

PRINCIPALES TENDENCIAS DEL SÉPTIMO ARTE

En 1911 Riccioto Canudo, crítico cinematográfico, decidió utilizar la expresión “Séptimo Arte” para referirse a las películas que observaba. Él veía al cine como un “arte en movimiento”, por lo cual terminó incluyéndolo en su lista del Manifiesto de las siete artes. En las lecciones anteriores observamos las otras seis artes: literatura, arquitectura, pintura, escultura, música y danza.

El cine es imagen en movimiento, es sonido, es música, es poesía y narrativa, es danza, es pintura y escultura... Es la unión de todas las artes en una sola. Por ello es quizás el arte más completo. Además, como el resto de artes, es industria, entretenimiento, tecnología, filosofía y un retrato de la sociedad y la cultura de su tiempo. Como decía el director de cine Jean-Luc Godard: **la fotografía es la verdad. El cine es la verdad 24 veces por segundo.**

El cine siempre ha sido un reflejo de la sociedad, y en los últimos años hemos visto una evolución fascinante en las narrativas, estilos y tecnologías que definen la industria. En los últimos años han destacado varias tendencias, por ejemplo:

- **Narrativas inclusivas y diversas.**

Uno de los cambios más significativos en el cine reciente es el enfoque en la diversidad y la representación. Las audiencias buscan historias que reflejen una gama más amplia de experiencias y culturas. Películas como *Everything Everywhere All at Once* y *Black Panther: Wakanda Forever* no solo han sido éxitos de taquilla, sino que también han abierto la puerta a más narrativas inclusivas.

Esta tendencia continúa, impulsando a los estudios a invertir en proyectos que celebren la diversidad.

- **El resurgir de los documentales.**

Los documentales están viviendo un auge inesperado. Con la creciente disponibilidad de plataformas de streaming, el público ha mostrado un interés renovado por las historias basadas en hechos reales. Títulos como *The Social Dilemma* y *My Octopus Teacher* han capturado la atención y han generado conversaciones importantes. Los documentales no solo informan, sino que también inspiran y provocan emociones, lo que los convierte en un formato valioso en la narrativa contemporánea.

- **Uso de tecnología avanzada.**

La tecnología sigue revolucionando el cine. Desde la captura de movimiento hasta la realidad virtual, las innovaciones permiten contar historias de maneras que antes eran impensables. Películas como *Avatar: The Way of Water* han demostrado el poder de la tecnología para crear mundos inmersivos y visualmente impactantes.

La tendencia hacia el uso de efectos visuales y CGI de última generación está redefiniendo lo que es posible en la pantalla grande.

- **Adaptaciones de videojuegos.**

La industria del cine ha comenzado a explorar más adaptaciones de videojuegos, aprovechando su popularidad masiva. Títulos como *The Last of Us* y *Sonic the Hedgehog* han tenido éxito tanto en taquilla como en críticas, lo que demuestra que las historias de videojuegos pueden traducirse a la pantalla de manera efectiva. Esta tendencia parece destinada a crecer, con varias adaptaciones en desarrollo que prometen expandir universos ya queridos por los fanáticos.

- **Experiencias cinematográficas interactivas.**

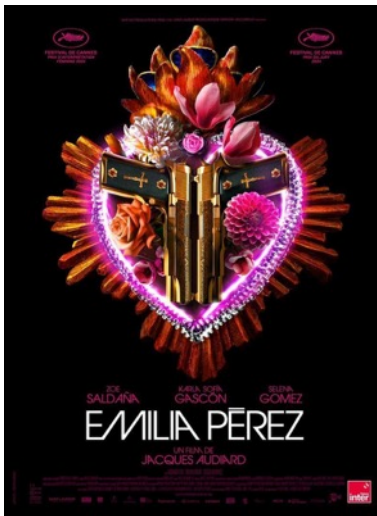
Con el avance de la tecnología, las experiencias de cine interactivas están comenzando a surgir. Proyectos que permiten a la audiencia influir en la narrativa o participar activamente en la historia ofrecen una nueva dimensión al entretenimiento.

Este enfoque no solo engancha a los espectadores, sino que también crea una conexión más profunda con el contenido.

Dune: parte dos

De las 25 películas más taquilleras del mundo, 18 son secuelas o forman parte de un universo preexistente. Un paradigma del que no se salvan ni los viejos maestros (Tim Burton ha estrenado *Beetlejuice Beetlejuice* y Ridley Scott, *Gladiator 2*). *Intensamente 2* y *Deadpool & Wolverine*, entre otras, han encabezado la taquilla mundial. En esta película el canadiense Denis Villeneuve vuelve a mostrarnos su poderoso estilo visual dentro del universo de Arrakis.

Emilia Pérez

De naturaleza híbrida, esta película se resiste a cualquier clasificación, pero la película Jacques Audiard es el pináculo de una tendencia que se ha repetido en 2024: un protagonismo del cine musical (tradicionalmente recluso en el cine infantil) con obras como *Wicked* y *Joker: Folie à Deux*.

En una entrevista, su director defendía así las posibilidades del género: “Se habla con más inmediatez, apela a la inteligencia, a la sensibilidad. El canto tiene una eficacia que no tienen los diálogos. Dependiendo del tema, con la tragedia cantada entras en algo como mitológico”.

La sustancia

Coralie Fargeat ha llevado a otro nivel el respeto que el cine de género se ha ganado en los últimos años. Que una película tan disfrutona con lo sangriento como la vieja serie B estuviese emplazada en la sección oficial de Cannes sería inimaginable hace diez años, por mucho que sea también una sólida y turbia fábula sobre el envejecimiento y cosificación de la mujer.

El impacto de este film no ha dejado de crecer desde su estreno en la segunda mitad del año y en su gestación hay una bonita moraleja sobre la libertad artística: Universal vendió la película por 12,5 millones de dólares (ya lleva más de 70 recaudados) porque Fargeat se negó a cambiar lo que le pedía el estudio.

The brutalist

Esta película de Brady Cobert impactó en el Festival de Venecia y será una de las candidatas en los Oscar y premios del año que viene. La historia ficticia de un arquitecto húngaro exiliado en EE.UU. tras la II Guerra Mundial es un tratado del combate entre la creatividad y el poder. Y lo más interesante es el cómo: con las hechuras del cine más ambicioso de los años 70.

Como en *Tár*, de Todd Field, Brady Cobert demuestra que no se necesita recurrir a los tan manoseados personajes reales para tratar temas contemporáneos y pasados. Sus más de tres horas de duración, con descanso de quince minutos incluidos, son un desafío para su éxito de taquilla, pero su propuesta merece ser recompensada.

La habitación de al lado

Pedro Almodóvar ganó con esta película el primer León de Oro en el Festival de Venecia para el cine español.

Este triunfo abre debate sobre si hay demasiada reverencia a los grandes directores de la historia del cine por parte del ecosistema cinematográfico, más allá la simple existencia de cada una de sus nuevas películas debe celebrarse.

No other land

Si hay un rincón del audiovisual que no esté amenazado por la inteligencia artificial es el documental. Por oportuno y por su calidad, pocos han impresionado tanto como este, dirigido por el palestino Basel Adra y el israelí Yuval Abraham, que se sirve de las imágenes grabadas por sus directores a las que suma grabaciones de los últimos dos décadas para certificar la destrucción de Cisjordania a cargo de Israel al mismo tiempo que atrapa la vida de sus habitantes.

Tardes de soledad

Albert Serra sigue subiendo peldaños desde los márgenes del cine de autor a un lugar cada vez más relevante de la cultura. En esta película trata un asunto muy polarizado: la tauromaquia.

Formalista puro, Serra solo busca imágenes novedosas y lo logra apostando contra los clichés y entregándose a lo ininteligible, incluso para él mismo, en una de las experiencias más apabullantes que se pueden vivir en una sala. Un documental que dota de sentido las palabras de Martin Scorsese durante su visita a Madrid en febrero: “Si las imágenes ya no significan nada, tenemos que reinventar las imágenes”.

Referencias:

Redacción. (s.f.) Historia resumida del séptimo arte. Entre Cultura. Recuperado de: <https://www.entrecultura.net/historia-resumida-del-septimo-arte/>

Fox, Paco. (2019) Semana del Séptimo arte. Revista Historia Arte. Recuperado de: <https://historia-arte.com/especiales/semana-del-septimo-arte>

Ramírez Hidalgo, Edward. (2024) Tendencias del Cine: lo que marca la pauta en la industria. Peli Papaya. Recuperado de: <https://pelipapaya.com/blog/tendencias-del-cine-lo-que-marca-la-pauta-en-la-industria/>

Ramón, Esteban. (2024) Ocho tendencias del cine en 2024. RTVE. Recuperado de: <https://www.rtve.es/noticias/20241224/ocho-tendencias-del-cine-2024/16381794.shtml>