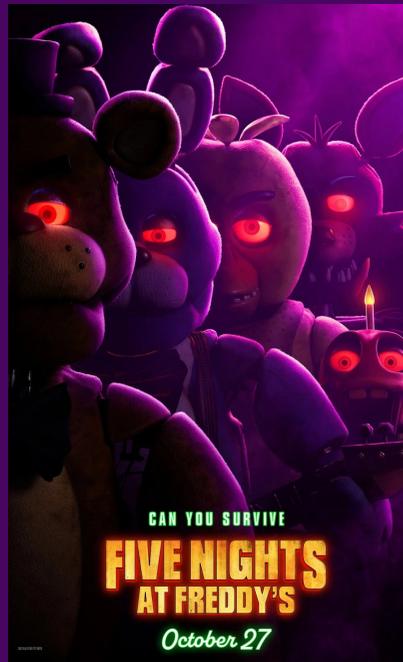
Un alienígena que busca justicia persigue a un criminal hasta un planeta llamado Tierra.

Para expiar sus pecados decide ceder su poder a un humano que se convierte en un héroe llamado a proteger su mundo.

Así es como nace "The Ultra Man", una reimaginación del famoso superhéroe japonés omnipresente en la TV de la década de los años 60.

Un problemático guardia de seguridad empieza a trabajar en la pizzería Freddy Fazbear's.

Mientras pasa su primera noche en el trabajo, se da cuenta de que el turno de noche en Freddy's no será tan fácil de sobrellevar.

Documental que cuenta la amistad entre una joven cineasta y el reconocido artista Pedro Friedeberg.

El contraste entre los mundos de ambos y los eventos públicos del artista completan un retrato íntimo y a la vez cómico de una figura fantástica del arte mexicano.

PROYECTOS EN DESARROLLO

Durante toda su vida, Skye ha sentido que sus amigos no la aprecian.

Ansiosa por demostrar que puede ser un activo para el equipo, Skye tiene una oportunidad cuando un meteorito mágico aterriza en Adventure City. Esto le da superpoderes a Skye, Chase, Liberty, Marshall, Rubble, Rocky y Zuma.

Para robar los poderes de los cachorros, el alcalde Humdinger escapa de la prisión y se une a una experta en meteoritos llamada Victoria Vance para robar los cristales de los cachorros.

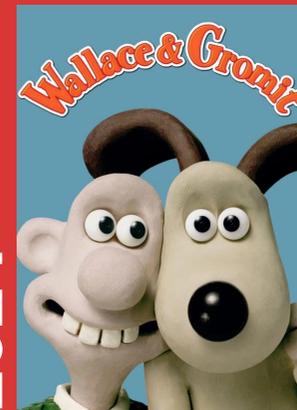

Dirigida por Kevin Greutert, escrita por Josh Stolberg y Peter Goldfinger, y producida por James Wan.

Es la décima entrega en general de la serie de películas Saw y sirve como secuela directa de Saw y precuela de Saw II.

2024

2024

2024

19

GUÍA PARA ENTENDER LOS NUEVOS TÉRMINOS CINEMATOGRAFICOS

Hoy en día hay tal cantidad de términos cinematográficos que es difícil perderse. Marvel y DC, con sus universos expandidos, han puesto de moda los cruces entre sus personajes, y hay conceptos que aún se nos escapan

EL ATAQUE DE LOS REMAKES Y LAS SAGAS

Remakes, reboots, sagas, secuelas y precuelas se han encargado de llenar las salas de cine desde hace décadas. Sin embargo, todo este contenido no original se daba la mano con nuevas historias que mantenían una especie de quid pro quo en Hollywood. Una tendencia que cambió radicalmente cuando el contenido en la vía del streaming apareció entre sus famosas y glamurosas colinas y entre los sofás y mantas de la audiencia aparecía con frecuencia.

El contenido original puede ser maravilloso, pero podríamos decir que al público de hoy en día le da miedo lo desconocido. La audiencia prefiere ver algo que les gustó, antes que probar algo nuevo. Es por esto que el universo Marvel funciona.

Los espectadores esperan con devoción cada entrega.

“En la actualidad es prácticamente imposible que el público se fije en tu producto si no ha tenido contacto con él previamente”

- Shana C. Waterman

- 01 Precuela:** Película que narra lo que ocurre antes de la película original
- 02 Reboot:** Vuelta a empezar, obviando todo lo que ocurrió en las entregas anteriores.
- 03 Remake:** Volver a hacer, película que recrea la trama y personajes de otra más antigua.
- 04 Live Action:** Adaptación de animaciones 2D o digitales a hacer películas con actores reales.

También existen otros términos como:

Secuela: Película que narra lo que ocurre después de los eventos de la película original.

Crossover: Cruce entre varios personajes/tramas que comparten universo pero no película.

Spin-Off: Película ambientada en el mismo universo que la obra original y que puede compartir personajes con ella, pero no continúa su historia, al menos de forma directa.

EJEMPLO SECUELA

EJEMPLOS

REMAKE

EL ARO (THE RING)

Rachel Keller es una periodista de investigación que no da mucho crédito a lo que considera una especie de leyenda urbana: al parecer, circula por ahí una cinta de vídeo con imágenes aterradoras, que va acompañada de una llamada telefónica.

LIVE ACTION

ONE PIECE

Monkey D. Luffy y su tripulación pirata exploran un mundo fantástico de océanos infinitos e islas exóticas en busca del mayor tesoro del mundo para convertirse en el próximo Rey Pirata.

SECUELA

STAR WARS: EL IMPERIO CONTRATAACA

Tras un ataque sorpresa de las tropas imperiales a las bases camufladas de la alianza rebelde, Luke Skywalker, en compañía de R2D2, parte hacia el planeta Dagobah en busca de Yoda, el último maestro Jedi, para que le enseñe los secretos de la Fuerza.

REBOOT

SPIDER-MAN: HOMECOMIN

Peter Parker comienza a experimentar su recién descubierta identidad como el superhéroe Spider-Man. Después de la experiencia vivida con los Vengadores, Peter regresa a casa, donde vive con su tía. Bajo la atenta mirada de su mentor Tony Stark, Peter intenta mantener una vida normal como cualquier joven de su edad, pero interrumpe en su rutina diaria el nuevo villano Vulture.

PRECUELA

MONSTER UNIVERSITY

Mike y Sulley son dos jóvenes monstruos que asisten a la universidad para estudiar la carrera de asustadores. Ahora son amigos íntimos y se llevan muy bien, pero no fue siempre así.

CROSSOVER

LOS VENGADORES

El director de la Agencia SHIELD decide reclutar a un equipo para salvar al mundo de un desastre casi seguro cuando un enemigo inesperado surge como una gran amenaza para la seguridad mundial.

Publicidad

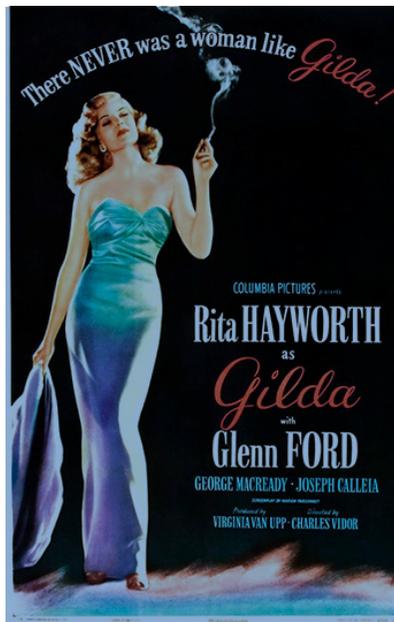
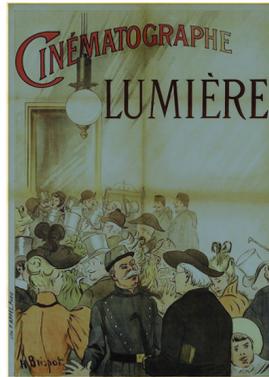
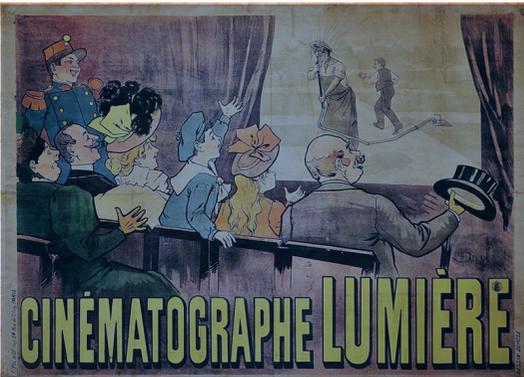
Diseños de cartelera

Los mejores pósteres de cine son esa obra que consigue resumir en una sola imagen toda una película.

Desde el siglo XX (cuando se inventó el cartel cinematográfico) ha acompañado a las películas y ha sido testigo de las evoluciones estéticas y artísticas de cada época. Los elementos comunes son las imágenes y la tipografía pero es su tratamiento, selección y composición lo que determina el impacto y efecto.

Un buen diseño de cartel es fundamental ya que, junto con el tráiler, es el vehículo para llegar al público y transmitir la esencia de la película dejando a su elección que la vean o no.

Actualmente, el formato de papel que conocemos está siendo sustituido por soportes digitales como la página web y las redes sociales, ambas fundamentales a la hora de desarrollar una buena promoción.

Publicidad

Historia del cartel del cine

20s

Predominan los carteles artísticos en los que destacan las ilustraciones hechas a mano y las tipografías muy elaboradas, a modo de complemento. Usan colores llamativos (planos o degradados) y uso principal de la litografía. Podríamos definirlos como carteles publicitarios clásicos.

40s

Empiezan a elaborar composiciones tipográficas más arriesgadas y a centrar la atención aún más en los protagonistas. Se realizaban películas bajo una censura muy estricta, por la guerra en estos años, apenas podemos destacar novedades durante esta década.

60s

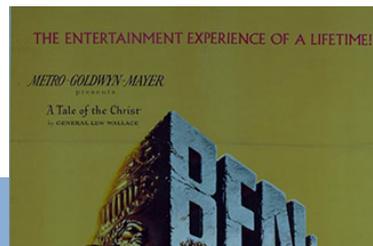
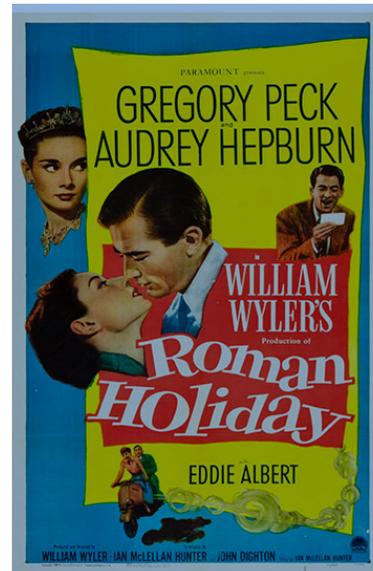
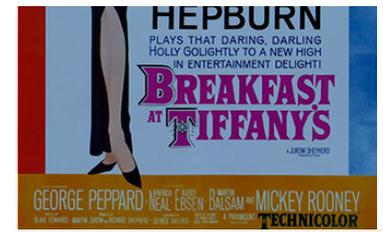
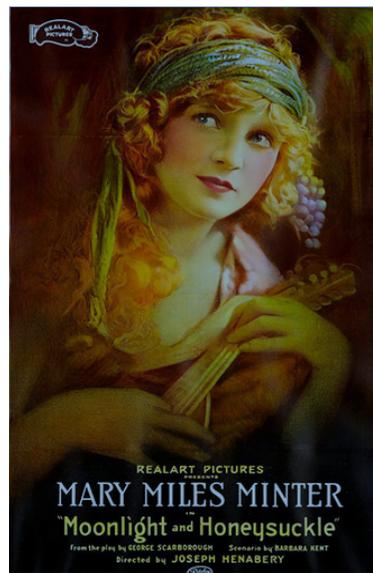
La fotografía se ha convertido en la protagonista, dejando a la ilustración en segundo plano, el que se entiende como un elemento fundamental. La tendencia era componer carteles usando imágenes de gran tamaño de las estrellas protagonistas, lo que dio lugar a carteles fotográficos.

80s

Regresa la ilustración con mucha fuerza, hasta el punto de rivalizar con la tipografía. Algunos prefieren seguir jugando con la fotografía y crear composiciones únicas integradas por una sola imagen de fondo, el nombre de los actores y el título de la película.

00s

Los carteles empiezan a diseñarse como en la actualidad: composiciones con fotografías sobre fondos muy cuidados en los que destacan los nombres de los grandes actores o actrices protagonistas y algunos elementos que descubran parte del contenido de la película.

Tipos de Fotografía Cinematográfica

Según el Encuadre

En el cine, la **fotografía** es básicamente la representación visual de la narración. Puesto que el propio arte cinematográfico deriva del fotográfico, se podría afirmar que el cine es fotografía en movimiento, a 24 fotografías por segundo, concretamente.

De esta forma, la foto en el cine no sería más que el arte de convertir cada uno de esos fotogramas en una única composición,

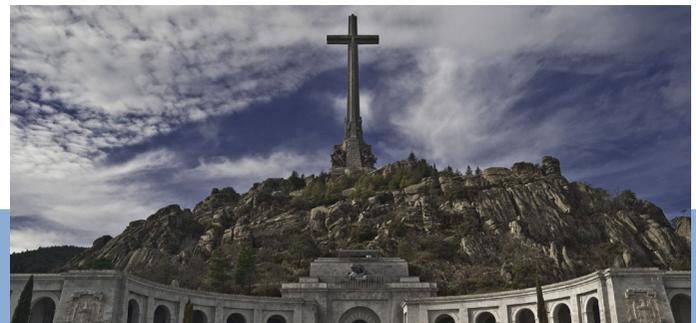
En el ámbito de la fotografía, la televisión y el cine, se denomina encuadre al escenario registrado por el objetivo (lente) de la cámara en cada toma.

Además en encuadre se rige por ciertas normas como la composición, la regla de los tercios, la psicología de color, el campo de visión, el aire, el fondo y la profundidad de campo

Plano en General

Tiene un valor descriptivo y puede adquirir un valor dramático cuando se pretende destacar la soledad o la pequeñez del hombre frente al medio, dando así más relevancia al contexto que a las figuras que se filman.

Según el Negativo

En este caso, estaríamos hablando de fotografía en **blanco y negro** o en **color**. Entre 1939 y 1966, incluso los Oscar distinguían ambos tipos con diferentes galardones. En el cine en **blanco y negro**, la fotografía tiene sus códigos propios, con un uso más expresivo de la iluminación y el juego constante con la profundidad de campo.

Fotografía

Fotografía

Plano Entero

Muestran la figura entera del modelo, protagonista o personaje que queremos mostrar.

Plano Detalle

El plano detalle se usa en cine y se trata de un plano que llama la atención del espectador, generalmente se trata de un objeto.

Primer Plano

Se corresponde con una distancia íntima, ya que sirve mucho para mostrar confianza e intimidad respecto al personaje que se muestra.

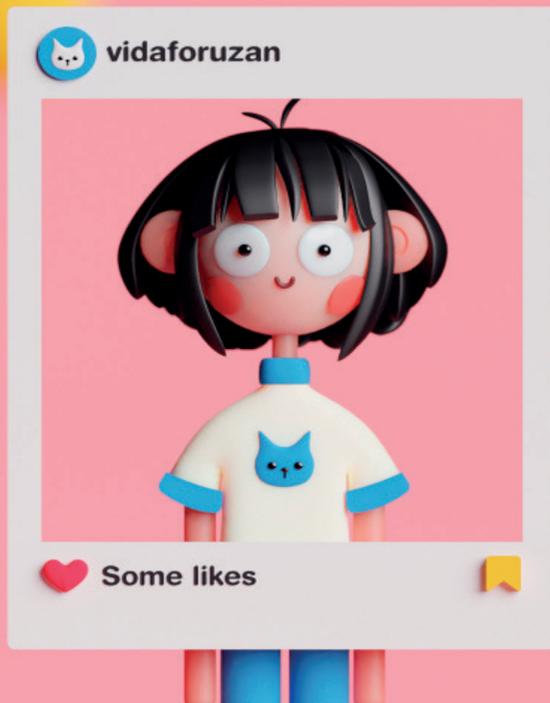
Plano Medio

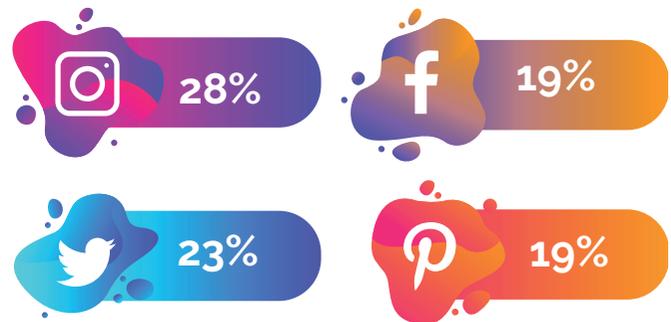
Es la distancia adecuada para mostrar la realidad entre dos sujetos, como es el caso de las entrevistas.

Impacto en redes sociales

En las sociedades contemporáneas, las formas de comunicación, socialización e información cambian constantemente e influyen en los procesos de construcción social de la realidad.

Según los datos analizados de Nielsen el 41% de los millennials visitaba redes sociales para dar valoraciones de películas como:

Las recomendaciones y opiniones de los usuarios a través de las redes sociales sobre qué películas ver, han ido tomando mucha fuerza en la toma de decisiones.

El cine y su influencia en nuestros días

El cine es una expresión artística que ha logrado trascender más allá de su propósito original como medio de entretenimiento.

Una de las principales razones por las que el cine es tan importante es porque nos permite explorar diferentes culturas y formas de vida diferentes a nosotros.

A través del cine, podemos viajar a lugares lejanos y experimentar la vida de personas que son diferentes a nosotros.

Esto nos ayuda a desarrollar una mayor comprensión y empatía hacia los demás.

El cine ha sido un modelo cultural que encierra público, comunicadores y medios y esto a su vez forma parte de las llamadas "masas" las cuales han formado respectivos grupos culturales.

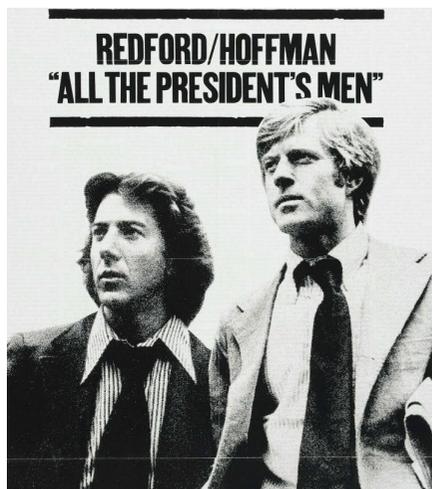
"El cine es un acto íntimo de contemplación y reflexión que hay que entender tanto de forma lúcida como crítica."

En casi un siglo de existencia, el cine se ha establecido como un medio de comunicación, la industria del entretenimiento, y una importante forma de arte con posiciones teóricas y asisten a escuelas de crítica casi desde el principio.

"La evidencia de unión entre el cine y la sociedad en forma tangible se puede rastrear en la sociedad actual."

Se han notado cambios inmensos en el estilo de vida de la ciudad. Además, la cultura cinematográfica del pasado ha transformado las aplicaciones de los teléfonos inteligentes que permiten a las personas, mientras se mueven de forma irrelevante, visitar las salas de cine.

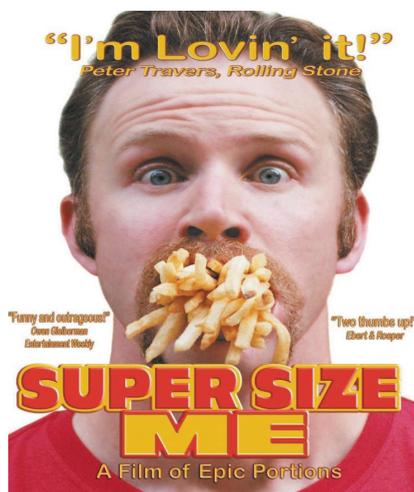
All the President's Men (1976)

El interés por el periodismo alcanzó su apogeo en los EE. UU. cuando se estrenó la película Todos los hombres del presidente en 1976.

Cómo el escándalo de Watergate fue investigado por dos periodistas del Washington Post.

La película narra los métodos que investigaron los reporteros Bob Woodward y Carl Bernstein. La actitud hacia los personajes de la prensa cambió en el escenario político.

A partir de la investigación, llegamos a comprender que ver la película creaba diferentes resultados.

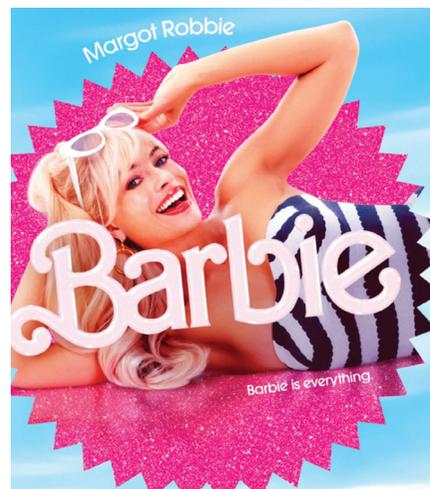

Super Size Me (2004)

Se notaron muchos cambios sociales por cortesía de las películas. El cineasta Morgan Spurlock realiza un experimento: Las consecuencias de comer una hamburguesa gigante de McDonald's durante un mes.

Posteriormente, sus efectos sobre la salud humana se retrataron en la película SuperSize Me.

Aunque McDonald's negó los efectos de la película. Sin embargo, dos meses después del estreno de la película, detuvieron la producción de hamburguesas de gran tamaño. Pero el momento ha creado controversia.

Barbie (2023)

Uno de los logros más notables de Barbie ha sido la promoción de la diversidad y la representación en los últimos años. La evolución de la muñeca para reflejar diferentes etnias, tipos de cuerpo y ocupaciones ha sido un paso crucial hacia la inclusión en los medios de entretenimiento.

Barbie envía un mensaje claro: todas las personas son valiosas y merecen ser representadas, sin importar su origen o apariencia.

El cual ha sido un verdadero ícono de la moda. Sus diversos atuendos y estilos han influido en las tendencias de moda.

REACCIONES DEL PÚBLICO

Cuando ves una película de terror, ¿Tus músculos están en tensión? ¿Aumenta tu respiración cuando persiguen a "Indiana Jones"? ¿Se eriza el vello de tus brazos cuando Russell Crowe jura alcanzar su venganza en "Gladiator"? Entonces sí, el cine emociona de verdad.

Aunque sabemos que lo que ocurre tras la pantalla es solo una ficción, no podemos evitar angustiarnos o alegrarnos con lo que les pasa a los protagonistas de las películas. ¿Y por qué nos emocionamos con algo que no es real, con seres que no existen? Quizá sea porque caigamos en la trampa de la ficción es decir, porque tomemos como real aquello que no lo es o porque nuestro pensamiento nos lleve directamente a empatizar con esos personajes.

La emoción es uno de los recursos más utilizados en el medio audiovisual para captar y mantener la atención del espectador, aunque no siempre con el mismo nivel de éxito.

Cuando un espectador se dirige al cine no siempre le mueve —por no decir casi nunca— el deseo de aprender, de formarse o deleitarse con la obra de, y menos de comunicarse con el director o sus semejantes expuestos en el relato filmico. Le motiva, más bien, un secreto deseo de evasión, de liberarse de la realidad cotidiana, de sumergirse en un mundo distinto al que vive, de divertirse o pasar un buen rato.

LA PELÍCULA MÁS TERRORÍFICA DE TODOS LOS TIEMPOS
En Una Nueva Versión Que No Te Dejaron Ver

EL EXORCISTA

Puede que "El Exorcista" no te cause tanto terror como otras películas, pero en el momento de su estreno, causó un auténtico impacto cultural en Estados Unidos.

Lloros, gana de vomitar, desmayos... y sobre todo, gente que se salía de la sala a la mitad de la película a pesar de que llegaban a pasarse entre tres y cinco horas en largas colas delante de la taquilla de los cines.

BLAIR WITCH

"El proyecto de la bruja de Blair" fue y continúa siendo un fenómeno en el cine de terror, pues no sólo es la cinta que prácticamente inauguró el género del found footage, sino que su marketing fue tan bien elaborado que en verdad llevó a pensar a muchas personas que lo visto en la cinta fue real.

Fue tanta la credibilidad que esto generó que la mamá de Heather Donahue durante varios días recibió cartas de los fanáticos y personas de su localidad en las que le daban el pésame por la muerte de su hija.

HISTORIA, NOMINACIONES Y PELÍCULAS

PREMIOS MÁS IMPORTANTES EN LA HISTORIA DEL CINE

El cine es una de las formas de expresión artística más populares y universales que existen. Desde sus orígenes a finales del siglo XIX, el cine ha evolucionado y se ha diversificado en múltiples géneros de películas, formatos y estilos que reflejan la creatividad y la visión de los realizadores y los actores.

Para reconocer y celebrar el talento y la calidad de las obras cinematográficas, existen diversos premios que se entregan en diferentes partes del mundo. Estos premios son otorgados por distintas organizaciones e instituciones que representan a la industria, la crítica o el público del cine.

Los premios de la Academia son los galardones con más prestigio dentro de la industria.

Nacieron en 1929 en Estados Unidos y desde entonces cada año las luminarias más importantes de la industria se dan cita en el Dolby Theatre.

Los máximos ganadores en la historia del Oscar son **Ben-Hur** (1959) y **Titanic** (1997).

Titanic. Foto de: <https://hdqwalls.com/download/2048x2048/kate-winslet-leonardo-dicaprio-in-titanic>

<https://sincroguia-tv.expansion.com/peliculas/el-se-nor-de-los-anillos-el-retorno-del-rey--1g0z-SPA>

95ª edición PREMIOS ÓSCAR

Repasamos la lista completa con los ganadores de este año y nos llevamos una gran sorpresa:

"Todo a la vez en todas partes"

Daniel Kwan y Daniel Scheinert

- MEJOR PELÍCULA
- MEJOR DIRECTOR
- MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA
- MEJOR GUIÓN ORIGINAL
- MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
- MEJOR ACTOR DE REPARTO
- MEJOR MONTAJE

Si no has visto la película ganadora de las mejores nominaciones... ¡Es tu momento de hacerlo!

GLOBOS DE ORO

Los Globos de Oro son unos premios que otorga la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) desde 1944 en Estados Unidos. Los miembros de la Asociación votan para decidir a los ganadores en 25 categorías divididas entre cine y televisión.

Los Globos de Oro son considerados un termómetro para los Oscar, ya que suelen coincidir en muchos categorías especial al mejor filme musical o comedia, lo que les da una mayor variedad. Algunos filmes que han ganado el Globo de Oro al mejor drama son **El padrino** (1972), **La lista de Schindler** (1993) y **Nomadland** (2020).

Nomadland. Foto de: <https://press.disney.co.uk/gallery/nomadland-images>

La vida es bella. Foto de: <https://www.pxfuel.com/en/desktop-wallpaper-vtpbj>

BAFTA

Los BAFTA son los premios que concede la Academia Británica de Cine y Televisión desde 1947 en Reino Unido. Los miembros de la Academia votan para elegir a los nominados y a los ganadores en 24 categorías dedicadas al cine y otras tantas dedicadas a la televisión.

Los BAFTA son considerados el máximo reconocimiento al cine británico, pero también incluyen una categoría al mejor filme no hablado en inglés para destacar las producciones internacionales. Algunos filmes que han ganado el BAFTA al mejor filme son **Lawrence de Arabia** (1962), **La vida es bella** (1997) y **Slumdog Millionaire** (2008).

GOYA

Los Goya nacieron en 1987 en España, los otorga la Academia del Cine Español con el propósito de mejorar la calidad del cine, fomentar su producción y distribución. Una de las producciones más destacadas fue **As bestas** de Rodrigo Sorogoyen, (2023), que arrasó con 9 premios, entre ellos Mejor Película.

As Bestas. Foto de: <https://www.esquire.com/es/actualidad/cine/a42810989/as-bestas-donde-ver/>

PREMIOS

CINE Y CORTOMETRAJE

FESTIVALES MÁS DESTACADOS EN TODO MUNDO

FESTIVAL CINE DE CANNES

En el Festival de Cine de Cannes puedes ver a las estrellas llegar sobre la alfombra roja o ver retrospectivas al aire libre en la playa de Macé, donde se proyectan las películas de culto del festival.

<https://www1.wdr.de/radio/wdr5/sendungen/zeitzeichen/zeitzeichen-internationales-filmfestival>

https://es.wikipedia.org/wiki/Festival_Internacional_de_Cine_de_Venecia_de_2018

FESTIVAL CINE DE VENEZIA

Fundado en 1932, ¡el Festival Internacional de Cine de Venecia es el festival de cine más antiguo del mundo! Su ambiente se caracteriza por el glamur y el encanto singular, y ofrece la oportunidad de descubrir o redescubrir la Serenissima.

FESTIVALES

https://es.wikipedia.org/wiki/Festival_Internacional_de_Cine_de_Ber%C3%ADn

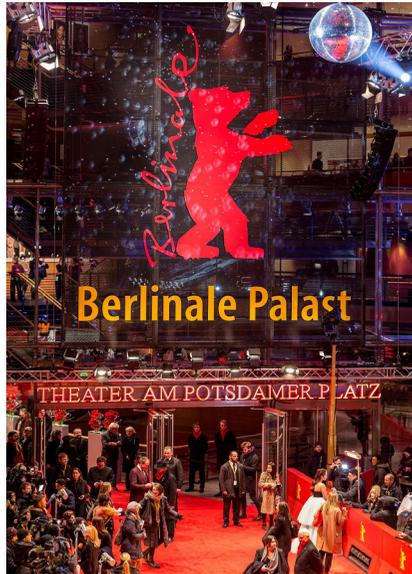
FESTIVAL DE CINE DE SUNDANCE

El Festival de Cine Internacional de Sundance es el más importante de cine independiente del mundo. Se inició en 1983, se celebra anualmente las dos últimas semanas de enero. Es organizado por el Instituto Sundance y como director John Cooper. Tiene lugar en la ciudad de Park City, muy cerca de Salt Lake City (Utah). En estas fechas se realiza una competición sobre las cintas emergentes y otras novedades, que han quedado fuera del sistema de Hollywood.

FESTIVAL DE CINE DE BERLÍN

Fundado en 1951 por los aliados occidentales con el objetivo de crear una «muestra del mundo libre», al igual que los festivales de Cannes y Venecia, la Berlinale es uno de los eventos clave del cine internacional.

Solamente 6 años después de la guerra, la ciudad sigue en ruinas y lucha por una reconstrucción que apenas se atisba.

https://es.wikipedia.org/wiki/Festival_Internacional_de_Cine_de_Ber%C3%ADn

<http://cinelatinoamericano.org/viewfest.aspx?cod=78>

CORTOMETRAJES CLERMONT-FERRAND

El Festival Internacional de Cortometrajes de Clermont-Ferrand nació en 1979 por iniciativa de un cine-club estudiantil de Clermont-Ferrand y se ha convertido en el mayor acontecimiento mundial dedicado al cortometraje. Es abierto al público, y se celebra cada año en la ciudad de Francia. Con 13 salas, más de 3000 profesionales acreditados y 150,000 entradas, es el segundo festival de cine francés.

Mezcla Musical

La banda sonora es el fragmento de sonido donde se encuentra la mezcla musical. El concepto se ha popularizado y por lo general se vincula a la música de una película o de un videojuego. El soundtrack es tan importante como el diseño de arte o el vestuario de los actores.

La historia del soundtrack cinematográfico se puede rastrear desde los días del cine mudo, donde músicos en vivo o pequeñas orquestas tocaban durante las proyecciones para acompañar la acción en pantalla. El desarrollo del cine sonoro en la década de 1920 permitió la incorporación de música directamente en la película. A medida que la tecnología avanzaba, los compositores podían experimentar con una gama más amplia de instrumentos y estilos. Ejemplo de película influyente: "Viaje a la Luna" (1902), dirigida por Georges Méliès, es una película muda temprana que presenta una partitura original compuesta para su proyección.

Hay ocasiones donde el soundtrack de la película ha logrado ser incluso más memorable que la película por sí misma.

Estas mezclas son importantes, no solo porque proveen una estructura musical a la película, sino también porque ayudan a conectar emocionalmente con la audiencia.

Entre las décadas de 1930 y 1940 los compositores empezaron a crear música para películas que procedían de distintas áreas de la composición musical. Desde la comedia musical de Broadway hasta la ópera. Numerosos compositores de música clásica como Malcom Arnold o Aaron Copland harían importantes contribuciones en este campo.

Los años cincuenta suponen el dominio absoluto de Alfred Newman y Bernard Hermann junto con Orson Welles. También surgieron otros autores procedentes de la música ligera y el jazz.

Destacados de la Banda Sonora

1. Trainspotting

Esta banda sonora alcanzó un estatus de culto, al igual que la película, debido a la curaduría de canciones es uno de los soundtracks favoritos de los melómanos.

2. Boggie Nights

Un viaje por la época dorada del cine adulto necesita forzosamente un soundtrack a la altura, por lo que el director Paul Thomas Anderson escogió canciones que capturan perfectamente la decadencia de los protagonistas y la esencia de la era con temas funk, disco, soft rock, folk y baladas de metal.

3. Scott Pilgrim vs. The World

Gran parte de la esencia de la película, y el cómic, gira en torno a las bandas en las que tocan los personajes, por lo que el director Edgar Wright en lugar de llenar el film solamente canciones conocidas como, le dio un toque especial y convocó a músicos para que crearan canciones originales.

La banda sonora es el refuerzo o intensificación de los momentos de un filme

Soundtracks

Que pasaron a la historia

La industria de la banda sonora cinematográfica ha sido enriquecida por una variedad de compositores talentosos a lo largo de los años. Aquí hay algunos nombres destacados que han dejado una huella significativa en el mundo de la música para películas:

- **John Williams:** Posiblemente uno de los compositores de cine más reconocidos y prolíficos. Ha creado algunas de las bandas sonoras más icónicas de la historia del cine, como las de "Star Wars", "Jurassic Park", "E.T. the Extra-Terrestrial" y "Harry Potter".
- **Hans Zimmer:** Conocido por su enfoque innovador y uso de elementos electrónicos en la música cinematográfica. Ha compuesto para películas como "Inception", "The Dark Knight Trilogy", "Gladiator" y "Interstellar".

- **Ennio Morricone:** Renombrado por sus partituras en los spaghetti westerns de Sergio Leone, Morricone ha dejado una marca indeleble en la música cinematográfica. Su trabajo incluye bandas sonoras para "The Good, the Bad and the Ugly", "Once Upon a Time in the West" y "Cinema Paradiso".
- **Alan Silvestri:** Conocido por su colaboración con Robert Zemeckis en películas como "Back to the Future", "Forrest Gump" y la serie de películas de "Avengers" para Marvel.
- **Howard Shore:** Destacado por su trabajo en la trilogía de "The Lord of the Rings", por la que ganó múltiples premios, incluyendo dos Premios de la Academia en 2002 y 2004.
- **Thomas Newman:** Con un estilo distintivo y emotivo, ha compuesto para películas como "American Beauty", "Finding Nemo", "Wall-E", "1917", y muchas otras.
- **Danny Elfman:** Conocido por su colaboración con el director Tim Burton y sus partituras para películas como "Batman", "Edward Scissorhands", "The Nightmare Before Christmas" y muchas más.
- **James Horner:** Reconocido por sus partituras emotivas y melódicas en películas como "Titanic", "Braveheart", "Avatar" y "Apollo 13".
- **Michael Giacchino:** Ha creado partituras para varias películas de Pixar, como "Up", "Inside Out" y "Coco", así como para la serie de películas de "Mission: Impossible".

ÉXITOS

Las bandas sonoras cinematográficas han producido numerosos éxitos que han trascendido la pantalla y se han convertido en parte integral de la cultura popular. Aquí tienes algunos ejemplos notables de canciones y temas exitosos de bandas sonoras cinematográficas:

"My Heart Will Go On" – Celine Dion de "Titanic" (1997)

Esta canción, compuesta por James Horner, se convirtió en un fenómeno después del éxito de la película "Titanic". Ganó el Premio de la Academia a la Mejor Canción Original y se convirtió en un éxito internacional.

"I Will Always Love You" – Whitney Houston de "The Bodyguard" (1992)

Originalmente escrita por Dolly Parton, esta canción fue interpretada por Whitney Houston para la película "The Bodyguard". Se convirtió en uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos y es un ícono de la música pop.

"Eye of the Tiger" – Survivor de "Rocky III" (1982)

Aunque es más conocida como parte de la serie de películas "Rocky", esta canción de Survivor apareció en "Rocky III" y se convirtió en un himno de motivación y empoderamiento.

"Let It Go" – Idina Menzel de "Frozen" (2013)

Otra canción de una película animada, "Let It Go" de "Frozen", se convirtió en un himno empoderador y un gran éxito para Disney.

Detrás de la música

La música tiene el poder de influir en nuestras emociones de manera profunda. Los compositores utilizan instrumentos, melodías y armonías específicas para transmitir emociones en las películas.

En "El Rey León", la música emocional de Hans Zimmer y Elton John, como "El Ciclo de la Vida" y "Can You Feel the Love Tonight", aporta profundidad emocional a las relaciones y los momentos clave de la película.

Detrás de la música de las bandas sonoras cinematográficas hay un proceso creativo y colaborativo complejo que involucra a varios profesionales y etapas. Aquí hay un vistazo a lo que está detrás de la creación de la música para películas.

Compositor

El compositor es el corazón del proceso de creación de la música de la banda sonora. Es su responsabilidad traducir visualmente la narrativa y las emociones de la película en música. El compositor trabaja en estrecha colaboración con el director para comprender la visión de la película y las emociones que se deben evocar.

Análisis del Guión y Edición Temprana

Antes de comenzar a componer, el compositor generalmente analiza el guión y, en algunos casos, incluso versiones de la película en ediciones tempranas. Esto ayuda a comprender los momentos clave, los temas y las emociones que la música debe resaltar.

Creación de Temas Musicales

El compositor desarrolla temas musicales que representan personajes, lugares o emociones recurrentes en la película. Estos temas actúan como anclajes emocionales y narrativos que se utilizan a lo largo de la película.

Colaboración con el Director

La colaboración con el director es esencial. El director y el compositor trabajan juntos para asegurarse de que la música respalde la visión general de la película. Pueden discutir tonos, emociones, estilos y cómo la música se sincronizará con la acción en pantalla.

Composición y Orquestación

Una vez que se establecen los temas y la dirección musical, el compositor crea la partitura completa. Esto implica componer las diferentes piezas y segmentos musicales que se requerirán en la película. La orquestación se refiere a la asignación de instrumentos y arreglos específicos a cada parte de la partitura.

Grabación de la Banda Sonora

La partitura se graba con músicos en vivo en un estudio de grabación. Esto puede involucrar a una orquesta completa o una variedad de músicos según las necesidades de la música. La calidad de la grabación es crucial para lograr la emotividad y la profundidad deseadas.

Edición y Mezcla

Una vez que se ha grabado la música, se realiza una edición y mezcla meticolosa para asegurarse de que la música esté en sincronía con la película y que las emociones se transmitan de manera efectiva. También se ajustan los niveles de audio para que la música no supere el diálogo y los efectos de sonido.

Mezcla Final y Masterización

La mezcla final y la masterización garantizan que la música suene coherente y equilibrada en diferentes sistemas de sonido, desde salas de cine hasta sistemas de sonido.

Integración con la Película

La música finalmente se integra con la película, sincronizándose con los momentos específicos de la narrativa y la acción en pantalla. La música agrega profundidad emocional y ritmo a la película.

"El saber de mis hijos"

REVISTA
puntoy
línea

Diseño y fotografía: Oscar Alñonso García Manuel