

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES JURÍDICAS Y DE LA
COMUNICACIÓN

Universidad de Valladolid

GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

CURSO 2023-2024

**EVOLUCIÓN Y ANÁLISIS FORMAL DEL CARTEL DE
CINE DE HOLLYWOOD DESDE UN ENFOQUE
ARTÍSTICO Y PUBLICITARIO (1930-2023)**

Modalidad de disertación.

ALBA HURTADO GONZÁLEZ

Tutor académico: Alejandro Buitrago Alonso.

SEGOVIA, julio de 2024

RESUMEN

En el presente Trabajo de Fin de Grado se analiza un corpus de carteles de cine de la industria cinematográfica de Hollywood (1930-2023) desde una perspectiva estética y seleccionados en base a parámetros como: su popularidad entre el público y su calidad profesional. De este modo, nos hemos centrado en la evolución del diseño del cartel de cine desde sus inicios hasta la actualidad.

Para el análisis, se ha diseñado un instrumento de recogida de datos con aspectos como el género cinematográfico, la paleta de colores, la connotación gráfica, el encuadre, el ángulo de toma, la kinética, el lenguaje no verbal, la jerarquía de los personajes, el estilo de imagen, el texto y la tipografía.

Los resultados del estudio revelan que los carteles han evolucionado de una estética más artística a una más funcional y atractiva para el espectador.

Palabras clave: cartel cinematográfico, historia del cine, diseño gráfico, Hollywood, cine estadounidense, promoción cinematográfica.

ABSTRACT

In this Final Degree Project, a corpus of film posters from the Hollywood film industry is analyzed from an aesthetic perspective and selected based on parameters such as: their popularity among the public and their professional quality. In this way, we have focused on the evolution of film poster design from its beginnings to the present.

For the analysis, a data collection instrument has been designed with aspects such as film genre, color palette, graphic connotation, framing, shooting angle, kinetics, non-verbal language, character hierarchy, image style, text and typography.

The results of the study reveal that posters have evolved from a more artistic aesthetic to one that is more functional and attractive to the viewer.

Keywords: film poster, film history, graphic design, Hollywood, American cinema, film promotion.

ÍNDICE

1. Introducción	5
2. Justificación	6
3. Marco teórico	7
3.1. Historia del cine	7
3.1.1. Inicios del cine	7
3.1.2. Cine mudo	8
3.1.3. Época dorada de Hollywood	9
3.1.4. Nuevo Hollywood	10
3.1.5. Cine moderno	12
3.1.6. Cine contemporáneo	12
3.2. Historia del cartel	14
3.2.1. Pioneros	14
3.2.2. Vanguardias y estilo moderno	15
3.2.3. Época de guerras	16
3.2.4. Consumir y sonreír	17
3.2.5. Lo figurativo y lo conceptual	18
3.2.6. Introducción de la tecnología digital	19
3.2.7. Cambio de milenio y actualidad	21
3.3. Historia del cartel de cine	22
3.3.1. Principios del cine. Siglo XIX	22
3.3.2. Principios siglo XX	23
3.3.3. Décadas de 1940 y 1950	24
3.3.4. Décadas de 1960 y 1970	25
3.3.5. Décadas de 1980 y 1990	25
3.3.6. Años 2000 y cine actual	26
4. Marco metodológico	27
4.1. Justificación	27

4.2. Objetivos	33
4.3. Hipótesis	34
4.4. Diseño metodológico	34
5. Resultados	37
5.1. Análisis de carteles	38
5.1.1. Análisis del cartel de Ben-Hur	39
5.1.2. Análisis del cartel de Titanic	40
5.1.3. Análisis del cartel de Todo a la vez en todas partes	41
5.2. Resultados cuantitativos	42
5.2.1. Paleta de colores	42
5.2.2. Connotación gráfica	43
5.2.3. Ángulo de toma	43
5.2.4. Kinética	44
5.2.5. Lenguaje no verbal	45
5.2.6. Jerarquía de personajes	45
5.2.7. Estilo de imagen	46
5.2.8. Texto	47
5.2.9. Tipografía	47
5.3. Contraste	48
5.3.1. Por década	48
5.3.2. Por género cinematográfico	49
5.3.3. Por colores	50
5.3.4. Por personajes	50
6. Conclusiones	51
FUENTES Y REFERENCIAS	54
ANEXOS	59

1. Introducción

Desde que tengo uso de razón, me ha apasionado el cine, recuerdo pasarme horas viendo películas de Disney cuando era pequeña, mi regalo estrella era cualquier DVD, llegando a tener una colección de más de 100. Al crecer, mi obsesión fue en aumento, un punto de inflexión fue la asignatura cultura audiovisual que cursé en el bachillerato de artes, pues el profesor que la impartía mostraba una verdadera pasión, la cual me transmitió con creces y provocó que me empezase a interesar por películas más de culto, como pueden ser “Psicosis” (*Psycho*, Alfred Hitchcock, 1960) o “El hombre que mató a Liberty Valance” (*The man who shot Liberty Valance*, John Ford, 1962).

Mi paso por la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas ha supuesto un mayor enriquecimiento en mi interés por el cine, pues hay varias asignaturas que se centran en el mundo audiovisual y me han servido de aprendizaje en aspectos más técnicos como pueden ser los ángulos de la cámara, los tipos de planos o definiciones de términos como secuencia, escena, toma, etc. todo ello explicado con ejemplos de películas y su aplicación en la publicidad.

La razón por la que decidí centrar mi investigación en la cartelera del cine es debido a que es la expresión artística que le da sentido a la obra en sí, dejando a un lado su intención comercial. En general tienen un alto valor visual y su análisis puede dar resultados y conclusiones muy interesantes.

Lo cierto es que es un ámbito muy general, pues podría haber acotado el criterio en un género concreto, como la ciencia ficción o el western; o en un soporte, como las películas de animación, pero la realidad es que mi intención desde el principio fue conocer de forma más profesional la historia del cine, por lo que finalmente decidí analizar la evolución de los carteles de las obras más importantes de toda su historia.

2. Justificación

En los tiempos que corren, la publicidad lo inunda todo, se mire por donde se mire, ahí está, no es posible salir de ella ya que forma parte de la vida cotidiana. Para el cine, la promoción de las películas es un aspecto primordial en el éxito de estas, tanto en redes sociales, los trailers en televisión o en los mismos cines. Un punto significativo y nexo de unión entre la publicidad y el séptimo arte son los carteles que promocionan las películas, pues son la muestra tangible y primera impresión de estas. Sirven para crear una imagen mental de los largometrajes, ubicarlos en las salas de cine y son un aspecto importante en su perduración en el tiempo.

Desde los inicios del cine, las películas han estado vinculadas a carteles para promocionarlas, ajustándose estos a las tendencias de las distintas épocas y evolucionando simultáneamente a la historia de nuestro mundo. Con este trabajo de investigación se pretende analizar la evolución de los carteles cinematográficos desde su popularización, en los años 30, hasta la actualidad.

Normalmente, evolución es sinónimo de mejora, pero, ¿es así con los carteles cinematográficos?. En sus inicios, estos eran realizados por artistas plásticos que dedicaban gran cantidad de tiempo a realizar propuestas que llegaban a considerarse obras de arte. Actualmente, debido a la inmensa oferta y a la producción masiva de piezas audiovisuales, cada vez se presta menos atención a los detalles, siendo comunes errores en la edición de las imágenes o poco gusto estético en el resultado final.

Con esta investigación se pretende analizar los puntos clave (Imagen, personajes, tipografía, paleta de colores, etc.) del diseño de los carteles de cine más influyentes para llegar a unas conclusiones en su evolución y en el impacto de estos en el público.

3. Marco teórico

3.1. Historia del cine

Debido a que el cine de Hollywood es el eje central de esta investigación, es significativo abordar su historia y recorrido antes de entrar en el análisis de los carteles.

Como afirma Sánchez Noriega (2010), el cine de Hollywood ha sido un referente desde sus inicios para la construcción de la industria cinematográfica global, siendo sus producciones el estándar de entretenimiento gracias a una sólida estructura industrial y a unos estudios capaces de adaptarse a los cambios a lo largo de la historia.

3.1.1. Inicios del cine

El comienzo del cine tiene una fecha clara, el 28 de diciembre de 1895 fue el día en que los hermanos Lumière presentaron en París la primera proyección cinematográfica abierta al público, donde mostraron al público una serie de cortos documentales creados con su invento el cinematógrafo.

"El cine nació en un momento de efervescencia tecnológica y cultural, donde el deseo de capturar el movimiento real en imágenes llevó a inventores y visionarios como los hermanos Lumière y Thomas Edison a desarrollar dispositivos que transformarían para siempre la percepción del tiempo y el espacio en la cultura visual. Sus primeras proyecciones públicas a finales del siglo XIX marcaron el comienzo de una nueva era para las artes y los medios de comunicación" (Gubern, 1993, p. 45).

Una figura importante del cine más arcaico es Georges Méliès, quien propuso importantes innovaciones, creando historias de ficción con las que introdujo elementos tan importantes como los efectos especiales, escenografías, maquillaje o saltos en la edición. Algunas de sus obras más conocidas son "Viaje a la luna" (*Le Voyage dans la Lune*, Georges Méliès, 1902) y "Viaje a través de lo imposible" (*Le Voyage à travers l'impossible*, Georges Méliès, 1904).

Figura 1: Cartel "Viaje a la luna" (*Le Voyage dans la Lune*, Georges Méliès, 1902)

Fuente: <https://www.ecartelera.com/peliculas/viaje-a-la-luna/>

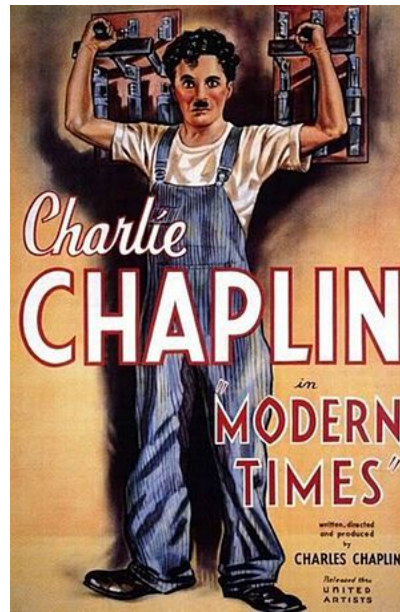
3.1.2. Cine mudo

Este periodo tiene su apogeo en los años 20 del siglo XX, donde destacó el Slapstick o comedia física, la cual se caracteriza por hacer bromas exageradas de humor físico con una argumento sencillo, destacando la primacía de la imagen y los pensamientos exteriorizados, pues no se dejaba nada a la imaginación del espectador. Como dijo Gubern en su historia del cine, en esta época el cine desarrolló su propio lenguaje narrativo y visual sin la necesidad de diálogos hablados (1993).

Se trataba de un cine tanto en blanco y negro como a color, con intertítulos cuya misión era narrar momentos de difícil comprensión o resaltar diálogos y acompañado de música en vivo y otros tipos de acompañamiento sonoro.

Los actores más importantes de este periodo son Buster Keaton con películas como “El maquinista de La General” (*The General*, Buster Keaton, 1926) o “El moderno Sherlock Holmes” (*Sherlock, Jr*, Buster Keaton, 1924) y el personaje de cine mudo por antonomasia, Charles Chaplin, a quien podemos ver en “Luces de la ciudad” (*City Lights*, Charles Chaplin, 1931) o “Tiempos modernos” (*Modern Times*, Charles Chaplin, 1936).

Figura 2: Cartel “Tiempos modernos” (*Modern Times*, Charles Chaplin, 1936).

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempos_modernos

3.1.3. Época dorada de Hollywood

La época del glamour y la elegancia de Hollywood nace en el año 1927 con el estreno de la película “El cantor de Jazz” (*The Jazz Singer*, Alan Crosland, 1927), marcando también el final de la era muda del cine. Esto produjo un cambio en la forma de consumir y realizar las películas y un aumento de ganancias en taquilla.

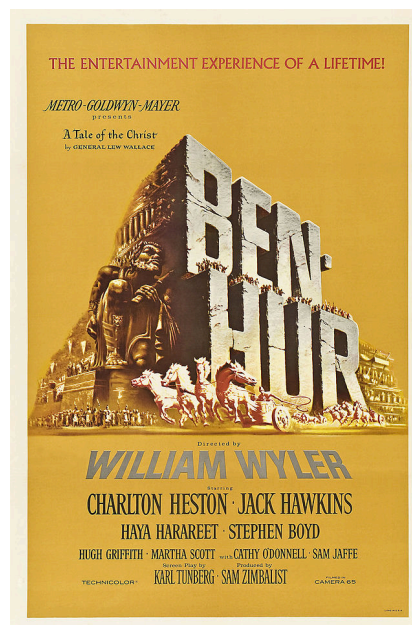
Otro aspecto importante de este momento, fue la introducción del *star system* y el *studio system*. El *star system* actúa bajo el pensamiento de atraer al público al cine mediante la presencia de actores y actrices famosos en estas películas, creando un modelo de producción en el que las estrellas se convirtieron en un elemento central del consumo de cine, combinando su talento y su imagen pública con estrategias de marketing (Dyer, 1979). El *studio system* pretende agrupar las grandes firmas independientes en una única corporación, la Paramount Corporation.

Con la introducción del sonido, las películas sufrieron cambios como la reducción de planos; la posibilidad de representar porciones de la realidad que estuvieran fuera del encuadre,

debido a la presencia del sonido; los diálogos sumaron continuidad narrativa y temporal y el silencio se introduce como efecto dramático.

Los géneros más importantes de este momento serían el Western, el terror, el cine criminal, el drama social o el melodrama sentimental. Las mejores representaciones de este cine clásico de Hollywood son “Historias de Filadelfia” (*The Philadelphia Story*, George Cukor, 1940) con celebridades como Katharine Hepburn, Cary Grant o James Stewart; “Lo que el viento se llevó” (*Gone with the wind*, Victor Fleming, 1939) protagonizada por Vivien Leigh y Clark Gable o “Ben-Hur” (William Wyler, 1959) con Stephen Boyd.

Figura 3: Cartel “Ben-Hur” (William Wyler, 1959).

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Ben-Hur_%28pel%C3%ADcula_de_1959%29

3.1.4. Nuevo Hollywood

Esta nueva ola del cine nació a mediados de los años 60 impulsado por una nueva horda de jóvenes directores estadounidenses cuyo objetivo era romper con el estilo, proceso de producción y enfoque narrativo que había seguido la industria en los últimos años.

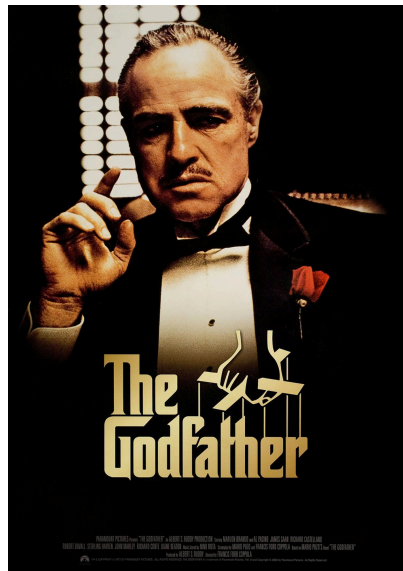
Estas películas trataban temas complejos con mensajes moralmente ambiguos, reflejando una generación inconformista y afectada por la Guerra de Vietnam y disgustada con la élite.

Utilizaban su plataforma para criticar la historia y el futuro del país y tratando los temas actuales de una forma crítica. Los protagonistas no siempre cometían buenas acciones y eran moralmente ambiguos.

Otro punto importante de este momento fueron los avances tecnológicos que consiguieron la creación de cámaras más ligeras, lo que condujo a rodar en localizaciones reales en vez de en sets cinematográficos.

Los mayores representantes del Nuevo Hollywood son Martin Scorsese con su “Taxi Driver” (Martin Scorsese, 1976); Brian de Palma, quien se hizo hueco en la historia con largometrajes como “Carrie” (Brian de Palma, 1976) o “Los intocables de Eliot Ness” (The Untouchables, Brian de Palma, 1987) y el inigualable Francis Ford Coppola, quien supo captar la complejidad humana a través de sus historias y personajes, como se puede ver en “El Padrino” (*The godfather*, Francis Ford Coppola, 1972) y “El padrino II” (*The godfather part II*, Francis Ford Coppola, 1974).

Figura 4: Cartel “El Padrino” (*The godfather*, Francis Ford Coppola, 1972)

Fuente: <https://www.imdb.com/title/tt0068646/>

3.1.5. Cine moderno

En la década de los 80, la industria cinematográfica estuvo marcada por el *blockbuster*, una película que resulta ser un éxito en taquilla y recauda millones de dólares durante su proyección. Esto llevó a un incremento en los gastos en publicidad, la creación de *merchandising* y la popularización de sagas.

En esta época destaca la ciencia ficción con “Regreso al futuro” (*Back to the future*, Robert Zemeckis, 1985) o “Blade Runner” (Ridley Scott, 1982) y la continuación de la primera trilogía de Star Wars. El cine de acción elevó a la fama a actores tan importantes como Mel Gibson con “Arma Letal” (*Lethal Weapon*, Richard Donner, 1987) o Bruce Willis, protagonista de “La jungla de cristal” (*Die Hard*, John McTiernan, 1988). Los directores surgidos en el nuevo Hollywood de los 70 también triunfaron en esta década, como Brian de Palma o Steven Spielberg, “El precio del poder” (*Scarface*, Brian de Palma, 1983) o “E.T. el extraterrestre” (*E.T.: The Extra-terrestrial*, Steven Spielberg, 1982).

Figura 5: Cartel “E.T. el extraterrestre” (*E.T.: The Extra-terrestrial*, Steven Spielberg, 1982).

Fuente: <https://www.ecartelera.com/peliculas/et-el-extraterrestre/cartel/2987/>

3.1.6. Cine contemporáneo

Desde los años 90 hasta la actualidad, el cine ha sufrido cambios impulsados por avances tecnológicos, la globalización de la industria y la evolución de las preferencias del público.

El blockbuster continuó en auge con nuevos récords en taquilla y se incorporan efectos visuales más alcanzados gracias a la tecnología digital, esto se puede apreciar en películas como “Titanic” (James Cameron, 1997) o “Parque Jurásico” (*Jurassic Park*, Steven Spielberg, 1993). La comedia romántica o el thriller psicológico toman importancia como géneros nuevos. En el cine independiente destacan directores como Quentin Tarantino o los hermanos Coen.

Entrando en el nuevo milenio, el cine de superhéroes empieza a tomar protagonismo con películas como “Spider-Man” (Sam Raimi, 2002) o “El caballero oscuro” (*The Dark Knight*, Christopher Nolan, 2008), este género alcanzará su punto álgido con el surgimiento del Universo Cinematográfico de Marvel. También destacan el cine de fantasía y aventuras con sagas tan importantes como “El señor de los anillos” (*The Lord of the Rings*, Peter Jackson) o “Harry Potter” y el cine de animación digital gracias a Pixar y Dreamworks.

"El cine actual se caracteriza por una diversidad y fragmentación sin precedentes, donde coexisten megaproducciones de Hollywood con cine independiente y nuevas formas de narrativas digitales. La globalización y el avance tecnológico han permitido una mayor difusión y acceso a las películas, transformando no solo la producción y distribución, sino también la recepción y el consumo cinematográfico" (Sánchez Noriega, 2010, p. 312).

En los últimos años, se han producido avances en la representación y la diversidad en el cine, con películas tan premiadas como “Moonlight” (Barry Jenkins, 2016) o “Parásitos” (*Gisaengchung*, Bong Joon-ho, 2019). Las plataformas de *streaming* cada vez toman más importancia a la hora de consumir películas, sobre todo tras la pandemia de COVID-19 que además provocó el cierre de cines y retraso en los estrenos.

Algunos de los largometrajes más aclamados de los últimos tiempos son “Gladiator” (2000), “Malditos Bastardos” (*Inglourious Basterds*, Quentin Tarantino, 2009), “Coco” (Adrián Molina, Lee Unkrich, 2017) o “Oppenheimer” (Christopher Nolan, 2023).

Figura 6: Cartel “Coco” (Adrián Molina, Lee Unkrich, 2017).

Fuente: <https://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-206775/fotos/>

3.2. Historia del cartel

En la historia de la publicidad, el cartel es uno de los aspectos más significativos, tanto por su antigüedad como por su eficacia. Para la promoción de las películas, ha tenido un papel crucial ya que, dejando a un lado su intención comercial, es también un vehículo de expresión artística que captura la esencia y atrae al espectador. Estos carteles han ido evolucionando con la historia, reflejando las tendencias culturales y estéticas de cada época y convirtiéndose así en iconos visuales que perdurarán en el tiempo (Gubern, 2008).

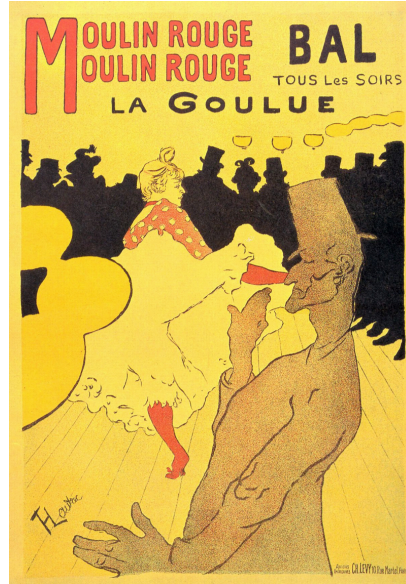
3.2.1. Pioneros

El origen del cartel publicitario moderno tiene lugar durante la *Belle Époque*, época que dura desde el final de la guerra Franco-Prusiana en 1871, hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial, en 1914.

Los máximos exponentes de este período fueron Jules Cheret, quien popularizó la litografía y sus carteles tienen como principales características la sensación de movimiento y el fondo inacabado, además del protagonismo de la figura de la mujer; Henri de Toulouse-Lautrec, famoso por sus carteles del Moulin Rouge y demás cabarets parisinos; y Alfons Mucha y el

Art Nouveau, estilo que se caracteriza por las formas curvilíneas, la abundancia de elementos de la naturaleza y la influencia de los grabados japoneses.

Figura 7: Cartel “Moulin Rouge: La Goulue” de Henri de Toulouse-Lautrec

Fuente: <https://historia-arte.com/obras/moulin-rouge-la-goulue>

3.2.2. Vanguardias y estilo moderno

Las vanguardias son corrientes artísticas que se dieron a conocer entre 1907 y 1917 con el objetivo de un nuevo orden estructural. Las vanguardias más importantes fueron el cubismo, el futurismo italiano, el suprematismo y constructivismo rusos, el neoplasticismo holandés, el dadaísmo, el surrealismo y la Bauhaus.

Los cartelistas más importantes de aquella época son Cassandre, representante del cubismo y futurismo y Rodchenko, vinculado con el constructivismo.

El Art Decó es un importante movimiento originado en 1925 y se caracteriza por la utilización de formas fraccionadas, el gusto por lo geométrico y la angularidad combinada con formas curvas. Algunos de los representantes de este estilo son Roger Broders o Jean Carlu.

Figura 8: Cartel “Vichy comité des fêtes” de Roger Broders.

Fuente:

<https://www.swanngalleries.com/news/vintage-posters/2022/07/artist-profile-roger-broders/>

3.2.3. Época de guerras

Durante la Gran Guerra, la mayoría de carteles promovían el reclutamiento, como el famoso “I want you for U.S. army” de James Montgomery Flagg mandados hacer por el gobierno. Otros carteles pretendían implicar a la mujer en la guerra .

Figura 9: Cartel “I want you for U.S. army” de James Montgomery Flagg.

Fuente:

[https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:J. M. Flagg, I Want You for U.S. Army poster %281917%29.jpg](https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:J._M._Flagg,_I_Want_You_for_U.S._Army_poster_%281917%29.jpg)

Durante la Segunda Guerra Mundial, los carteles se centraban en ensalzar al ejército de los Estados Unidos y en la colaboración de mujeres en apoyo sanitario, logístico o de transporte. Algunos representantes de ello fueron Jes Wilhelm Schlaikjer y Abraham Games.

3.2.4. Consumir y sonreír

Tras la Segunda Guerra Mundial, los carteles se centraron en intentar reconstruir la sociedad, sobre todo en Estados Unidos, ya que no había sufrido grandes pérdidas y quiso implementar su estilo de vida y sus sistemas publicitarios.

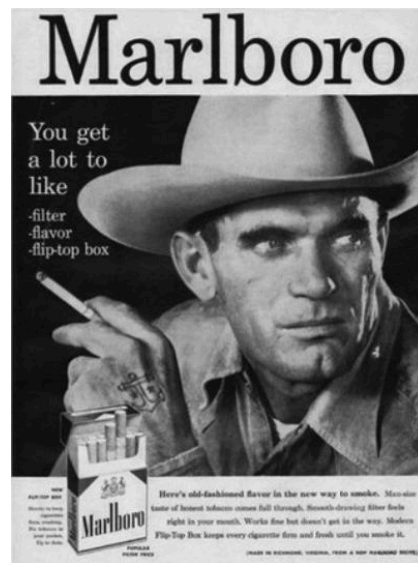
Las familias americanas encuentran en la televisión, en las revistas y en los carteles publicitarios espejos donde mirarse y reproducir la fórmula del “American Way of Life”. Debido al creciente consumismo, se produjo un conformismo ideológico en la belleza, el confort y la abundancia, se reforzó el concepto de familia tradicional y los roles de género.

La imagen de la mujer como ama de casa rodeada de productos fue muy explotada en esta época, la experiencia femenina de la liberación de género durante la Segunda Guerra Mundial fue rápidamente re-delimitada durante el período de posguerra.

El Star System fue también un punto importante para los carteles publicitarios de esta época e influyó mucho posteriormente. Se trata de recurrir a la imagen de un personaje famoso para una campaña publicitaria buscando que el consumidor se identifique con ella.

Los principales exponentes de este estilo fueron J. C. Leyendecker, Normal Rockwell y Leo Burnett con su Hombre de Marlboro.

Figura 10: Cartel “hombre de Marlboro” de Leo Burnett.

Fuente: <https://ru.pinterest.com/pin/429741989413381236/>

3.2.5. Lo figurativo y lo conceptual

Durante los años 60 y 70 del siglo pasado ocurrieron varios acontecimientos que influyeron en el arte y, por ende, en los carteles: el asesinato de J.F. Kennedy, las movilizaciones para la integración de minorías, el discurso de Martin Luther King “I have a dream”, el mayo del 68, la guerra de Vietnam y el movimiento hippie.

Los artistas hippies tienen un peso muy fuerte en la creación de carteles para exposiciones o conciertos, creando una nueva corriente llamada Arte psicodélico y con una fuerte inspiración en el Art Nouveau.

Figura 11: Cartel del cantante Bob Dylan de Milton Glaser.

Fuente: <https://dylanitas.com/2015/03/01/el-bob-dylan-de-milton-glaser-de-1966/>

Debido a las protestas estudiantiles, como Mayo del 68 en París, aparecen carteles propagandísticos con estética de fanzine, amateurs y hechos con materiales baratos.

Otra corriente con gran peso durante la década de los 70 fue la postmodernidad, sobre todo en Inglaterra con el conocido estilo Punk, caracterizado por el rechazo a las buenas costumbres, la ridiculización de las instituciones, el anarquismo y lo irreverente. Se vio influenciado por el surrealismo y el dadaísmo y sus mayores exponentes fueron Vivienne Westwood y Malcolm McLaren.

3.2.6. Introducción de la tecnología digital

La tecnología digital hizo su aparición en la publicidad durante la década de los 80, gracias a la introducción de los ordenadores para el diseño de carteles. Esto permitió una mayor precisión y variedad en los diseños. Otra novedad importante de esta época fue el fortalecimiento de la publicidad exterior gracias a las vallas y anuncios luminosos situados sobre todo en lugares de alto tráfico de las grandes ciudades.

El diseño de los carteles durante estos años era un reflejo de la estética tan marcada que surgió en esa época: colores neón, gráficos llamativos y tipografías grandes y atrevidas. Las

principales influencias de estos carteles fueron el punk, el new wave y el auge de los videojuegos y arcades.

La tecnología digital fue avanzando y con ella las herramientas de diseño gráfico como Adobe Photoshop, el cual, se volvió un esencial para los cartelistas durante los años 90. Los carteles cada vez contaban con más precisión, sofisticación y calidad. Además, gracias a los avances en impresión digital, la producción se aligeró y se hizo posible la personalización de los mensajes publicitarios a distintas audiencias.

Un impacto significativo en la publicidad fue la globalización, pues las grandes multinacionales comenzaron a unificar sus mensajes, provocando una estandarización en la publicidad con campañas que mantenían un mismo estilo y mensaje en múltiples países.

En cuanto a la evolución en el diseño y la estética de los carteles, estos adoptaron un estilo más minimalista y limpio, popularizando el uso de imágenes fotográficas y tipografías cada vez más variadas y experimentales. El diseño gráfico suizo tuvo una influencia evidente.

Figura 12: Cartel de la marca Coca-Cola años 90.

Fuente:

<https://www.todocoleccion.net/carteles-publicitario/enorme-cartel-publicidad-coca-cola-abanico-anos-90~x150274570>

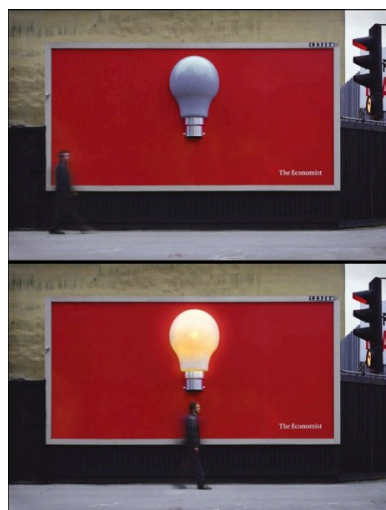
3.2.7. Cambio de milenio y actualidad

Con la entrada del nuevo milenio, se produjeron cambios significativos en la publicidad. La introducción de la tecnología LED revolucionó la publicidad exterior, creando anuncios dinámicos en tiempo real en centros urbanos y carreteras. La expansión de internet y el auge de las redes sociales provocaron la incorporación de códigos QR y URLs en los carteles. Las mejoras en impresión digital permitieron una mayor calidad y rapidez en la producción de carteles, llevando a la creación de diseños más complejos y detallados. La preocupación por la sostenibilidad y el medio ambiente llevó a la utilización de materiales reciclables y tintas ecológicas por parte de las empresas.

Durante la década de los 2010 la publicidad se volvió más interactiva y personalizada. Los avances en la tecnología, la introducción de la inteligencia artificial, carteles interactivos que responden al movimiento o la precisión en la segmentación de audiencias son ejemplos de avances en este sector. Las campañas comenzaron a diseñarse para funcionar en distintas plataformas, integrando la cartelería en aplicaciones para móviles y redes sociales.

Actualmente, gracias a la tecnología la publicidad es cada vez más dinámica y adaptada a su público. En cartelería exterior, los mensajes son actualizados en tiempo real y cuentan con contenido adicional que se puede ver al ser escaneados. Las empresas mantienen su preocupación por la sostenibilidad y cobra cada vez más importancia entre los consumidores.

Figura 13: Ejemplo de publicidad interactiva actual.

Fuente: <https://www.iglesiasluisa.com/disenio-grafico-publicidad-interactiva>

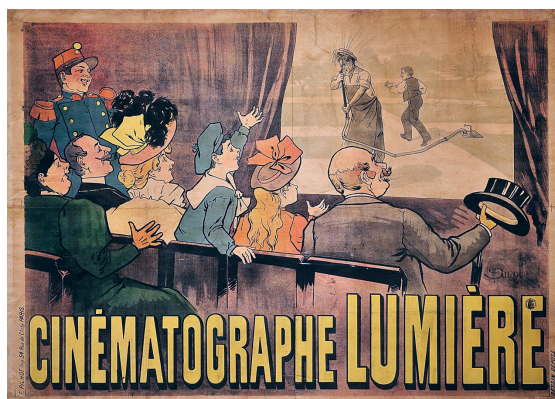
3.3. Historia del cartel de cine

"El cartel de cine ha evolucionado desde un medio puramente funcional de promoción hasta una forma de arte distintiva que refleja tanto el estilo visual de su tiempo como el espíritu de las películas que representa. Desde los diseños artísticos de la era dorada de Hollywood hasta las innovaciones técnicas y estilísticas de la era contemporánea, el cartel de cine ha sido un elemento central en la cultura visual y el marketing cinematográfico" (Salavetz, Drate y Sarowitz, 2008).

3.3.1. Principios del cine. Siglo XIX

Los primeros productores encargaban el diseño y la elaboración de carteles a creadores conocidos o artesanos. Durante esta época, hay una inclinación por promocionar el cinematógrafo, inclinándose por la divulgación de los programas diarios de la sala. En esta publicidad se muestran los componentes de la película de una manera heterogénea, con fotografías, textos escritos a mano, cuadros u horarios.

Figura 14: Cartel promocional del cinematógrafo de los hermanos Lumière.

Fuente: https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Poster_Cinematographe_Lumiere.jpg

3.3.2. Principios siglo XX

Durante este momento histórico, el cine empieza a consolidarse mediante la construcción de salas estables. Los carteles se comienzan a diseñar con criterios comerciales, centrándose en momentos clave de las películas o en alegorías del tema, además de mostrar los rostros de actores populares y la marca de la productora como sello de prestigio.

Más adelante, durante la década de los años 10, surge el star-system, los carteles tienen influencias de corrientes como el Art Nouveau y reflejan tendencias sociales.

En los años veinte, se produce una reestructuración en los estudios, debido a la llegada del sonido al cine, esto se ve reflejado en la creación de departamentos de publicidad especializados. Destacan películas como “Metrópolis” (Fritz Lang, 1927) o “El ladrón de Bagdad” (*The thief of Bagdad*, Ludwig Berger, Tim Whelan, Zoltan Korda, Michael Powell y William Cameron Menzies, 1940).

Figura 15: Cartel “Metrópolis” (Fritz Lang, 1927).

Fuente: <https://graffica.info/quien-diseno-el-cartel-de-la-pelicula-metropolis/>

A partir de 1930, la línea creativa en el diseño de carteles se centra en los distintos géneros, por ejemplo, en el cine de terror, los carteles transmiten una atmósfera oscura, con sombras, monstruos, etc. Corrientes artísticas como el expresionismo alemán, el Art Decó o el constructivismo tienen gran influencia en los carteles europeos.

Algunos carteles de películas destacadas de este momento histórico son “Lo que el viento se llevó” (*Gone with the wind*, Victor Fleming, 1939) y “Sucedió una noche” (*It happened one night*, Frank Capra, 1934).

3.3.3. Décadas de 1940 y 1950

Durante los años 40, el star-system estaba en pleno auge, en Hollywood los carteles giran en torno a los elementos característicos del género de cada película, estableciendo vínculos entre cine, cómic y publicidad. Había una fuerte relación entre el diseño gráfico y la propaganda patriótica al estallar la Segunda Guerra Mundial en 1939. Un claro ejemplo lo encontraríamos en la película “Casablanca” (Michael Curtiz, 1942).

Figura 16: Cartel “Casablanca” (Michael Curtiz, 1942).

Fuente: <https://www.etsy.com/es/listing/769883802/casablanca-movie-poster-vintage-movie>

En la década de los cincuenta nace la televisión, por lo que la industria cinematográfica busca alternativas para adaptarse a los cambios, incentivando las películas de ciencia ficción, fantasía o comedia. De estas grandes producciones surgen carteles espectaculares con diseños más conceptuales, volviéndose la tipografía un elemento fundamental, como ocurre con el de “Ben-Hur” (William Wyler, 1959).

3.3.4. Décadas de 1960 y 1970

Los carteles evolucionan con el mundo, por eso, a partir de los años 60, hay un mayor protagonismo de la fotografía, dejando la ilustración como acompañamiento del texto y creando composiciones con menos censura y más libertad de movimiento. Esto se puede apreciar en el famoso filme “Desayuno con diamantes” (*Breakfast at Tiffany's*, Blake Edwards, 1961).

En la siguiente década, la fotografía sigue presente, pero esta es mezclada con dibujos o pintura, llegando a un estilo más llamativo y psicodélico. Los carteles solían estar enmarcados con un color neutro como el blanco. Destaca el diseño de la película “Grease” (Randal Kleiser, 1978)

Figura 17: Cartel “Grease” (Randal Kleiser, 1978).

Fuente:

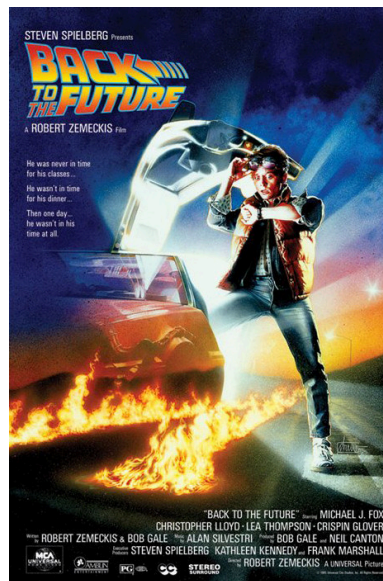
<https://www.amazon.es/Grease-Poster-A3-dormitorio-pel%C3%ADculas/dp/B0C3BFQD1X>

3.3.5. Décadas de 1980 y 1990

Durante este momento se sientan los cimientos estéticos de lo que sería la cartelería actual, tomando importancia la psicología del color: tonos rojos para comedias románticas, tonos amarillos para películas de cine independiente o colores desaturados y miradas fijas para

largometrajes de terror. La ilustración vuelve a tomar protagonismo, igualándose con la tipografía en importancia, aunque no se descarta la fotografía, siendo una composición muy común el uso de ésta y en el título de la película. Durante este período destacan filmes como “Regreso al futuro” (Back to the future, Robert Zemeckis, 1985) o “Star Wars: Episodio V - El imperio contraataca” (*Star Wars: Episode V - The empire strikes back*, Irvin Kershner, 1980)

Figura 18: Cartel “Regreso al futuro” (Back to the future, Robert Zemeckis, 1985).

Fuente: <https://www.posters.es/posters/back-to-the-future-v5076>

Esta última tendencia irá en aumento durante la próxima década, siendo los carteles fotografías sobre fondos en los que destaca el título y los nombres de los actores protagonistas, junto con algún elemento importante de la película. Esto se puede apreciar en la aclamadísima “Titanic” (James Cameron, 1997) o “La lista de Schindler” (Schindler’s list, Steven Spielberg, 1993).

3.3.6. Años 2000 y cine actual

La tendencia actual es la máxima simplificación de los elementos gráficos y textuales, queriendo llegar a un diseño potente, llamativo y atractivo. La creación del teaser póster coge gran fama en estos últimos años, cuyo objetivo es generar expectación ante una película que está por estrenar, funcionando como una campaña publicitaria centrada en la esencia del

largometraje. Los carteles para las películas “Gravity” (Alfonso Cuarón, 2013) o “La la land” (Damien Chazelle, 2016) son un claro ejemplo de las tendencias actuales.

Figura 19: Cartel “Gravity” (Alfonso Cuarón, 2013).

Fuente: <https://www.filmaffinity.com/es/film883807.html>

4. Marco metodológico

4.1. Justificación

La razón principal por la que esta investigación fue planteada es observar la evolución del cartel cinematográfico y cómo este se ha ido adecuando a las tendencias del momento, las necesidades de consumo y los cambios estéticos que ha sufrido la sociedad en los últimos 100 años. Este enfoque de investigación pretende llegar a conclusiones significativas sobre el impacto en el público de la publicidad y el marketing que se realiza a la hora de comercializar una película.

La intención se basaba en analizar un compendio de carteles cinematográficos pertenecientes a títulos emblemáticos de la historia del cine. En primer lugar, se estableció un marco

temporal. Se decidió analizar 10 décadas de la historia del cine, empezando por la década de los 30 y acabando en la década de 2020. De este modo, decidimos seleccionar 2 títulos por cada década. Para ello, se establecieron dos parámetros como criterio de selección de los títulos de la muestra: Parámetro 1) película más taquillera de la década, por lo tanto un título de éxito masivo; y parámetro 2) la película más premiada en los premios Oscars en dicha década, siendo esta la más aclamada a nivel profesional. Siguiendo ambos criterios, el resultado final estuvo compuesto por 20 largometrajes, de los cuales seleccionamos el corpus de 20 carteles a analizar en el estudio

Para comenzar el análisis de los carteles, primero se realizó una investigación exhaustiva sobre la historia del cine y cuales fueron las películas que más destacaron a lo largo de su existencia. Se recopilaron entre 4 y 6 largometrajes por década de los cuales se fue acotando hasta conseguir los dos carteles definitivos a analizar, los cuales están remarcados en color verde:

Figura 20: Selección de carteles Años 30.

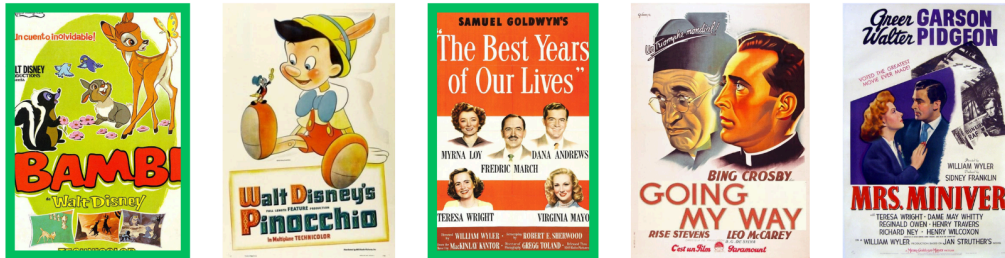
Años 30

Fuente: Elaboración propia.

Figura 21: Selección de carteles Años 40.

Años 40

Fuente: Elaboración propia.

Figura 22: Selección de carteles Años 50.

Años 50

Fuente: Elaboración propia.

Figura 23: Selección de carteles Años 60.

Años 60

Fuente: Elaboración propia.

Figura 24: Selección de carteles Años 70.

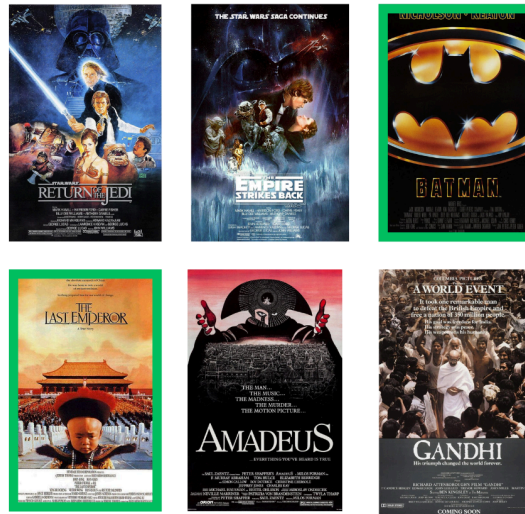
Años 70

Fuente: Elaboración propia.

Figura 25: Selección de carteles Años 80.

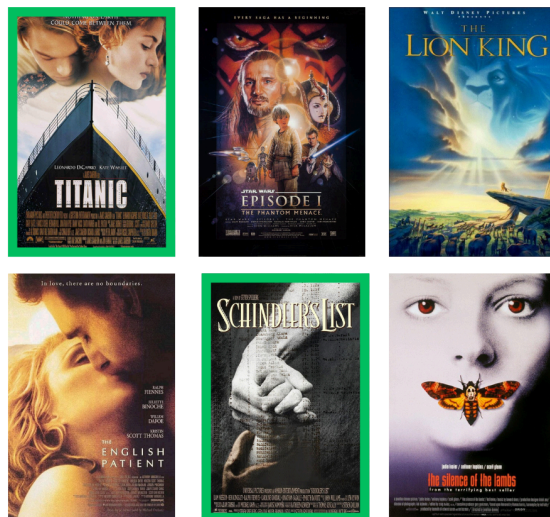
Años 80

Fuente: Elaboración propia.

Figura 26: Selección de carteles Años 90.

Años 90

Fuente: Elaboración propia.

Figura 27: Selección de carteles Años 2000.

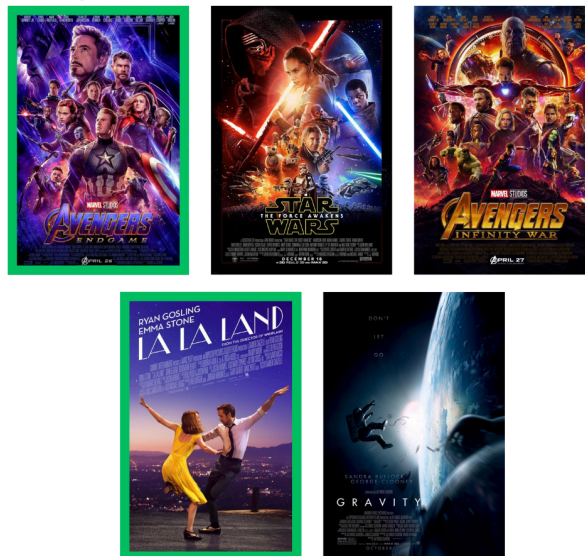
Años 2000

Fuente: Elaboración propia.

Figura 28: Selección de carteles Años 2010.

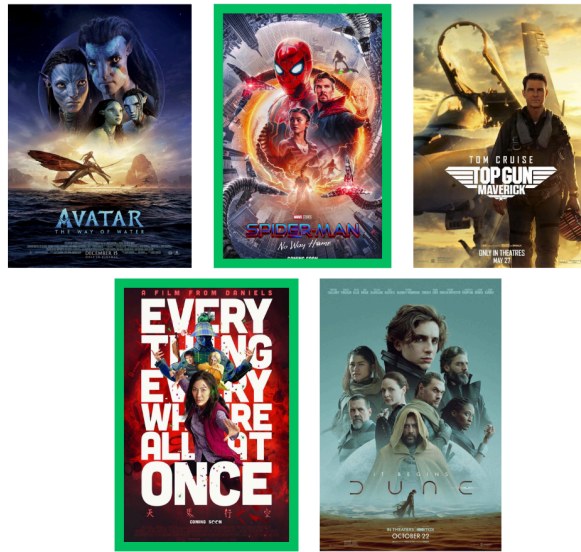
Años 2010

Fuente: Elaboración propia.

Figura 29: Selección de carteles Años 2020.

Años 2020

Fuente: Elaboración propia.

4.2. Objetivos

Con el fin de establecer unas pautas tangibles en esta investigación, se han determinado ciertos objetivos generales y específicos:

- Objetivos generales

OG1: Analizar la evolución del cartel de cine desde sus comienzos hasta la actualidad en base a aspectos estéticos como los colores, el texto y el diseño gráfico.

OG2: Conocer más a fondo la historia del cartel de cine, mediante el estudio paralelo de la historia del cine y la historia del cartel publicitario.

- Objetivos específicos

OE1: Detectar los posibles patrones estéticos en las diferentes etapas de la historia del cartel de cine.

OE2: Analizar las variables relacionándolas entre sí, como el género de las películas, su época o los personajes que aparecen en ellas.

4.3. Hipótesis

Como punto de partida, se plantean diferentes hipótesis que más tarde serán contrastadas con las conclusiones y resultados del trabajo de análisis:

- Primera hipótesis: En sus inicios, la cartelería en general y la cinematográfica en particular estaban más vinculados al mundo del arte, resultando obras más detalladas, con un trabajo por parte del diseñador mucho más elaborado y más adecuadas a las corrientes artísticas del momento.
- Segunda hipótesis: Actualmente, los carteles son resultado de una investigación más técnica del público al que se dirigen, teniendo detrás una estrategia clara y enfocados únicamente a crear *engagement* y llamar la atención del consumidor.
- Tercera hipótesis: Los aspectos estéticos como el color o la tipografía tienen vinculación con el género y el tono de la película (Ej. tonos oscuros y fríos para películas tristes y melancólicas, tonos cálidos y saturados para películas alegres, etc.)
- Cuarta hipótesis: La escala y disposición de los personajes en el cartel está relacionado con el protagonismo de éstos en el largometraje.
- Quinta hipótesis: la tipografía ha evolucionado de una letra más decorativa a una más simple, pero más integrada con el resto de elementos del cartel.

4.4. Diseño metodológico

Para realizar el estudio, se han establecido unas variables que engloban cualquier aspecto a destacar en la composición de los carteles seleccionados. Este análisis permitirá llegar a unas conclusiones cuantitativas sobre los diferentes elementos estéticos de las gráficas ya que, se ha elaborado una tabla con todas las posibles variables del estudio.

Esta tabla toma como referencia las aportaciones de Sánchez de Lucas en el artículo para la revista Gráfica ‘Análisis de la comunicación visual del cartel cinematográfico: Estudio de caso de la productora Universal Pictures’. No obstante, se han realizado modificaciones a la tabla inicial con el objetivo de llegar a un análisis más exhaustivo y próximo a las necesidades de la investigación.

Figura 30: Tabla de las variables de análisis.

Género cinematográfico	Paleta de colores	Connotación gráfica	Encuadre	Ángulo de toma	Kinética	Lenguaje no verbal	Jerarquía de personajes	Estilo de imagen	Texto	Tipografía
Documental	Colores cálidos (rojo, naranja, amarillo...)	Acción	Ampio	Cenital	Estático	Alegre	Por escala	Fotografía (independiente o fotograma de la película)	Título	Fusión con elementos gráficos
Biográfico		Violencia	Medio	Picado		Enfadado	Por encuadre		Subtítulo	
Histórico	Colores fríos (azul, verde, morado...)	pasión	Cerrado	Normal	Movimiento	Triste	Por ubicación	Ilustración	Actores	Independiente de la imagen
Musical		Terror/Suspense		Contrapicado		Defensa	Por colores		Director	
Comedia	Monocromático (Blanco y negro, gris...)	Diversión		Nadir		Pensativo	Por lenguaje no verbal	Animación 3D Collage	Productora	Decorativa
Infantil/Animación		Naturaleza		Actitud chulesca		Igualitaria	Otros			
Romántico		Peligro/Maldad				Miedo/Inquietud				
Aventura/Acción		Poder/Lujo				Agresivo				
Bélico		Drama/Melancólico				Alocado				
Ciencia Ficción/Fantasia		Romántico				Tranquilo				
Drama						Apasionado				
Suspense										
Terror/Miedo										

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se explicarán uno a uno los aspectos a analizar, con la intención de aclarar el porqué se incluyen en el análisis y entender mejor a lo que se refieren:

- **Género cinematográfico:** Tema general de una película. Es importante incluirlo en el análisis ya que así se pueden sacar conclusiones relacionadas con éste, como si hay algún género relacionado con una paleta de colores específica o si el lenguaje no verbal de los personajes tiene que ver con la trama de la película.
- **Paleta de colores:** Clasificado en tres categorías: Monocromático, formado por el blanco, el negro y los diferentes tonos de gris; los colores cálidos (Rojos, amarillos, naranjas...) que están asociados a la alegría, la aventura, el calor, etc. y los colores fríos (Azul, morado, verde...), relacionados con la nostalgia, la tristeza, el frío. etc. Incluir esta variable es indispensable debido a las connotaciones psicológicas que

tiene el color en el cerebro y es un punto clave en lo que se quiere transmitir al público en la creación de los carteles.

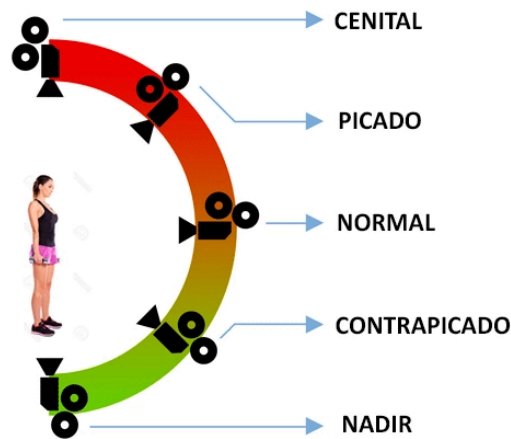
- **Connotación gráfica:** Es el significado secundario o implícito que se asocia con un elemento visual, aquello que evoca en el espectador emociones, ideas y experiencias personales. Es lo que se le quiere transmitir al espectador sobre lo que se puede esperar de la película, pues cada filme tendrá un cartel que se adecúe a su contenido. Por ejemplo, una gráfica para un thriller tendrá una connotación de suspense y misterio.
- **Encuadre y ángulo de toma:** Son decisiones sobre la composición de la imagen, el encuadre es la proporción que va a aparecer en el resultado final (amplio, medio o cerrado) y el ángulo de toma sería la posición de la cámara desde un eje imaginario (cenital, picado, normal, contrapicado o nadir). Son elementos importantes ya que dependiendo de la elección, se da más importancia a unos elementos u otros y aportan distintas sensaciones al espectador.

Figura 31: Ejemplo de encuadre.

Fuente: <https://www.dzoom.org.es/encuadre-fotografia/>

Figura 32: Ejemplo de ángulo de toma.

Fuente:

<https://escuelatvcomunitaria.wordpress.com/2016/05/26/lenguaje-audiovisual-angulos-de-toma/>

- Kinética, lenguaje no verbal y jerarquía de personajes: Están intrínsecamente relacionados con los personajes que aparecen en el cartel. La kinética tiene que ver con el movimiento o la ausencia de este (estático o en movimiento), el lenguaje no verbal es lo que expresan con su cuerpo (alegre, enfadado, triste, defensa, pensativo...) y la jerarquía de los personajes serían los recursos empleados para hacer destacar a ciertos individuos en la composición del cartel (por escala, por encuadre, por ubicación, por colores...).
- Estilo de imagen: Se refiere al recurso empleado para crear la imagen que aparece en el cartel (fotografía, ilustración animación 3D o collage)
- Texto y tipografía: Análisis de los elementos textuales del cartel. Observación de la aparición de título, subtítulo, nombre de los actores, productora... y los recursos utilizados en dichos textos, si éstos están fusionados con la imagen o son independientes de ella, si tienen una función decorativa o un posicionamiento estratégico.

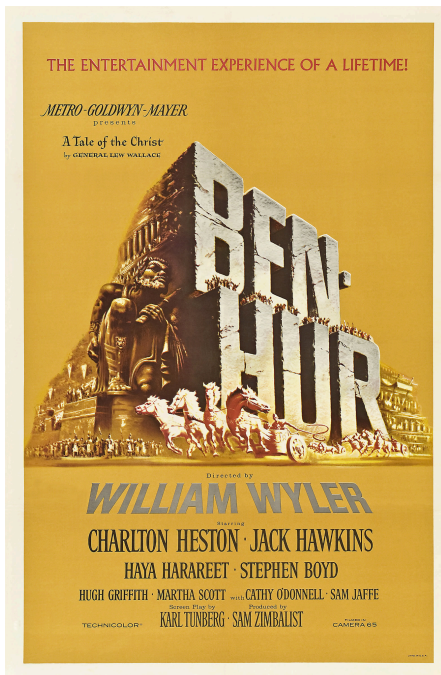
5. Resultados

5.1. Análisis de carteles

Los carteles seleccionados para el proyecto han sido analizados uno a uno en base a las variables anteriormente mencionadas. No obstante, no ha sido un análisis cerrado, pues se han aportado matices y detalles con la intención de destacar los aspectos significativos.

A continuación, se mostrarán varios ejemplos de dichos análisis, haciendo una selección de tres películas, una que sea una representación de la parte más antigua, otra que abarque la época de los años 80 y 90 y, por último, un ejemplo de la cartelería actual. El resto de carteles, su ficha técnica y el análisis de las variables se puede encontrar en los anexos de la investigación.

5.1.1. Análisis del cartel de Ben-Hur

Título original: Ben-Hur

Año: 1959

Duración: 3h 32m

País: Estados Unidos

Dirección: William Wyler

Guión: William Wyler, Gore Vidal, Karl Tunberg, Maxwell Anderson, Christopher Fry, Samuel Nathaniel Behrman

Productora: Metro Goldwyn Mayer

Sinopsis: Judá Ben-Hur, hijo de una familia noble de Jerusalén, es amigo de Mesala, un tribuno romano que dirige los ejércitos de ocupación. Sin embargo, un accidente los convierte en enemigos: Ben-Hur es acusado de intentar matar al nuevo gobernador romano y Mesala lo encarcela junto con su familia.

Género cinematográfico	Paleta de colores	Connotación gráfica	Encuadre	Ángulo de toma	Kinética
Aventura/Acción	Colores cálidos	Acción y poder	Amplio	Contrapicado	estático (caballos de la parte inferior en movimiento)

Lenguaje no verbal	Jerarquía de personajes	Estilo de imagen	Texto	Tipografía
No podemos encontrar lenguaje no verbal debido a la ausencia de personajes	Por escala (nombre del protagonista más grande que el resto de elementos)	Ilustración	Título, subtítulo, actores, director y productora	Fusión con elementos gráficos

5.1.2. Análisis del cartel de Titanic

Título original: Titanic

Año: 1997

Duración: 3h 14m

País: Estados Unidos

Dirección: James Cameron

Guión: James Cameron

Productora: 20th Century Fox, Paramount Pictures, Lightstorm Entertainment

Sinopsis: Jack es un joven artista que gana un pasaje para viajar a América en el Titanic, el transatlántico más grande y seguro jamás construido.

Género cinematográfico	Paleta de colores	Connotación gráfica	Encuadre	Ángulo de toma	Kinética
Romántico y aventura	Colores cálidos para los personajes y texto y fríos para el resto de la imagen	Pasión, peligro, poder y drama	Amplio para el barco y cerrado para los personajes	Nadir para el barco y normal para los personajes	Estático

Lenguaje no verbal	Jerarquía de personajes	Estilo de imagen	Texto	Tipografía
Triste y apasionado	Igualitaria	Collage y fotografía	Título, subtítulo, actores, director y productora	Independiente a la imagen y decorativa

5.1.3. Análisis del cartel de Todo a la vez en todas partes

Título original: Everything everywhere all at once
 Año: 2022
 Duración: 2h 19m
 País: Estados Unidos
 Dirección: Dan Kwan, Daniel Scheinert
 Guión: Dan Kwan, Daniel Scheinert
 Productora: IAC Films, Gozie AGBO, Year of the Rat, Ley Line Entertainment

Sinopsis: Una heroína inesperada debe usar sus nuevos poderes para luchar contra los desconcertantes peligros del multiverso y así lograr salvar su mundo.

Género cinematográfico	Paleta de colores	Connotación gráfica	Encuadre	Ángulo de toma	Kinética
Acción y ciencia ficción	Colores cálidos y blanco	Acción y diversión	Medio	Normal	Movimiento

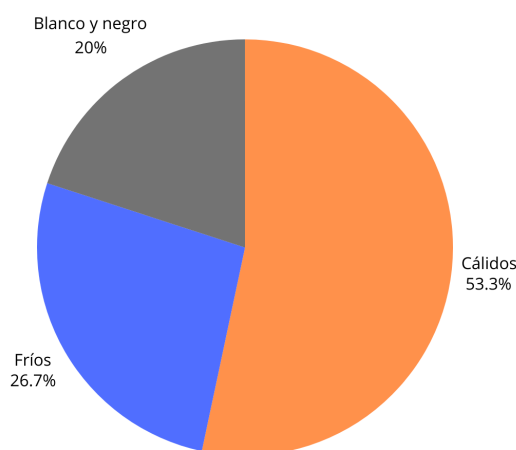
Lenguaje no verbal	Jerarquía de personajes	Estilo de imagen	Texto	Tipografía
Defensa, actitud chulesca y agresivo	Por escala y por ubicación	Fotografía y collage	Título, actores, director y productora	Fusión con elementos gráficos

5.2. Resultados cuantitativos

Con la intención de mostrar los resultados del análisis de una forma más visual, se han realizado unas gráficas plasmando los porcentajes de cada una de las variables. No obstante, debido a la flexibilidad del estudio, hay carteles que engloban más de una opción a elegir, como se puede observar en el anterior punto y en el completo de carteles en los anexos del documento.

5.2.1. Paleta de colores

Figura 33: Gráfica de porcentajes de la paleta de colores.

Fuente: Elaboración propia

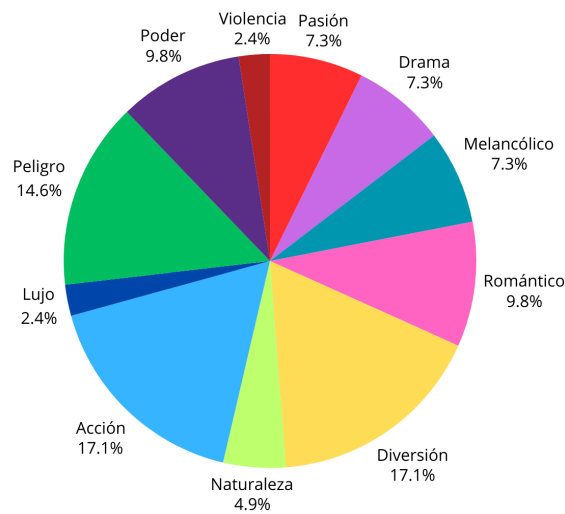
En esta gráfica podemos apreciar una clara mayoría de carteles cuyos principales colores entran dentro de la paleta de colores cálidos, apareciendo en más de la mitad de éstos. Los colores fríos ganan en un 6% al blanco y negro.

Hay algunos carteles que fusionan estas paletas, por ejemplo, en el de “Sonrisas y lágrimas” (*The sound of music*, Robert Wise, 1965), los personajes y el título oscilan entre tonos rojos, rosas y amarillos, mientras que en el paisaje que da fondo al cartel predominan los tonos fríos como el azul o el verde oscuro. Algo parecido sucede con la película “Avatar” (James Cameron, 2009), en el que la parte superior está conformada casi únicamente por tonos

azules, pero en la parte inferior los colores cálidos predominan ya que se pretende representar un atardecer con el sol de fondo.

5.2.2. Connotación gráfica

Figura 34: Gráfica de porcentajes de la connotación gráfica.

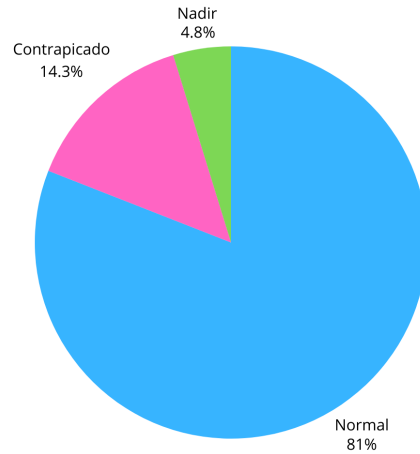

Fuente: Elaboración propia

Debido a la variedad de los géneros de las películas seleccionadas, la connotación gráfica que suscita cada una es diferente y provoca que los resultados se plasmen en una gráfica con porcentajes similares en la mayoría de las opciones. No obstante, cabe destacar que los puntos de acción y diversión destacan del resto, siendo los que cuentan con un porcentaje mayor

5.2.3. Ángulo de toma

Figura 35: Gráfica de porcentajes del ángulo de toma.

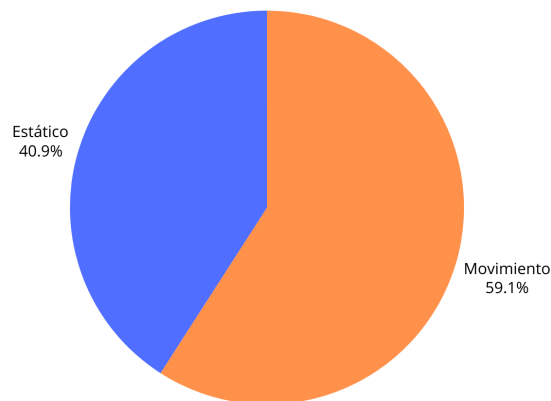

Fuente: Elaboración propia

Estos resultados reflejan una clara hegemonía del ángulo de toma normal, frente a un 14,3% del contrapicado y un 4,8% del nadir. El resto de ángulos no han tenido presencia en ninguno de los carteles seleccionados.

5.2.4. Kinética

Figura 36: Gráfica de porcentajes de la kinética.

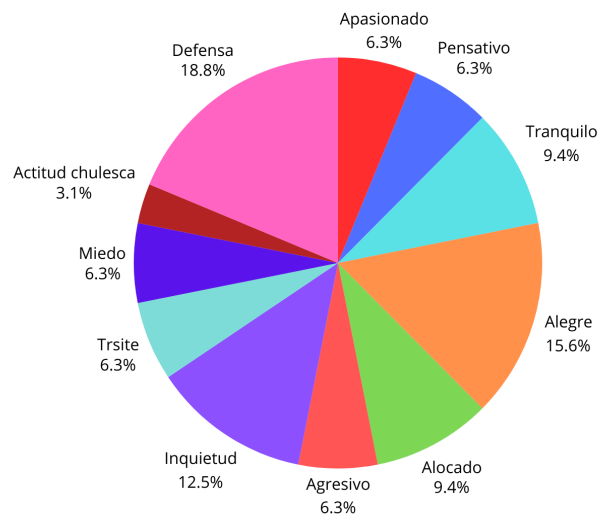
Fuente: Elaboración propia

En esta variable, los carteles con personajes o escenas en movimiento superan en casi un 20% a las escenas estáticas.

Hay carteles que, debido a la gran cantidad de personajes que aparecen en ellos, incluyen ambas variables en su análisis, como es el caso de “Los vengadores: Endgame” (*Avengers: Endgame*, Anthony Russo, Joe Russo, 2019).

5.2.5. Lenguaje no verbal

Figura 37: Gráfica de porcentajes del lenguaje no verbal.

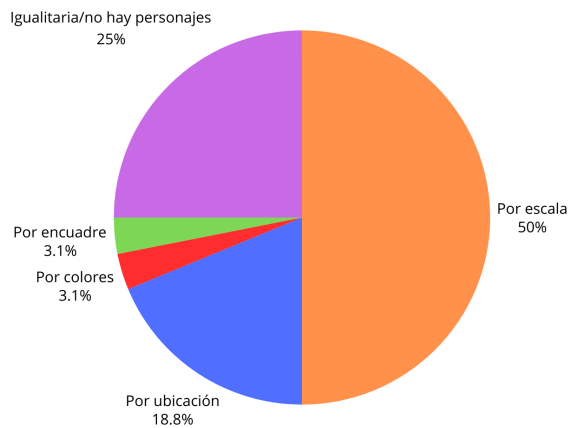

Fuente: Elaboración propia

En esta gráfica se puede observar cómo la posición de defensa destaca ante el resto, seguida por el lenguaje alegre, inquietud o tranquilo. En cuanto al resto de resultados, son todos bastante similares entre sí.

5.2.6. Jerarquía de personajes

Figura 38: Gráfica de porcentajes de la jerarquía de personajes.

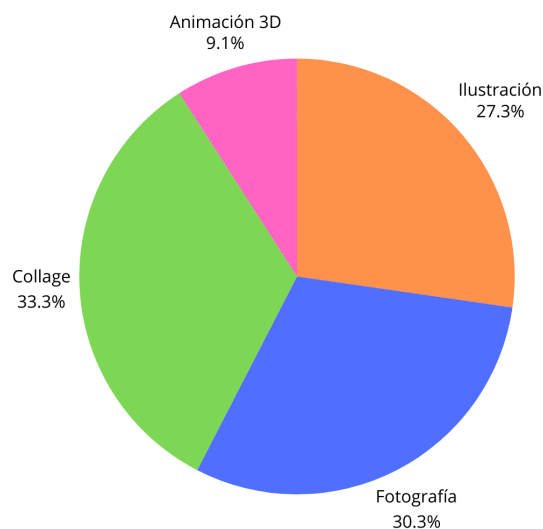

Fuente: Elaboración propia

La mitad de los resultados se inclinan a la jerarquía por escala de los personajes, asociando su importancia con su tamaño. Seguido de esto, en un 25% de los carteles analizados, la jerarquía de los personajes es igualitaria o no aparecen personajes. Finalmente, la ubicación determina la importancia de los personajes en un 18,8% y el encuadre y los colores en un 3,1% cada uno.

5.2.7. Estilo de imagen

Figura 39: Gráfica de porcentajes del estilo de imagen.

Fuente: Elaboración propia

La variable que más aparece en los carteles es el collage, seguido de la fotografía y la ilustración. Por último y quedándose atrás, observamos la animación 3D con un porcentaje de 9,1.

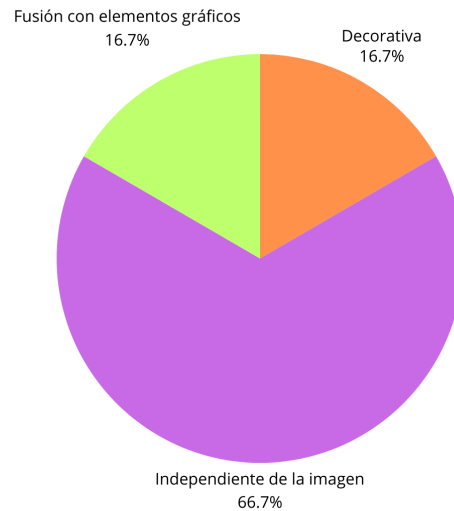
En los carteles que cuentan con collages, estos pueden estar formados por fotografías, como se puede ver en “La lista de Schindler” (*Schindler's list*, Steven Spielberg, 1993), donde observamos una fotografía de unas manos y por encima otra fotografía de una lista de palabras y números; o por ilustraciones, como es el caso del cartel de Bambi (David Hand, Clyde Geronimi, 1942) en el que se pueden apreciar tres fotogramas en la parte inferior de la composición.

5.2.8. Texto

En relación al texto de los carteles, no es posible realizar una gráfica explicando los resultados, pues el análisis es individual en cada póster. No obstante, cabe destacar que de los 20 carteles, todos incluyen el título y el nombre de la productora, 17 de ellos contienen el nombre del director de la película y el mismo número integran los nombres de los actores principales. Sólo 11 de ellos incluyen un subtítulo para acompañar al título de la obra.

5.2.9. Tipografía

Figura 40: Gráfica de porcentajes de la tipografía.

Fuente: Elaboración propia

En esta gráfica se aprecia cómo el estilo de tipografía más utilizado es el independiente a la imagen con un 66,7%. La fusión de la tipografía con elementos gráficos y la decorativa constituyen cada una un 16,7%.

5.3. Contraste

El análisis cuantitativo de los carteles es importante para conocer las tendencias y preferencias en el ámbito del diseño gráfico de la cartelera cinematográfica, pero no hay que olvidar el objetivo principal de esta investigación: su evolución. Por esta razón, se ha ido un paso más allá y se ha investigado el contraste de la historia de estos carteles, comparándolos entre ellos y basándonos en las variables iniciales.

5.3.1. Por década

El primer punto significativo a tener en cuenta sería el cambio temporal de los carteles cinematográficos. Como se puede observar en el análisis, cuanto más lejos en el tiempo, mayor es el uso de la ilustración como recurso gráfico, pues no es hasta el año 1946 con la película “Los mejores años de nuestra vida” (*The best years of our lives*, William Wyler, 1946) que no se aplica la técnica fotográfica, pudiendo considerarse una excepción ya que no

es hasta la década de los 80 con “El último emperador” (*The last emperor*, Bernardo Bertolucci, 1987) que no se vuelve a utilizar. A partir de este cartel, la fotografía continúa con la hegemonía en el estilo de la imagen hasta la actualidad, en base a las películas analizadas en esta investigación.

Otra variable que evoluciona con el tiempo es la tipografía, pues ésta pasa de ser independiente a la imagen y meramente decorativa a estar más fusionada con el resto de elementos gráficos del cartel. Esto se puede apreciar en películas como “Sucedió una noche” (*It happened one night*, Frank Capra, 1934) en la que se aprecia un estilo de letra más ornamental, situada en la parte derecha inferior de la composición y aislada de la ilustración principal. Esto contrasta con el cartel de “Todo a la vez en todas partes” (*Everything everywhere all at once*, Dan Kwan, Daniel Scheinert, 2022), largometraje muy reciente en el que los personajes aparecen centrados con el título de un tamaño considerable haciendo de fondo, a excepción de la última palabra que se encuentra por delante de la protagonista, creando un efecto de fusión entre texto e imagen y homogeneidad en la composición.

5.3.2. Por género cinematográfico

Este quizá sea el punto en el que más diferencias se establecen entre películas, pues para determinar si un largometraje es de un género o de otro, su cartel contará con unas características gráficas que se atribuyen a dicho género.

Un claro ejemplo de esto es la connotación gráfica que suscita cada cartel. Como se puede apreciar en el análisis, las películas románticas se relacionan con características como pasión, drama, melancólico o romance; en cambio, si se trata de un filme de aventura, se vinculará más con acción, poder, violencia, peligro, etc.

También es destacable la relación del género de las películas con el lenguaje no verbal de los personajes que aparecen en ella. Los largometrajes cuya trama produce tristeza tienen carteles en los que los personajes que aparecen tienen expresiones más apagadas y tristes, como se puede apreciar en “*Titanic*” (James Cameron, 1997); así como cuando las figuras que vemos están alegres y alocados normalmente se relacionaría con películas de comedia o con tramas alejadas del drama, ejemplo de esto es el cartel de “*Bambi*” (David Hand, Clyde Geronimi,

1942). No obstante, hay pósters que pueden dar una apariencia opuesta a la realidad de la película, como “*Cabaret*” (Bob Fosse, 1972) o “*Sonrisas y lágrimas*” (The sound of music, Robert Wise, 1965), con la intención de confundir al espectador.

5.3.3. Por colores

La paleta de colores de los carteles también nos proporciona información sobre distintos aspectos de la película.

Los colores más cálidos, según la psicología del color son enérgicos y vivos, representan poder, actividad, peligro, pasión y amor. En relación con esto, carteles como los de “*Lo que el viento se llevó*” (Gone with the wind, Victor Fleming, 1939), “*El último emperador*” (The last emperor, Bernardo Bertolucci, 1987) o “*El señor de los anillos: El retorno del rey*” (The lord of the rings: The return of the king, Peter Jackson, 2003) tienen una gama cromática que se ajusta a las tonalidades cálidas, ya que son películas que tratan temas muy relacionados con las características anteriormente mencionadas.

Por otro lado, los colores fríos nos evocan emociones como tranquilidad, calma, tristeza, nostalgia, misterio, etc. también dan sensación de amplitud y lejanía. Estas asociaciones cobran sentido en carteles cuya trama está relacionada con la melancolía, la tristeza o el espacio, como “*Sucedió en una noche*” (It happened one night, Frank Capra, 1934), “*Star wars: Episodio IV - Una nueva esperanza*” (Star wars: Episode IV - A new hope, George Lucas, 1977) o “*Los vengadores: Endgame*” (Avengers: Endgame, Anthony Russo, Joe Russo, 2019).

5.3.4. Por personajes

Los resultados obtenidos en base a la kinética y jerarquía de los personajes también aportan a la investigación datos significativos.

En cuanto a la kinética, se ha determinado que en los carteles de las películas en las que hay más acción y aventuras, los personajes aparecen capturados en movimiento, como se puede

apreciar en “El señor de los anillos: El retorno del rey” (*The lord of the rings: The return of the king*, Peter Jackson, 2003). Las películas cuyo género es musical también cuentan con el movimiento en las figuras que aparecen en ellas, esto es visible en “West side Story” (Jerome Robbins, Robert Wise, 1961), “Cabaret” (Bob Fosse, 1972) o “La la land” (Damien Chazelle, 2016). EN cambio, si los personajes aparecen estáticos, es probable que sea un largometraje más tranquilo, sin tanta acción, esto se puede apreciar en “Los mejores años de nuestra vida” (*The best years of our lives*, William Wyler, 1946) o “La dama y el vagabundo” (*Lady and the Tramp*, Wilfred Jackson, Clyde Geronimi, 1955).

La jerarquía de los personajes es un punto a analizar en esta investigación. En los últimos años se aprecia una tendencia de mostrar la mayoría de personajes en el cartel de la película, ubicando a los protagonistas en un lugar centrado y de un tamaño mayor al resto, como en “Spiderman: No way home” (Jon Watts, 2021) o en “Todo a la vez en todas partes” (*Everything everywhere all at once*, Dan Kwan, Daniel Scheinert, 2022).

6. Conclusiones

Tras el exhaustivo análisis de los datos recopilados y los resultados obtenidos, tanto cuantitativos como contrastándolos entre sí, se han establecido unas conclusiones generales:

En base a la primera hipótesis, ésta quedaría verificada al observar un mayor uso de la ilustración en los carteles cinematográficos, siendo estos creados por artistas plásticos y atendiendo a las tendencias artísticas del momento. Relacionándolo con la segunda hipótesis, actualmente, el uso de herramientas de edición como *Photoshop* y el recurso de mostrar una cantidad elevada de personajes en los carteles da como resultado una cartelería menos artística, pero más ajustada a las necesidades del público, quienes disfrutan de *blockbusters* a los que muchas veces acuden a ver en salas de cine por los personajes que aparecen o porque forman parte de universos cinematográficos con los que tienen un vínculo previo.

Como muestran los resultados del análisis, la tercera hipótesis quedaría asimismo verificada. La elección cromática en los carteles cinematográficos sí que tiene relación con el género de

la película, siendo los tonos cálidos más utilizados en películas cuya trama es enérgica o pasional, así como para representar el poder o el peligro. Por otro lado, los tonos fríos al ser más nostálgicos, tristes y dar sensación de lejanía, se atribuyen a películas más apagadas, dramáticas o cuya trama se desarrolla en el espacio. No obstante, se desmiente que la tipografía se vea influida por el género de la película y, en la mayoría de carteles, es tan solo un elemento dependiente a la imagen.

Queda corroborada la cuarta hipótesis al observar cómo hay elementos estéticos en los carteles que nos informan sobre la importancia de los personajes de la película, como pueden ser su ubicación, encuadre o escala en la composición de la obra final. Esto se corrobora al aparecer figuras cuyo tamaño es superior en comparación al resto, así como las ubicadas en puntos clave de la composición y sus colores hacen que destaquen. Estos personajes serían los protagonistas o tendrían un peso significativo en el largometraje.

Por último, la quinta hipótesis quedaría también verificada. La tipografía de los carteles en sus inicios estaba hecha a mano por el propio artista o tenía un estilo más ornamental, pero no se integraba con el resto de elementos. Este hecho plantea una diferencia con la tendencia actual, la cual tiende a fusionar el texto con la imagen, resultando una obra más uniforme y homogénea.

A continuación, valoramos si los objetivos determinados al comienzo del estudio se han podido llevar a cabo. Como objetivos generales, se determinó analizar la evolución del cartel de cine desde sus inicios hasta la actualidad. Para ello, en la investigación se recopiló un corpus de carteles destacados desde la década de 1930, haciendo un recorrido por todo el siglo XX y entrando en los primeros años del nuevo milenio, siendo el último cartel del año 2022.

Cabe destacar a su vez el análisis de aspectos estéticos como los colores, el texto y el diseño gráfico. Estas variables se pueden observar en las tablas y resultados de la investigación, con las que más tarde se extrajeron una serie de conclusiones anteriormente expuestas a este punto.

Otro objetivo general del proyecto era conocer más a fondo la historia del cartel de cine, así como la historia del cine y del cartel publicitario. En el marco teórico se puede apreciar el

cumplimiento de este objetivo, al contar con un resumen detallado sobre estos aspectos, haciendo un recorrido por sus distintas épocas y corrientes.

Pasando a los objetivos específicos, al realizarse un análisis y posteriormente contrastar sus variables, se han detectado patrones estéticos en las diferentes etapas de la historia del cartel cinematográfico, como la evolución de la tipografía desde una más decorativa a una más integrada con el resto de elementos de la composición; o el cambio del estilo de la imagen de la ilustración, predominante en los primeros años, hacia la fotografía.

La relación de los distintos puntos a analizar también se ha conseguido seleccionando los aspectos más significativos (la época, el género cinematográfico, los colores y los personajes) y observando cómo afectan los unos a los otros y el patrón que se establece. Se han obtenido conclusiones interesantes como: 1) la evolución del estilo de imagen y tipografía, 2) la relación de la connotación gráfica con el género de la película anunciada, 3) la importancia de la selección de la paleta de colores en el diseño del cartel, o 4) la jerarquía de los personajes y distintos recursos para hacerlos destacar.

Como conclusión final, la historia y el diseño del cartel cinematográfico en efecto ha ido evolucionando desde sus inicios, adaptándose a los cambios sociales y tecnológicos y llegando a consolidarse en la publicidad y en el diseño gráfico. Para llegar al producto final, hay detrás un amplio estudio del público al que va dirigido y va acompañado de muchos más recursos para promocionar las películas como *trailers*, *merchandising*, publicidad en redes sociales, etc. No obstante, el cartel sigue siendo un elemento trascendental a la hora de promocionar una obra cinematográfica y multitud de otros elementos publicitarios giran alrededor de él.

Para concluir este trabajo, y como reflexión personal, me gustaría destacar que la realización de esta investigación me ha aportado una visión más amplia de la publicidad y del cine. He adquirido una gran cantidad de conocimientos y cuento con más ganas de crecer como publicitaria y aplicar lo aprendido en mis futuras creaciones.

FUENTES Y REFERENCIAS

Admin. (2023a, junio 12). *Los años 60. El cine década a década*. Welab Professional Equipment. <https://welabplus.com/2022/11/29/los-anos-60-el-cine-decada-a-decada/>

Admin. (2023b, junio 12). *Los años 70. El cine década a década*. Welab Professional Equipment. <https://welabplus.com/2022/12/21/los-anos-70-el-cine-decada-a-decada/>

Admin. (2024, 1 febrero). *El cine década a década. Años 80*. Welab Professional Equipment. <https://welabplus.com/2023/02/21/el-cine-decada-a-decada-anos-80-3/>

AdminBMedia. (2019, 31 enero). *Evolution of Outdoor Advertising | History of Advertising*. bMedia. <https://www.bmediagroup.com/news/evolution-of-outdoor-advertising/>

Aguado, V. (2022, 3 diciembre). *Orígenes de los carteles de cine*. Macguffin007. <https://macguffin007.com/2018/08/15/carteles-de-cine/>

Alfaro, O. (2019, 8 diciembre). Las 20 películas más taquilleras de la década. *SensaCine.com.mx*. <https://www.sensacine.com.mx/album/album-18565570/>

Befresh Studio. (2019, 7 junio). *La historia del cartel cinematográfico*. Befresh-studio. <https://www.befresh-studio.com/blog/la-historia-del-cartel-cinematografico.html#:~:text=comparte%20ideas%20contigo-,La%20historia%20del%20cartel%20cinematogr%C3%A1fico,y%20art%20C3%ADsticas%20de%20cada%20%C3%A9poca>

Cayo, P. (2024, 15 abril). Diferencias entre connotación y denotación en el diseño gráfico: Descifrando el lenguaje visual. *Medium*. <https://medium.com/@profecayo/diferencias-entre-connotaci%C3%B3n-y-denotaci%C3%B3n-en-el-dise%C3%B1o-gr%C3%A1fico-descifrando-el-lenguaje-visual-d96c6784d2d1#:~:text=Es%20el%20significado%20secundario%20o,emociones%2C%20ideas%20y%20experiencias%20personales.>

clases magistrales de la asignatura Historia del cartel impartida por la profesora Luisa Moreno curso 2022-2023

colaboradores de Wikipedia. (s. f.). *Anexo: Películas con más premios Óscar* - Wikipedia, la enciclopedia libre.

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo: Pel%C3%ADculas_con_m%C3%A1s_premios_%C3%93scar

colaboradores de Wikipedia. (2024a, marzo 5). *Los mejores años de nuestra vida*. Wikipedia, la Enciclopedia Libre.

https://es.wikipedia.org/wiki/Los_mejores_a%C3%B1os_de_nuestra_vida

colaboradores de Wikipedia. (2024b, marzo 9). *El último emperador*. Wikipedia, la Enciclopedia Libre.

https://es.wikipedia.org/wiki/El_%C3%BAltimo_emperador

colaboradores de Wikipedia. (2024c, marzo 30). *Cabaret (película)*. Wikipedia, la Enciclopedia Libre.

[https://es.wikipedia.org/wiki/Cabaret_\(pel%C3%ADcula\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Cabaret_(pel%C3%ADcula))

colaboradores de Wikipedia. (2024d, abril 7). *El Señor de los Anillos: el retorno del Rey*. Wikipedia, la Enciclopedia Libre.

https://es.wikipedia.org/wiki/El_Se%C3%B1or_de_los_Anillos:_el_retorno_del_Rey

colaboradores de Wikipedia. (2024e, mayo 17). *The Sound of Music*. Wikipedia, la Enciclopedia Libre.

https://es.wikipedia.org/wiki/The_Sound_of_Music

colaboradores de Wikipedia. (2024f, mayo 29). *La lista de Schindler*. Wikipedia, la Enciclopedia Libre.

https://es.wikipedia.org/wiki/La_lista_de_Schindler

colaboradores de Wikipedia. (2024g, junio 6). *Historia del cine*. Wikipedia, la Enciclopedia Libre.

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_cine

colaboradores de Wikipedia. (2024h, junio 10). *Everything Everywhere All at Once*. Wikipedia, la Enciclopedia Libre.

https://es.wikipedia.org/wiki/Everything_Everywhere_All_at_Once

colaboradores de Wikipedia. (2024i, junio 10). *La La Land (película)*. Wikipedia, la Enciclopedia Libre.

[https://es.wikipedia.org/wiki/La_La_Land_\(pel%C3%ADcula\)](https://es.wikipedia.org/wiki/La_La_Land_(pel%C3%ADcula))

colaboradores de Wikipedia. (2024j, junio 18). *Lo que el viento se llevó (película)*.

Wikipedia, la Enciclopedia Libre.

[https://es.wikipedia.org/wiki/Lo_que_el_viento_se_llev%C3%B3_\(pel%C3%ADcula\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Lo_que_el_viento_se_llev%C3%B3_(pel%C3%ADcula))

colaboradores de Wikipedia. (2024k, junio 20). *Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza*. Wikipedia, la Enciclopedia Libre.

https://es.wikipedia.org/wiki/Star_Wars:_Episodio_IV_-_Una_nueva_esperanza

colaboradores de Wikipedia. (2024l, junio 23). *Bambi*. Wikipedia, la Enciclopedia Libre.

<https://es.wikipedia.org/wiki/Bambi>

colaboradores de Wikipedia. (2024m, junio 23). *La dama y el vagabundo*. Wikipedia, la Enciclopedia Libre. https://es.wikipedia.org/wiki/La_dama_y_el_vagabundo

colaboradores de Wikipedia. (2024n, julio 1). *Batman (película de 1989)*. Wikipedia, la Enciclopedia Libre.

[https://es.wikipedia.org/wiki/Batman_\(pel%C3%ADcula_de_1989\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Batman_(pel%C3%ADcula_de_1989))

colaboradores de Wikipedia. (2024o, julio 2). *Spider-Man: No Way Home*. Wikipedia, la Enciclopedia Libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Spider-Man:_No_Way_Home

colaboradores de Wikipedia. (2024p, julio 4). *Avatar (película)*. Wikipedia, la Enciclopedia Libre. [https://es.wikipedia.org/wiki/Avatar_\(pel%C3%ADcula\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Avatar_(pel%C3%ADcula))

colaboradores de Wikipedia. (2024q, julio 4). *Avengers: Endgame*. Wikipedia, la Enciclopedia Libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Avengers:_Endgame

colaboradores de Wikipedia. (2024r, julio 4). *Ben-Hur (película de 1959)*. Wikipedia, la Enciclopedia Libre.

[https://es.wikipedia.org/wiki/Ben-Hur_\(pel%C3%ADcula_de_1959\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Ben-Hur_(pel%C3%ADcula_de_1959))

colaboradores de Wikipedia. (2024s, julio 6). *It happened one night*. Wikipedia, la Enciclopedia Libre. https://es.wikipedia.org/wiki/It_Happened_One_Night

colaboradores de Wikipedia. (2024t, julio 6). *Titanic (película de 1997)*. Wikipedia, la Enciclopedia Libre.

[https://es.wikipedia.org/wiki/Titanic_\(pel%C3%ADcula_de_1997\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Titanic_(pel%C3%ADcula_de_1997))

Composición Fotográfica: El encuadre, planos y ángulos. (2016, 24 mayo). Computación | 2º

Año CBC | Colegio del Cerro.

<https://ticsdelcerro2.wordpress.com/2016/05/24/composicion-fotografica-el-encuadre-planos-y-angulos/>

Continua, C. E. (2021, 23 marzo). *La psicología o la teoría del color - CETYS Educación*

Continua. CETYS Educación Continua.

<https://www.cetys.mx/educon/la-psicologia-o-la-teoria-del-color/#:~:text=Los%20colores%20c%C3%A1lidos%20son%20en%20C3%A9rgicos,utilizados%20en%20C3%A1reas%20de%20trabajo.>

Dyer, R. (1979). *Stars*. BFI Publishing.

Equipo editorial, Etecé. (2024, 25 abril). *Historia del cine: resumen, creadores y características*. Enciclopedia Humanidades.

<https://humanidades.com/historia-del-cine/>

Evolución del Cartel Cinematográfico a través de Vanguardias Artísticas. (2014, 19 enero).

Issuu. <https://issuu.com/andraelizabethhurtado/docs/libromedio>

Gubern, R. (1991). *Historia del cine*.

Heredia, S. (2016, 19 mayo). ¿Cuáles son las películas más taquilleras de cada década?

SensaCine.com. <https://www.sensacine.com/noticias/cine/noticia-18542129/?page=5>

LaGuerre, A. (2021, 14 noviembre). *Nuevo Hollywood: características, directores y películas más importantes*. HistoriaDelCine.es.

<https://historiadelcine.es/por-etapas/nuevo-hollywood-caracteristicas-directores-peliculas/>

- LaGuerre, A. (2022, 31 octubre). *Cine mudo*. HistoriaDelCine.es.
<https://historiadelcine.es/por-etapas/cine-mudo/#historia-del-cine-mudo>
- Lastra, E. (2018, 7 febrero). *La evolución del diseño gráfico en los carteles de cine*. Sr. Potato. <https://srpotato.com/la-evolucion-del-diseno-grafico-carteles-de-cine-2/>
- Manex Publicidad. (2021, 25 junio). *Historia de la Publicidad Exterior - Manex Publicidad*.
<https://www.manexpublicidad.com/2021/06/25/historia-de-la-publicidad-exterior/>
- Moleón, M. (2020, 27 julio). 10 películas esenciales del Hollywood dorado. *La Razón*.
<https://www.larazon.es/cultura/20200727/uir7y5ts2fa3hetabdzlz2unge.html>
- Musso, C. (2023, 10 octubre). *Colores cálidos y colores fríos: significado y diferencias*. Blog del Fotógrafo. <https://www.blogdelfotografo.com/colores-calidos-colores-frios/>
- Noriega, J. L. S. (2006). *Historia del cine: teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión*.
- Producciones, A. (2021, 4 mayo). *Historia del cine: La edad de oro de Hollywood*. Avanti! Producciones. <https://www.avantiproducciones.com.ar/edad-oro-hollywood/>
- Publicidad Digital Out Of Home (DOOH) ¿Qué es? - Inprofit*. (s. f.). www.inprofit.es.
<https://inprofit.es/es/blog/publicidad-digital-out-of-home-doo-h-que-es>
- Rosado, R. (2021, 29 marzo). Las 30 mejores películas de los últimos 30 años según IMDb. *Fotogramas*.
<https://www.fotogramas.es/noticias-cine/g11149658/mejores-peliculas-ultimos-anos/>
- Salavetz, J., Drate, S., & Sarowitz, S. (2008). *Art of the Modern Movie Poster: International Postwar Style and Design*. Chronicle Books.

ANEXOS

Título original: Gone with the wind

Año: 1939

Duración: 3h 58m

País: Estados Unidos

Dirección: Victor Fleming

Guión: Sidney Howard

Productora: Metro Goldwyn-Mayer

Sinopsis: Georgia, 1861. En la elegante mansión sureña de Tara, vive Scarlett O'Hara, la joven más bella, caprichosa y egoísta de la región. Ella suspira por el amor de Ashley, pero él está prometido con su prima, la dulce y bondadosa Melanie.

Género cinematográfico	Paleta de colores	Connotación gráfica	Encuadre	Ángulo de toma	Kinética	Lenguaje no verbal	Jerarquía de personajes	Estilo de imagen	Texto	Tipografía
Romántico y bélico	Colores cálidos	Pasión y drama	Medio (personajes principales) y amplio (personajes secundarios)	Normal	Movimiento	Apasionado	Por escala	Ilustración	Título, subtítulo, actores, director y productora	Independiente de la imagen

Título original: It happened one night

Año: 1934

Duración: 1h 45m

País: Estados Unidos

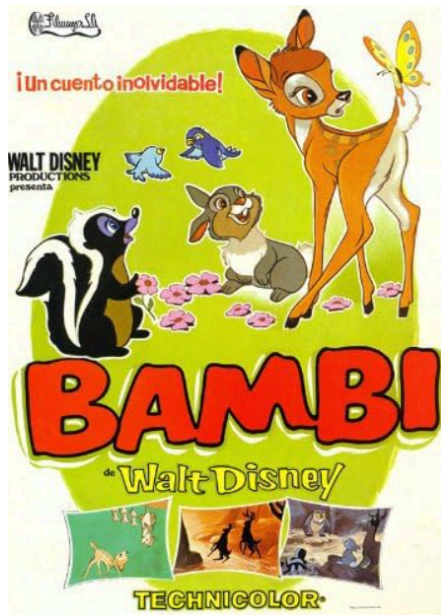
Dirección: Frank Capra

Guión: Frank Capra, Robert Riskin

Productora: Columbia pictures

Sinopsis: Una rica heredera escapa del yate en el que la ha recluido su padre y huye en un viaje en el que conocerá a un periodista que cambiará su vida.

Género cinematográfico	Paleta de colores	Connotación gráfica	Encuadre	Ángulo de toma	Kinética	Lenguaje no verbal	Jerarquía de personajes	Estilo de imagen	Texto	Tipografía
Comedia y romántico	Colores fríos	Melancólico o y romántico	Cerrado	Normal	Estático	Pensativo y tranquilo	Igualitaria	Ilustración	Título, actores, director y productora	Independiente de la imagen

Título original: Bambi
 Año: 1942
 Duración: 1h 10m
 País: Estados Unidos
 Dirección: David Hand, Clyde Geronimi
 Guión: Larry Morey
 Productora: Walt Disney Animation Studios

Sinopsis: Un joven ciervo llamado Bambi descubre los valores de la vida en su camino hacia la edad adulta. Lo acompañarán sus nuevos amigos, Tambor, el conejo juguetón; Flor, la tímida y adorable mofeta; y su sabio amigo el Búho.

Género cinematográfico	Paleta de colores	Connotación gráfica	Encuadre	Ángulo de toma	Kinética	Lenguaje no verbal	Jerarquía de personajes	Estilo de imagen	Texto	Tipografía
Infantil/Animación	Colores cálidos	Diversión y naturaleza	Amplio	Normal	Movimiento	Alegre	Igualitaria	Ilustración y collage	Título, subtítulo y productora	Independiente de la imagen

Título original: The best years of our lives

Año: 1946

Duración: 2h 52m

País: Estados Unidos

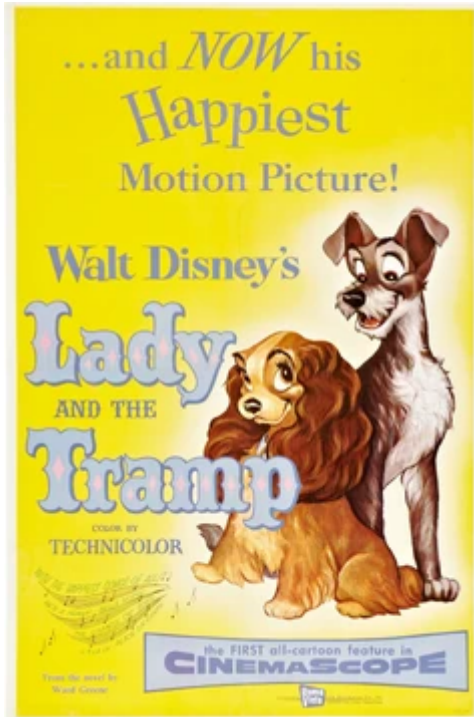
Dirección: William Wyler

Guión: Robert Emmet Sherwood, MacKinlay Kantor

Productora: Samuel Goldwyn Productions

Sinopsis: Tres soldados regresan a sus hogares en los Estados Unidos tras combatir en la Segunda Guerra Mundial. Cada uno se encuentra, a su manera, con dificultades para adaptarse a la vida normal después de una experiencia tan traumática en el frente.

Género cinematográfico	Paleta de colores	Connotación gráfica	Encuadre	Ángulo de toma	Kinética	Lenguaje no verbal	Jerarquía de personajes	Estilo de imagen	Texto	Tipografía
Bélico y romántico	Colores cálidos y blanco y negro	Diversión	Cerrado	Normal	Estático	Alegre y tranquilo	Por ubicación	Fotografía y collage	Título, actores, director y productora	Independiente de la imagen

Título original: Lady and the tramp

Año: 1955

Duración: 1h 16m

País: Estados Unidos

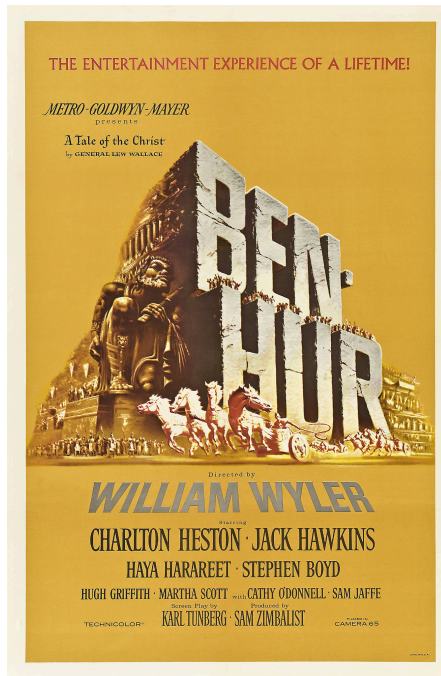
Dirección: Wilfred Jackson, Clyde Geronimi

Guión: Joe Grant, Dick Huemer, Louis Pollock

Productora: Walt Disney Animation Studios

Sinopsis: Un romance entre una perrita mimada y un perro vagabundo.

Género cinematográfico	Paleta de colores	Connotación gráfica	Encuadre	Ángulo de toma	Kinética	Lenguaje no verbal	Jerarquía de personajes	Estilo de imagen	Texto	Tipografía
Animación/ Infantil	Colores cálidos, texto de color azul	Diversión y romántico	Amplio	Normal	Estático	Alegre	Igualitaria	Ilustración y collage	Título, subtítulo y productora	Independiente a la imagen

Título original: Ben-Hur

Año: 1959

Duración: 3h 32m

País: Estados Unidos

Dirección: William Wyler

Guión: William Wyler, Gore Vidal, Karl Tunberg, Maxwell Anderson, Christopher Fry, Samuel Nathaniel Behrman

Productora: Metro Goldwyn Mayer

Sinopsis: Judá Ben-Hur, hijo de una familia noble de Jerusalén, es amigo de Mesala, un tribuno romano que dirige los ejércitos de ocupación. Sin embargo, un accidente los convierte en enemigos: Ben-Hur es acusado de intentar matar al nuevo gobernador romano y Mesala lo encarcela junto con su familia.

Género cinematográfico	Paleta de colores	Connotación gráfica	Encuadre	Ángulo de toma	Kinética	Lenguaje no verbal	Jerarquía de personajes	Estilo de imagen	Texto	Tipografía
Aventura/Acción	Colores cálidos	Acción y poder	Amplio	Contrapicado	estático (caballos de la parte inferior en movimiento)	No podemos encontrar lenguaje no verbal debido a la ausencia de personajes	Por escala (nombre del protagonista a más grande que el resto de elementos)	Ilustración	Título, subtítulo, actores, director y productora	Fusión con elementos gráficos

Título original: The sound of music

Año: 1965

Duración: 2h 52m

País: Estados Unidos

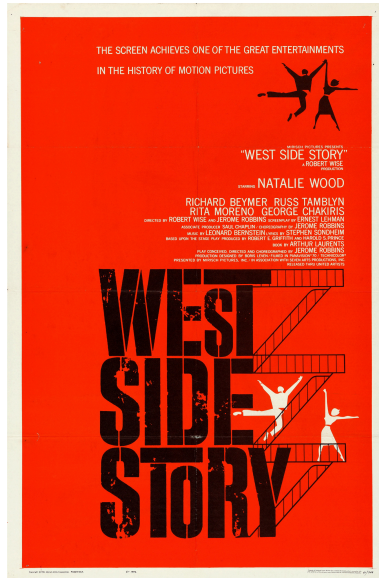
Dirección: Robert Wise

Guión: Ernest Lehman, George Hurdalek

Productora: 20th Century Studios

Sinopsis: La vida de María, una joven novicia austriaca, cambia cuando tiene que cuidar de los siete hijos del capitán Von Trapo, del que se enamorará.

Género cinematográfico	Paleta de colores	Connotación gráfica	Encuadre	Ángulo de toma	Kinética	Lenguaje no verbal	Jerarquía de personajes	Estilo de imagen	Texto	Tipografía
Musical y romántico	Colores fríos en el paisaje y cálidos en los personajes y el título	Diversión y naturaleza	Amplio	Contrapicado	Movimiento	Alegre y alocado	Por ubicación	Ilustración	Título, subtítulo, actores, director y productora	Decorativa e independiente de la imagen

Título original: West Side Story

Año: 1961

Duración: 2h 33m

País: Estados Unidos

Dirección: Jerome Robbins, Robert Wise

Guión: Robert Wise

Productora: The Mirisch Corporation, Seven Arts Productions

Sinopsis: Inspirada en Romeo y Julieta, las dos familias enfrentadas se convierten aquí en dos bandas juveniles de los años sesenta en el neoyorquino barrio de West Side. Ambas bandas son los puertorriqueños 'Sharks' y anglosajones 'Jets'.

Género cinematográfico	Paleta de colores	Connotación gráfica	Encuadre	Ángulo de toma	Kinética	Lenguaje no verbal	Jerarquía de personajes	Estilo de imagen	Texto	Tipografía
Musical y drama	Rojo, blanco y negro	Pasión	Amplio	Normal	Movimiento	Alocado	Igualitaria	Ilustración	Título, subtítulo, actores, director y productora	Fusión con elementos gráficos y decorativa

Título original: Star Wars: Episode IV - A new hope

Año: 1977

Duración: 2h 1m

País: Estados Unidos

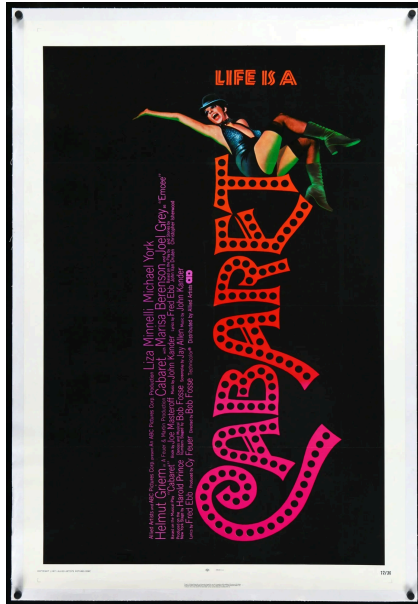
Dirección: George Lucas

Guión: Georges Lucas

Productora: Lucasfilm

Sinopsis: La nave en la que viaja la princesa Leia es capturada por las tropas imperiales al mando del temible Darth Vader. Antes de ser atrapada, Leia consigue introducir un mensaje en su robot R2-D2, quien acompañado de su inseparable C-3PO logran escapar.

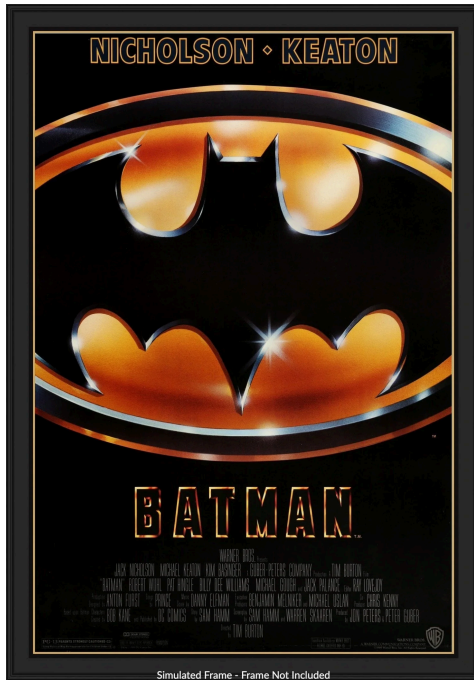
Género cinematográfico	Paleta de colores	Connotación gráfica	Encuadre	Ángulo de toma	Kinética	Lenguaje no verbal	Jerarquía de personajes	Estilo de imagen	Texto	Tipografía
Ciencia ficción y acción	Colores fríos	Acción y peligro	Amplio	Contrapicado	Movimiento	Defensa e inquietud	Por escala y por colores	Ilustración	Título, subtítulo, actores, director y productora	Independiente de la imagen

Título original: Cabaret
 Año: 1972
 Duración: 2h 4m
 País: Estados Unidos
 Dirección: Bob Fosse
 Guión: Jay Presson Allen
 Productora: Allied Artists

Sinopsis: En el Berlín de inicios de los años 30 tiene lugar una historia de amor entre la bailarina Sally Bowles (Liza Minnelli) y un estudiante de Cambridge llamado Bryan Roberts (Michael York), con los nazis en pleno auge político.

Género cinematográfico	Paleta de colores	Connotación gráfica	Encuadre	Ángulo de toma	Kinética	Lenguaje no verbal	Jerarquía de personajes	Estilo de imagen	Texto	Tipografía
Musical y drama	Monocromático para el fondo y colores cálidos para la imagen	Diversión	Medio	Normal	Movimiento	Alocado	Por ubicación	Ilustración y Collage	Título, actores, director y productora	Fusión con elementos gráficos y decorativa

Título original: Batman

Año: 1989

Duración: 2h 6m

País: Estados Unidos

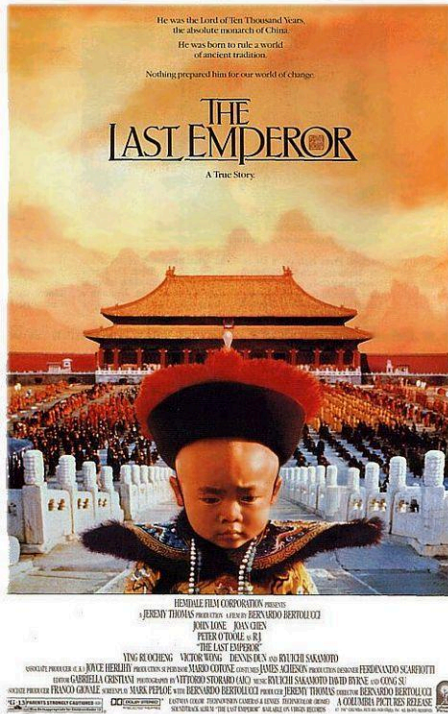
Dirección: Tim burton

Guión: Sam Hamm, Warren Skaaren

Productora: PolyGram Filmed Entertainment, The Guber-Peters Company

Sinopsis: El caballero oscuro conocido como Batman defiende a la corrupta e insegura ciudad de Gotham de su enemigo principal, un payaso homicida conocido como Joker.

Género cinematográfico	Paleta de colores	Connotación gráfica	Encuadre	Ángulo de toma	Kinética	Lenguaje no verbal	Jerarquía de personajes	Estilo de imagen	Texto	Tipografía
Aventura/acción	Monocromático y amarillo	Poder/lujo	Cerrado	Normal	Estático	Sin lenguaje no verbal	Sin personajes	Ilustración	Título, actores, director y productora	Independiente de la imagen

Título original: The last emperor

Año: 1987

Duración: 2h 43m

País: Estados unidos

Dirección: Bernardo bertolucci

Guión: Mark Peplow, Bernardo Bertolucci

Productora: Hemdale Film Corporation, Nelson Entertainment

Sinopsis: Pu Yi, fue nombrado emperador de China cuando solo contaba con 3 años, se convierte en prisionero en su propio palacio.

Género cinematográfico	Paleta de colores	Connotación gráfica	Encuadre	Ángulo de toma	Kinética	Lenguaje no verbal	Jerarquía de personajes	Estilo de imagen	Texto	Tipografía
Histórico y drama	Colores cálidos	Poder	Amplio	Normal	Estático	Tranquilo	Por encuadre	Fotografía	Título, subtítulo, actores, director y productora	Independiente de la imagen

Título original: Titanic

Año: 1997

Duración: 3h 14m

País: Estados Unidos

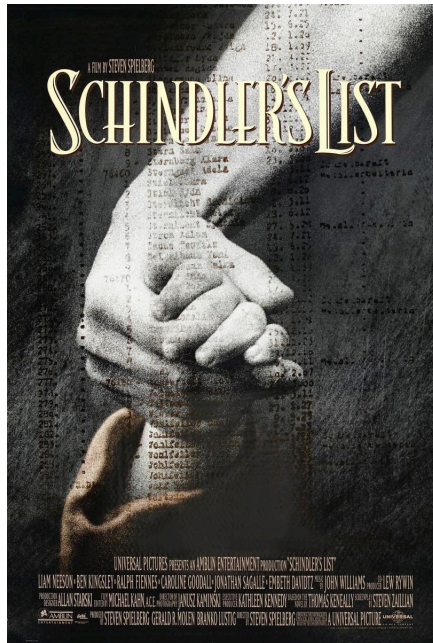
Dirección: James Cameron

Guión: James Cameron

Productora: 20th Century Fox, Paramount Pictures, Lightstorm Entertainment

Sinopsis: Jack es un joven artista que gana un pasaje para viajar a América en el Titanic, el transatlántico más grande y seguro jamás construido.

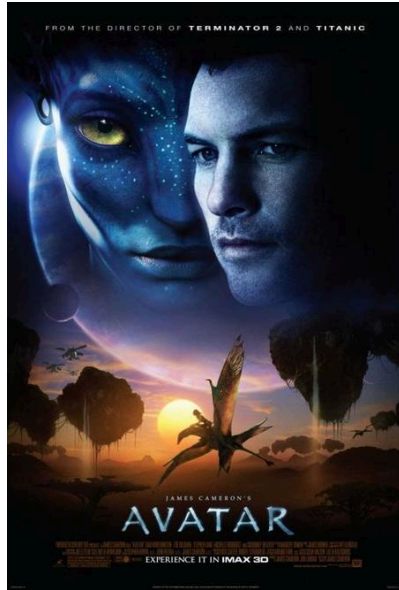
Género cinematográfico	Paleta de colores	Connotación gráfica	Encuadre	Ángulo de toma	Kinética	Lenguaje no verbal	Jerarquía de personajes	Estilo de imagen	Texto	Tipografía
Romántico y aventura	Colores cálidos para los personajes y texto y fríos para el resto de la imagen	Pasión, peligro, poder y drama	Amplio para el barco y cerrado para los personajes	Nadir para el barco y normal para los personajes	Estático	Triste y apasionado	Igualitaria	Collage y fotografía	Título, subtítulo, actores, director y productora	Independiente de la imagen y decorativa

Título original: Schindler's List
 Año: 1993
 Duración: 3h 15m
 País: Estados Unidos
 Dirección: Steven Spielberg
 Guión: Steven Zaillian
 Productora: Amblin Entertainment

Sinopsis: Oskar Schindler, un hombre de enorme astucia y talento organiza un ambicioso plan para ganarse la simpatía de los nazis y a la vez poder rescatar a miles de judíos.

Género cinematográfico	Paleta de colores	Connotación gráfica	Encuadre	Ángulo de toma	Kinética	Lenguaje no verbal	Jerarquía de personajes	Estilo de imagen	Texto	Tipografía
Bélico y drama	Monocromático	Drama	Cerrado	Normal	Movimiento	Sin lenguaje no verbal	Igualitaria	Fotografía y collage	Título, actores, director y productora	Independiente de la imagen

Título original: Avatar

Año: 2009

Duración: 2h 42m

País: Estados Unidos

Dirección: James Cameron

Guión: James Cameron

Productora: 20th Century Fox, Lightstorm Entertainment, Dune Entertainment, Ingenious Film Partners

Sinopsis: Entramos en el mundo Avatar de la mano de Jake Sully, un ex-Marine en silla de ruedas, que ha sido reclutado para viajar a Pandora, donde existe un mineral raro y muypreciado que puede solucionar la crisis energética existente en la Tierra.

Género cinematográfico	Paleta de colores	Connotación gráfica	Encuadre	Ángulo de toma	Kinética	Lenguaje no verbal	Jerarquía de personajes	Estilo de imagen	Texto	Tipografía
Ciencia ficción y aventura	Colores fríos en la parte superior y cálidos en la parte inferior	Peligro, Melancólico, romántico y acción	Cerrado en la parte superior y amplio en la parte inferior	Normal	Estático en la parte de arriba y Movimiento en la parte de abajo	Inquietud y defensa	por ubicación y por escala	Fotografía, animación 3D y collage	Título, actores, director y productora	Independiente de la imagen

Título original: The Lord of the Rings: The return of the king

Año: 2003

Duración: 3h 21m

País: Estados Unidos

Dirección: Peter Jackson

Guión: Philippa Boyens, Peter Jackson, Fran Walsh

Productora: New Line Cinema, WingNut Films

Sinopsis: La batalla por la Tierra Media ha empezado. Las fuerzas de Saruman han sido destruidas y por primera vez parece que hay una pequeña esperanza. Sin embargo, el poder de Sauron crece y su interés se centra en Gondor, el último reducto de los hombres, cuyo heredero es Aragorn.

Género cinematográfico	Paleta de colores	Connotación gráfica	Encuadre	Ángulo de toma	Kinética	Lenguaje no verbal	Jerarquía de personajes	Estilo de imagen	Texto	Tipografía
Fantasia y aventura	Colores cálidos	Acción, violencia y peligro	Medio	Normal	Movimiento	Defensa, miedo e inquietud	Por escala y por ubicación	Fotografía, collage y animación 3D	Título, subtítulo, actores, director y productora	Independiente de la imagen

Título original: Avengers Endgame

Año: 2019

Duración: 3h 1m

País: Estados Unidos

Dirección: Anthony Russo, Joe Russo

Guión: Anthony Russo, Christopher Markus, Stephen McFeely

Productora: Marvel Studios

Sinopsis: Después de los eventos devastadores de "Avengers: Infinity War", el universo está en ruinas debido a las acciones de Thanos, el Titán Loco. Con la ayuda de los aliados que quedaron, los Vengadores deberán reunirse una vez más para intentar detenerlo y restaurar el orden en el universo de una vez por todas.

Género cinematográfico	Paleta de colores	Connotación gráfica	Encuadre	Ángulo de toma	Kinética	Lenguaje no verbal	Jerarquía de personajes	Estilo de imagen	Texto	Tipografía
Ciencia ficción y acción	Colores fríos	Acción, Melancólico y peligro	Medio	Normal	algunos personajes estáticos y otros en movimiento	Triste, Defensa, pensativo, miedo y agresivo	Por escala	Fotografía, collage y animación 3D	Título, actores, director y productora	Independiente de la imagen

Título original: La la land

Año: 2016

Duración: 2h 8m

País: Estados Unidos

Dirección: Damien Chazelle

Guión: Damien Chazelle

Productora: Summit Entertainment, Black Label Media, TIK Films, Impostor Pictures, Gilbert Films, Marc Platt Productions

Sinopsis: Mia y Sebastian son dos jóvenes que quieren abrirse camino en el mundo de Hollywood. Mia es una joven aspirante a actriz que trabaja como camarera mientras acude a castings y Sebastian toca el piano en bares. Un día sus caminos se cruzan e inmediatamente se enamoran.

Género cinematográfico	Paleta de colores	Connotación gráfica	Encuadre	Ángulo de toma	Kinética	Lenguaje no verbal	Jerarquía de personajes	Estilo de imagen	Texto	Tipografía
Musical y romántico	Mezcla de tonos fríos y cálidos en el fondo y tonos cálidos en los personajes	Diversión y romántico	Amplio	Normal	Movimiento	Alegre	Igualitaria	Fotografía	Título, actores, director y productora	Independiente de la imagen

Título original: Spider-Man: No Way Home

Año: 2021

Duración: 2h 28m

País: Estados Unidos

Dirección: Jon Watts

Guión: Chris McKenna, Erik Sommers

Productora: Columbia Pictures, Marvel Studios, Pascal Pictures

Sinopsis: Por primera vez en la historia cinematográfica de Spider-Man, nuestro héroe, vecino y amigo es desenmascarado y por tanto ya no es capaz de separar su vida normal de los enormes riesgos que conlleva ser un Súper Héroe. Cuando pide ayuda a Doctor Strange, los riesgos pasan a ser aún más peligrosos, obligándole a descubrir lo que realmente significa ser Spider-Man.

Género cinematográfico	Paleta de colores	Connotación gráfica	Encuadre	Ángulo de toma	Kinética	Lenguaje no verbal	Jerarquía de personajes	Estilo de imagen	Texto	Tipografía
Fantasia y acción	Colores cálidos en la parte central y colores fríos en la parte exterior	Acción y peligro	Medio	Normal	Movimiento	Defensa e inquietud	Por escala	Fotografía, collage y animación 3D	Título y productora	Independiente de la imagen

Título original: Everything everywhere all at once

Año: 2022

Duración: 2h 19m

País: Estados Unidos

Dirección: Dan Kwan, Daniel Scheinert

Guión: Dan Kwan, Daniel Scheinert

Productora: IAC Films, Gozie AGBO, Year of the Rat, Ley Line Entertainment

Sinopsis: Una heroína inesperada debe usar sus nuevos poderes para luchar contra los desconcertantes peligros del multiverso y así lograr salvar su mundo.

Género cinematográfico	Paleta de colores	Connotación gráfica	Encuadre	Ángulo de toma	Kinética	Lenguaje no verbal	Jerarquía de personajes	Estilo de imagen	Texto	Tipografía
Acción y ciencia ficción	Colores cálidos y blanco	Acción y diversión	Medio	Normal	Movimiento	Defensa, actitud chulesca y agresivo	Por escala y por ubicación	Fotografía y collage	Título, actores, director y productora	Fusión con elementos gráficos