

punto y línea

Año 14 | Número 2 | Septiembre-Diciembre de 2025

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.

Año 14, No. 2, Septiembre-Diciembre de 2025
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 15 de diciembre del 2025. 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: Luz Alejandra Cosme Sobarzo

RESPONSABLE DE PROYECTO
M.E. Andrés Abraham Elizalde García

CINE INTERNACIONAL Alejandra Valenzuela Gutierrez Claudia Sarai Garcia Gonzalez Luz Alejandra Cosme Sobarzo María José Gurrola Rodriguez Christian Adrian Ponce Quintero	TERROR PSICOLÓGICO Arlenne Melissa Valenzuela Romero Ana Melissa Lizarraga Almada Valeria Labandera Mitlich
EL REGRESO DE LOS CLÁSICOS José Roberto Aguirre Velderrain Ximena Alvarez Cañez German Emir Silva Rodriguez Claudia Abigail Fonseca Espinoza	DETRÁS DE LAS CÁMARAS Eve Kalev Ochoa Encinas Vannya Migdalia Chacon Martinez Diana Gabriela Aguilar León María Fernanda Miranda Maytorena

GENEROS Camila Alejandra Barranco Nieblas Nicole Ariadna Ruiz Murillo Claudia Abigail Tello Diaz Mariana León Quijada
--

Índice

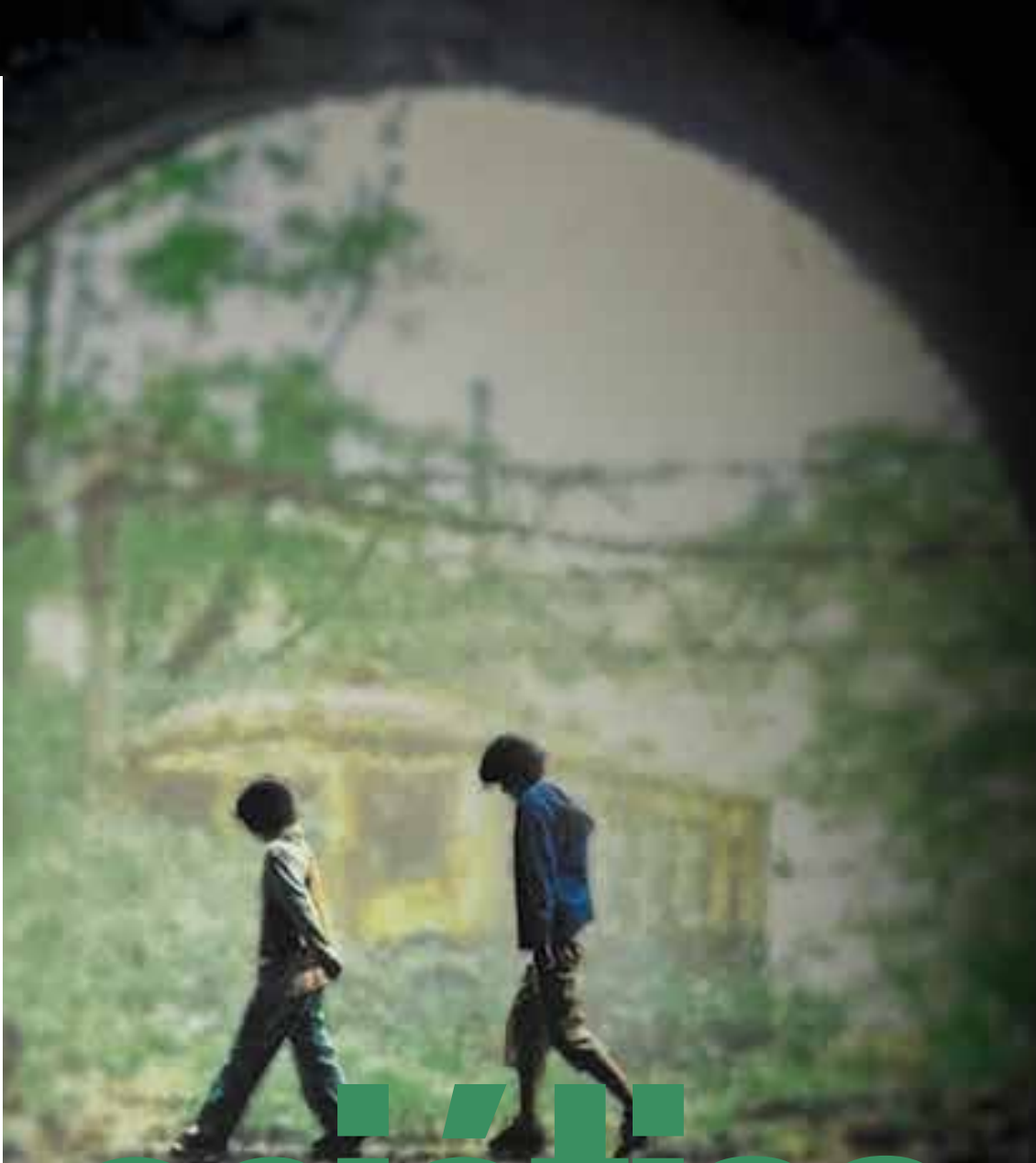
Cine asiático 4	Adaptaciones 20
Recomendaciones filmográficas..... 5	El resplandor..... 20
Coming of Age..... 6	Misery..... 21
The worst person in the world..... 7	Psicosis..... 21
Billy elliot 7	Favoritos del público 22
Todo sobre mi madre..... 7	Psicosis..... 23
Animación internacional..... 8	The Shinning..... 23
Wallace y Gromitt 8	The silence of the lambs 23
Klaus 9	Detrás de cámaras 24
Persepolis 9	Best of the best..... 25
Wolfwalkers 9	Las películas Son arte, el color es emoción 26
Horror Internacional..... 10	La magia del cine digital..... 28
Zhou..... 11	Fan Castings 29
Ich seh, Ich seh 11	Documental..... 30
Noroi..... 11	Directores que revolucionaron el documental 31
Clásicos 12	Comedia romántica..... 32
El regreso de los clásicos 13	Clásicos que hicieron historia..... 33
Siguen vigentes 14	Animación..... 34
Remake 15	El pasado del futuro 36
Cine clásico 16	Steven Spielberg 37
Influencias del cine 17	Cine de Horror..... 38
Oruigen..... 18	Subgéneros y evolución 39
Estética 19	Directores destacados..... 39

Tanto el cine japonés y coreano tienen historias distintas pero muy influyentes en la cultura mundial. El cine japonés nació a finales del siglo XIX influenciado por el teatro kabuki, y en el siglo XX alcanzó prestigio internacional gracias a directores como Akira Kurosawa o Yasujiro Ozu y Kenji Mizoguchi, que exploraron desde relatos de samuráis a dramas familiares.

Por su parte, el cine coreano surgió en la década de 1910 bajo la ocupación japonesa y, aunque enfrentó censura y limitaciones durante décadas, vivió una edad de oro en los años 60 y un fuerte resurgimiento en los 90 con la llamada Nueva Ola Coreana, que aportó historias más innovadoras y también sociales.

En el siglo XXI, Corea del Sur se consolidó como potencia cultural con directores como Park Chan Wook y Bong Joon ho, logrando un impacto global que, junto con el legado japonés, posiciona al cine asiático como un referente de la tradición y de la creatividad.

Cine asiático

Recomendaciones filmográficas

Battle Royal (2000)

Dirigida por Kinji Fukasaku, es una impactante película japonesa de acción y supervivencia. Presenta a un grupo de estudiantes obligados por el gobierno a luchar entre sí hasta la muerte en una isla, como parte de un cruel experimento social.

El nombre de la venganza (2002)

También conocida como Sympathy for Mr. Vengeance, dirigida por Park Chan-wook. Narra la trágica historia de un joven sordo que, al intentar salvar a su hermana enferma, comete un secuestro que desencadena una espiral de violencia y dolor.

Oldboy (2003)

Dirigida por Park Chan-wook, es un intenso thriller surcoreano sobre un hombre tras una noche de fiesta es secuestrado y encarcelado durante 15 años sin saber por qué. Al ser liberado, busca venganza contra el que es su captor, descubriendo una verdad impactante.

Señorita venganza (2005)

Cierre de la “Trilogía de la Venganza” de Park Chan-wook. Sigue a una mujer que, tras pasar años en prisión por un crimen que no cometió, busca una venganza meticulosa y moralmente compleja contra el que sería el verdadero culpable.

Monster (2023)

Dirigida por Hirokazu Kore-eda, esta película japonesa aborda temas de identidad, prejuicio y comprensión a través de la historia de una madre que sospecha que el maestro de su hijo lo maltrata, aunque la verdad resulta mucho más profunda y humana.

COMING OF AGE

El término coming-of-age (puede traducirse como iniciación, maduración, crecimiento, desarrollo) se refiere a un género literario y cinematográfico que se centra en el crecimiento psicológico y moral del protagonista, a menudo desde la juventud hasta la madurez. El proceso de maduración personal y los cambios evolutivos, característicos de este género, suelen estructurarse sobre la base de los diálogos y las respuestas emocionales, en lugar de la acción. En muchos casos, el protagonista es un hombre o mujer joven y la historia puede estar contada mediante flashbacks. El argumento de este género de películas puede tratar asuntos como la identidad sexual, filosofía de vida o las ideologías y creencias.

El bildungsroman o novela de aprendizaje es un subgénero específico del coming-of-age, presente en la literatura y centrado en el desarrollo psicológico y moral del protagonista.

The Worst Person in the World

Julie, estudiante de medicina en Oslo, pasa de la medicina a la psicología y luego a la fotografía. A finales de sus veinte, comienza una relación con Aksel Willman, un dibujante de cómics quince años mayor que ella. Ahora, explorando la escritura, pasa un fin de semana con Aksel en casa de sus padres. Aksel le sugiere formar una familia, pero Julie se muestra insegura. Mientras camina a casa después de un evento editorial para Aksel, Julie se cuelga en una boda y conoce a Eivind, un barista. A pesar de tener pareja, pasan la noche juntos compartiendo chistes e intimidades, pero se abstienen de tener relaciones sexuales.

Billy Elliot

La película se desarrolla en un pueblo del condado de Durham, Inglaterra, durante la huelga de los mineros del Reino Unido de 1984-1985, y se centra en el personaje de un chico de 11 años, Billy Elliot, su amor por el baile y su esperanza de convertirse en bailarín de ballet profesional. Su familia la componen su padre Jackie, su hermano mayor Tony y su abuela quien en su juventud aspiraba ser bailarina. Jackie inscri-

be a Billy en el centro deportivo del pueblo para que aprenda boxeo, como hizo su abuelo, pero Billy detesta ese deporte. Un día, se fija en una clase de ballet que comparte temporalmente el gimnasio y, a espaldas de su padre, se une a ella.

Todo Sobre Mi Madre

Manuela es madre soltera de un adolescente llamado Esteban, que muere atropellado el día que cumple 17 años, de camino a casa después de ir al teatro. Ella iniciará entonces la búsqueda del padre de Esteban en Barcelona, quien ahora es un travestí, para contarle lo ocurrido. En su búsqueda, el pasado y presente se entremezclan en la desesperación.

animación internacional

El cine internacional, más allá de Hollywood, ofrece una gran diversidad cultural y artística. Producciones de países como Francia, Japón, Corea del Sur, India y México han destacado por su originalidad, profundidad narrativa y estilos visuales únicos. Estas películas suelen abordar temas sociales, históricos y humanos con enfoques distintos, aportando nuevas perspectivas al público global. Además, muchos de estos filmes han sido reconocidos en festivales internacionales por su calidad cinematográfica y su capacidad para trascender fronteras.

WALLACE Y GROMITT:

LA BATALLA DE LOS VEGETALES Dirigida por Nick Park y Steve Box, es una divertida película de claymation protagonizada por Wallace, un torpe inventor amante del queso, y su inteligente perro Gromitt, quienes protegen jardines de conejos con métodos no dañinos. Todo se complica por un rival celoso y una extraña transformación de Wallace. La película destaca por su humor y animación artesanal.

2005

KLAUS

La historia sigue a Jesper, un joven mimado que debe entregar 6,000 cartas en un pueblo aislado, allí conoce a Klaus, un solitario carpintero, y juntos transforman la comunidad. La película ofrece un enfoque original sobre la Navidad, con mensajes de bondad y reconciliación, acompañado de una animación 2D única y emotiva.

2019

PERSEPOLIS

Nos cuenta la revolución islámica iraní vista desde los ojos de una niña que asiste atónita al cambio profundo que experimentan su país y su familia, mientras ella debe aprender a llevar el velo. En dicha película, podemos ver tres cuestiones de importancia, la migración, la salud-enfermedad y la violencia, procesos que van formando cierta imbricación entre sí.

2007

WOLFWALKERS

Nos cuenta la historia de Robyn, una niña que cambia al conocer a Mebh, una niña salvaje. Aunque muy distintas, forman un lazo clave para enfrentar peligros. La película transmite mensajes sobre libertad y naturaleza, con una animación inspirada en arte medieval que resalta su estilo único.

2020

Possum (2018) Matthew Holness

Se centra en un titiritero infantil caído en desgracia que regresa a la casa de su infancia y se ve obligado a afrontar el trauma que sufrió allí.

HORROR INTERNACIONAL

El cine de terror internacional ofrece una perspectiva única al alejarnos de Hollywood, presentándonos historias que se ven influenciadas por miedos y creencias únicos de cada cultura. El horror internacional es una herramienta que nos permite entender y explorar otras culturas por medio del miedo, mostrándonos en sus películas que ideas resuenan en

la sociedad donde se produjo esa película, siempre con toques únicos derivados del matiz cultural del país o el director que trae al mundo su visión. En este sentido, el terror internacional no solo nos invita a enfrentar nuestros miedos, sino también a reflexionar sobre las profundas diferencias que existen en la forma en que diferentes

sociedades perciben el mal, lo sobrenatural y lo prohibido. Por ejemplo, mientras en el cine estadounidense el monstruo suele encarnar un mal absoluto y destructivo, en muchas producciones asiáticas o latinoamericanas el horror a menudo tiene un carácter más ambiguo, donde la frontera entre el bien y el mal es difusa.

Zhòu (2022)

Kevin Koçu

La historia revuelve sobre una madre soltera que intenta desesperadamente salvar a su hija de una maldición malévola que accidentalmente les lanzó seis años atrás al violar el tabú de una secta religiosa prohibida.

La película se presenta como un falso documental de metraje encontrado, donde la protagonista usa material de archivo para investigar la manera de romper la maldición, y está vagamente inspirada en un incidente real de histeria colectiva.

Ich seh, Ich seh (2014)

Veronika Franz y Severin Fiala

Buenas noches, mamá es una película de terror psicológico sobre dos hermanos gemelos que sospechan que su madre es una impostora tras regresar a casa de una cirugía estética con la cara completamente vendada.

A medida que se vuelven más paranoicos, comienzan a ponerla a prueba y a atormentarla para descubrir la verdad, lo que los lleva a una caída en la violencia y el terror. La historia explora temas de identidad, paranoia y confianza, y la verdad de la situación se revela.

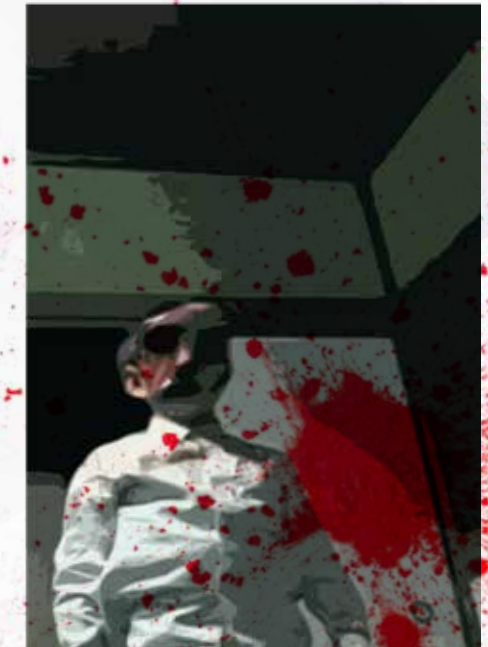

Noroi (2005)

Koji Shiraishi

Falso documental sobre el investigador paranormal Masafumi Kobayashi, quien investiga una serie de sucesos sobrenaturales aparentemente inconexos, solo para descubrir que todos están conectados.

La película se presenta como el documental “terminado” que Kobayashi estaba realizando antes de desaparecer y ser dado por muerto. A medida que profundiza, descubre una compleja red de muertes misteriosas, poderes psíquicos y rituales malditos.

CLÁSICOS

El regreso de los clásicos

El cine actual vive un regreso de los clásicos a través de remakes y nuevas versiones que buscan conquistar tanto a nuevas generaciones como a los nostálgicos. Películas icónicas vuelven a la pantalla con tecnología moderna, efectos visuales de última generación y narrativas adaptadas al presente, pero sin perder la esencia que las convirtió en legendarias. Este fenómeno refleja cómo las historias atemporales siguen vigentes y se reinventan para mantener su lugar en la cultura popular.

La nostalgia como estrategia de la industria cinematográfica

La nostalgia se ha convertido en una de las estrategias más fuertes de la industria cinematográfica actual. Los grandes estudios saben que revivir un clásico no solo despierta recuerdos en el público, sino que también asegura una base de fans lista para regresar a las salas. Por eso, los remakes, reboots y secuelas se han vuelto tan frecuentes en cartelera. Ejemplos como El Rey León en su versión live action o la nueva adaptación de It muestran cómo historias que marcaron a generaciones vuelven con un envoltorio moderno: efectos visuales impactantes, tecnología

de punta y un toque actualizado que engancha a nuevas audiencias. Este fenómeno va más allá de la simple repetición. En realidad, es un puente entre lo retro y lo contemporáneo, una manera de mantener vivas las historias que forman parte de la cultura popular y, al mismo tiempo, garantizar el éxito en taquilla.

¿Por qué hay películas que nunca pasan de moda?

La verdadera magia del cine no está en su fecha de estreno, sino en su capacidad para convertirse en un ícono cultural que desafía el tiempo. Películas como Titanic (1997), El Padrino (1972) o Volver al Futuro (1985) no son solo cintas; son leyendas vivas en nuestro imaginario colectivo. Pero, ¿cuál es su secreto? Las claves de la vigencia eterna

1. Temas Universales que nos conectan el amor, la traición, el poder o la ambición son emociones humanas que no caducan.
2. Innovación que Redefinió el Cine Estas películas no solo contaron una historia, sino que transformaron la manera de hacerla, dejando una hue-

lla técnica y narrativa imborrable.

3. Personajes y Frases para la Historia Crearon íconos interpretados por leyendas y diálogos que se han vuelto parte de nuestro lenguaje cotidiano.
4. Impacto Cultural y Nostalgia Más allá de la pantalla, estas películas inspiran moda, música y arte. Se transmiten de padres a hijos, y su accesibilidad en plataformas de streaming permite que nuevas generaciones las descubran, manteniendo viva la llama de la nostalgia.
5. La Cultura Pop las Mantiene Vivas Desde memes y GIFs hasta referencias en canciones de rap (Scarface) o en la cultura geek (Volver al Futuro), el mundo digital reinterpreta y homenajea estas historias constantemente, asegurando que nunca se sientan viejas.

SIGUEN VIGENTES

REMAKE

Un remake es la recreación de una obra previamente existente, ya sea en cine, televisión o videojuegos. El término proviene del inglés —re (volver a) y make (hacer)—, y significa literalmente “volver a hacer”. A diferencia de una secuela, que extiende la narrativa original, o de una restauración, que se limita a mejorar aspectos técnicos, el remake parte de la obra base y la reconstruye desde cero. Mantiene elementos esenciales —como la trama principal, los personajes o el universo narrativo—, pero incorpora transformaciones que lo diferencian: nuevos elencos, escenarios actualizados, recursos tecnológicos avanzados e incluso ajustes en el guion que dialogan con los valores y sensibilidades de la época.

Factores de éxito:

Innovar sin perder la esencia: el espectador espera reconocer la obra, pero también descubrir aportes frescos y relevantes.

Reflejar la cultura del presente: funciona mejor cuando conecta con los valores y preocupaciones de la época en que se estrena.

Integrar tecnología y diversidad: los efectos visuales, nuevas narrativas y repartos más inclusivos amplían su alcance y pertinencia. Cuando fracasa:

Exceso de fidelidad o expectativas poco realistas: si se limita a imitar el

original o no logra superarlo, pierde impacto.

Desfase entre crítica y público: aunque la curiosidad inicial pueda generar taquilla, no siempre se traduce en reconocimiento o permanencia cultur-

¿POR QUÉ TANTO REMAKE?

Tecnología: lo que en los años 80 parecía imposible de filmar, hoy puede volverse un espectáculo con CGI. Nuevos públicos: un remake acerca a las nuevas generaciones a clásicos que quizá nunca hubieran visto. Nostalgia: quienes crecieron con la versión original sienten curiosidad por redescubrirla en un nuevo formato. Estrategia segura: para los estudios, rehacer una historia ya conocida reduce riesgos: el nombre ya tiene peso en el mercado.

Los remakes despiertan debate: ¿son homenajes que mantienen viva la memoria cultural o simples estrategias comerciales? Cualquiera que sea la respuesta, cumplen una función poco común en el entretenimiento: reunir a distintas generaciones en torno a una misma historia, reinterpretada desde nuevas

EJEMPLOS ICÓNICOS

CINE

Scarface (1932 - 1983)
King Kong (1933 - 2005),

The Lion King (1994 - 2019)

VIDEOJUEGOS

Resident Evil 2 (1998 - 2019)
Final Fantasy VII (1997 - 2020)

TELEVISIÓN

Battlestar Galactica (1978 - 2004)

**CINE
CLASICO**

Influencias en el cine

El cine clásico, que abarca aproximadamente desde la era muda hasta la década de 1960, no es simplemente una colección de películas antiguas; es la gramática fundamental que sigue moldeando el lenguaje cinematográfico actual. Su influencia es tan profunda que actúa como el cimiento invisible sobre el que se construye y se deconstruye el cine que consumimos hoy en día. Desde la forma en que se estructuran las tramas hasta la iluminación dramática, el clasicismo sigue latiendo en el corazón

La Arquitectura Narrativa: Coherencia y Estructura

El aporte más significativo del cine clásico, especialmente el de Hollywood, fue la estandarización de la narrativa. Este sistema priorizó la claridad, la lógica y la comprensión universal. El Dominio de los Tres Actos: La división de la historia en planteamiento, nudo y desenlace se convirtió en la norma industrial. La inmensa mayoría de las películas contemporáneas, desde las superproducciones hasta los dramas de festivales, emplean esta estructura, asegurando que el público siga un camino de causa y efecto claro hasta

La Invisible Maquinaria Visual: El cine clásico perfeccionó el montaje de continuidad (el uso de planos y contraplanos, el raccord de mirada, el eje de acción), un conjunto de reglas visuales diseñadas para hacer que la técnica fuera transparente, permitiendo al espectador sumergirse sin ser distraído. Cuando el cine moderno “rompe” estas reglas (como en el cine de autor o el videoclip), lo hace conscientemente porque la audiencia ya domina el lenguaje que el clasicismo

Los Arquetipos y Géneros Inmortales: Pilares

La época clásica no solo nos dio historias, sino que forjó géneros completos y sus arquetipos de personajes asociados, los cuales son constantemente referenciados o reinventados por los cineastas actuales.

El Legado Oscuro del Noir: El Cine Negro de los años 40 y 50, con su estética de alto contraste (luces y sombras dramáticas), sus temas de fatalismo y ambigüedad moral, y sus figuras icónicas (el detective cínico, la femme fatale), se revitaliza constantemente. El Neo-Noir impregna thrillers contemporáneos que adoptan su atmósfera densa y su exploración de los bajos fondos éticos de la sociedad moderna.

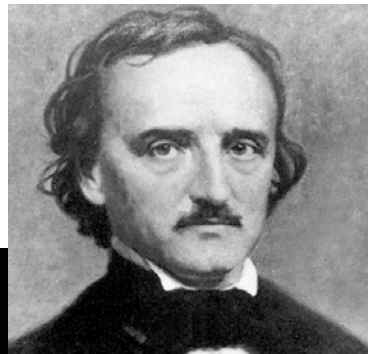
La Estética y el Impacto en la Cultura Pop

El cine clásico consolidó el arte cinematográfico no solo como narración, sino como un fenómeno cultural de masas, definiendo estándares visuales y el concepto de celebridad.

El Icono Visual y la Iluminación: La fotografía de la época, con su uso de la iluminación de tres puntos y las composiciones de cuadro meticulosas, sentó la base para la creación de imágenes icónicas que definen el cine como arte. Esta estética ha sido recuperada y estilizada por directores en géneros que buscan un impacto visual fuerte, desde el melodrama de Pedro Almodóvar (con sus colores saturados) hasta la meticulosa puesta en escena de Wes Anderson.

Pedro Almodóvar (2006)

Edgar Allan Poe

El terror, antes de Edgar Allan Poe, era cosa de castillos góticos y fantasmas. Poe cambió el juego en el siglo XIX al afirmar que el miedo más puro no está en el exterior, sino en la mente humana.

Al centrarse en la culpa, la paranoia y la locura, Poe se convirtió en el arquitecto del terror psicológico.

Edgar Allan Poe no solo renovó el género, sino que estableció la premisa fundamental que perdura hasta hoy: la amenaza más aterradora es aquella que viene de nuestro interior.

ORIGEN

El terror psicológico es un asalto a nuestras mentes y corazones. Los autores de estas historias no se enfocan en lo monstruoso o sangriento, sino más bien en mostrar lo oscuro y retorcida que puede ser la mente humana.

Más allá del temor, se trata de un enfoque narrativo que busca dejarnos en un estado de desconcierto, algo que sin duda nos atrae.

Se construye a partir de la sugestión, la ambigüedad y la vulnerabilidad mental de los personajes, generando miedo más en la mente que en lo visible.

Su fuerza radica en la atmósfera opresiva, el ritmo lento y el silencio que crean tensión, mientras lo no dicho y lo apenas insinuado despiertan la imaginación del espectador.

ESTÉTICA

El terror psicológico busca principalmente generar incomodidad, ansiedad y miedo a través de la sugestión y la exploración de vulnerabilidades psicológicas, en lugar de depender exclusivamente de imágenes gráficas de violencia o gore. Su objetivo es provocar una respuesta emocional intensa y duradera, llevando al espectador a cuestionar su percepción de la realidad y a confrontar sus miedos más profundos.

Elementos importantes:

Miedo a lo desconocido

Sugerir amenazas invisibles o peligros que no se muestran directamente despierta la ansiedad de lo inexplicable.

Vulnerabilidades emocionales

Se abordan la paranoia, la ansiedad, la culpa, la pérdida de identidad o la locura, tocando fibras sensibles.

Desconexion con la realidad

Se juega con lo que es real y lo que no, distorsionando la percepción y generando dudas inquietantes.

Imágenes perturbadoras

No recurren al gore explícito, pero sí a sugerencias de sufrimiento físico, deformidades o alteraciones corporales que generan repulsión.

Psicosis y locura:

El terror psicológico a menudo explora la fragilidad de la mente humana y la posibilidad de perder el control sobre la propia realidad.

Subtexto y metáforas:

Los posters pueden utilizar símbolos y metáforas para representar conflictos sociales o traumas individuales, invitando a la interpretación y la reflexión.

ADAPTACIONES

01

El resplandor (1977)

Adaptación: The Shining (1980) de Stanley Kubrick.

Un hombre (Jack Torrance) acepta un trabajo como cuidador de un hotel aislado durante el invierno junto a su familia. El lugar no está vacío: está habitado por fuerzas malignas que se alimentan de sus traumas y adicciones. La verdadera amenaza no es el hotel en sí, sino la fractura mental de Jack.

02

Misery (1987)

Adaptación: Misery (1990) de Rob Reiner.

Un famoso escritor sufre un accidente y es “rescatado” por su fan número uno, Annie Wilkes. Ella lo mantiene cautivo en su casa, obligándolo a escribir una novela para devolver a la vida a su personaje favorito.

El terror viene de la dinámica de poder entre el cautivo y su carcelera.

03

Psicosis (1959)

Adaptación: Psycho (1960) de Alfred Hitchcock.

Tras robar dinero en su trabajo, una joven se aloja en un remoto motel regentado por Norman Bates, un hombre tímido y dominado por su madre.

Explora temas como el trastorno de identidad disociativo, la relación enfermiza entre madre e hijo y la dualidad de la personalidad.

FAVORITOS DEL PÚBLICO

Estas películas no se centran tanto en los monstruos o la sangre, sino en explorar la mente humana, los miedos internos y la fragilidad emocional. Cada una, en su tiempo, redefinió el concepto de terror y dejó huella en la cultura popular y el cine posterior.

Cada una representa una etapa del miedo en el cine:

- **Psicosis** abrió el camino (años 60).
- **The Shining** profundizó en la locura (años 80).
- **The Silence of the Lambs** humanizó el terror (años 90).

Midsommar lo modernizó y lo hizo emocional (años 2010).

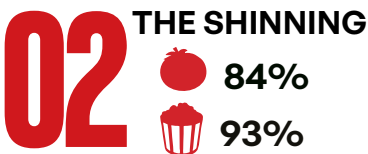
En rankings como IMDb, Rotten Tomatoes o listas de críticos de Sight & Sound, todas figuran dentro del top de películas de terror más influyentes de la historia.

Director: Alfred Hitchcock
Género: Suspense / Terror psicológico.

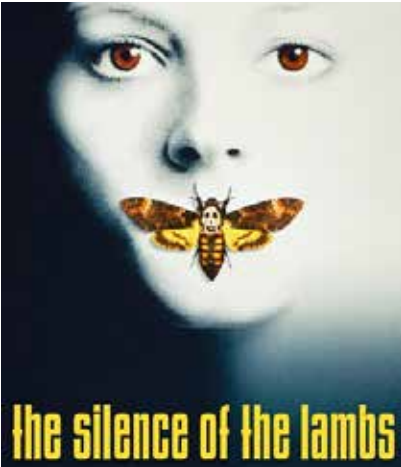
Marion Crane, una secretaria, roba \$40,000 de la empresa donde trabaja y huye con la intención de empezar una nueva vida. Hitchcock originalmente no quería música ahí, pero al escuchar la propuesta, cambió de opinión y luego reconoció que el 33% del impacto de la película se debía a la música

Costó menos de 1 millón de dólares y recaudó más de 50 millones, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de su carrera. El director prohibió la entrada al cine una vez iniciada la función, esto aumentó el misterio y el impacto del final.

Director: Stanley Kubrick
Género: Terror psicológico / Suspense psicológico

The Shining es hoy considerada una obra maestra del terror psicológico. Su ambigüedad, su atmósfera hipnótica y las múltiples interpretaciones que permite han convertido la película en un clásico eterno que sigue inspirando a cineastas y analistas. La famosa escena en la que Jack Nicholson rompe la puerta con un hacha se rodó durante tres días y se usaron más de 60 puertas reales. La escena donde Shelley Duvall sube las escaleras llorando con el bate se repitió 127 veces, convirtiéndola en una de las más agotadoras filmaciones en la historia del cine.

Director: Jonathan Demme
Género: Suspense psicológico / Thriller criminal

A diferencia de otros thrillers de la época, puso el énfasis en las emociones y la vulnerabilidad de la protagonista, creando una atmósfera más tensa y cerebral que sangrienta.

Su dirección sutil y empática fue clave para que la película ganara los cinco óscar principales: Mejor película, mejor director, mejor actor y actriz, y guion adaptado.

El FBI colaboró con los productores para asegurar que los procedimientos policiales y de perfil psicológico fueran lo más realistas posibles, para que el espectador se sintiera dentro.

Detrás de Cámaras

La producción cinematográfica es un proceso complejo y fascinante que implica la creación y realización de películas. Desde la concepción de la idea hasta la exhibición final, cada etapa de la producción es esencial para dar vida a una historia en la gran pantalla. Abarca desde la idea inicial hasta la postproducción y distribución. Es una colaboración artística y técnica que requiere de diversos profesionales y departamentos para llevar a cabo una visión creativa.

ETAPAS:

Desarrollo: En esta etapa inicial, se desarrolla la idea de la película y se elabora un guion. También se realiza la búsqueda de financiamiento y se forman los equipos de producción y creativos claves, como el director/a y el productor/a.

AnteProducción: En esta etapa, se planifica y se prepara todo lo necesario para la producción. Esto incluye la selección de localizaciones, el diseño de producción, la contratación de actores y actrices y el establecimiento de un presupuesto. También se crean los storyboards y se planifica el cronograma de rodaje.

Producción: Fase en la que se realiza el rodaje de la película. Se filman las escenas en las localizaciones previamente seleccionadas, se trabaja con los actores y se captura el material que formará parte del producto final. Durante esta etapa, el director de fotografía, el de arte y el de sonido juegan un papel fundamental. **Distribución:** La etapa final en la producción cinematográfica es la distribución de la película,

donde esta se estrena en cines, en plataformas como Netflix, HBO o Amazon Prime, o directamente se brinda al consumidor final en formato Blu-ray o DVD, entre otros. La película también se puede duplicar para distribuirla en cines para el screening, es decir, la exhibición del film. **Postproducción:**

Después de la filmación, comienza la etapa de postproducción. Aquí se edita el material filmado, se agregan efectos visuales y sonoros, se realiza la mezcla de sonido, se crean los créditos y se finaliza la película. Esta fase también incluye la creación de la banda sonora y la corrección de color.

ELEMENTOS:

Son los componentes esenciales que intervienen en la realización de una película. Estos elementos pueden incluir el guión, el equipo técnico y artístico, los equipos de iluminación y sonido, los equipos de cámara, los actores, las localizaciones, el vestuario, los efectos especiales, la música, etc. Cada uno de estos elementos desempeñan un papel crucial para lograr una producción cinematográfica exitosa.

BEST OF THE BEST

Las mejores producciones cinematográficas varían según el momento histórico, pero algunas productoras y películas son consistentemente reconocidas por su calidad y éxito. En Hollywood, grandes estudios como Warner Bros., Universal Pictures, Sony Pictures y Paramount dominan la industria, mientras que a nivel global, películas icónicas como "Ciudadano Kane" y "El Padrino" son consideradas producciones excepcionales por su innovación y narrativa.

LAS PELÍCULAS SON ARTE, EL COLOR, ES EMOCIÓN

EL BAÚL, EL LEGADO Y LA ICÓNICA HISTORIA DEL TECHNICOLOR

Por María Maytorena

Hace 86 años se estrenaba en pantallas **El Mago de Oz**, que no fue ni por asomo la primera película a color en el mundo. Sin embargo, muchos la recuerdan como tal, y pasarían 23 años antes de que la empresa encargada desarrollara el proceso mediante el cual traería a la vida la colorida y maravillosa **Ciudad Esmeralda**. A pesar de que el proceso de creación de la vitalidad ya no existe como lo hizo en el pasado, es una buena oportunidad para estudiar cómo

se hacía. El origen del Technicolor nos remonta al año 1915, donde los doctores **Herbert T. Kalmus** y **Daniel Comstock** se reunirían con el prodigio de la ingeniería **W. Burton Wescott** para fundar una compañía que, en principio, se dedicaría a la investigación de la ingeniería en la creación de películas. El trío compartía el gran compromiso por amor al cine y a la innovación del proceso que utilizaban para crear el color. Sobre todo por su importancia a la hora de

contar historias. Pero, ¿cómo funciona con exactitud esta tecnología? Honestamente, es mucho más compleja que solo subirle a la saturación y su proceso era bastante costoso de realizar. Además, les llevó cuatro diferentes etapas repartidas en treinta años mejorarlo. El cuarto proceso, el **Technicolor de tres tiras** se hacía de la siguiente forma:

La luz entraba a una cámara especial, diseñada específicamente para esto, y pasaba por un prisma que la dividía en luz roja, azul y verde. Después, cada uno de esos rayos iba a una tira separada de película en blanco y negro, resultando en una grabación en blanco y negro de cada canal. Los tres negativos que

se obtenían se utilizaban para producir tres diferentes matrices. Ya que este era un proceso sustractivo, estas transferían la tinta a partir de los **films** en azul y rojo, cada uno en sus respectivos colores complementarios cyan, magenta y amarillo. Estas matrices se revelaron, blanquearon y lavaron para formar relieves que pudieran absorber los tintes para la absorción de la impresión. Finalmente, estos tintes se transferían a la película en blanco que contenía la imagen clave, uno tras otro. Este proceso llevaba un alto estándar de control de calidad y su ideología se basaba en el uso moderado de los colores con naturalidad, estrictamente como un modo de ayudar a la historia. Así, se dedicaron por años a contar historias a través de las emociones de los personajes más queridos y las películas más icónicas en todos los tiempos.

El Mago de Oz (1939)

Director: Victor Fleming

La Magia del Cine Digital: CGI

La tecnología CGI (Computer-Generated Imagery), o imágenes generadas por computadora, ha revolucionado la forma en que se crean películas, series y videojuegos. Gracias a ella, el cine moderno puede mostrar mundos imposibles, criaturas fantásticas y escenas de acción espectaculares que antes solo existían en la imaginación de los guionistas.

AVATAR

El estreno de **Avatar** en 2009 marcó un antes y un después en la historia del cine gracias a su uso innovador de la tecnología CGI. James Cameron y su equipo desarrollaron durante años un sistema de captura de movimiento y expresión facial que permitió trasladar las actuaciones humanas a los personajes digitales con una precisión nunca antes vista.

La película introdujo también una cámara virtual que ofrecía al director la posibilidad de filmar dentro del mundo digital de Pandora en tiempo real, integrando de forma natural a los actores con escenarios y criaturas generadas por computadora.

FAN CASTINGS

Personajes icónicos que casi son interpretados por otro actor

Neo – “The Matrix”

Casi es interpretado por: Will Smith
Lo obtuvo: Keanu Reeves

Will Smith rechazó el papel para trabajar en su álbum musical “Wild Wild West” y luego admitió que no entendió el concepto de “The Matrix” en ese momento.

Anakin Skywalker - “Star Wars”

Casi es interpretado por: Paul Walker
Lo obtuvo: Hayden Christensen

Walker acampó en el rancho de George Lucas para mostrar su entusiasmo, pero este se decidió por Christensen ya que Walker era muy mayor para el papel.

Forrest Gump – “Forrest Gump”

Casi es interpretado por: John Travolta
Lo obtuvo: Tom Hanks

Aunque es difícil imaginar a otro actor interpretando a Gump, Travolta rechazó el papel del icónico personaje para interpretar a Vincent Vega en “Pulp Fiction”.

Algunas veces, los fanáticos tienen una gran influencia en el casting final de una película, pues al final de cuentas, son ellos los seguidores del medio que se adaptará a la pantalla grande y han meditado sobre que actor llevaría mejor el papel.

Pues siempre son los más aptos para decidir el casting oficial ¿O no?...

FANCAST POPULAR

El fancast más popular del momento es la propuesta para que la popular actriz, Hunter Schafer, interprete a la Princesa Zelda en la adaptación del videojuego “The Legend of Zelda”.

DOCU MEN TAL

Una mirada al género que retrata la realidad

Cuando hablamos del documental, nos referimos a un género audiovisual que tiene una característica muy clara: **su propósito es representar la realidad**. A diferencia de la ficción, que nos invita a imaginar mundos posibles, el documental busca observar, registrar y reflexionar sobre hechos, personas, procesos o fenómenos reales.

Puede tomar muchas formas (desde el retrato íntimo de una persona hasta el análisis de un tema social, político o cultural), pero siempre parte de ese compromiso con lo real. Ahora bien, no se trata simplemente de mostrar el mundo tal como es. Todo documental es también una interpretación. A través de las imágenes, las entrevistas, la voz en off, los

archivos o el montaje, se construye un relato que puede informarte, conmoverte, hacerte pensar o incluso cambiar tu forma de ver las cosas. Este género ha recorrido un largo camino desde aquellos primeros registros de los hermanos Lumière, que apenas captaban escenas cotidianas sin ninguna intención narrativa. Hoy, el documental abarca muchísimos estilos: **observacional, ensayístico, experimental, participativo**, y se ha convertido en una herramienta poderosa tanto para la expresión artística como para comprender mejor el mundo que habitamos.

Directores que revolucionaron EL DOCUMENTAL

MICHAEL MOORE

Irónico, incómodo y siempre político, **Michael Moore** ha hecho del documental una herramienta de crítica social. En **Bowling for Columbine (2002)** indaga en la tragedia de la escuela de Columbine y la obsesión estadounidense por las armas. Un estilo que mezcla humor y confrontación, Moore revela las contradicciones del sueño americano.

ALEX GIBNEY

Conocido por su rigor narrativo, **Alex Gibney** retrata los excesos del poder y la corrupción con precisión quirúrgica. En **The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley** desenmascara el fraude de Theranos y a su creadora, **Elizabeth Holmes**. Su cine combina la investigación periodística con una tensión digna del mejor thriller.

JOE BERLINGER

Joe Berlinger ha hecho del crimen real su territorio. Su serie **Paradise Lost** sigue el caso de los “Tres de West Memphis”, adolescentes acusados injustamente de asesinato. Con múltiples premios Emmy, Berlinger demuestra que el documental puede ser una poderosa herramienta para cuestionar prejuicios y buscar la verdad.

El año pasado nos dejó historias potentes y miradas que desafiaron la realidad. Este 2025, el género promete mantener esa fuerza narrativa que nos hace ver el mundo con otros ojos.

1 BLACK BOX DIARIES

2 NO OTHER LAND

3 SUGARCANE

COMEDIA ROMÁNTICA

La comedia romántica nació en los años treinta, inspirada por la screwball comedy, donde el enredo y la ironía mantenían viva la intriga entre dos protagonistas destinados a encontrarse. Desde entonces, su esencia ha sido la misma: la búsqueda del amor y el final feliz.

Aunque su fórmula clásica **“chico conoce chica, conquista, pierde y reconquista”** sigue presente, el género ha evolucionado con el tiempo. De los romances glamorosos de la época dorada de Hollywood a las historias más frescas y cómicas de los 90, donde este género tuvo su pico de popularidad, cada etapa refleja su propia visión del amor.

Hoy, la comedia romántica abraza nuevas realidades: amores a distancia, relaciones LGBTQ+ y vínculos que nacen en la era digital. Una prueba de que, sin importar la época, el amor siempre encuentra su escenario.

DIRECTORES DESTACADOS

- **Richard Curtis**
Love Actually, Notting Hill, About Time
- **Nora Ephron**
When Harry Met Sally, You've Got Mail, Sleepless in Seattle
- **Rob Reiner**
The Princess Bride, Flipped
- **Nancy Meyers**
Something's Gotta Give, The Holiday, It's Complicated

1 CASABLANCA (1942)

Un clásico inmortal del cine romántico ambientado en la Segunda Guerra Mundial. La historia entre Rick e Ilsa sigue siendo sinónimo de amor imposible y sacrificio.

2 TITANIC (1997)

James Cameron combinó tragedia y romance en una de las películas más icónicas del cine moderno. Jack y Rose se convirtieron en símbolo del amor eterno incluso frente al desastre.

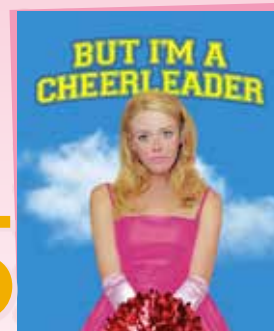
3 THE NOTEBOOK (2004)

Basada en la novela de Nicholas Sparks, cuenta una historia de amor que desafía el tiempo y la memoria. Noah y Allie representan la fuerza de un sentimiento que perdura toda la vida.

4 10 THINGS I HATE ABOUT YOU (1999)

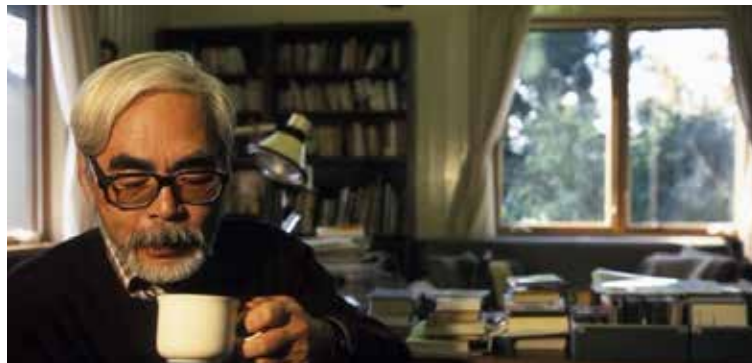
Una joya adolescente de los 90 que mezcla rebeldía, humor y romance en los pasillos de la preparatoria. Inspirada en La fierecilla domada de Shakespeare, esta historia convirtió a Heath Ledger y Julia Stiles en íconos del amor con actitud.

5 BUT I'M A CHEERLEADER (1999)

Colorida, satírica y adelantada a su tiempo, esta comedia romántica rompe estereotipos con una historia queer llena de humor e irreverencia.

CLÁSICOS QUE HICIERON HISTORIA

ANIMACIÓN

Del papel a la pantalla.

La animación es mucho más que una técnica visual; es un lenguaje artístico que permite dar vida a lo inerte, transformar ideas en movimiento y crear mundos que desafían las leyes de la realidad. Desde sus orígenes con dibujos cuadro por cuadro hasta las producciones digitales en 3D de hoy, la animación ha evolucionado en estilo, tecnología y narrativa, pero siempre ha conservado su capacidad de emocionar y conectar con el espectador. Es un medio versátil que abarca desde cortometrajes experimentales hasta grandes producciones cinematográficas, y que ha demostrado ser capaz de abordar no solo historias infantiles, sino también temas complejos, sociales y existenciales.

Directores que Dieron Vida a la Animación Los favoritos

A lo largo de la historia, la animación ha sido moldeada por visionarios que no solo dirigieron películas, sino que marcaron un antes y un después en el arte de contar historias a través del movimiento. Algunos de los directores más influyentes del mundo animado:

Hayao Miyazaki – Studio Ghibli, Japón

Hayao Miyazaki es una leyenda de la animación japonesa, creador de clásicos como Mi vecino Totoro, El viaje de Chihiro y La princesa Mononoke.

Brad Bird – Pixar / Disney, EE. UU.

Director de Los Increíbles, Ratatouille y El Gigante de Hierro, Bird es conocido por su habilidad para equilibrar acción, humor y corazón. Su enfoque cinematográfico llevó a la animación occidental a un nuevo nivel de sofisticación narrativa.

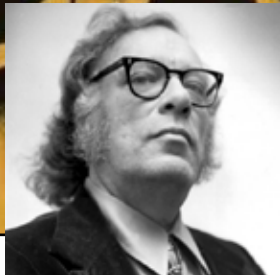
Genndy Tartakovsky – Cartoon Network / Sony Pictures Animation

Creador de Samurai Jack y director de la saga Hotel Transylvania, Tartakovsky ha demostrado una estética visual audaz, una narrativa minimalista y una fuerte influencia del cine de acción.

Director Walt Disney

Los aparatos que permitieron ver por primera vez imágenes en movimiento

isaac Asimov definió el género como “la respuesta humana a los cambios en el nivel de la ciencia y la tecnología” idea que sigue vigente hoy. Aunque comenzó como literatura, la ciencia ficción encontró en el cine un medio fértil para desarrollarse y alcanzar una dimensión visual y emocional sin precedentes

El pasado del futuro

El cine de ciencia ficción arrancó en 1902 con Viaje a la Luna de Georges Méliès, una producción pionera que utilizó efectos especiales para representar un viaje espacial. Poco después, en 1910, llegó una de las primeras adaptaciones literarias: Frankenstein, dirigida por J. Searle Dawley.

Durante los años 60 y 70, el género vivió una etapa dorada con películas como 2001: Odisea del espacio, El planeta de los simios, Star Wars, Alien y Encuentros cercanos del

tercer tipo. Estas cintas no solo marcaron al público, sino que también revolucionaron el uso de efectos especiales y las formas de contar historias, incorporando estructuras narrativas como el viaje del héroe.

En los años 80, el desarrollo tecnológico permitió una expansión aún mayor del género, con títulos como Blade Runner, Terminator, Tron y Volver al futuro. Desde entonces, la ciencia ficción ha seguido creciendo, explorando temas contemporáneos como la inteligencia artificial, los futuros distópicos, los viajes en el tiempo y la relación entre humanos y tecnología.

Gracias a los avances en efectos visuales, obras antes consideradas imposibles de adaptar al cine, como Dune o Avatar, han cobrado vida en la pantalla, llevando al espectador a mundos espectaculares.

Steven Spielberg

El arquitecto moderno de la ciencia ficciónw

A lo largo de más de cinco décadas, Steven Spielberg ha redefinido la ciencia ficción al combinar el asombro tecnológico con una profunda mirada humana. Desde “Close Encounters of the Third Kind” (1977) y “E.T. the Extra-Terrestrial” (1982), transformó los relatos de extraterrestres en historias sobre la comunicación, la empatía y el deseo de conexión.

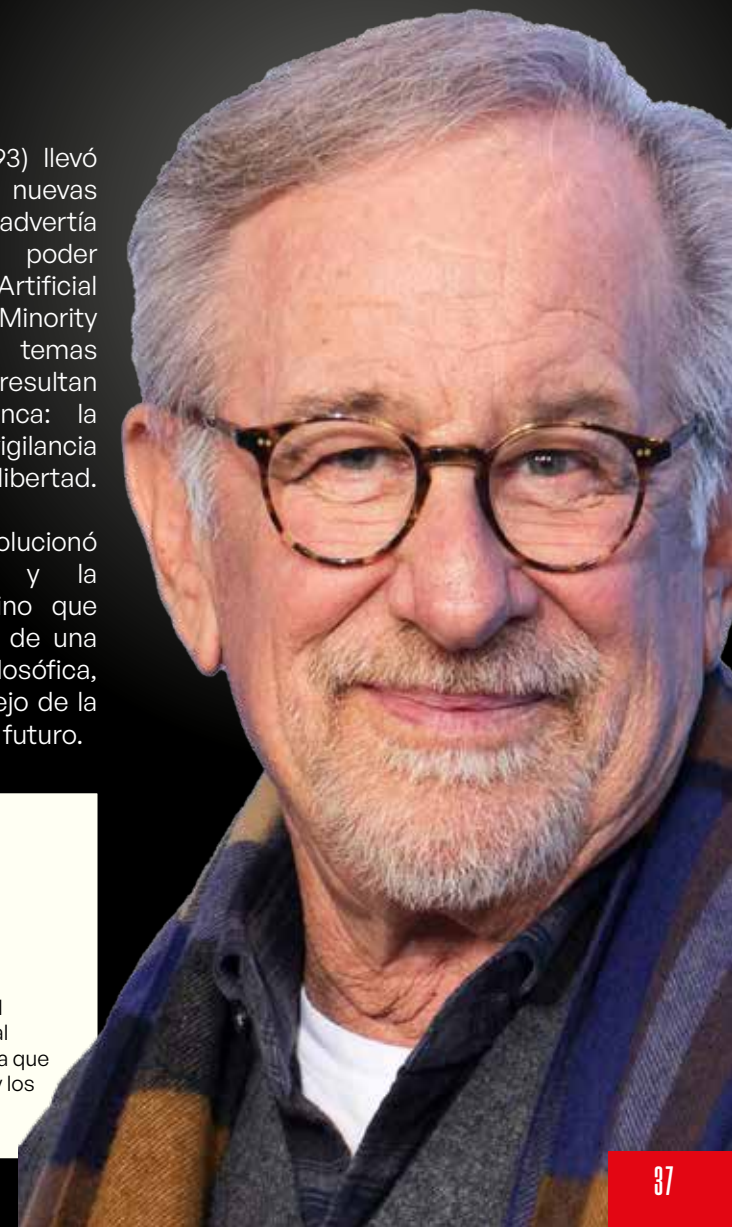
★★★★ 4.1

Jurassick park (1993)

El multimillonario John Hammond hace realidad su sueño de clonar dinosaurios del Jurásico y crear con ellos un parque temático en una isla. Antes de abrir el parque al público general, Hammond invita a una pareja de científicos y a un matemático para que comprueben la viabilidad del proyecto. Sin embargo, el sistema de seguridad falla y los dinosaurios se escapan.

Con “Jurassic Park” (1993) llevó el espectáculo visual a nuevas alturas, al tiempo que advertía sobre los riesgos del poder científico. En “A.I. Artificial Intelligence” (2001) y “Minority Report” (2002), abordó temas éticos y sociales que hoy resultan más vigentes que nunca: la inteligencia artificial, la vigilancia y la pérdida de la libertad.

Spielberg no solo revolucionó los efectos visuales y la narrativa del género, sino que dotó a la ciencia ficción de una dimensión emocional y filosófica, convirtiéndola en un espejo de la condición humana ante el futuro.

CINE DE HORROR

El cine de terror nació casi junto al cine mismo. La primera película considerada de terror fue “La mansión del diablo” (1896) de Georges Méliès, pero el verdadero despegue del género llegó en la década de 1930 con los clásicos de Universal Pictures: **Drácula** y **Frankenstein** (1931). Estas obras cimentaron la estética gótica y la atmósfera lúgubre que definirían al terror durante décadas.

Este género cinematográfico tiene sus raíces en la **literatura gótica del siglo XIX**, con autores como Edgar Allan Poe, Mary Shelley y Bram Stoker, cuyas obras exploraban lo macabro. Estas influencias se unieron al expresionismo alemán, movimiento cinematográfico que usaba sombras y distorsiones visuales para representar la psique, con “**El gabinete del doctor Caligari**” (1920) como ejemplo.

SUBGÉNEROS Y EVOLUCIÓN

A lo largo de los años, el cine de terror ha evolucionado y diversificado: del **terror psicológico**, que explora los miedos internos, al **gore**, que muestra violencia explícita. También surgieron el **slasher**, el **terror sobrenatural**, el **folk horror** y el **found footage**, cada uno con su propio lenguaje narrativo. Hoy, el terror sigue adaptándose a los miedos contemporáneos, desde clásicos de Universal hasta películas recientes como “**Midsommar**” (2019).

DIRECTORES DESTACADOS

Alfred Hitchcock, el “maestro del suspenso”, redefinió el terror psicológico con **Psicosis** (1960) y **Los pájaros** (1963). **John Carpenter** llevó el **slasher** a la fama con **Halloween** (1978), combinando tensión atmosférica y música inolvidable. **Dario Argento** transformó el horror en arte visual con el **giallo** italiano, destacando en **Suspiria** (1977). Más recientemente, **Jordan Peele** renovó el género mezclando terror con crítica social en **Get Out** (2017), demostrando que el horror sigue evolucionando.

MI TOP 3

(de los últimos años)

- **Bring her back** (2025)
- **El Conjuro** (2013)
- **Nosferatu** (2024)

CONVOCATORIA 2025 DISEÑA LA PORTADA

FECHA LÍMITE: 10 OCTUBRE

TEMÁTICA:

Si eres un alumno de La Universidad de Sonora, participa con una ilustración o fotografía original sobre el tema "Cine".

REVISTA
**punto y
línea**

REQUISITOS:

- Tamaño 21x21 cm a 300DPI
- Enviar el archivo .jpg y el archivo editable bajo un pseudónimo al correo:
puntoylineaunison@gmail.com
- Junto a un archivo de word con los datos adjuntos del autor:
Nombre, matrícula, carrera y una breve justificación de la propuesta.
- Se evaluará: calidad, composición, creatividad y pertinencia.

PREMIO AL GANADOR: Pase para la semana de arquitectura y diseño. Al igual que créditos en la publicación de la portada de la revista.