

**INTRODUCCIÓN****LENGUAJE****PERÍODOS HISTÓRICOS****GÉNEROS**

## INTRODUCCIÓN

El cine es un arte que permite pensar las cosas, como afirmó Jean Luc Godard. Sin embargo, la presencia del cine en los planes de estudios actuales no se corresponde con su innegable importancia cultural.

Sin duda, el cine tiene aún una corta historia en comparación con otras artes y manifestaciones de la cultura. Pero en algo más de un siglo, lo que comenzó como un entretenimiento popular de feria, se ha convertido en un arte con sus períodos, géneros y obras maestras que ya forman parte del patrimonio cultural de la humanidad.

Por otro lado, como dice Alain Bergala en *La hipótesis del cine. Pequeño tratado sobre la transmisión del cine en la escuela y fuera de ella (L'hypothèse cinéma. Petit traité de transmission du cinéma a l'école et ailleurs)*, sin un encuentro con el cine en la escuela, lugar privilegiado de transmisión del conocimiento, el arte y la cultura en general, muy probablemente luego, para una mayoría, no se producirá jamás esa feliz coincidencia.

**INTRODUCCIÓN****LENGUAJE****PERÍODOS HISTÓRICOS****GÉNEROS**

Con el fin de aunar estas ideas, el Aula de Cine de Laboral Cinemateca es un recurso didáctico para el aula y la comunidad educativa de los centros de enseñanza del Principado de Asturias que tiene por objeto procurar una visualización “alfabetizada” básica de las obras cinematográficas.

El Aula de Cine se compone de veinte conceptos básicos y fundamentales del lenguaje cinematográfico, explicados de forma sucinta y clara, ilustrados cada uno de ellos con un fragmento de una película, seguido de una sinopsis de la misma y, a continuación, completado con una biofilmografía del director. De este modo, y a través de la explicación de los veinte conceptos básicos seleccionados, se conocen con cierto detalle, de paso, veinte películas destacadas de la historia del cine y veinte directores. Además, en el desarrollo de la explicación de cada concepto se mencionan otras películas y otros directores.

Por otro lado, los veinte fragmentos escogidos para ilustrar los conceptos básicos del lenguaje fílmico permiten construir una posible periodización de la historia del cine y una clasificación elemental de los géneros cinematográficos en la medida en que cada una de las películas seleccionadas para ilustrar cada fragmento pertenece a un período histórico y a un género determinados.

**INTRODUCCIÓN****LENGUAJE****PERÍODOS HISTÓRICOS****GÉNEROS**

El Aula de Cine se ofrece íntegramente en castellano, inglés, francés y asturiano, con el propósito de ampliar su posible ámbito de utilización didáctica en distintas materias.

Los contenidos del Aula de Cine han sido desarrollados ex profeso por Fernando de Felipe Allué y por Joan Marimón Padrosa, dos reconocidos y prestigiosos especialistas de la docencia y la crítica de cine con experiencia cinematográfica.

**INTRODUCCIÓN****LENGUAJE****PERÍODOS HISTÓRICOS****GÉNEROS**

| [ENCUADRE](#) | PLANO | CONTRAPLANO | EJE | PLANO SUBJETIVO | PROFUNDIDAD DE CAMPO | FUERA DE CAMPO | PANORÁMICA | TRAVELLING | ZOOM | SECUENCIA | PLANO SECUENCIA | MONTAJE INVISIBLE | MONTAJE INTELECTUAL | ELIPSIS | ENCADENADO | FLASH-BACK | VOZ EN OFF | MÚSICA DIEGÉTICA Y EXTRADIEGÉTICA | ANIMACIÓN |

# ENCUADRE

*(Framing / Cadrage)*

Selección de los elementos visuales que forman parte del plano. El perímetro que delimita el formato escogido de filmación, un rectángulo que puede ser de anchura y altura diversa según la moda de cada época, y la óptica utilizada que genera la escala desde primer plano a plano general, marcan los límites y la naturaleza del encuadre.



**INTRODUCCIÓN****LENGUAJE****PERÍODOS HISTÓRICOS****GÉNEROS**

| [ENCUADRE](#) | PLANO | CONTRAPLANO | EJE | PLANO SUBJETIVO | PROFUNDIDAD DE CAMPO | FUERA DE CAMPO | PANORÁMICA | TRAVELLING | ZOOM | SECUENCIA | PLANO SECUENCIA | MONTAJE INVISIBLE | MONTAJE INTELECTUAL | ELIPSIS | ENCADENADO | FLASH-BACK | VOZ EN OFF | MÚSICA DIEGÉTICA Y EXTRADIEGÉTICA | ANIMACIÓN |

## FELLINI OCHO Y MEDIO

*8½ / Huit et demi | Federico Fellini, 1963, Italia/Francia*

Titulada *Ocho y medio* por tratarse de la película número ocho y medio de la filmografía felliniana (el “medio” correspondería a la suma de *Agencia matrimonial* y *Las tentaciones del doctor Antonio*, segmentos pertenecientes respectivamente a las episódicas *Amor en la ciudad* [1953] y *Boccaccio 70* [1962]), la cinta, engañosamente autobiográfica aunque absolutamente confesional, cuenta en onírica clave metafílmica los problemas a los que tiene que enfrentarse Guido Anselmi (Marcello Mastroianni), un prestigioso director de cine, trasunto del propio Fellini, que atraviesa una profunda crisis creativa mientras se encuentra dándole vueltas a un proyecto que no sabe muy bien cómo abordar. La presión ejercida por todos los que le rodean (colaboradores, familiares y amigos) no le ayudará precisamente a salir del ensimismamiento en el que se haya sumido, por lo que viajará hasta un tranquilo balneario para pasar allí una temporada en busca de la inspiración perdida. Resituado en tan idílico enclave, Guido pasará revista a los hechos más importantes de su vida, centrándose especialmente en el alucinado recuerdo de todas las mujeres a las que amó.

**INTRODUCCIÓN**

| [ENCUADRE](#) | PLANO | CONTRAPLANO | EJE | PLANO SUBJETIVO | PROFUNDIDAD DE CAMPO | FUERA DE CAMPO | PANORÁMICA | TRAVELLING | ZOOM | SECUENCIA | PLANO SECUENCIA | MONTAJE INVISIBLE | MONTAJE INTELECTUAL | ELIPSIS | ENCADENADO | FLASH-BACK | VOZ EN OFF | MÚSICA DIEGÉTICA Y EXTRADIEGÉTICA | ANIMACIÓN |

**LENGUAJE****PERÍODOS HISTÓRICOS****GÉNEROS****FEDERICO FELLINI**

(1920-1993)

Genio indiscutible del cine contemporáneo, Fellini pasó la mayor parte de su infancia en Rimini, su tantas veces evocada ciudad natal. Sus primeras grandes aficiones, antes de descubrir su pasión por el cine, fueron el dibujo y la caricatura. En 1939, junto con su madre y su hermana, se trasladó a Roma con la intención de cursar estudios de derecho y jurisprudencia en la Universidad de Roma, estudios que nunca terminó. Allí adquirió cierta notoriedad gracias a las viñetas y los cuentos por entregas que publicó en la revista Marco Aurelio, notoriedad que le llevó a trabajar con el cómico Aldo Fabrizi como autor de gags para sus espectáculos de variedades.

**INTRODUCCIÓN****LENGUAJE****PERÍODOS HISTÓRICOS****GÉNEROS**

| CINE MUDO | CINE DE VANGUARDIA | CINE CLÁSICO | CINE DE LA MODERNIDAD | CINE POSMODERNO | LA ERA DIGITAL |

## PERÍODOS HISTÓRICOS

### CINE CLÁSICO

*M, el vampiro de Düsseldorf* | *La ronda* | *Loquilandia* | *La ventana indiscreta* | *Sunset Boulevard*

Época del cine que se extiende desde principios de los años treinta hasta mediados de los cincuenta en la que cristalizan los géneros principales del audiovisual, como el musical, el western, la comedia, el fantástico, el thriller, el cine de aventuras y el drama romántico. Directores como John Ford (*La diligencia*, 1940), Ernst Lubistch (*Ninotchka*, 1939), Billy Wilder (*Sunset Boulevard*, 1950) o Alfred Hitchcock (*La ventana indiscreta*, 1954) ruedan algunos de sus films más relevantes.

Probablemente haya sido una de las épocas de mayor confianza en las convenciones de cada uno de los géneros, que se manifiestan como inalterables formas de poder. El “clasicismo” alude a lo que se ha considerado equilibrio y perfección de los recursos formales, de los contenidos argumentales e incluso a la elección de los actores para todas las tipologías de personajes.

**INTRODUCCIÓN****LENGUAJE****PERÍODOS HISTÓRICOS****GÉNEROS**

| COMEDIA | DRAMA | WESTERN | CINE NEGRO | FANTÁSTICO | MUSICAL | BÉLICO | CINE DE AUTOR | DOCUMENTAL | ANIMACIÓN |

## GÉNEROS

### COMEDIA

*Loquilandia | Up*

Género principal del audiovisual que se caracteriza por una visión humorística y a menudo crítica de la realidad. Aún siendo el género con mayor variedad de ramificaciones, las líneas principales son la variante física (slapstick de persecuciones y golpes) y la verbal (como la “sitcom” o comedia de situación), la periodicidad de gags que provoquen la risa y, excepto en algunas comedias agrídulces o esperpénticas, el final feliz.

### DRAMA

*La Ronda | El árbol de la vida | Léolo*

Género principal del audiovisual que se caracteriza por temas, argumentos y personajes realistas, un tratamiento por lo general pesimista y un desenlace desesperanzado o trágico. A menudo busca la crítica social, y movimientos como el Neorrealismo italiano (años 40) y el Free Cinema inglés (años 50) se encuadran en su arco de acción, al igual que parte del cine romántico y el melodramático.