

CARACTERÍSTICAS DE ESTILO

TECNOLOGÍAS DE LA IMAGEN II

Oihane Molinero González & Carla Prieto Calabuig

- Conceptos

Álex de la Iglesia y su estilo propio inspira a nuevas generaciones y les ayuda a salirse de lo convencional. Esto es gracias a su capacidad de generar/"copiar" ideas. Dice que si no hubiese podido dibujar, sus películas hubieran sido muy diferentes o incluso ni existirían, lo cual hace que este artista sea tan especial a la hora de rodar.

Lleva sus historias y rodajes al límite. Transforma lo que ocurre en su vida en algo exagerado y grotesco que acaba deformando en sus películas, no recrea la realidad.

Es un gran influyente en el cine español gracias al enfoque que aporta a la comedia negra. Por lo general, aborda temas oscuros y controversiales haciendo que resurja la comedia negra en el cine nacional. Muchos artistas han seguido sus pasos, desafiando las convenciones de la comedia tradicional y explorando lo más oscuro de este tipo de humor. Es inspiración para muchos cineastas debido a su capacidad de combinar géneros sin limitarse, como por ejemplo el terror y la comedia.

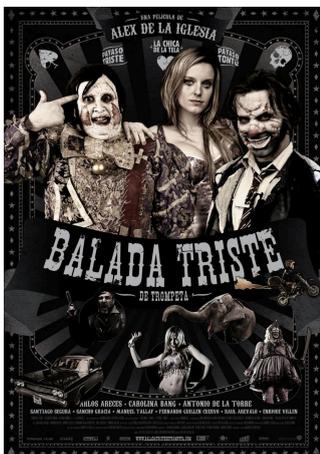
Este estilo híbrido se sitúa entre el cine de género y la tradición española del esperpento, creando reflexiones y debates sobre el puesto que ocupa en el panorama cinematográfico español. Esto hace que su contenido sea mucho más atractivo y novedoso para el público.

La estética barroca y exagerada es uno de los estilos que tiende a utilizar. Lo consigue gracias a sus extravagantes decorados, que tienen una estética visualmente llamativa construyendo atmósferas intensas y teatrales que caracterizan sus obras. El autor no teme llevar los eventos al extremo, creando momentos de alto impacto y tensión dramática.

Esta estética barroca y exagerada es una parte integral del estilo de Álex de la Iglesia, que contribuye a la singularidad y la originalidad de sus películas al crear mundos cinematográficos extravagantes y visualmente impresionantes.

Dentro de sus cualidades como director está su habilidad para fusionar el cine de género con el enfoque autorial o independiente, esto se evidencia también en la trayectoria de varios directores de los noventa como Alejandro Amenábar. Podemos añadir una serie de recursos narrativos y estilísticos atípicos a la escena cinematográfica de aquella época, en la que se situaba en la escena underground.

Principalmente destaca la presentación de un esquema narrativo amoral, en el cual no hay distinciones entre elementos negativos y positivos de la narrativa como protagonistas o antagonistas, en cambio, se muestra un conjunto de personajes que manifiestan la parte más sombría y despreciable de la humanidad, eliminando la posibilidad de que el espectador se posicione moralmente, ya que no existe una distinción típica entre bondad y maldad.

Álex de la Iglesia se ha ganado una reputación por su distintivo estilo de humor negro y satírico en sus películas. Desde sus primeros trabajos como "El día de la Bestia" hasta sus producciones más recientes como "Balada triste de Trompeta", ha demostrado una habilidad única para abordar temas serios y tabúes a través de la comedia oscura.

Destaca su humor por su irreverencia y su capacidad para enfrentar lo grotesco, mientras ofrece una crítica social mordaz. De la Iglesia utiliza situaciones extremas y personajes excéntricos para exponer las contradicciones y absurdos de la sociedad

contemporánea, ofreciendo así una mirada satírica y a menudo perturbadora de la naturaleza humana.

Aunque su humor negro puede resultar provocador para algunos espectadores, es una parte integral de su estilo como cineasta. A través de su obra desafía las convenciones del cine convencional y ofrece una visión única y atrevida del mundo que nos rodea.

El enfoque satírico de De la Iglesia se traduce en una crítica ácida de la realidad contemporánea, a menudo resaltando la hipocresía, la corrupción o la absurdidad de ciertos aspectos de la sociedad. Este tipo de humor no busca necesariamente generar risas fáciles, sino más bien estimular la reflexión y el debate sobre cuestiones profundas y controvertidas.

La narrativa no convencional es algo que utiliza constantemente. Lo consigue mediante los distintos métodos que utiliza como jugar con la estructura temporal, utilizando flashbacks, flashforwards o saltos en el tiempo hace que no sea una trama lineal lo cual produce que sea mucho más interesante, creando profundidad y complejidad en la trama.

Además, De la Iglesia está constantemente desafiando las expectativas del público y manteniendo la tensión dramática hasta el último momento. Los giros pueden cambiar radicalmente la dirección de la historia y ofrecer nuevas interpretaciones sobre los personajes y sus motivaciones. Desafía la lógica convencional con sus situaciones absurdas y el uso de los personajes excéntricos. Es una manera en la que rompe con la realidad establecida.

En resumen, la narrativa no convencional es una característica distintiva en el estilo de Álex de la Iglesia, que le permite explorar nuevas formas de contar historias y ofrecer al público experiencias cinematográficas innovadoras.

El director español muestra interés en la exploración de géneros cinematográficos establecidos donde aporta su propio estilo único en cada proyecto.

Navega entre diferentes géneros, desde el terror y la comedia hasta la comedia negra, thriller y acción. Está constantemente desafiando las convenciones y reinventando cada género con sus propios criterios.

De la Iglesia tiene mucha capacidad para encontrar el humor en situaciones extremas y grotescas. En sus películas se desafían convenciones de la comedia convencional. Ejemplos notables incluyen "La comunidad" (2000) y "Crimen Perfecto" (2004), donde combina la intriga y el suspense con su característico estilo visual y narrativo.

Este tipo de humor se caracteriza por la habilidad para tratar temas tabú como la muerte, religión o la política de modo provocativo e irónico. Utiliza la burla y el sarcasmo para mostrar lo absurdo de la sociedad a través de una crítica trabajada desde el humor. La capacidad de parodiar y homenajear diferentes géneros cinematográficos es muy característico de su filmografía y su estilo suele basarse en contrastar lo cómico y lo sombrío a través de la comedia para abordar temas delicados y oscuros que sorprendan al espectador.

En sus películas de terror no se conforma con simples sustos, sino que mezcla el humor negro con sátira social donde crea

obras un tanto perturbadoras y provocativas. Ejemplos de esto son películas como "El día de la bestia" (1995), donde combina el terror sobrenatural con una crítica mordaz a la cultura popular y la religión.

El estilo visual de Alex de la Iglesia se reconoce por la presencia recurrente de símbolos e imágenes icónicas. Las más frecuentes son las iglesias y lugares religiosos, que representan la lucha entre el bien y el mal; máscaras y disfraces, simbolizando la dualidad humana; fuegos artificiales, representando la celebración y las emociones intensas; la luna, que describe lo misterioso y los cambios en la narrativa; los payasos, mostrando la dualidad entre la tragedia y lo alegre; iconografía religiosa, tratando temas de fe y liberación; y escenarios urbanos, concretamente emblemáticos de ciudades como Madrid, en representación de la modernidad y la complejidad de la vida urbana.

La estética de De la Iglesia es reconocible por elementos visuales llamativos como el uso de colores brillantes y saturados, creando un ambiente vibrante y surrealista. Los encuadres y los planos suelen ser dinámicos, construyendo ángulos excepcionales y composiciones que ayudan a aportar tensión visual a las escenas. Esta composición acompaña a los escenarios extravagantes y grotescos de sus películas, que crean ambientes exagerados y surrealistas. Su estilo visual está influenciado por el cómic y el cine de género, componiendo unas imágenes excesivas y estilizadas, cargadas a su vez de un gran significado simbólico y aportando la identidad visual de sus películas.

Los personajes más recurrentes en sus películas se caracterizan por diversos arquetipos: el villano carismático, el antihéroe, la femme fatale, el cómico excéntrico y el marginado social. Los antihéroes suelen reflejar complejos y soledad mientras que los villanos desafían su papel desde el carisma y la excentricidad. Las femme fatale alteran los roles de género tradicionales mientras que los cómicos añaden humor con un toque surrealista. Finalmente, los marginados sociales, a través de decisiones extremas luchan por encajar en el mundo que tanto les rechaza para encontrar así su lugar y su liberación.

La crítica social es una parte fundamental del cine de Alex de la Iglesia, tanto en su papel como director como en el de guionista. Su filmografía ha presentado una amplia gama de temas políticos y sociales tratados desde la sátira y la provocación de su característico estilo cinematográfico.

Uno de los temas frecuentes en sus trabajos es la crítica hacia las instituciones tradicionales establecidas como la política, los medios de comunicación y la religión. Cuestiona el poder y la influencia de estas instituciones, mostrando sus contradicciones y errores desde la ironía. Además, a menudo se centra en temas como la corrupción, la alienación social y la violencia. Trata estos aspectos perturbadores y oscuros de la humanidad a través de los personajes marginados e inadaptados que luchan contra la opresión y la injusticia de vivir dominados por instituciones poderosas y corruptas.

A través de sus películas ha abordado también problemas contemporáneos como la globalización, el consumismo y la pérdida de la identidad cultural. Esto hace que el espectador reflexione sobre el estado del mundo y la sociedad moderna en la que vivimos. Esta crítica social es un factor fundamental en el cine de Alex de la Iglesia ya que utiliza sus películas como una herramienta para poner en duda las normas establecidas y mostrar los problemas a los que se enfrenta la sociedad contemporánea.

La narrativa frenética en sus películas se caracteriza por su ritmo rápido y lleno de acción, con giros inesperados que mantienen al espectador conectado con la película. Combina hábilmente el humor y la acción, mientras que múltiples tramas entrelazadas añaden

profundidad a la narrativa. La edición dinámica contribuye a crear una sensación de urgencia y emoción en cada escena.

Una de sus características más reconocidas son las escenas de altura, que se incluyen en su filmografía frecuentemente. En el cine de Alex de la Iglesia el espacio es fundamental ya que es el que moldea y configura la historia y no al revés, por lo que estas

Balada triste de trompeta 2010

escenas son de gran

importancia y tienen distinto significado según el momento en el que aparecen.

Las escenas que ocurren al principio o en el desarrollo sirven para enriquecer estilísticamente la película y no influyen demasiado en el giro de la narrativa. Las que se dan en el clímax del filme las suele mostrar como un recurso que resuelve la

trama y no como desencadenante de esta. No solo tienen un gran significado narrativo, también es metafórico. Las escenas de altura llevan a los personajes a representar la verdad, ya que encontrarse en lo alto tiene una carga ideológica de pureza y sinceridad. Por otro lado, no solo se revela la verdad al purificar a los personajes, también se trascienden los códigos morales de la sociedad. Esto supone un cambio en la actitud amoral que presentan los personajes a lo largo del desarrollo de la historia.

La comunidad 2000

