

El cine como modificador de la cultura.

A lo largo del tiempo la moda y la cultura son dos aspectos que en ocasiones vienen de la mano una perdura más tiempo que la otra. El cine como un movimiento artístico también puede modificar la cultura y la moda. El cine al ser un movimiento visual influye de manera directa en el pensamiento del hombre, Gilles Lipovestky un gran crítico de la sociedad define al cine como una cultura de aspiraciones, siendo este un medio de expresión ya sea documental, películas, novelas.

En su libro “La pantalla global” define al cine como ese espacio mágico en donde se proyectan los deseos y los sueños de una inmensa mayoría. En esta obra se enfoca un poco a la desaparición del cine por la programación de la televisión y de la industria que vende imágenes e iconos de cine lo que él llama hipercine apoyado en un “star system” que no es más que la elección de una estrella ya sea por su talento o por sus atributos naturales, es una producción en masa todo un conjunto de elementos como sociólogos, productores en donde hay una cultura menor del cine que de la televisión. Refiriéndonos a un cine documental con verdaderos puntos como “Super-engordame” documentales de cómo la sociedad se ha ido perdiendo. El cine es la puerta a la libertad y diversidad el cine puede tratar de cualquier cosa y cualquier persona lo puede hacer, ha servido como una catapulta para tratar temas como la homosexualidad, el racismo, guerra.

El cine ha tenido grandes cambios a lo largo de su historia, las películas también han formado parte documental de la historia de una región de este tipo hay muchas películas que han sido el reflejo de movimientos e ideales de una determinada época tal es el caso de “La lista de Schindler”, este film narra la historia de un empresario en el marco del movimiento nazi. El cine es una expresión en video de una narración de una historia para que exista y como complemento de este la música es una parte muy importante. Definido como un arte democrático, aunque cabe resaltar que dé democrático tiene muy poco con una industria como Hollywood es difícil creer que exista en realidad un equilibrio democrático.

El enfoque de los autores es histórico y sociológico, es estético y tecnológico. Echando mano a una buena muestra de filmes, el discurso gira en torno a la transformación del cine, que, en lugar de resistirse a los cambios impuestos, se va adaptando a la sociedad de consumo, convirtiéndose en hipercine. Así que, al contrario de lo que muchos creen, que con la multiplicación de las pantallas el cine perderá su hegemonía, los autores sostienen que más bien se está dando una transformación positiva, en la que el cine acompaña las rápidas evoluciones de la sociedad contemporánea. Ya no es tarea de algunos elegidos, sino que grabar, editar y proyectar desde los distintos aparatos que nos sorprenden desde las vitrinas de las tiendas de equipos electrónicos es algo cada vez más popular. Pero esa descentralización es sólo tecnológica, pues los modelos siguen siendo los mismos.

Tomando en cuenta este marco crítico podemos decir que el cine es un modificador de la cultura del hombre. Al ser el cine una cultura mediática podemos tomar en cuenta otros aspectos como la publicidad, el marketing entre otros es importante resaltar que el hombre es fácilmente influenciado y la publicidad puede ser engañosa en muchas de las ocasiones se hace una gran campaña publicitaria para algunas películas que sinceramente no son tan espectaculares. Tal es el caso de las películas para niños; son demasiado costosas y por tanto debe haber un equilibrio para poder reponer el dinero invertido en su producción y lo más fácil es hacerle una campaña publicitaria amplia para recuperar la inversión. Sin importar lo mucho que aporte a la formación y más interesados en la producción en masa las películas para niños han perdido ese carácter de valores y educativo que tenían en un inicio. Uno de los más destacados en el cine es el creador de películas para niños Walt Disney, pionero en utilizar distintas técnicas de animación llevó a este género de animación a un nivel superior y que poco a poco ha evolucionado para ser una de las industrias más rentables y diversas dentro del cine moderno. La primera película animada "Blanca Nieves y los siete enanos" es una demostración de perseverancia y una demostración de un visionario, de este tipo de películas con el mismo contenido le siguieron innumerables films, lo característico de todos ellos es la fundamentación en los valores, si bien las obras

no pertenecían a Disney si se tomaron el tiempo de analizarlos y adaptarlos para una sociedad necesitada de valores, tal es el caso de “Alicia en el país de las maravillas”, es una obra a mi parecer bastante lógica y algo compleja hasta cierto punto como para que un niño la comprenda al máximo, en la adaptación al dibujo animado de Disney, Alicia es una película muy sencilla que se enfoca en la irrealidad de un sueño.

Sin importar lo complejo de la historia Disney ha logrado sobresalir en el cine de animación.

Por el contrario de las películas de Disney, existen películas de animación catalogadas para niños que no tienen el contenido apropiado, tal es el caso de dos películas mexicanas “Una película de huevos” y “Otra película de huevos y un pollo” dos películas que reflejan parte de la cultura del mexicano, no deberían de estar catalogadas como películas para niños ya que en realidad no tienen el contenido suficiente para ser consideradas dentro del género. Es una proyección de la cultura mexicana ya que; durante la película la mayor parte del tiempo sino es que toda la película se habla con albur.

Otra entrega de animación que es más reciente y que genera una revolución en la industria es la conocida película de “Toy Story”. Esta película es la primera en hacerse totalmente en un ordenador, Disney con la ayuda de Pixar estudios. Cabe mencionar que en el momento en el que Disney acepta la colaboración con Pixar, quien está al frente de la empresa de animación es Steve Jobs. Un visionario sin igual que no solo revoluciono o ayudo a revolucionar el cine también nuestra vida cotidiana. Con la ayuda de Pixar, Disney creo “Toy Story” una historia sobre la vida de los juguetes, marca dos etapas muy importantes en la sociedad al salir la película en 1995, fue un impulsor para que salieran más películas de animación por computadora y como película marco toda una etapa que hasta el momento al parecer termino con la entrega en 2010 de “Toy Story 3” marcando así una era en la sociedad, que se puede ser analizada por las ahora redes sociales. Existía antes de la aparición de la película varias frases por redes sociales en especial

Facebook que decía “Quítate niño llevo varios años esperando ver Toy Story 3” un reflejo de que esta cinta en particular forma parte de la sociedad, y la convirtió.

Una entrega más y muestra de que el cine no tiene fronteras es la saga de George Lucas “Star Wars” o “La guerra de las galaxias” esta saga inicia con el capítulo 4 “A new hope” de 1977 hasta 2005 con “Revenge of the sith” seis películas en total separadas por 27 años esto sin duda marca toda una era. Además de las películas sale en 2008 una serie de animación por computadora llamada “The clone wars”.

Muchos de los críticos de cine denominan a esta saga como la mejor de la historia está fundamentada en un contexto de una organización galáctica republicana no alejada de la actualidad entre países, una expresión tal vez de inconformidad con la en ese entonces, actualidad del mundo, musicalizada por otro genio Jhon Williams.

Jhon Williams quien también colaboró con otro gran director del cine Steven Spielberg, director de varias películas en donde podemos destacar tres films que para la comprensión de un reflejo y modificación de la cultura podemos utilizar.

La primera de ellas “Back to the future” película que trata sobre una máquina del tiempo, si bien la película es muy ambiciosa, es un reflejo de cómo veían en ese entonces, la historia comienza en 1985 con Marty McFly, un joven ordinario de diecisiete años de edad que vive con su familia en la ficticia Hill Valley, California. Su padre es un hombre fracasado, tímido y de poco carácter que tiene un empleo de mala paga en donde además de serle muy servicial a su jefe Biff Tannen debe soportar constantes burlas y humillaciones por parte de éste. Asimismo, uno de sus tíos tiene antecedentes penales y ha sido arrestado en múltiples ocasiones y su familia tiene muchas deudas. El 25 de octubre de ese año visita la casa de su amigo, un científico excéntrico llamado Dr. Emmett L. Brown, Doc, como usualmente le llama Marty no se encuentra allí. Poco antes se había enterado por medio de un noticiero televisivo de que alguien había robado plutonio. Al entrar a la casa de Doc, patea su monopatín y este impacta con una caja que contiene plutonio que se halla oculta debajo de la cama del científico, aunque el joven no se

percata. Poco después, recibe una llamada de Doc pidiéndole reunirse con él a la 1:15 a. m. en el estacionamiento del Twin Pines Mall. En esta pequeña reseña de la película podemos puntualizar ciertos aspectos culturales como; una crisis económica, la importancia de la energía radioactiva como es el plutonio, una familia numerosa, y la vida de un joven que se encuentra con la aparición de un icono de esa época la patineta. Esta aparece y toma importancia durante la saga de “Back to the future” al ser representada en la segunda parte como una patineta libre de ruedas y flotante una visión de cómo sería el futuro, que descrito por la película, ya ahora deberíamos de contar con carros voladores, casas automatizadas, diarios inmediatos, si bien está un poco distante es una constante en las películas de ciencia ficción que tratan el tema del futuro.

La otra entrega de Steven Spielberg es “La lista de Schindler” ya antes mencionada de carácter documental histórico y que cabe mencionar de gran importancia para el director no solo por ser ganadora de un premio de la academia, si no porque Steven es judío.

Por último aparece “Jurassic Park” de 1993 una pequeña reseña podría ser la siguiente; un magnate multimillonario construye una reserva biológica y parque de atracciones en una isla cerca de Costa Rica.

La misma cuenta con verdaderos dinosaurios, creados a través de la ingeniería genética. Para avalar la fiabilidad del Parque Jurásico y tranquilizar a sus inversores, se invita a un grupo de personas entre los que se encuentran un paleontólogo, una paleobotánica y un matemático experto en la Teoría del caos a visitar la isla.

Durante el transcurso de la visita y pesar de los modernos sistemas de seguridad, el azar y las circunstancias, entre otros detonantes también analizados por dicha teoría matemática, se mezclan para desencadenar la pérdida de control del parque, quedando los visitantes a merced de esta naturaleza anacrónica y los dinosaurios que lo habitan.

Juntos, todos ellos descubrirán, básicamente, que no se puede controlar a la vida y que, como enuncia el eslogan de la obra personificado en el personaje del matemático Ian Malcom, "la vida se abre camino".

Es este film podemos encontrar una ocupación y preocupación por temas de genética, es el boom de la genética se tiene que analizar que tan ético resulta el crear vida a partir de la ingeniería genética. Plantea aparte la desaparición de una forma cómica de los paleontólogos en donde dice que si ya no es necesario escarbar entonces de alguna manera ellos también estarán extintos.

El cine y la discapacidad coexisten tal es el caso de varias películas que la tratan tal vez algunas no están apegadas a la realidad de discriminación y marginamiento pero si son una importante visión una de estas películas que marca también de manera histórica la vida del hombre es "Forrest Gump" de 1994 gran parte de la filosofía de Forrest proviene de su madre. Forrest a veces recuerda su frase favorita, diciendo "Mamá siempre decía la vida es como una caja de bombones" y "tonto es el que hace tonterías".

Forrest revela que recibió su nombre en honor a un ancestro lejano, Nathan Bedford Forrest, quien fue uno de los fundadores del Ku Klux Klan, como un recordatorio de que "a veces hacemos cosas que simplemente no tienen sentido". A raíz de su bajo coeficiente intelectual, por el que normalmente necesitaría educación especial, su madre hace lo necesario para incorporarlo a una escuela pública. En su primer día de escuela, conoce en el bus escolar a Jenny, quien, la audiencia sabría luego, sufría abusos sexuales por parte de su padre.

En sus primeros años de vida, Forrest tenía la espalda encorvada y usaba soportes en las piernas para mantenerse erguido y caminar. Estos soportes lo hacían caminar torpemente. Vivía con su madre en una casa en la que alquilaban las habitaciones. En una ocasión la madre de Forrest lo encuentra bailando con un muchacho que toca su guitarra. La madre le dice a Forrest que no moleste al joven viajero, el joven le dice que no es molestia y le pide a Forrest que continúe bailando, como Forrest no podía bailar muy bien por los metales en sus piernas su paso es único y este joven conocido como The King toma ese paso,

convirtiéndose en una de las cosas más conocidas del famoso Elvis Presley. Debido a sus metales en las piernas tampoco podía correr. Cuando un grupo de pandilleros trata de cazarlo con sus bicicletas, Forrest comienza a correr urgido por Jenny, al grito de "corre, Forrest, corre". Al comenzar a correr, los soportes metálicos de sus piernas se despedazan y caen, y Forrest corre velozmente por todo el pueblo. Desde ese día Forrest le toma gusto a correr y a todos los lugares a donde se dirige lo hace corriendo.

Esta película es una muestra de que el cine puede ser narrativo, y documental la historia del muchacho de Alabama, padece de un retraso mental, y narra su historia durante la película toma temas como la música, guerras, movimientos históricos en la vida de la humanidad, enfermedades trágicas en la historia y plasma también sentimientos. Uno de los elementos del cual el cine toma gran parte de sus ingresos.

Los sentimientos y las emociones por lo general es lo que mueve al hombre a realizar algo son la principal motivación que tienen.

El cine comenzó como un experimento tecnológico para convertirse enseguida en una atracción de feria. Muy por encima de las primeras especulaciones avanzó de forma muy rápida en un terreno que, a simple vista, no le habría correspondido: espectáculo para masas. Y escribo con cierta crudeza esta expresión mientras me pregunto sobre qué habrá en el interior de este proceso sociológico, y por lo tanto psicológico, que nos ha llevado a invertir, como empresarios, profesionales o consumidores, en una industria construida sobre la intangibilidad, sobre lo efímero y fantasmagórico, sobre la desnudez e ingenuidad de nuestro niño pequeño interior que sigue buscando en la oscuridad alguna fantasía que le permita sentirse vivo.

"El origen del miedo es el pensamiento. El pensamiento engendra miedo y cultiva también el placer. El miedo es la otra cara de la moneda que llamamos placer".

Jiddu Krishnamurti.

Con estas palabras podremos comprender que el ser humano es por naturaleza morboso ¿necesita del morbo para subsistir?

Durante la historia del cine se han realizado innumerables películas en donde el tema central es el amor o el horror dos géneros diametralmente distintos pero que al final de cuentas no son tan distantes en su fin o propósito que es el de tener audiencia y vender.

La película comienza cuando un anciano lee a una compañera suya una historia entre dos jóvenes amantes, Allie y Noah. La historia se remonta al verano de 1940 en Seabrook, Carolina del Sur. Allie Hamilton (Rachel McAdams) es una chica de una familia acomodada que pasa el verano en Seabrook. En carnaval, Allie conoce a Noah Calhoun (Ryan Gosling), un joven del pueblo que trabaja en la fábrica de madera. Durante el verano, Noah y Allie se enamoran mientras pasan tiempo juntos.

Alli empiezan a vivir su amor puro y transparente a pesar de sus diferencias sociales y económicas. Los padres de Allie se enteran de eso y deciden separarlos. Una noche cuando Noah y Allie se demoran viviendo su amor hasta horas de la madrugada, los padres a Allie llaman a la policía para buscarla. Enterados de esto, por medio de un amigo de Noah, este la lleva inmediatamente a su casa, donde Allie es reprimida duramente por su madre, despreciando esta en todo momento a Noah. Luego Noah sale de la casa para retirarse y Allie sale corriendo tras de él y le pide disculpas, él le dice que lo entiende y que se tiene que ir y le hace ver que ella tiene una vida por delante con cosas que él nunca podrá dárselas, ella le pide que vivan juntos a donde vaya, Noah le dice que no es momento de responder y que tienen todavía el verano para pensarlo, Allie interpreta esto como que él quiere terminar con ella y rompen. La familia de Allie decide dejar Seabrook al día siguiente, ante esto Allie antes de irse, va a buscar a Noah a su trabajo pero no lo encuentra y le pide al mejor amigo de él, que le diga que nunca terminaron, que lo ama y que nunca dejará de amarlo. Noah se entera de esto y corre a buscarla a su casa y se da cuenta de la realidad. Desolado, le escribe una carta cada día durante un año, que la madre de Allie oculta. Al no

recibir respuesta, Noah se traslada a Atlanta. Cuando Pearl Harbor es atacada, se alista en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial, mientras Allie estudia en la universidad.

Mientras estudia, Allie hace de voluntaria como auxiliar de enfermería para los soldados heridos y allí conoce a Lon Hammond, Jr. (James Marsden) –un hombre joven, guapo, encantador, y de familia acomodada. Lon y Allie se comprometen; y mientras tanto, Noah regresa a su casa. Su padre le informa que está vendiendo su casa actual, por lo que Noah compra el Old Windsor (la vieja casa abandonada que Noah prometió a Allie restaurar para que pudieran vivir juntos). Mientras está de visita a Charleston, Carolina del Sur, Noah ve a Allie caminando por la calle. Él la sigue hasta entrar en un restaurante donde ve a Allie y Lon besándose. Devastado, Noah, restaura la antigua casa, creyendo que si mantiene su promesa, Allie volverá. Una vez terminada la casa, Noah intenta venderla, pero no puede hacerlo. Si bien el amor es un tema que a las mujeres en lo particular fascina y cautiva no es un género distante del varón.

Otra saga, más actual es la de “Crepúsculo” historia que narra el amor de una joven estudiante por un vampiro, de ciencia ficción y romance nos hace notar que no hay límites para el amor y mucho menos para el cine.

En si el género romántico es de los más explotados en esta industria por lo que todo el romanticismo representa, es el menos mediático y el que más ingresos aporta.

Una clasificación más del cine es el de terror que aunado con el de suspenso han decaído en los últimos años. Esto debido a que en la actualidad y según encuestas y estudios la sociedad ya no está bajo tanta presión y sumergida en tanta violencia que su capacidad de miedo o espanto está condicionado a la vida cotidiana.

Los niños de ahora no se espantan con relatos de gente muerta o payasos diabólicos, están acostumbrado a escuchar y ver noticias de asesinatos y muertes que su miedo no es como el de un niño de hace 25 años en este género es importante mencionar que existen factores que hacen que una película sea

exitosa, uno de ellos es el análisis de las emociones como en la película "Psycho" de Alfred Hitchcock este film de 1960 analiza la psicosis de una mujer es una pieza exquisita del cine de suspenso. Otro exponente del género de terror cuyas obras han llegado a la pantalla grande es Stephen King siendo "Eso", "Cementerio de mascotas" y "El resplandor" las más destacadas en el cine de terror.

Es en este punto tanto con el cine de terror y romántico en donde surge una pregunta muy frecuente ¿el cine es un arte? Primero hay que tomar en cuenta que muchas de las películas que podemos ver en el cine son tomadas de obras literarias, adaptaciones que se hacen para que eso que está plasmado en tinta se pueda visualizar. Desde mi punto de vista el cine es un arte por que al igual que la pintura tiene técnicas para lograr un film, como la literatura trasciende en el tiempo más aun no solo plasmado den un papel sino en un archivo visual, como el teatro necesita de una especialización actoral y como último punto es una expresión de emociones y sentimientos, además de que cualquiera puede interpretarla como mejor le parezca.

Como un arte no es particular de una zona y tiene variaciones dependiendo de su región geográfica. Lo anteriormente mencionado es referente al cine norteamericano. En cuanto al cine mexicano mucho se puede decir y puede marcar de alguna manera como el cine es un modificador de la cultura.

Los inicios del cine mexicano tiene sus raíces en los mandatos de Porfirio Díaz pero existe una etapa en el cine mexicano denominada "La época de oro del cine mexicano" que va de 1936 a 1957 en donde se filman todo tipo de películas.

El auge del cine mexicano favoreció el surgimiento de una nueva generación de directores: Emilio Fernández, Julio Bracho, Roberto Gavaldón e Ismael Rodríguez, por mencionar a algunos. Para el público, sin embargo, fue más interesante la consolidación de un auténtico cuadro de estrellas nacionales. Dolores del Río, María Félix, Mario Moreno "Cantinflas", Pedro Armendáriz, Andrea Palma, Jorge Negrete, Sara García, Fernando y Andrés Soler, Germán Valdés Tin Tan, Joaquín Pardavé y Arturo de Córdova serían las figuras principales de un "star system" sin precedentes en la historia del cine en español.

Con diferentes temas el cine mexicano vio nacer películas que en el gusto de la gente han hecho del cine mexicano más que solo un archivo de luchas entre el Santo contra seres místicos, sin afán de desmeritar estas películas el cine mexicano es mucho más que solo este tipo de películas.

Servirá como guía para ver cómo es un modificador ya que en el cine mexicano nos muestra un gran variedad de razones culturales. Por una parte tenemos películas como "Nosotros los pobres" que muestran de una manera cruda y en ocasiones fría como era o es la vida en una vecindad. Como el mexicano puede ser un trabajador, que está muy ligado a sus costumbres y tradiciones.

Un reflejo de una clase social humilde pero honrada.

Las películas de la India María son un reflejo de una sociedad urbana en donde al parecer no caben ya las costumbres y tradiciones mexicanas indígenas, un olvido de nuestras raíces. Narración de momentos cotidianos de una manera cómica haciendo uso de elementos como metates, anafres etcétera. Que abren paso a una visión menos diferente en la sociedad.

Tin Tan, cómico que a través de sus películas nos muestra lo simple de la vida de un mexicano, sus defectos y sus virtudes.

Tal vez no nos damos cuenta de esta diferencia debido a que no estamos del otro lado. Me refiero que no vemos a nuestro cine como vemos al extranjero.

El cine es una cadena productiva formada por tres sectores que son la producción, distribución y exhibición de película.

La producción reúne a todo un conjunto de empresas y personas físicas que son los que ponen en marcha un proyecto, sino que además disponen de un amplio repertorio de empresas, denominadas auxiliares, que son las que hacen posible que ese proyecto pueda ser realizado; se debe contemplar en este sentido a las firmas encargadas de suministrar el vestuario y mobiliario, los equipos eléctricos, de cámaras, etc. Además este sector cuenta con empresas de servicios de

publicidad y marketing de cara a la promoción de sus rodajes y estrenos. Estas empresas también colaboran con otros sectores.

La distribución, por su parte, no sólo se encarga de hacer circular las películas por el máximo de salas posibles, sino que también debe asumir tareas de promoción y publicidad de los títulos que tiene en cada temporada. Estas empresas, las principales, dependientes de la casa matriz estadounidense se ajustan a los patrones que les vienen dados, adaptándolos al país en el que se mueven. Se suele constituir otra empresa similar para encargarse exclusivamente de las películas que sacan al mercado en vídeo o DVD, tanto en fórmula de alquiler como de venta directa.

La exhibición es el último eslabón de la industria, aunque es considerada el primer mercado. Es el sector quizás más fuerte de la industria cinematográfica por cuanto puede decidir qué tipo de película se estrena, cuándo y dónde. La tendencia del sector ha sido con el paso de los años la concentración de salas, por entender que en esa concentración favorecería un control más acorde del mercado.

El cine sin duda ha cambiado la vida del hombre sin el cine no existirían los reproductores de video, o tal vez si existirían pero no tendrían la demanda que en la actualidad tienen. Que decir en México por lo menos de los comercios informales, que se dedican a la distribución de películas. Por una parte legal, las cadenas de cines como Cinemex, Cinepolis no formarían parte esencial en las plazas comerciales.

En 1977, el cineasta George Lucas, con su película La guerra de las galaxias, cambió el cine para siempre. Lucas hizo un trato con Fox, que los ejecutivos del estudio consideraron muy ventajoso, por el cual la Fox se llevaba las ganancias por la película, y Lucas por la mercadotecnia; por los resultados posteriores, mucho mejores para Lucas que para la Fox, los estudios entendieron que las películas podían ser explotadas económicamente de manera mucho más amplia que hasta la fecha.

Surgió así el concepto moderno de blockbuster, una película que se vende como "estreno de la temporada", que supondrá un gran golpe de taquilla, y que será el vehículo principal para la venta de una extensa mercadotecnia, a través de la concesión de una franquicia sobre la película y sus personajes, a jugueterías que venderán figuras con el personaje, cadenas de comida rápida que harán promociones, etcétera. Algunos de estas primeras películas explotadas con mayor o menor habilidad como modernos blockbuster fueron "Encuentros en la tercera fase" de Steven Spielberg o "Superman" de Richard Donner; en 1981 George Lucas y Steven Spielberg unieron fuerzas para una nueva franquicia, la de "Indiana Jones" cambiando así por completo la industria del cine.

Existe dentro del cine una lucha insaciable como ya fue mencionado ante si el cine debe ser arte o debe ser comercial de aquí sale el denominado cine de arte y la lucha contra el comercial.

Las películas de Hollywood se hacían cada vez más grandes en forma, y más escasas de contenido, el cine de otras regiones fue reaccionando a su vez. Así, se profundizó la grieta entre el llamado cine comercial, cuya principal factoría siguió siendo Estados Unidos, y el cine arte, elaborado en mayor abundancia en otras regiones del mundo. Esto se debió a varias razones. Por una parte, el cine comercial se hizo cada vez más caro de producir, y por ende, menos productoras podían incursionar en él (fundamentalmente de Estados Unidos); aunque esta tendencia se revirtió en parte con el auge de la computación, como lo prueban filmes europeos comerciales como los manufacturados por Luc Besson "Nikita", "El quinto elemento", por ejemplo. En segundo lugar, realizar películas con contenido artístico se transformó para los círculos culturales europeos, latinoamericanos o asiáticos en una especie de estandarte cultural, para oponerse a la cultura de los Estados Unidos. De todas maneras, esta línea divisoria, muy marcada en las décadas de 1980 y 1990, se fue diluyendo entrado el siglo XXI, porque las nuevas posibilidades de los efectos especiales por computadora y el cine digital permitieron abaratar los costos de las películas comerciales. Además, el cine arte nunca desapareció por completo de Estados Unidos, como lo prueba un cineasta como David Lynch con films como "Terciopelo

azul” y “Twin Peaks”, el cual, de todas maneras, para muchas de sus películas debió recurrir a capitales europeos.

Esta línea divisoria se observó en particular en el ámbito de los premios. Las películas "comerciales" aspiran a ganar principalmente el Óscar, mientras que aquellas realizadas con vocación de "cine arte" tendían a buscar reconocimiento en Cannes, Berlín, o Venecia. Aunque esto sigue sin ser una regla absoluta, ya que hubo películas "comerciales" que buscaron reconocimiento artístico en Cannes por ejemplo, “Shakespeare in Love”, y cineastas "artísticos" que buscaron publicidad en Hollywood por ejemplo, Pedro Almodóvar.

El movimiento más importante relacionado con el cine europeo de la época fue el movimiento Dogma 95. Planteándose como reacción al cine comercial, postulaban un cine naturalista, sin efectos de sonido ni banda sonora, con actuaciones más bien espontáneas, y filmadas con iluminación natural. Esto fue posible en buena medida gracias a la aparición de la cámara digital. Ideológicamente, Dogma 95 se inscribía en la línea intelectual de la crítica a la burguesía, tan cara al cine europeo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Nada de esto era nuevo, porque en su tiempo, el Neorrealismo había adoptado presupuestos muy parecidos, y por análogas razones. Y por similares motivos también, Dogma 95 tuvo una muy corta vida, y sus cultores volvieron lentamente a los usos del cine de siempre, aunque los cineastas formados a su alero ejercieron una marcada influencia cultural. El más conocido de ellos es Lars von Trier, quien de todos modos después se desmarcó del movimiento.

Para cierto sector de la crítica, el cine ingresó hacia la década de 1980 en el postmodernismo. De ahí que se hablara del agotamiento de las vanguardias, de la imposición del concepto de simultaneidad por sobre el de continuidad, del reciclaje de viejos materiales. Hitos de este cine postmoderno serían filmes como “Blade Runner” de 1982 o “Pulp Fiction” de 1994, filmes armados a partir de la recreación de viejos códigos fílmicos y literarios que han perdido vigencia como tales, como por ejemplo el cine negro o el pulp. Contribuye a esta impresión, la dilución que las películas han ido experimentando debido al fenómeno

del blockbuster, en el cual éstas se venden como parte de un gran paquete promocional de otros productos relacionados, como por ejemplo la banda sonora, la novela o el videojuego de la película. Estos ensamblajes multimedia han sido particularmente visibles en fenómenos como El proyecto de la bruja de Blair o Matrix, que buscaban ser no sólo películas, sino experiencias totales que abarcaran también Internet. Se considere al "cine postmoderno" como una categoría nueva de cine o no, el caso es que la experiencia de ver un filme a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, era radicalmente diferente a la de las generaciones anteriores.

La generalización de las tecnologías relacionadas con el ordenador cambió al cine para siempre.

Los antiguos efectos especiales a base de maquetas y sobreimpresiones pasaron a ser desarrollados mediante computadoras. La primera película con efectos digitales fue "Tron" de 1982, pero desde ahí el desarrollo fue fulminante, hasta el punto que en 1995 la compañía Pixar pudo realizar el primer largometraje íntegramente realizado por computadora "Toy Story" (ya antes mencionado), y en 2004, la película "Sky Captain" y a partir de ahí el mundo del mañana era completamente virtual, siendo reales sólo los actores protagónicos, quienes rodaron íntegramente frente a una pantalla azul. Un paso muy simbólico lo dieron los Estudios Disney, cuando después del fracaso de su film en animación tradicional Vacas vaqueras, cerraron esta división y se concentraron en el mercado de la animación por computadora.

Sin duda ha cambiado sectores muy variados, otro de esos sectores y que sirve como una especie de museo son los centros de video, son una especie de museo ya que puedes encontrar películas de distintos años, al hacer su aparición hacen más grande la industria del cine.

Es un modificador de cultura ya que al ver tan solo a los niños al salir del cine, muchos de ellos quieren ser o verse como el personaje de esta película. Un ejemplo muy marcado es la película "Kun Fu Panda" varios niños querían practicar esta disciplina solo por el hecho de ver la película, no querían practicar lucha libre

como los niños de hace 30 años, ellos quieren practicar lo que acaban de ver. Otro ejemplo podría ser "Crepúsculo" las jóvenes sueñan con un amor como el de la película, incluso con el protagonista, es increíble ver que en el cine en una sala en donde se proyecta está película, el noventa y cinco por ciento del público es femenino y más aun cada vez que sale el protagonista la exclamación no se hace esperar, es ya cercano a asistir a un concierto.

Podremos llegar a la conclusión de que el cine no es más que un mercadeo, que nos vende imágenes y personas ficticias, por este lado entonces podríamos pensar que el cine no es un arte y entraríamos en contradicción con lo ya mencionado.

¿Qué es lo que el cine es? Será acaso que el cine es solo una ventana a la cultura de una región y que solo es un medio de entretenimiento, entonces habría que dejar a un lado los importantes filmes que han cambiado la historia de esté y no tomar en cuenta las técnicas de grabación, el esmero por una caracterización, dramatización y pasión de algunos actores por dejar lo mejor de sí en cada una de las películas. Habría entonces que pensar que solo nos mueven las personas que se ven bien según los estereotipos de una sociedad denominados star system, que una buena campaña publicitaria puede más, que la excelsa representación del sentimiento más puro del hombre en una película.

Entonces hay que pensar que el cine no existiría si no existiera la cultura. Pero es en este punto en donde creo que el cine la modifica en efecto es una ventana a las distintas culturas, debido a que nos muestran cosas que tal vez ni nos imaginamos, ya sea con ideas futuristas de ciudades, o civilizaciones perdidas, la imaginación de alguien nos hace cambiar y quererlo, trabajar para obtenerlo. Mediante el cine existe entretenimiento, por supuesto, es una forma de entretenimiento muy sofisticada y a la vez simplista, te crea imágenes que interpretas ya sea para bien o para mal, si no fuera así no existirían tantos críticos.

¿Qué tanto el cine puede modificar una sociedad? Depende mucho y en gran medida de la aceptación del público, puede ser muy mediática la película, incluso puede asistir la gente a verla pero no influye en su pensamiento y mucho menos

en su cultura. Son muy pocos los films que logran un cambio visible ¿Pero en qué consiste este cambio? ¿Por qué se da este cambio? Lipovestky menciona que es un espacio mágico en donde se proyectan los deseos y los sueños. Es un espacio mágico sin duda y los deseos y sueños toman un valor fundamental dependiendo de ellos el ser humano ha conformado su cultura, un ejemplo; como mexicanos creemos y muchos deseamos, que el día de muertos, los relatos de que los muertos regresan ese día para pasarlo con sus seres queridos mediante una ofrenda es característica de nuestra cultura.

Mediante esos deseos y sueños es como no dudo que en un futuro las imágenes de las películas sobre ciudades futurísticas con móviles voladores lleguen en algún momento, ya se ha trabajado en ello y aunque eso si distante todavía es, no lo veo imposible.

Entonces solo en ese momento se verá nuevamente y con más claridad que el cine es un modificador de la cultura de la humanidad.

Referencias

La pantalla global. Gilles Lipovestky

El cine. Recopilación de críticas de cine.

Reseñas de películas “Jurassic Park”.

Wikipedia reseñas de películas “El diario de una pasión”