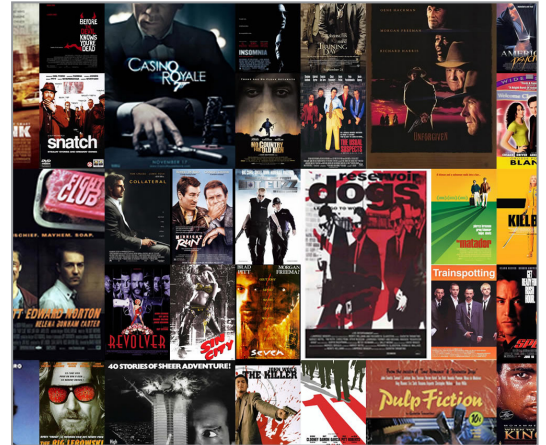

GÉNEROS Y SUBGÉNEROS CINEMATOGRÁFICOS

Si el cine en esencia consiste en contar historias, el estudio de los géneros cinematográficos es una continuación del estudio de los géneros literarios, lo cual no es nada extraño siendo como es la literatura base fundamental para el cine, tomando forma específica en el propio guión cinematográfico.

Sin embargo, no existe consenso para establecer una clasificación universal de géneros, pues son muchos los criterios que pueden considerarse para ello. Quizás sí hay mayor concordancia en determinados criterios, pero en todo caso la mezcla de géneros entre sí da lugar a multitud de subgéneros que diversifican aún más las constelaciones temáticas de la historias que se cuentan en el cine.

Para nuestros objetivos de análisis e interpretación del género, nos interesa más la capacidad de influencia que tiene en el espectador y en el creador. Ese influjo reside en el propio concepto de género, construido en cada caso con unos límites, unas características, unos cánones y unos objetivos concretos que permiten diferenciar los diversos géneros entre sí, y que imponen, o al menos sugieren, determinadas líneas de creación al director/productor de la obra, al tiempo que generan en el espectador expectativas e inferencias previas tan determinantes como para que se decida a ver o no ver una película de la cual tan sólo conoce su género.

En los siguientes apartados intentaremos entender qué es el género cinematográfico, como se clasificaría de un modo convencional y qué características tiene para ser otro de los elementos fundamentales en la identificación del espectador con la trama y personajes y para promover la carga emocional inconsciente que fabricamos al construir nuestra propia diégesis de una película.

EL GÉNERO CINEMATOGRÁFICO: UNA APROXIMACIÓN CONCEPTUAL

Desde un punto de vista sencillo, casi simplista, podemos decir que el género en el cine es el tema general de una película que sirve para su clasificación. Profundizando algo más concluimos que el género caracteriza los temas y componentes narrativos englobándolos en un conjunto o categoría. Estas categorías tienen la virtud de haber codificado unos referentes que hacen inteligible la historia, de partida, para el espectador.

Hay diferentes concepciones del género que van desde una categoría temática a modo de modelo cultural rígido, hasta una línea de fuerza que preside el film en base a su contenido implícito y a su estilo específico. (ROMAGUERA, J. 1999: 46-47).

En todo caso, nosotros entendemos el género cinematográfico como una forma de narrar, en cierto modo "tipificada", que aporta básicamente lo siguiente:

- Para el espectador es un esquema de partida, un organizador previo, que le permite crear expectativas e inferencias y decidir su aproximación o no a la obra. El espectador establece sus propias etiquetas para reconocer las películas; es casi como una necesidad para interesarse y empezar a hablar de una determinada película¹.

¹ En el lenguaje popular se suele hablar de películas de tiros, de espadas, de piratas, de la selva, de guerra, etc.

- Para el creador es como un modelo rector que le marca líneas de construcción, ambientación y presentación de la obra de tal modo que sea reconocible por el espectador en función del género cinematográfico elegido.
- Para la industria aporta eficacia y rentabilidad en la producción y promoción comercial, en tanto que los géneros configuran de diferente manera la mercadotecnia para la distribución de película.

UNA CLASIFICACIÓN DE GÉNEROS CINEMATográfICOS

Siguiendo básicamente la propuesta de ROMAGUERA, J. (1999) y GONZALEZ, J.F. (2002), proponemos la siguiente clasificación:

GÉNERO	DESCRIPCIÓN	OBJETIVOS Y EFECTOS	EJEMPLOS
COMEDIA	<ul style="list-style-type: none"> • Relata episodios de la vida cotidiana, en clave de humor y optimismo. • Enfoque refrescante, renovador y suavemente dramático. • Representa tradiciones, enredos, costumbres y etapas vitales normales. • No son producciones caras, espectaculares ni lujosas, sino sencillas, ágiles y próximas a lo cotidiano. • Resultan obras “difíciles”, pues requieren gran genialidad y originalidad del creador. 	<ul style="list-style-type: none"> • El objetivo: Hacer reír, divertirse, despreocuparse, relajarse. • Tono ligero, sentimental, optimista, incluso absurdo. • Trama desenfadada y muy cercana al espectador, basada en la sencillez de los sentimientos humanos. • Representa a los personajes como inferiores o peores que el espectador, lo que le proporciona seguridad y superioridad a éste. • Los conflictos están destinados a causar situaciones risibles y lúdicas que terminan por resolverse de modo feliz. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Con faldas y a lo loco.</i> • <i>Totsie.</i> • <i>El profesor chiflado.</i> • <i>El jovencito Frankenstein.</i> • <i>Aterrizo como puedas.</i> • <i>La pantera rosa.</i> • <i>El padre de la novia.</i> • <i>Qué me pasa doctor?</i> • <i>Vacaciones en Roma.</i>
DRAMA	<ul style="list-style-type: none"> • El drama no solo entretiene sino que representa una filosofía de vida. • Genera opinión pública en el espectador, tiene gran influencia en el mundo psíquico del público. • Se nutre de algunos elementos propios de la tragedia griega (bien/mal, juventud, amor/odio, mentira, ambición, traición, honradez,...) • Temática triste que toca la sensibilidad del público. • Se representa a las víctimas del infortunio, la maldad y el dolor humano. 	<ul style="list-style-type: none"> • Despierta emociones mediante intrigas y personalidades apasionadas, polémicas o de gran profundidad psicológica. • Dimensión moralizante y didáctica mediante vivencias emotivas y tensas. • La plenitud del ser humano se representa con la felicidad. • El amor se entiende en claves de éxtasis, entrega e ilusión. • El trabajo aporta realización personal al protagonista y la cultura le da sabiduría y crecimiento personal. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Brothers.</i> • <i>Casablanca.</i> • <i>Leyendas de Pasión.</i> • <i>Lo que el viento se llevó.</i> • <i>El secreto de sus ojos.</i> • <i>Una mente brillante.</i> • <i>Memorias de África.</i> • <i>Los puentes de Mádison.</i> • <i>Cinema Paradiso.</i> • <i>Ghost.</i> • <i>Los chicos del Coro.</i>

GÉNERO	DESCRIPCIÓN	OBJETIVOS Y EFECTOS	EJEMPLOS
BÉLICO	<ul style="list-style-type: none"> Representa los traumas, violencia, problemas, desarraigo y riesgos propios de la guerra, en la sociedad. Explica el origen de síndromes depresivos y ansiedad, pánico y traumas de los participantes en la guerra, los soldados. Reproduce la resolución violenta de los conflictos, aunque en ocasiones también lo contrario, la solución pacífica. Mantiene el sentido de la colectividad y las relaciones interpersonales en el grupo. 	<ul style="list-style-type: none"> Desde el enfoque positivo antibélico se educan virtudes y valores como la fortaleza, paciencia, perseverancia, fraternidad, solidaridad, amistad y magnanimidad. Dibuja dos tipos de personajes: Colectivos (el batallón, la compañía,...) e individuales (el héroe, el jefe del grupo,...). Resultan impactantes las películas antibélicas que muestran las terribles secuelas de la guerra. El creador se decanta siempre por uno de los bandos, con su ideología. 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Salvar al Soldado Ryan.</i> <i>Platoon.</i> Series de TV “<i>Hermanos de sangre</i>” y “<i>Pacific</i>”. <i>La chaqueta metálica.</i> <i>La vida es bella.</i> <i>En honor a la verdad.</i> <i>El patriota.</i> <i>Cartas desde Iwo Jima.</i> <i>En tierra de nadie.</i> <i>La delgada línea roja.</i>
WESTERN	<ul style="list-style-type: none"> Representa territorios, gentes y costumbres muy peculiares de la historia de EE.UU. Carácter epopéyico y de aventura. Mucho rodaje en exteriores, en un medio rural hosco y árido. Personajes muy arquetípicos (sheriff, cuatrero, jefe indio, cowboy, granjero,...) Son historias claramente de “buenos y malos”. Tramas basadas en gestas, acciones heroicas, épicas... 	<ul style="list-style-type: none"> Explotan lo brusco, lo exagerado, lo vertiginoso en las actitudes de los héroes. Transmiten cierto barroquismo psicológico y dramático mediante movimientos delirantes, descontrolados y apasionados. Indiferencia, desprecio a la vida, falta de escrúpulos, dureza,... Supervivencia, colonización cruenta, exterminio incluso, para representar la gestación de una nación. 	<ul style="list-style-type: none"> <i>El bueno, feo y el malo.</i> <i>Gerónimo.</i> <i>Por un puñado de dólares.</i> <i>Bailando con lobos.</i> <i>Sin perdón.</i> <i>Centauros del desierto.</i> <i>Solo ante el peligro.</i> <i>La diligencia.</i> <i>Dos hombres y un destino.</i>
MUSICAL	<ul style="list-style-type: none"> Nace con el cine sonoro. Los elementos fundamentales son la canción y la danza. El desarrollo de la película se interrumpe con actuaciones musicales que están relacionadas con la trama. Espectáculo desbordante en decorados, vestidos y coreografías. Combina diálogos declamados con diálogos cantados, pero todo bajo la unidad de la historia. 	<ul style="list-style-type: none"> La irrupción del fragmento de canción + ballet tiene como objetivo impresionar al espectador, pero siguiendo la historia. Su fuerte es la canción dicha y representada en forma de baile, de ahí la preeminencia de la coreografía. Se hace en clave de comedia o de drama, de fantasía y de fabulación. 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Dirty Dancing.</i> <i>Grease.</i> <i>Moulin Rouge.</i> <i>Chicago.</i> <i>Mary Poppins.</i> <i>La bella y la bestia.</i> <i>Cabaret.</i> <i>Fiebre del sábado noche.</i> <i>El Mago de Oz.</i> <i>Flashdance.</i> <i>Jesucristo Superstar.</i>

GÉNERO	DESCRIPCIÓN	OBJETIVOS Y EFECTOS	EJEMPLOS
DOCUMENTAL	<ul style="list-style-type: none"> Trabaja o representa la realidad y se relaciona directamente con la historia narrada. La materia prima es objetiva. No participan actores profesionales ni personajes creados. A su vez tiene variantes o especialidades: Científico, cultural, histórico, de investigación,... El creador escoge fragmentos de la realidad que luego monta e incluso puede llegar a manipular. 	<ul style="list-style-type: none"> Finalidad: Divulgación. Narra objetivamente lo que ocurre. Permite crear “puntos de vista” del creador sobre la objetividad presentada². No está exento de cierta dramatización, tendencia y subjetividad³. Por lo general sólo “muestra” lo que pasa y no da respuestas, eso corresponde al espectador. 	<ul style="list-style-type: none"> Documentales de naturaleza, medicina, historia,... Películas documentales como <i>Océanos</i>, <i>This is it</i>, <i>Sicko</i>, <i>Home</i>,...
TERROR	<ul style="list-style-type: none"> Trabaja con fuerzas, personajes o acontecimientos de naturaleza maligna, sobrenatural o criminal. La trama se asienta bastante en el suspense y la intriga. Narra supersticiones, leyendas tétricas, pesadillas y temores. Muchos personajes son antinaturales (hombre lobo, brujas, frankenstein, fantasmas,....) Recrea escenarios lúgubres, misteriosos o sobrecogedores. Contraste en la iluminación, efectos especiales. 	<ul style="list-style-type: none"> El objetivo: Provocar sensaciones de pavor, miedo, disgusto, repugnancia, horror, incomodidad o preocupación. Su poder de atracción radica en la intensidad de esos estímulos insólitos, escabrosos y terroríficos, tan ajenos a la vida cotidiana real. La tensa situación emocional se suele resolver con un desahogo final que aporta consuelo y recupera la normalidad. El mal, lo oculto, la crueldad, lo monstruoso, lo macabro... son elementos habituales. 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Rec</i> <i>El exorcista</i> <i>El resplandor.</i> <i>El bosque</i> <i>Scream.</i> <i>Drácula</i> <i>Tiburón.</i> <i>La profecía.</i> <i>Viernes 13</i> <i>Carrie</i> <i>El ente.</i> <i>Los chicos del maíz.</i>
CIENCIA FICCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> Mundos maravillosos, irreales y de ensueño. En ocasiones mezcla la realidad con la irrealidad, pero de modo integral. El gran avance tecnológico y científico facilita crear películas de ficción y género fantástico. Logra gran nivel de verosimilitud y credibilidad, facilitando la identificación con la historia. Utiliza al máximo los efectos especiales. 	<ul style="list-style-type: none"> Su fin: Representar algo imaginario pero creíble. Resulta irreal tanto la historia como los actores y objetos de la propia película. Invita al espectador a salir de su realidad, partiendo del supuesto de que “todo puede ser creíble” Apela al subconsciente del espectador mediante fantasías, fenómenos paranormales, trastornos psíquicos,... 	<ul style="list-style-type: none"> <i>El planeta de los simios.</i> <i>Matrix.</i> <i>Allien, el octavo pasajero.</i> <i>La guerra de las galaxias.</i> <i>Spiderman.</i> <i>El señor de los anillos.</i> <i>Regreso al futuro.</i> <i>El quinto elemento.</i>

¹⁻² Recordemos el No-Do de la época franquista.

GÉNERO	DESCRIPCIÓN	OBJETIVOS Y EFECTOS	EJEMPLOS
THRILLER-NEGRO	<ul style="list-style-type: none"> • Contiene elementos policiales y la trama gira en torno a una temática criminal. • Corte policial, de espionaje y detectivesco. • Genera un clima de suspense y misterio. • La trama se asienta en una intriga que no se resuelve hasta el final. • La narración es progresiva, la acción continúa y se va enriqueciendo, sin saltos ni retrocesos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Representa elementos como la corrupción, crimen, intriga, investigación, ... • Personajes de la mafia, gánsteres, ladrones, asesinos, héroes fuera de la ley, espías,.... • Contravalores como el racismo, violencia, homofobia, crimen,... • Provoca identificación intensa y emotiva basada en sentimientos de ira, esperanza, miedo, tristeza,... • El suspense genera duda en el espectador, pues la intriga está intencionalmente construida. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Seven</i> • <i>Los intocables de Eliot Ness.</i> • <i>James Bond 007.</i> • <i>Heat</i> • <i>L.A. Confidencial.</i> • <i>Pulp Fiction.</i> • <i>El silencio de los corderos</i> • <i>Crimen perfecto.</i> • <i>El caso Bourne.</i> • <i>Ocean`s Eleven</i> • <i>El cabo del miedo.</i>
ÉPICO	<ul style="list-style-type: none"> • Tramas basadas en la historia y sus personajes, pero con una visión propia del creador. • Se impone la perspectiva del director a la fidelidad de la historia. • Cuenta la vida de un personaje singular o heroico, o una leyenda, o unos acontecimientos sociopolíticos. • Puede adoptar elementos singulares de otros géneros. • Recrea ambientes, costumbres, personajes,...., reconstruye épocas. • Base literaria en manuales de historia y novela histórica. 	<ul style="list-style-type: none"> • La falta de fidelidad permite “idealizar el pasado”. • Produce “cine-espectáculo”. • Las más rigurosas con la historia transmiten como pensaba la gente de otras generaciones. • Presenta personajes fuertes y duros, pero vulnerables, que han de estar en constante lucha con el mundo, sus iguales y la naturaleza. • Se mueve entre la leyenda y la historia real. • El ritmo es de contracción-tensión alternada con relajación (lucha/calma). 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Espartaco.</i> • <i>La lista de Schindler.</i> • <i>Lawrence de Arabia.</i> • <i>Yo, Claudio.</i> • <i>Braveheart</i> • <i>Apocalypto</i> • <i>Tierra de Faraones.</i> • <i>El Cid.</i> • <i>Gladiator.</i> • <i>Troya.</i> • <i>Alejandro Magno.</i>

¿SUBGÉNEROS O GÉNEROS HÍBRIDOS?

Existen muchas más categorías de películas que no dejan de ser la integración de distintos géneros entre sí, convirtiéndose en subgéneros. Por ejemplo, de todos es sabido el gran componente de comedia que tienen los musicales, o de drama en los thrillers, o de fantástico en las películas de ciencia-ficción.

En esta línea, ROMAGUERA, J. (1999) habla de cine “híbrido” citando el cine literario, filosófico, de aventuras, colosalista, catastrofista, erótico,...

Por otra parte, la especialización dentro de cada género da lugar a diversos subgéneros que únicamente se diferencian entre sí (dentro de ese grupo o categoría) por matices temáticos, tales como el cine cómico puro, cómico romántico, cómico aventuresco; o cine dramático puro, dramático sentimental, negro, apasionado, de tragedia; o en el cine de terror se habla de terror psicológico, de zombis, gore,...; y así mismo en el thriller tenemos el policial, judicial, negro,...

Por todo ello, es habitual ver clasificaciones de películas en las más diversas categorías (aparte de las más conocidas), tales como cine político, cine propagandístico, cine experimental, cine surrealista, cine de culto, melodrama, cine de clase B, cine adolescente, cine cristiano, de autor, de artes marciales, ...

Y es que son muchos los criterios que se utilizan para establecer estas interminables clasificaciones, entre otros, hay criterios de estilo (drama, comedia, acción,...), de ambientación (histórico, bélico, ciencia-ficción,...), de formato (animación y filmación real), de audiencia (Infantil, juvenil, familiar, adulto), etc.

En todo caso, parece que lo importante para el espectador es que sea capaz de comprender los cánones fundamentales de los géneros más representativos con el fin de poder categorizar en ellos las películas que ve. No es recomendable la dispersión taxonómica, sino por el contrario la integración y comprensividad de las características de un filme para adherirlo a uno de esos géneros que consideramos genéricos o "troncales", siendo conscientes no obstante de la imposibilidad de encorsetar un filme en un género de forma unívoca, pues ya hemos visto que las películas toman de unos y otros géneros y a su vez se especializan temáticamente a nivel intragénero.

CONCLUSIONES

ALTMAN, R. (1999) analiza los géneros de planteándose diversos interrogantes. Entre otros muchos aspectos, concluye lo siguiente:

- Los géneros son una categoría útil pues poseen identidad y fronteras precisas y estables que permite ser reconocidos por los espectadores.
- Se localizan en un tema y estructura concretos que hacen que las películas de género compartan entre sí ciertas características fundamentales.
- Los géneros tienen una poderosa influencia en el público, el cual se identifica con determinados géneros que le conducen a ver ciertas películas y no otras.

Con estas reflexiones concluimos invitando a los espectadores a reconocer lo que cada género nos ofrece de una película a priori, sin verla, sólo con la identificación genérica que somos capaces de establecer con el filme al inferir y suponer lo que vamos a ver.

Con tales supuestos de partida seguramente nos dispondremos a ver una película no solo con unos conocimientos temáticos previos, sino además siendo conscientes de determinados elementos de identificación de la obra concebidos para influirnos, con lo cual seremos algo más críticos y menos consumidores del producto en cuestión.

BIBLIOGRAFÍA

ALTMAN, R. (1999): *Los géneros cinematográficos*. Barcelona. Ed. Paidós.

GONZALEZ, J. F. (2002): *Aprender a ver cine*. Madrid. Ed. Rialp.

FERNÁNDEZ SANTOS, A. (2007): *La mirada encendida. Escritos sobre cine*. Barcelona. Ed. Debate.

ROMAGUERA, J. (1999): *El lenguaje cinematográfico: Gramática, géneros, estilos y materiales*. Madrid. Ediciones de La Torre.

decine21. www.decine21.com

Género cinematográfico. es.wikipedia.org/wiki/Géneros_cinematográficos