

**EL THRILLER CINEMATOGRAFICO MEXICANO: BUSQUEDA Y
RECONOCIMIENTO**

**Trabajo terminal de la Licenciatura en Comunicación
Social que presentan para réplica final.**

Presentan:

Alejandro Posadas Padilla

Brian Fabricio Flores Sánchez

Emiliano Ávila Huitrón

Emmanuel Alejandro Trinidad Ortiz

Johana Simei González Mendoza

Luis Fernando Velázquez Gaytán

Asesor responsable: Yolanda Mercader Martínez

Asesor interno: Emiliano García Canal

Asesor externo: José Ali López Pérez

20 de Septiembre, CDMX 2024

<p>Alejandro Posadas Padilla</p> <p>Brian Fabricio Flores Sánchez</p> <p>Emiliano Ávila Huitrón</p> <p>Emmanuel Alejandro Trinidad Ortiz</p> <p>Johana Simeí González Mendoza</p> <p>Luis Fernando Velázquez Gaytán</p>	<p>TRABAJO TERMINAL DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA UNIDAD XOCHIMILCO</p>
<p>El thriller en el cine mexicano: análisis y clasificación.</p> <p>México CDMX septiembre de 2024.</p> <p>103p.</p>	<p>ASESOR RESPONSABLE. YOLANDA MERCADER</p> <p>Septiembre 2024.</p>

Resumen

El thriller se alimenta de la incertidumbre, del miedo a lo desconocido y de la ambigüedad moral. Esto lo convierte en una forma narrativa que no solo entretiene, sino que también invita al espectador a cuestionar sus propias percepciones. Más allá de su estructura formal, el thriller ha evolucionado a lo largo del tiempo, reflejando los miedos y ansiedades de las diferentes épocas. El cine mexicano ha sabido adaptar los elementos clásicos del thriller para abordar problemas locales, como la violencia urbana, la corrupción, y las complejidades de la identidad nacional, utilizando escenarios, personajes y situaciones reconocibles que refuerzan la conexión emocional y el impacto de la narrativa.

Palabras clave: Thriller. Suspenso. Cine mexicano.

Abstract

The thriller feeds on uncertainty, fear of the unknown and moral ambiguity. This makes it a narrative form that not only entertains, but also invites the viewer to question his or her own perceptions. Beyond its formal structure, the thriller has evolved over time, reflecting the fears and anxieties of different eras. Mexican cinema has adapted classic thriller elements to address local issues such as urban violence, corruption, and the complexities of national identity, using recognizable settings, characters and situations that reinforce the emotional connection and impact of the narrative.

Keywords: Thriller. Suspense. Mexican cinema.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I.- Lenguaje Cinematográfico	4
1. Imagen:	4
2. Sonido:.....	8
3. Puesta en escena:	9
4. Narración:.....	9
5. Montaje:.....	9
CAPÍTULO III.-El thriller	15
El Thriller en el panorama cinematográfico.....	24
Panorama cinematográfico del thriller en México.....	30
Thriller: producción y consumo	33
CAPÍTULO IV.-El thriller mexicano: Un análisis de sus estrategias comunicativas	42
CONCLUSIONES	77
BIBLIOGRAFÍA	81
WEBGRAFÍA	83
FILMOGRAFÍA	86
ÍNDICE DE IMÁGENES	88
ANEXOS	89

INTRODUCCIÓN

El cine ha desarrollado un lenguaje propio, con una serie de elementos visuales y sonoros que se han convertido en las herramientas fundamentales para construir narrativas efectivas. Esta amalgama de recursos ha permitido al cine no sólo reflejar la realidad, sino reinterpretarla, brindando nuevas formas de observar y comprender el mundo que nos rodea, pues se convierten en vehículos poderosos para transmitir emociones y llevar al espectador a un estado de inmersión total en la historia.

Al construir un entorno coherente y creíble, el cineasta establece las reglas del mundo en el que se desarrollan los acontecimientos de una película, contribuyendo a la verosimilitud de la trama.

Dentro de este lenguaje cinematográfico, los géneros se han convertido en una forma de organizar las diversas maneras de contar historias. Cada género tiene sus propias convenciones y características, permitiendo al público reconocer el tipo de experiencia que puede esperar. El thriller, en particular, es un género que se destaca por su capacidad para combinar elementos de otros estilos narrativos, como el drama, la ciencia ficción o el misterio, resultando en una experiencia única.

El thriller se alimenta de la incertidumbre, del miedo a lo desconocido y de la ambigüedad moral. Esto lo convierte en una forma narrativa que no solo entretiene, sino que también invita al espectador a cuestionar sus propias percepciones. Los recursos cinematográficos que utiliza, desde la manipulación del ritmo narrativo hasta la creación de ambientes opresivos mediante la iluminación y la música, lo distinguen de otros géneros, pues así involucra activamente al espectador, colocándolo en una posición de constante alerta y haciendo que experimente una gama de emociones que van desde la ansiedad hasta la catarsis.

Más allá de su estructura formal, el thriller ha evolucionado a lo largo del tiempo, reflejando los miedos y ansiedades de las diferentes épocas. Desde sus orígenes literarios en la novela gótica y de misterio, ha absorbido influencias de la sociedad, la política y la cultura, adaptándose para abordar los temas más relevantes de cada período. La construcción del suspenso, por ejemplo, ha pasado de ser un mero recurso narrativo a convertirse en el motor central de las historias, creando una

conexión íntima entre el espectador y la trama. Los directores han desarrollado técnicas para manipular la percepción del tiempo y el espacio, llevando al límite la tensión y construyendo atmósferas que envuelven al público en un estado de constante expectativa.

En el caso del thriller en México, este género adquiere una identidad particular al entrelazarse con los contextos sociales y culturales del país. El cine mexicano ha sabido adaptar los elementos clásicos del thriller para abordar problemas locales, como la violencia urbana, la corrupción, y las complejidades de la identidad nacional, utilizando escenarios, personajes y situaciones reconocibles que refuerzan la conexión emocional y el impacto de la narrativa. Es así como logran establecer un diálogo entre la historia que se cuenta y la realidad social, ofreciendo una reflexión crítica sobre la vida en México.

El objetivo es comprender cómo las películas de thriller mexicanas han evolucionado al utilizar la imagen y la puesta en escena para establecer un diálogo emocional y moral con el espectador en la creación del suspenso, mismo que se realizará mediante un estudio comparativo de dos películas mexicanas, **Profundo Carmesí** (1996) y **Confesiones** (2023). Es a través de la fragmentación y el estudio detallado de sus escenas clave, que se busca identificar los elementos recurrentes en la construcción del thriller y la forma en que estos reflejan la realidad social y cultural de México.

En el primer capítulo se expone la relevancia del lenguaje cinematográfico, desglosando de manera detallada los elementos que lo conforman y su influencia en la construcción de una pieza cinematográfica.

El capítulo dos se explora el papel de los géneros cinematográficos, destacando la función de categorización dentro de la industria.

La profundización en el thriller se presenta en el tercer capítulo, destacando como el lenguaje cinematográfico es empleado para construir y mantener el suspenso. Se examina el uso de técnicas visuales y narrativas que permiten una interacción dinámica entre la trama y el espectador.

Finalmente se realizó el análisis de dos películas mexicanas de género thriller.

El trabajo de investigación cuenta con un producto audiovisual titulado “Entre familia”, con una duración de trece minutos, estructurado con elementos claves del género thriller, como la iluminación, la narrativa y el desarrollo complejo de personajes.

Septiembre, CDMX 2024

CAPÍTULO I.- Lenguaje Cinematográfico

El lenguaje es una herramienta de comunicación utilizada para expresar y establecer relaciones. En el cine existe una lingüística que posee la capacidad comunicativa de un lenguaje. También se define que el lenguaje del cine combina diversos tipos de significantes (música, imágenes, ruidos, palabras y textos) y diversos tipos de signos (índices, iconos y símbolos). (Chion,1991:110)

El cine es una forma de expresión artística según diversos autores. Como arte, no solo refleja la realidad, sino que la reinterpreta, brindando nuevas formas de ver el mundo. Esta interpretación se lleva a cabo mediante el manejo y empleo del lenguaje cinematográfico; entendido como el conjunto de técnicas y recursos narrativos, visuales y sonoros que a lo largo del siglo XX y parte del XXI se ha convertido en un medio efectivo de comunicación.

A lo largo de su desarrollo histórico, el cine adoptó su rol como espejo de la sociedad y, a la vez, un medio para explorar lo que no se puede expresar. Partiendo de esta idea, entendemos que el lenguaje cinematográfico es el conjunto de elementos utilizados para contar historias por medio de la composición de la imagen, la iluminación, el encuadre, el uso del sonido y el montaje.

“La imagen cinematográfica nos da, pues, una reproducción de la realidad, cuyo realismo aparente, en verdad está dinamizado por la visión artística del realizador. La percepción del espectador se va haciendo efectiva en la medida en que el cine le proporciona una imagen subjetiva, concentrada y pasional de la realidad”. (Marcel,1990:31)

1. Imagen:

La imagen cinematográfica, o fílmica, consiste en símbolos que tienen la tarea de comunicar mensajes e ideas. Se compone de códigos visuales que se distinguen en cinco grupos: la iconicidad, la composición fotográfica, la iluminación, el color y la movilidad. (Chion,1991:140)

a. La iconicidad: Se podría concebir a la iconicidad de la imagen como los códigos que la regulan, planteando que lo iconográfico tiene dos dimensiones el significante (planos) y significado (historia). A continuación, la categorización de los códigos visuales que la definen:

- I. Códigos de la denominación y el reconocimiento icónico: Estos códigos establecen una correspondencia entre lo que se observa (rasgos icónicos o imagen) y lo que se conoce (rasgos semánticos). Permite al espectador identificar los símbolos que aparecen en la pantalla y definir lo que representan. Estos códigos en el cine reproducen algunos aspectos fundamentales de la aprehensión del mundo.
- II. Códigos de la transcripción icónica: Estos códigos aseguran una correspondencia entre los rasgos semánticos y gráficos que restituyen el objeto con sus características. Su efecto a menudo es dar una impresión de transparencia e inmediatez a las imágenes, haciendo que lo que se ve en la imagen coincida con la forma básica de la imagen mental previa del espectador.
- III. Códigos de la composición icónica: Estos códigos organizan las relaciones entre los diversos elementos dentro de la imagen y, como resultado, regulan la construcción del espacio visual.
- IV. Códigos iconográficos: Estos códigos regulan la creación de figuras definidas y convencionales que poseen un significado fijo.
- V. Códigos estilísticos: Estos códigos permiten que los objetos reconocidos y reproducidos en pantalla reflejen la personalidad e idiosincrasia de quien los representa, refiriéndose al estilo o "toque" del director.

b. La composición fotográfica: estos se dividen en cuatro clases:

- I. Perspectiva: Mediante la interacción de múltiples planos, puntos de fuga y profundidad, se logra una estabilidad en la imagen que le permite al espectador asociarla con la realidad y darle un significado.

II. Encuadre: Grabar un objeto implica también decidir desde qué punto observar y cómo presentarlo al espectador, estas decisiones resaltan o añaden significados a los propios del objeto en pantalla. Esto abarca los planos, la angulación, la inclinación y la composición.

III. Planos:

- Gran plano general: Se utiliza generalmente para establecer la ubicación del lugar, ofrece una imagen general del espacio antes de la presentación de los personajes y el argumento.
- Plano general: Está presente el ambiente y el personaje, establece los elementos de la escena que predomina en el escenario junto con los personajes y enfatiza el movimiento de este respecto a su ambiente.
- Plano entero: Centra la atención del personaje abordando encuadres de pies a cabeza, describe su cuerpo y expresión.
- Plano medio: Se encuadra desde la cabeza hasta debajo del pecho. Enfoca la atención sobre el personaje, quitando del foco su entorno.
- Primer plano: El personaje se muestra a la altura de los hombros.
- Plano detalle: Centra la atención en objetos o partes del cuerpo del actor, es usado cuando se quiere destacar algo en concreto dentro de la trama.

IV. Grados de angulación:

- Angulación picada: Se sitúa la cámara por encima del objeto grabado aprox. 45° . Es utilizado para transmitir una sensación de inferioridad, debilidad o fragilidad.
- Angulación contrapicada: Se emplaza la cámara por debajo del objeto. Este logra dar un impacto dramático y magnifica al sujeto.
- Angulación cenital: Va en un ángulo de 90° arriba del sujeto, totalmente perpendicular al suelo.

La elección de un encuadre con una cierta angulación desde determinado plano no es sólo una cuestión de gramática, sino también de retórica: los códigos no sirven solo para construir la película como objeto de lenguaje, sino también para definir su forma y sus efectos. (Chion,1991:176)

- c. Iluminación: La importancia de la luz en el cine radica no solo en la cuestión técnica de proveer luz a una escena, además en el aspecto creativo para “crear” una determinada atmósfera (Domínguez,2005:161). Esta función se explota ampliamente en el cine a través de diversas técnicas de iluminación como contrastes, sombras y claros, que influyen en el significado de la imagen, expresan emociones, crean ambientes y generan volúmenes, entre otros efectos.
- d. El color: El color es un elemento expresivo que refleja la naturalidad de los elementos de una fotografía o de un plano, pero también se usa con fines efectistas, para centrar la atención a determinado en un personaje u objeto.
- e. La movilidad: La unión de movimientos de cámara, planos cinematográficos, ángulos, iluminación y colores, influye en lo que deseamos comunicar en cada escena. Hay distintos tipos de movimientos de cámara, los cuales se clasifican en dos categorías: movimientos de cámara físicos y movimientos ópticos.

Dentro de los físicos están: El panorámico, el tilt, travelling (y sus derivados); mientras que por parte de los ópticos se encuentran: el zoom in y zoom out. (Mascelli,2012:144)

Es indudable el peso que tiene la imagen en el lenguaje cinematográfico, prácticamente, el sentido que se construye en el cine está fundamentado en este elemento porque cualquier imagen es más o menos simbólica: tal sujeto u objeto, en pantalla, puede representar fácilmente un fragmento de la humanidad.

Obviando el uso de la imagen en la construcción de sentido, no podemos desvincular el uso del sonido en la creación de la imagen cinematográfica.

El sonido es también un constituyente de la imagen por la dimensión que le agrega, reconstruye el entorno de los seres y de las cosas que sentimos en la vida real. (Marcel,1990:27)

2. Sonido:

El cine tiene componentes que no son visuales, pero ayudan y complementan, conocidos como códigos *sonoros* son considerados como apoyo al lenguaje cinematográfico y ayudan a aportar nuevas herramientas narrativas a la historia. (Garduño,2023:74)

“El sonido es una imagen, una imagen auditiva que, curiosamente, dispara más la imaginación que las imágenes visuales. Podemos asignar al sonido de una voz cientos de rostros distintos.” (Aparici, 2016:81)

El sonido se clasifica en dos tipos:

- a. Sonido diegético: Forma parte del mundo de la película y que los personajes pueden oír. Se divide cuando la fuente del sonido es visible en la imagen y cuando no se ve la fuente como un ruido fuera de cámara.
- b. Sonido no diegético: Es el sonido que no pertenece al mundo de la película y los personajes no pueden oír, cómo la música de fondo.

La forma en que se utilizan los códigos sonoros tiene varios propósitos en el cine. En primer lugar, ayudan a establecer el ambiente y la atmósfera de una escena, pueden situar al espectador en un entorno específico, además de que proporcionan información adicional sobre la trama y los personajes, como el estado emocional de un personaje a través de la música o los efectos sonoros. (Chion,1991:80)

Los componentes de los códigos sonoros en el cine:

- a. Diálogo: Las voces de los personajes que se pueden grabar en el set o pueden ser añadidos en post-producción.

- b. Efectos sonoros: Sonidos que representan acciones específicas como pasos, puertas que se cierran, etc.
- c. Foley: Efectos de sonidos creados manualmente para sincronizar con la acción en pantalla.
- d. Música: Composiciones musicales que acompañan y realzan la narrativa visual.
- e. Silencio: El uso estratégico del silencio puede ser tan poderoso creando tensión o destacando un momento crucial.

3. Puesta en escena:

La puesta en escena, derivada del término francés “mise-en-scène”, se refiere a la disposición de todos los elementos visuales en una obra cinematográfica. Este concepto, originado en el teatro del siglo XIX, ha sido adaptado y expandido en el cine para incluir no solo la disposición de actores y decorados, sino también la iluminación, el vestuario, el maquillaje, la actuación y el movimiento de cámara. (Bordwell,2008:54)

4. Narración:

La narración en sí es un conjunto de circunstancias en las que ocurren eventos y donde operan personajes en un entorno en específico, pues enlistan tres principios primarios en toda narrativa: Sucede un acontecimiento, le sucede a alguien o alguien lo realiza y el suceso provoca una transformación sobre el estatus previo a ello. (Chion,1991:152)

La narrativa del cine en específico en cualquier obra cinematográfica consta de dos partes: La historia y el discurso. La historia busca decirnos “el qué” y el discurso “el cómo”, esto resultando en el mensaje de la película. (García,1996:72)

5. Montaje:

El montaje debe entenderse como una parte de todo el proceso que lleva hacer una película. Su objetivo no necesariamente es representar, sino construir o cambiar la realidad lo cual puede: ordenar, ajustar, cortar o sincronizar el material grabado.

Un largometraje puede tener cientos o miles de clips; desde la revolución digital, las imágenes y los sonidos capturados se digitalizan y transfieren al disco duro por alguien a quien llaman montajista o más común editor, quien revisa el material y lo edita basándose en el guión. La función del editor constituye la llamada "paradoja editorial": es el único profesional dedicado a ocultar su trabajo. "El espectador debe percibir la narrativa audiovisual como si tuviera una continuidad perfecta, como si no hubiera cortes. Si un corte se hace visible debido a algún error, el público toma conciencia de esta técnica y sale mentalmente de la historia." (Thompson,2001:44)

CAPÍTULO II.- Géneros cinematográficos

Las categorías cinematográficas, también conocidas como géneros cinematográficos, son una forma organizativa que caracteriza los temas e ingredientes narrativos elegidos por su autor. Cuando hablamos de géneros en el medio cinematográfico nos estamos refiriendo a temáticas estables sometidas a una codificación que respetan los creadores y que es conocida por su público.

“La mayoría de los críticos, dicen que los géneros aportan las fórmulas que rigen a la producción; los géneros constituyen las estructuras que definen a cada uno de los textos; las decisiones de programación parten, ante todo, de criterios de género; la interpretación de las películas de género depende directamente de las expectativas del público respecto al género. El término género abarca, por sí solo, todos esos aspectos.” (Altman,2000:34)

Existe un acuerdo entre la producción cinematográfica y el espectador, donde este último reconoce ciertas características para clasificar y etiquetar, otorgando así significado a la experiencia, el pensamiento, la percepción, la acción y el habla. Se trata de una fórmula que incorpora elementos y personajes familiares, permitiendo al espectador conectarse con la narrativa y disfrutarla de manera más intensa, ya que comprende las reglas que dan forma a lo que se presenta en la pantalla. Prácticamente el público anticipa e identifica los rasgos esenciales de cada estereotipo.

La categorización de los géneros cinematográficos se realiza considerando los elementos compartidos por las películas, inicialmente centrándose en sus características formales como ritmo, estilo, tono y, principalmente, la emoción que buscan evocar en el espectador, así como tomando en cuenta la primera línea de clasificación de géneros, aquella que los divide entre ficción y no ficción. “Desde un punto de vista referencial, ficción y no ficción se organizan en subgéneros relacionados con categorías de contenidos/acontecimientos y tipologías de personajes o actores. Podría decirse, además, que cada medio posee una cierta especificidad en cuanto al desarrollo de esos subgéneros.” (Mínguez,2018)

"Las categorías también permiten el razonamiento. Sin una comprensión clara de las categorías que utilizamos, nos arriesgamos a la confusión del pensamiento y a caer en un diálogo de sordos. Rechazar la categorización es rechazar la comunicación, la comprensión y la experiencia significativa. Una acción más prudente sería el operar con una comprensión más sutil y compleja de cómo funcionan las categorías." (Plantinga,2014:30)

De cierta forma las categorías y géneros nos ayudan a clasificar y a entender conceptos, facilitando la comunicación y el pensamiento estructurado y que con la ausencia de éstas podríamos terminar en la confusión y dificultar la forma en que procesamos la información.

El cine implica narrar relatos, los géneros cinematográficos son herramientas para categorizar el contenido y la trama de cada película. A lo largo del tiempo estos géneros han cambiado, y aunque hay una clasificación generalmente aceptada, los avances tecnológicos y sociales han ampliado su diversidad y mezcla dando lugar a una amplia gama de subgéneros cinematográficos.

En el transcurso del tiempo algunos cineastas y autores han podido identificar una amplia variedad de géneros cinematográficos, los cuales se distinguen por criterios como estilos, audiencia o ambientación. Entre ellos se encuentran:

1. Romántico: El tema del amor y el romance es central en este género. Por lo regular cuando se cuentan este tipo de historias dos personas se enamoran por casualidad y parecen estar predestinadas la una para la otra. Mientras que la vida les coloca obstáculos que cuestionan su amor y relación. El objetivo de este género es enseñarnos la concepción del amor y hacer que el espectador pueda sentir lo que es el amor.(Ibarrola,2016)
2. Acción: Estas películas cumplen con la premisa del bien contra el mal. Aunque la historia se puede volver más compleja a lo largo de la narrativa, la trama suele resolverse mediante el uso de fuerza bruta por parte de los personajes principales. Este género está lleno de acción excesiva, con peleas,

persecuciones en coche y a pie, disparos y explosiones que mantienen al espectador en alerta.(Soydecine,2020)

3. Ciencia-ficción: Es un género donde su narrativa profundiza en el estudio de la ciencia y en la búsqueda de lo desconocido. Las historias que se presentan en este género nos llevan a lugares inimaginables mediante encuentros con extraterrestres, androides y travesías por el espacio. Estos relatos nos llevan a pensar en cómo la tecnología y la exploración han afectado a la humanidad, desde establecer colonias en planetas distantes hasta desarrollar civilizaciones avanzadas en el espacio.(Treintaycinco,2021)
4. Western: “Es un término que inventaron los anglosajones para designar no solamente a los relatos literarios del American Old West, también las pinturas de la época, y cualquier otra forma de arte, narrativo o no, que tuviera que ver con las aventuras de los colonos y los pistoleros y los aventureros de la segunda mitad del siglo XIX en Estados Unidos.”

Estos pistoleros se enfrentan a villanos, rescatan mujeres en apuros y desafían las normas de la sociedad sin arriesgar su honor. Este tipo de personaje lleva una vestimenta distintiva que refleja su identidad en el salvaje oeste. El western utiliza estos elementos, tanto visuales como narrativos, para tejer historias morales que se desarrollan en el árido y desolado paisaje del lejano oeste.(Massanet,2020)

5. Fantasía: Los elementos extraordinarios y mágicos destacan en el género de películas de aventuras y fantasía. Estas historias nos llevan a aventuras épicas en tierras distantes y dimensiones inventadas, habitadas por seres con habilidades extraordinarias. Estas historias muestran una singular batalla entre el bien y el mal, desafiando las leyes de la realidad con poderes. (BNE,2019)
6. Musical: En este género cinematográfico, la intercalación de la narración se hace con pasajes musicales y coreografías complejas y llamativas para hacerlas más atractivas para el espectador. Las letras de las canciones en su mayoría forman parte de la desvelación del argumento y el avance de la trama.

En su mayoría son historias que aluden a nuestra condición humana, es decir son historias donde el espectador se siente identificado. (Treintaycinco,2020)

7. Thriller: El objetivo del Thriller, también conocido como Suspense, tiene como objetivo generar emoción, ansiedad, miedo y tensión en la audiencia. El espectador se mantiene alerta esperando ver cómo evolucionan los eventos que afectan a los personajes en estas historias. Sin embargo, este género es más complicado de englobar, o definir, que los anteriores. El Thriller no sólo es un género por sus características previamente mencionadas, sino que también es un estilo del que se ramifican subgéneros donde es otro el género primario dependiendo del tema.

CAPÍTULO III.-El thriller

El término thriller como un espacio fílmico/narrativo donde sobresale la confusión, el misterio y la intriga, abordando desde distintos puntos de vista, perspectivas, aspectos de la vida delictiva, policial u orienta hacia una resolución de los conflictos generados a una solución radical, definitiva, en los márgenes y límites de la legalidad.

La palabra thriller tiene su origen etimológico en el viejo inglés que significa "taladrar", metafóricamente, esto en un sentido más visceral de la palabra. De este modo se establece una relación con el espectador, en la que el espectador se dispone de alguna forma a ser capturado, en consecuencia, sentir una serie de emociones bruscas. (Rubin,2000:9)

El thriller hace uso de la combinación de varias técnicas y estructuras narrativas, logrando así derivar una amplia gama de subgéneros; tanto en su forma figurativa y narrativa, el thriller refleja los miedos y ansiedades de la sociedad a lo largo de la historia: el miedo a lo desconocido durante la era del cine mudo; la paranoia de la guerra fría de los años 60 o bien, temores relacionados con la tecnología a comienzos del siglo XXI.

El género thriller en el cine, involucra tramas emocionantes, de misterio y llenas de giros inesperados, donde los protagonistas se enfrentan a situaciones peligrosas y conflictos intensos.

Sin embargo, son tantas las posibilidades de clasificación del género, debido a su multiplicidad temática y diversidad en su estructura narrativa, resulta difícil su categorización. El thriller puede ser conceptualizado como 'metagénero' que engloba a otros géneros. (Rubin,2000:32)

Encontramos que la imagen cumple la función de crear una atmósfera de tensión y provocar al espectador a intentar anticiparse a los sucesos que ocurren conforme la trama avanza. Se unifican los componentes de la imagen tales como

iluminación, movimientos de cámara y composición fotográfica, resultando así, en inmersión y participación del espectador a través de lo visual.

La iluminación en el género thriller es la encargada de construir símbolos en la imagen. Gracias a la manipulación de la luz se puede guiar la mirada del espectador, enfatizar elementos y objetos claves de la trama y crear una experiencia inmersiva en la trama. Para ello, el director de fotografía se apoya de técnicas como jugar con las luces y las sombras alargadas que ayudan a dar a conocer u ocultar elementos ocultos de los personajes, el uso de las sombras y los contrastes complementa a que la atmósfera sea emocionante e intrigante, haciendo trascender las motivaciones de los personajes. Así mismo, la luz directa, es decir, que incide directamente sobre un personaje, se usa para resaltar la importancia de un personaje o un objetivo, contrario a la luz indirecta que es la que se refleja en una superficie antes de llegar al personaje y ayuda a crear escenas íntimas o momentos de reflexión. Hablando sobre el color, la percepción del espectador se verá afectada dependiendo del uso de tonos cálidos o fríos, pues los fríos como el azul y verde se asocian comúnmente con la tristeza, la soledad y el peligro, mientras que los colores cálidos como el rojo y el amarillo se relacionan con la violencia y la pasión.

En cuanto a composición el thriller se apoya de ciertos planos específicos que provocan diferentes relaciones entre el espectador y el sujeto en la imagen, como los encuadres estrechos para crear la sensación de cercanía, la claustrofobia y la tensión. Éstos pueden concentrarse en las expresiones faciales, detalles reveladores o imágenes de amenaza. También, la cámara en contrapicada puede crear la percepción de dolor, incomodidad y desorientación.

Sin embargo, también se usan las líneas y las formas en la composición de la imagen como otro método para la proyección de la tensión, el peligro y la amenaza, pues las líneas horizontales y verticales son armónicos naturales que pueden transmitir una sensación de calma o estabilidad, pero las diagonales sugieren inestabilidad, movimiento y conflicto.

“Los tipos de planos también son importantes. Si cambian, no solo su ritmo sino también su idea, cambiarán las sensaciones de lo que se ve. Los detalles, los

planos medios, los primeros planos y algunos planos generales cortos, todos puestos a una velocidad rápida propagan el miedo y el suspenso. Que el espectador no pueda ver detenidamente los detalles de las manos, rostros, expresiones y algunas acciones debido a la velocidad, aumenta la desesperación y el desasosiego.” (Durán,2018,29)

En cuestión de lo auditivo, la mezcla de sonido en un thriller es un factor clave para crear la sensación de suspenso al espectador. Ésta no sólo recae en musicalización y en efectos de sonido, sino también en silencios prolongados que conforman un intercambio de atmósferas y tonos narrativos que escalan la tensión.

El sonido crea atmósferas, juega con las emociones del espectador y la construcción de la narrativa. A través de diversos elementos sonoros, los directores pueden intensificar la tensión, el suspenso y la inmersión del público en la historia.

Gracias a la manipulación del silencio y los efectos de sonidos, los editores pueden dirigir la atención del espectador y enfatizar elementos fundamentales de la historia. El uso adecuado del sonido puede guiar la interpretación del espectador para que vaya uniendo piezas de toda la trama. (Thompson,2001,58)

El sonido no sólo se compone de diálogo y efectos, sino también de musicalización. En el thriller, la música creciente puede anticipar eventos futuros y preparar al espectador para momentos de alta tensión. La música no diegética (aquella que no tiene una fuente visible en la pantalla) puede influir en la percepción del espectador, creando expectativas y aumentando las ganas de saber que pasará. (Gorbman,1987:50)

La puesta en escena define el ambiente en el que se presenta la historia y puede amplificar o disminuir el impacto emocional en el espectador, haciendo que el ritmo narrativo crezca, se vuelva intenso y efectivo de acuerdo con la intención del director. Para esto, la escenografía se puede construir con la intención de funcionar como vehículo narrativo y/o para reforzar sus intenciones sobre el espectador, como la plataforma que motiva al personaje principal de **“El Hoyo”** (Gaztelu,2019) y, a su vez, impulsa la trama. (Olguín,2012:108)

Sin embargo, también los accesorios o embellecimientos por medio del maquillaje y vestuario son herramientas que ayudan a contar la historia, pues así, la apariencia de los personajes comunica sus emociones y su personalidad. El vestuario y maquillaje puede ser usado para contrastar o adecuar a los personajes en su entorno, para que de esta manera alterare la percepción del espectador. Para complementar lo anterior en los actores, el director necesita definir por completo la personalidad de cada uno de los personajes para dirigir a los actores y que puedan interpretar a los personajes de acuerdo con la intención que se escribieron. (Olguín,2012,110)

Hablando sobre escritura, la estructura narrativa del thriller se realiza utilizando una combinación de conflictos internos, los protagonistas, la trama, revelaciones graduales, un clímax emocionante y en algunos casos, la resolución del conflicto, para así, mantener la tensión, el suspenso y el interés del espectador a lo largo de toda la historia. La clave está en identificar, y volver interpretables, cada uno de estos elementos para que la historia tenga sentido y el espectador pueda unir las pistas o claves en toda la narrativa.

El thriller pensado como una clasificación particular en el cine, evocaba una sensación de curiosidad e intriga, por lo poco habitual que era encontrar producciones del género. Se puede explicar porque no existía una forma clara y directa para definir una película como un thriller.

"El thriller es un concepto cuantitativo y cualitativo. Incluye no solo la presencia de ciertas cualidades, sino también de su alcance. Prácticamente todas las películas narrativas podrían considerarse emocionantes, en uno u otro grado, porque contienen suspenso y acción". (Rubin,2000:63)

Rubin nos dice que el thriller contiene elementos compartidos (como el suspenso, la tensión y el misterio) con otros géneros cinematográficos, pero el thriller los exagera y se apropia de ellos.

Los componentes generales de la estructura narrativa del cine de género thriller postulados por Chion (1991) se resumen en tres puntos:

1. Cuando se presenta el evento desencadenante suele ser un crimen, una amenaza o un descubrimiento inquietante.
2. Se desarrolla una reflexión sobre los eventos y su impacto en los personajes en el tercer acto. Puede tratarse de un giro final que deje una sensación duradera o una pregunta abierta.
3. El suspenso es el elemento narrativo más importante del thriller, se construye durante toda la historia, provoca que los espectadores entren en un estado de tensión por no saber qué va a pasar.

El suspenso basado en su experiencia como realizador, “el suspense es, antes que nada, la dramatización del material narrativo de una película”, es decir, una película construye tensión a partir de intensificar el valor emocional de un momento, la tensión funciona de forma ascendente y se va construyendo conforme las emociones incrementan. Denominaba a estos episodios como momentos privilegiados, aquellos que retiene la memoria del espectador. (Hitchcock,1966)

Es un término identificador del thriller y adquiere una especial consideración ya que este produce un reforzamiento en todos los elementos constructivos de la historia. Se basa en el fundamento en donde la historia que se está contando despierta en el espectador preguntas que producen deseo por una respuesta. En el thriller el factor moral y el de lo probable crean un juego de tensión en el hilo narrativo: en el primero se refiere a la representación moral de lo correcto o incorrecto, el segundo factor, radica que en cuanto menos probable sea un resultado deseable más suspenso generará. El pico más alto del suspenso se genera cuando el final más deseable moralmente se convierte en el menos probable. (Carroll,1990:177)

Para lograr lo anterior en el thriller, el editor debe encargarse de llevar un ritmo narrativo y audiovisual, una introducción, desarrollo y desenlace; es a partir de esto donde se crean los múltiples estilos de edición.

1. Montaje paralelo: Alterna dos o más escenas que ocurren simultáneamente en distintos lugares. Muestra las acciones de diferentes personajes desarrolladas al mismo tiempo, creando así una sensación de anticipación.

2. Montaje acelerado: Aplica tomas cortas para incrementar el ritmo de la secuencia, generando una creciente tensión. Este tipo de montaje es común en escenas de persecución.
3. Montaje discontinuo: Son cortes bruscos que saltan en el tiempo o espacio dentro de una escena generando así una sensación de sorpresa. Crea un efecto de desorientación o enfatiza la inestabilidad emocional de algún personaje.
4. Montaje intelectual: Popularizado por el cineasta soviético Serguéi Eisenstein, este tipo de montaje es utilizado para crear significados a partir de la combinación de imágenes aparentemente no relacionadas. Es aplicado para sugerir conexiones subyacentes o simbolismos que incrementan el suspenso y la intriga.
5. Montaje subjetivo: Muestra la perspectiva o el estado de un personaje. Puede utilizarse para colocar al espectador dentro de la mente del protagonista, muestra alucinaciones, sueños o recuerdos que contribuyen a la tensión dentro de la película.

Además, la evolución del cine y las nuevas estructuras narrativas han ampliado la gama de posibilidades, creando así nuevas formas de expresión dentro del género, tales como:

1. Thriller psicológico: Se especifica en los elementos mentales de los personajes, elementos de paranoia, juegos o trastornos mentales.
2. Thriller de acción: Cuenta con elementos de acción potente, narra persecuciones, explosiones y peleas.
3. Thriller de crimen: La trama va en torno a actividades delictivas, incluye, criminales, mafias e investigaciones policiales.
4. Thriller espionaje: Contiene agentes secretos, conspiraciones, espionaje internacional y operaciones encubiertas.
5. Thriller de ciencia ficción: Abarca temas futuristas o tecnológicos con el suspenso, explora temas como la inteligencia artificial o viajes en el tiempo.

6. Thriller legal: Se enfoca en los juicios, el sistema judicial y en la búsqueda de justicia.
7. Thriller noir: Tiene un tono oscuro y cínico, integra detectives, femme fatales y una atmosfera sombría.

Tomando en cuenta que lo distintivo del género thriller es su capacidad de mantener al espectador en inquietud, es importante enfatizar que el espectador asume un rol dentro de la trama ya que este tiene una participación activa durante toda la película. El director y el guionista manipulan la información que se le presenta al espectador para controlar cómo y cuándo se resuelve la tensión buscando que:

- El espectador busca darle respuesta y solucionar la problemática.
- El espectador sabe información y el personaje desconoce la amenaza.
- El espectador no sabe lo que pasará, pero el personaje esconde información.
- Los dos saben y no hay ningún suspenso.

Posibilidades para crear la ansiedad y encaminar al espectador a lo que sucederá provocando interés en los eventos próximos.

Lector ignora	Personaje ignora	= Rompecabezas
Lector sabe	Personaje ignora	= Amenaza
Lector ignora	Personaje sabe	= Secreto
Lector sabe	Personaje sabe	= No hay suspenso

Fig 11. Construcción del suspenso

¹ Elaboración propia

Al conocer el juego entre la película y el espectador, nos damos cuenta de que este último experimenta más dentro de la trama, provocando en sí ciertas reacciones clasificadas de la siguiente manera:

1. Emociones y Expectativas en el thriller: El suspenso se crea cuando el espectador tiene una noción de un peligro inminente que los personajes desconocen, lo que genera una tensión emocional constante. (Carroll,1996:56)
2. Identificación y empatía: El espectador suele empatizar con algunos personajes, compartiendo sus miedos y ansiedades. Esta empatía se ve amplificada por el uso de técnicas cinematográficas como el punto de vista subjetivo y la música diegética, que sumergen al espectador en la experiencia del personaje. (Mancilla,2008:25)
3. Manipulación psicológica: Las películas de suspenso juegan con la percepción y la psicología del espectador. Gracias a las investigaciones de neurociencia, este tipo de películas activan áreas del cerebro relacionadas con la anticipación y la resolución de problemas, clave para mantener el interés y la tensión durante toda la película. (Mancilla,2008:41)
4. Estructura narrativa: En este género se incluyen muchos giros inesperados y revelaciones sorprendentes. Los elementos narrativos están hechos para mantener al espectador en un estado de incertidumbre y anticipación, lo que aumenta la satisfacción emocional al resolver el conflicto. (Bordwell,2008:89)

“Por obvio que parezca, el espectador no se asusta si no sabe que se tiene que asustar, y una de las condiciones indispensables para hacerle saber al espectador que se tiene que ir preparando para la experiencia del terror es la de disponer su ánimo a través de la creación de un ambiente favorable al miedo.” (Marimón,2014:37)

El thriller se ha definido como un relato de suspenso, término que la industria y la crítica especializada ha utilizado para categorizar a las películas de crimen y misterio. El público lo ha asimilado bajo esa noción, pero es una concepción que no solo limita al género, sino que también es poco precisa. Podemos determinar cuatro áreas importantes que engloban los antecedentes más performáticos del thriller:

1. **Categorización:** desde los inicios del thriller existe ya una imprecisión en su noción como género. El concepto de género incorporado al análisis literario o en este caso cinematográfico, trata de ordenar y categorizar a una obra. Estructuralmente el género ha evolucionado estrechamente con las nuevas narrativas que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo. A tal grado de considerar que no existe como tal un thriller puro, en este caso. El thriller puede entenderse como metagénero que engloba a otros géneros bajo su manto y como una banda en el espectro que colorea a cada uno de esos géneros.
2. **Hibridación:** también conocida como una herramienta que mezcla formas y estructuras en la constitución de una película. Esto permite la variación de los géneros y la reproducción de nuevos géneros cinematográficos. La combinación de géneros no es algo nuevo, de hecho, es una práctica muy habitual en las películas de Hollywood. La hibridación de géneros ocurre cuando los mismos no son bien definidos y están abiertos a variaciones de iconos y temas, como lo son: el horror, la ciencia ficción, la comedia, el melodrama, etc.
3. **Emocionalización:** el thriller es un género complejo de definir, y esto se vuelve aún más desafiante cuando intenta provocar una emoción o un estímulo visceral. Esta cualidad es fundamental para comprender la evolución del thriller a través de las emociones, como se observa en la novela gótica, la novela victoriana, y el "cine de atracciones". De hecho, esta característica sugiere que un thriller no siempre debe ser emocionante, de la misma manera que una comedia no siempre tiene que ser divertida, o una película erótica necesariamente excitante.
4. **Contextualización:** La matriz originaria del thriller es tanto histórica como cultural. La perspectiva cultural es esencialmente (aunque no exclusivamente) burguesa y occidental (euroamericana). En el thriller, la fuerza disruptiva y transformadora se identifica característicamente con un Otro que es exótico (tradicionalmente del Este) y no pertenece a la clase media (por ejemplo, los villanos aristocráticos y extremadamente ricos de gran parte de la primera ficción de espías y la ficción detectivesca hard-boiled). A medida que la aldea global, dominada por el dólar y saturada de medios, se vuelve cada vez más

inclusiva y homogénea, parece probable que el thriller amplíe su alcance y siga la estela del capitalismo multinacional de la posguerra fría.

El Thriller en el panorama cinematográfico

Es indudable las aportaciones que tuvo la literatura en la construcción de tramas en el género thriller, ya que el origen de este nos remonta a la literatura gótica de los siglos XVIII y XIX, donde algunos escritores comenzaron a explorar la combinación de nuevos elementos, haciendo uso del misterio, peligro y suspenso. Obras como "**El castillo de Otranto**" (Walpole,1764) de y "**Frankenstein**" (Shelley, 1818) sentaron las bases para la creación del género. (Punter,1996:16)

Edgar Allan Poe y Arthur Conan Doyle comenzaron a incursionar en la combinación de ficción policial y de misterio, como "**Los asesinatos de la calle Morgue**" (Poe,1841), y "**Las aventuras de Sherlock Holmes**" (Doyle,1892). Estos relatos ayudaron a popularizar el suspenso y la intriga como elementos clave de la narrativa literaria. (Symons,1992:21)

Este tipo de novelas se distribuía y consumía en demasía por las temáticas tratadas tales como: el sexo, la violencia y el acoso. La novela gótica replicaba casi siempre la misma fórmula; un perseguidor y una víctima. Retrataban el arquetipo de una víctima que tiene que ser rescatada por un héroe mientras ella está cautiva o magullada. (Patrick,1985:52)

Un antecedente secundario del thriller en la literatura es la novela victoriana, se apropia del entorno donde se desarrollaba la novela gótica; con variaciones que nos refieren al lugar donde se desarrollan, por un lado, la novela gótica se lleva a cabo en entornos lúgubres y fúnebres; en cambio la novela victoriana en mundos urbanos, tecnificados y actuales de la época. Un claro ejemplo es "**La dama de blanco**" (Collins,1859) que fue recibida como una novedad en el género gótico, porque está ambientada en la vida cotidiana sin tanto suspenso y menos misterio. (Rubin,2000:50)

De manera más general, el origen del thriller puede relacionarse con el surgimiento y auge de la sociedad industrial en el siglo XIX, que sirvió para la aparición

de un público masivo y con ello la proliferación de nuevas formas de entretenimiento popular. Una de esas formas fue el teatro melodramático, que enfatizó la acción y el espectáculo visual. Un cambio sustancial en la escena teatral, ya que anteriormente solo se concentraban en la palabra ignorando todo lo anterior. (Rubin,2000:44)

A inicios del siglo XX el cine solo se proyectaban imágenes en movimiento, y el placer se encontraba en solo observar el espectáculo. En esa época, los realizadores como George Méliès, los hermanos Lumiere y D. W Griffith se dedicaban a la realización de historias simples y buscaban evocar emociones sencillas como excitación, miedo o risas. Este tipo de proyecciones fueron acuñadas bajo el término películas de “atracciones” por el historiador cinematográfico Tom Gunning. Nos dice que estos cortos se enfocaron más en provocar una sensación individual que contar una historia bien desarrollada. (Rubin,2000:47)

En la década de 1930 el lenguaje cinematográfico se fue refinando en sus técnicas tales como el montaje, algunos de los realizadores que innovaron en este campo fueron el ruso Lev Kuleshov y el americano D. W Griffith. Con la técnica del montaje en paralelo que desarrolló Griffith en combinación con el melodrama teatral, contribuyeron a potenciar el carácter narrativo de las películas de persecución.

A principios del siglo XX la industria del cine se fue conformando como una disciplina encargada de contar historias, gracias a los realizadores que sin perder el movimiento de las imágenes se comenzaron a desarrollar películas de persecuciones, algunas basadas en hechos reales. La trama de persecución se convirtió en el componente más importante de este tipo de largometrajes; de esta forma el peso dramático recae en saber si el protagonista logra librar los obstáculos que se interponen entre él y su objetivo. Un ejemplo que marcó un antes y un después en el desarrollo del estilo fue “**Asalto y robo de un tren**” (Porter,1903) considerada la primera película de acción en los Estados Unidos, este título también se le ha considerado como uno de los primeros acercamientos al género thriller, esto por: la trama que incluye un crimen; un constante cambio de planos y el uso de un montaje paralelo que alterna las acciones para agregarle dinamismo y al mismo tiempo crear la sensación de fractura, dando como resultado un desequilibrio en las emociones.

A mediados de 1930 surgieron nuevos subgéneros dentro de la categoría thriller tales como: los thrillers de espías con tramas de conspiración; los policíacos centrados en los criminales más que en los policías; también más adelante por la década de sesentas aparecen los thrillers de ciencia ficción con historias protagonizadas comúnmente por científicos y extraterrestres.

Por estos años surgen directores como Alfred Hitchcock considerado el máximo exponente del thriller, entre sus películas se encuentra "**Pacto siniestro**" (Hitchcock,1951) una historia sobre crimen y misterio. Hitchcock hizo su primera película llamada "**El inquilino**" (Hitchcock,1927) un thriller policíaco mudo con el que empezó una larga carrera de películas en las que el director inglés fusionó el suspenso con otros elementos, como "**Enviado especial**" (Hitchcock,1940), un ejemplo de cine de espionajes pre-Bond. "**La sogá**" (Hitchcock,1948); "**Pacto siniestro**" (Hitchcock,1951), "**Psicosis**" (Hitchcock,1960). Sus películas más conocidas, por ser thrillers psicológicos, cambiaron la historia del cine. (Historia del cine,2024)

El contexto social en Estados Unidos en el que se situaban estas películas se caracterizó primordialmente por representar la tensión que se vivía en el país, ensombrecido por una guerra política contra el comunismo y fascismo europeo. Los cineastas de la época representaron una imagen de los miedos de la sociedad (como la decadencia, putrefacción, amenaza y locura) ante una guerra inminente. Debido al contexto político, aumentaron las tensiones internacionales que condujeron al estallido de la segunda guerra mundial.

"**M**" (Lang,1931), un thriller criminal de Fritz Lang, este supuso una de las primeras películas del género. Sirviendo de metáfora sobre el ascenso del nazismo, el director se inspira en el caso real de Peter Kürten, un asesino de niños que aterrorizó la ciudad de Düsseldorf. esta película fue pionera del thriller policíaco haciendo uso del leitmotiv; además de ser el primer largometraje sonoro del director alemán y su penúltimo antes de exiliarse a Estados Unidos.

Un ejemplo de la influencia que tuvo el contexto global en la industria cinematográfica fue cuando los thrillers comenzaron a contar historias en donde la

trama central es el sistema político, y el protagonista es un salvador que lucha contra el sistema que en este caso cumple el rol de antagonista. Esto se vio directamente relacionado en la mayoría de las películas de espías que se produjeron entre 1934 y 1941.

El director Billy Wilder, en su filmografía demuestra una gran ambivalencia entre el drama y la comedia, dejando para la posteridad alguno de los mejores guiones de la historia, en este caso firmado por Wilder y Raymond Chandler, uno de los principales escritores de novela negra americana. Dentro de su faceta más dramática, encontramos uno de los thrillers criminales y cumbre del noir clásico, "**Pacto de sangre**" (Wilder,1944), una historia de estafas y traiciones protagonizada por Barbara Stanwyck, Fred MacMurray y Edward G. Robinson, se llevó siete nominaciones al Oscar, entre las que destaca película, director, actriz y guion.

El director Costa-Gavras realiza la película "**Z**" (Gavras,1969), una historia que desde el principio dice que todo parecido con la realidad no es casualidad. Inspirado en el asesinato del político griego Gregoris Lambrakis y el golpe de estado que llevó a la dictadura en Grecia; este thriller político del director franco-griego Costa-Gavras fue coescrita por el director e intelectual español exiliado Jorge Seprún.

Coppola ganó la Palma de Oro en Cannes en 1974 con "**La conversación**" de (Coppola,1974), relata la historia sobre un detective que capta la grabación de una conversación que llevará a ser perseguido por las personas que debía espiar. Protagonizado por Gene Hackman y John Cazale, este largometraje es uno de los mejores ejemplos del thriller conspiranoico que llenó la cartelera estadounidense en los años 70.

"**Vestida para matar**" (Palma,1980) del director Brian de Palma, una de las mejores películas del director estadounidense, que consigue juntar varias de sus obsesiones en este largometraje con influencias ya no solo de Hitchcock y su obra maestra, Psicosis; sino también de la obra de Dario Argento, protagonizada por Angie Dickinson, Nancy Allen y Michael Caine.

El cine contemporáneo es un movimiento de vanguardia que se propone desafiar las normas estilísticas de las olas del cine europeo. A partir de esto hubo una mayor diversidad de temas y estilos. Un rasgo que caracteriza al cine contemporáneo es la exploración de nuevas experiencias, dejando de lado viejos valores aprendidos, y en cambio aprehende nuevos ideales que representan su identidad. (Russo,2014:56)

El desarrollo del cine contemporáneo puede ejemplificarse con un género que describe y se apoya de todos estos elementos, el thriller. Es un género que ha mutado y que más fluctuaciones ha experimentado. Desde el suspenso psicológico hasta el thriller político, este tipo de películas exploran la tensión y la paranoia en un mundo globalizado. (Russo,2014:61)

Puede reflejar la política, la memoria y las ansiedades del mundo actual, se convierte en un medio para explorar nuestros sueños, imágenes y pesadillas. (Russo,2014:67)

David Fincher, un auténtico autor del panorama actual, su obra completa está basada en el desarrollo del thriller, convirtiéndose en un referente del género. En 1995 realizó uno de los mejores thrillers policíacos de la historia de la mano del guión de Andrew Kevin Walker. "**Seven**" (Fincher,1995) protagonizada por Brad Pitt, Morgan Freeman y Gwyneth Paltrow, esta historia policial transcurrida en una insana urbe presenta a un par de detectives, uno veterano y otro novato, que intentan detener un asesino en serie que mata sus víctimas siguiendo los siete pecados capitales. Dentro de su filmografía también destacan películas del género de suspense como "**Zodiac**" (Fincher,2007) y "**Perdida**" (Fincher,2014).

El 2015 fue un gran año para el thriller con películas como "**Sicario**" (Villeneuve,2015) y "**Puente de espías**" (Spielberg,2015), dirigida por Denis Villeneuve, Sicario destacó por su enfoque oscuro, tenso y realista de la guerra contra las drogas en la frontera entre Estados Unidos y México, un cambio significativo en narrativa thriller antes se realizada con temas menos superficial. Por su parte, Bridge of Spies dirigida por Steven Spielberg volvió a la vida el thriller de espionaje de la

Guerra Fría, ejemplificando cómo un género sentido en determinados entornos históricos y políticos. (Rotten Tomatoes,2015)

En el 2019 prosiguió con la tendencia de thrillers intensos, ya que exhibió obras como **“Entre navajas y secretos”** (Johnson,2019), que renovó el subgénero misterio y asesinato con un cambio de actitud ingenioso en su narración. La producción de thrillers de este año mantuvo una combinación de propuestas nuevas y reformando fórmulas clásicas, de modo que el género mantuvo su vigencia en la época contemporánea. (MasterClass,2022)

Debido a la pandemia de COVID-19, la industria cinematográfica sufrió considerablemente en 2020. Películas como **“El hombre invisible”** (Whannel,2020) que combinaba horror y suspenso psicológico sacando todo el provecho de las circunstancias cambiantes hacia un nuevo formato introspectivo, siguiendo adelante así siendo creado para dicha moda.

La popularidad y demanda del género thriller en cines ha sufrido fluctuaciones en popularidad y demanda a lo largo de los años 2015, 2019, 2020 y 2023, con variaciones influenciadas por cambios en las preferencias del público y la evolución de las plataformas de streaming.

En el 2015 se vio un pico en la popularidad de thrillers cinematográficos, con películas de **“007: Spectre”** (Mendes,2015) llevándose a cabo dentro del mundo de James Bond. La demanda de thrillers convencionales como éstos, historias de acción y espionaje situadas en el universo Bond, seguía siendo elevada, sostenida por un equilibrio entre intensas secuencias de acción y tramas llenas de suspense.

En el 2019 se destacó por un thriller con relevancia, películas como **“Guasón”** (Phillips,2019) y **“Midsommar: el terror no espera la noche”** (Aster,2019) atrajeron la mirada global combinando elementos de thriller psicológico con sutil crítica social. Con el 2015 y el análisis de datos de 2019, podemos buscar a largo plazo las pautas de consumo en el género thriller. De hecho, el thriller se mantuvo en estos dos años en el mercado (un 5,0 % de cuota en 2015 y un 5,1 por ciento en 2019), una prueba de que su público base es confiable y le gusta el género. (Mullor,2021)

En 2020, la pandemia de COVID-19 dio un importante golpe a la industria cinematográfica, con muchos estrenos como "**Tenet**" (Nolan,2020) y "**El hombre invisible**" (Whannel,2020) siguen interesando, centrándose en temas más oscuros. Los productos creados en estos años pasaron a plataformas de streaming y el género de thriller disminuyó en un 4.5%, reflejando interrupciones de la producción y el cierre de cines y moviéndose hacia plataformas de distribución (principalmente streaming). (Parrot Analytics,2023)

Ha sido recién en 2023 que el thriller ha continuado su desarrollo, añadiendo elementos de ciencia ficción y tecnología, así como en películas que exploran amenazas presentes y futuras. Este año en particular escapó parcialmente a esa tendencia al permitir que elementos relacionados con lo tecnológico se convirtieran en parte de la narrativa del thriller, adaptándose a las preocupaciones contemporáneas sobre vigilancia, privacidad, y el impacto de la tecnología en la sociedad.

Durante el 2023, los thrillers llegaron a este año como un género dominante, en particular thrillers de acción como "**John Wick 4**" (Stahelski,2023), "**El asesino**" (Fincher,2023) y "**Knock at the Cabin**" (Shyamalan,2023) seguía atrayendo a audiencias masivas a los cines.

Panorama cinematográfico del thriller en México

El auge del cine mexicano debido a su producción, financiamiento, distribución y exhibición fue llamado época de oro del cine mexicano (1936-1959), y una parte de las películas que se elaboraron durante esta época se centraron en la comedia, las aventuras y dramas familiares.

Pero también se llegaron a abordar temas más complejos y oscuros, en especial las obras del director Roberto Gavaldón. Una de las primeras películas que mostró las características de un thriller fue "**La otra**" (Gavaldón,1946), que explora la dualidad y la identidad a través de una narrativa de suspenso psicológico. Otra película relevante del director es "**La noche avanza**" (Gavaldón,1952). Aunque esta se encuadra más bien dentro del melodrama, su narración tensa y la construcción de

personajes moralmente ambiguos la acercan a la tradición del thriller. Gavaldón utiliza la Ciudad de México como un personaje más de la historia, explotando los paisajes urbanos para crear un ambiente de opresión y peligro inminente, recurso que se haría característica de su filmografía. (Noble,2005:95)

“El hombre sin rostro” (Bustillo,1950) de Juan Bustillo Oro es citada a menudo como una de las primeras películas que incorporó los elementos característicos del thriller mexicano. La trama, que entrelaza una investigación de asesinato en el cual el principal sospechoso es un hombre desfigurado, respira un aire de tensión, y el uso de iluminación sabiamente colocado junto con los ángulos cámara añaden al conjunto un estilo "noir". Según Noble, "esta película marcó un hito al abrir la puerta a una nueva forma de narrativa en el cine mexicano, que exploraba la oscuridad interna de sus personajes." (Noble,2005:98)

Luis Buñuel realizó la mayor parte de su trabajo fue una gran influencia para el thriller mexicano. La película **"Ensayo de un crimen"** (Buñuel,1955) no solamente representa la combinación de elementos surrealistas en el cine mexicano, sino que también es una obra que combina narrativa psicológica y suspenso, algunos de los elementos fundamentales que representan el thriller cinematográfico. (García,1998:85)

Durante 1960 y 1970, el cine experimentó una variación y una separación con los estándares establecidos en la época dorada. Hubo un mayor riesgo al experimentar con géneros narrativos que caracterizó a este período. El thriller comenzó a desarrollarse como un género más específico en este contexto, particularmente con películas que trataban sobre la justicia, el crimen y la corrupción. Inicialmente, **“El esqueleto de la señora Morales”** (González,1960) es más conocida como una comedia negra, también tiene elementos del thriller. La película trata sobre un taxidermista que planea asesinar a su esposa abusiva. La mezcla de macabro humor y trama de suspenso convirtieron esta película en una obra singular que desafiaba las convenciones genéricas de su tiempo.

Los años ochenta fueron un período de transformación en el cine mexicano, conocido como el cine actual. Este período estuvo marcado por un resurgimiento de

historias y temas cinematográficos. Una película notable de este período es “**Cadena perpetua**” (Ripstein,1978), que, aunque clasificada principalmente como drama, contiene la atmósfera de suspenso y desesperación típica de los thrillers. Además, la narrativa de la película refleja el contexto político y social de la época, caracterizado por la violencia y la impunidad, contribuyendo al desarrollo de una historia más oscura y compleja.

El desarrollo del thriller mexicano en décadas pasadas y posteriores son inseparables del contexto político y social en el que se crearon estas películas. En las décadas de 1970 y 1980, México experimentó un período de inestabilidad política, corrupción y violencia, que proporcionó un terreno fértil para la exploración de temas relacionados con el thriller. Estas condiciones permiten a los cineastas mexicanos hacer historias que congenian con las experiencias y miedos de sus audiencias. (García,1998:96)

La evolución del thriller en México refleja la continua interacción entre corrientes globales y narrativas locales, y estas primeras obras son ejemplos de la habilidad y la imaginación de los cineastas mexicanos para transformar un género a las necesidades expresivas y sociales de su tiempo.

La compleja realidad social y política de México son temas representativos que se narran en las historias de thriller tanto en el cine clásico como en el contemporáneo. Temas como el narcotráfico en “**Miss Bala**” (Naranjo,2011) corrupción en “**La región salvaje**” (Escalante,2016) la violencia urbana como en “**600 millas**” (Ripstein,2015), son elementos comunes que resuenan tanto a nivel nacional como internacional. Esto ha sido un punto clave para que haya incrementado la producción de películas de thriller en México. Además, también en la diversidad de historias y enfoques dentro del género. (Fernández,2011,67)

“El thriller contemporáneo en México se distingue por su capacidad para combinar influencias extranjeras con temáticas profundamente locales, creando un género que es a la vez familiar y distintivamente mexicano” (López,2006:95), pues desde el comienzo del siglo XXI hasta la actualidad, el thriller mexicano ha experimentado un renacimiento con la propuesta de distintas producciones, como

"Amores perros" (González,2000) y "Las hijas de Abril" (Franco,2017), han demostrado que el cine mexicano puede trascender paradigmas y tener audiencia internacional por su enfoque único, permitiendo que se renueve el lenguaje cinematográfico, dejando al thriller mexicano como un espejo crítico de la realidad. (Vega,2016:41)

Hoy en día el thriller contemporáneo se encuentra diversificado en sus temas y estética. Las películas trascienden del objetivo de solo entretener, tratan de reflexionar sobre temas sociales y personales un ejemplo de esto es la película "Huesera" (Garza,2022), que trata el terror psicológico a través de la maternidad. (Fernández,2011:73)

El thriller contemporáneo en el cine mexicano se ha posicionado en un momento de comunicación masiva, lo que permite explorar nuevas historias y representarlas para llevar a la reflexión, los nuevos cineastas proponen nuevas perspectivas e ideas prometen innovar sobre este género. "Esta generación está rompiendo paradigmas en su manera de contar esta historia, ofreciendo nuevas formas de reflexión y análisis." (Fernández,2011:80)

"La cinematografía mexicana acude a la estética e ideología del suspenso para representar la realidad social moderna; lo hace y también es sintomático, además de con el estilo común impuesto por Hollywood, a través de una vieja mirada del crimen, con el dispositivo del melodrama: aparato que confiere identidad." (Fernández,2007:188)

Thriller: producción y consumo

Entre los países que lideraron la producción de películas a nivel mundial de este género entre el año 2015 y el 2023, Estados Unidos se encuentra a la cabeza de la lista, generando aproximadamente el 40% del mercado de thrillers en el mundo. Hollywood sigue dominando debido a sus estructuras de filmación y su capacidad para atraer a grandes audiencias globales. (Stephen,2018)

Alrededor de un 20% de la producción de thrillers a nivel mundial está abarcada por China. El cada vez más visible cine chino ha sido testigo de un marcado aumento

en producciones de suspenso, impulsadas por un mercado interno en pleno auge y el interés de los espectadores por historias mezcla emoción con acción. (Dataintel,2015)

India es también un participante importante en este género, pues abarca un 15% de la producción mundial. Si bien es conocida por su cine popular masivo, Bollywood y las demás industrias regionales también han aumentado la cantidad de thrillers que producen, adaptando tanto temas locales como internacionales. (Dataintel,2015)

Europa (principalmente Francia y Alemania) y Reino Unido, en su conjunto dan una contribución de un aproximado de 25% a los thrillers. Estos países hacen producciones que tienden a ser más en el camino de lo psicológico y no tanto relacionadas con la acción, poniendo énfasis en narrativa y tensión. (Stephen,2018)

Con un porcentaje bajo en la producción mundial de thrillers, alrededor del 5% México se ha distinguido por su enfoque en la violencia urbana y la crítica social, lo que lo hace inconfundible dentro del género. (Stephen,2018)

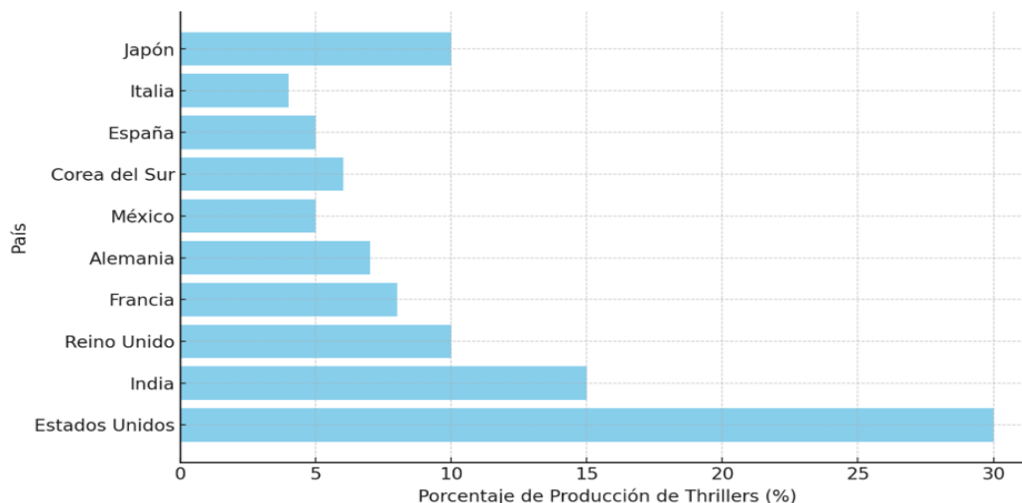

Fig 2.² Producción de thriller por país

² Mayor producción cinematográfica de películas del género thriller por países. (2015-2023). Elaboración propia de un estimado de los países con más producción del género cinematográfico "thriller". Elaboración propia

Con el propósito de analizar el consumo de las películas mexicanas de género de thriller en el mercado de la industria cinematográfica nacional, se tomaron en cuenta las siguientes tablas elaboradas a partir de datos encontrados en las publicaciones de los Anuarios Estadísticos de Cine Mexicano realizados por el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE).

Se toman en cuenta los anuarios de 2015 y 2019 como período ininterrumpido de crecimiento antes de la pandemia, para posteriormente estudiar los cambios del mercado en el lapso entre 2020 y 2023, pues entre 2019 y 2020 se supone un decrecimiento en la producción, asistencia y recaudamiento.

Género	Ingresos	%	Asistentes	%	Películas estrenadas	%
Acción-Aventura	18,088,085	2	473,291	3	4	5
Animación	246,918,667	33	6,218,966	35	5	6
Ciencia Ficción	1,314,242	0.2	27,008	0.2	1	1
Comedia	104,536,498	14	2,412,881	14	18	23
Comedia Romántica	128,775,396	17	2,856,014	16	2	3
Documental	6,242,889	0.8	145,754	0.8	17	21
Drama	202,564,382	27	4,558,409	26	27	34
Suspenso	6,153,604	1	140,614	1	5	6
Terror	30,482,416	4	703,557	4	1	1
Total	745,076,180	100%	17,536,494	100%	80	100%

Fig 3. ³ Estrenos mexicanos en el 2015

³ Estrenos mexicanos en 2015 por género cinematográfico (IMCINE, 2016, p.90). Elaboración propia.

Género	Ingresos	%	Asistentes	%	Películas estrenadas	%
Acción-Aventura	1,500,469	0.08	33,402	0.09	1	1
Animación	60,874,728	3.56	1,284,713	3.83	3	3
Comedia	1,384,206,406	81.13	27,258,640	81.36	24	24
Comedia Romántica	109,065,241	6.39	2,056,425	6.13	3	3
Documental	2,416,827	0.14	56,667	0.16	24	24
Drama	91,242,754	5.34	1,656,414	4.94	40	39
Terror	33,236,945	1.94	723,567	2.15	3	3
Suspense	23,567,373	1.38	433,111	1.29	3	3
Total	1,706,110,743	100%	33,502,939	100%	101	100%

Fig 4.4 Estrenos mexicanos en el 2019

Género	Ingresos	%	Asistentes	%	Películas estrenadas	%
Animación	15,846,479	4.1	329,855	4.76	4	8.51
Comedia	254,678,514	65.94	4,637,854	66.86	11	23.4
Documental	1,747,419	0.45	29,880	0.43	4	8.51
Drama	88,629,643	22.95	1,475,738	21.27	19	40.43
Terror	13,975,540	3.62	259,278	3.74	4	8.51
Suspense	11,352,033	2.94	204,079	2.94	5	10.64
Total	386,229,628	100%	6,936,684	100%	47	100%

Fig 5.5 Estrenos mexicanos en el 2020

⁴ Estrenos mexicanos en 2019 por género cinematográfico (IMCINE, 2020, p.63). Elaboración propia.

⁵ Estrenos mexicanos en 2020 por género cinematográfico (IMCINE, 2021, p.92). Elaboración propia.

Género	Ingresos	%	Asistentes	%	Películas estrenadas	%
Acción	3,298,912	0.59	58,653	0.64	2	2.11
Animación	4,232,516	0.76	67,864	0.74	2	2.11
Comedia	384,116,616	68.94	6,286,626	68.65	19	20
Documental	2,091,085	0.38	40,663	0.44	25	26.32
Drama	139,964,493	25.12	2,339,539	25.55	44	26.31
Fantasia	324,017	0.06	6,182	0.07	1	1.05
Musical	13,804,881	2.48	203,594	2.22	1	1.05
Suspense	9,303,890	1.67	154,578	1.69	1	1.05
Total	557,136,410	100%	9,157,699	100%	95	100%

Fig 6.⁶ Estrenos mexicanos en el 2023

A partir de la información de tablas anteriores:

1. Ingresos del suspense vs. ingresos totales:

Se muestra la comparación entre los ingresos generados por películas de suspense (según la categorización de IMCINE) representado (en amarillo), con los ingresos totales de la taquilla en el país (representado en naranja), denotando que el consumo del thriller mexicano ha representado un promedio del 1.75% de la taquilla nacional total en el lapso de 2015 a 2023.

⁶ Estrenos mexicanos en 2023 por género cinematográfico (IMCINE, 2024, p.147). Elaboración propia

Ingresos de cine de suspenso e ingresos totales

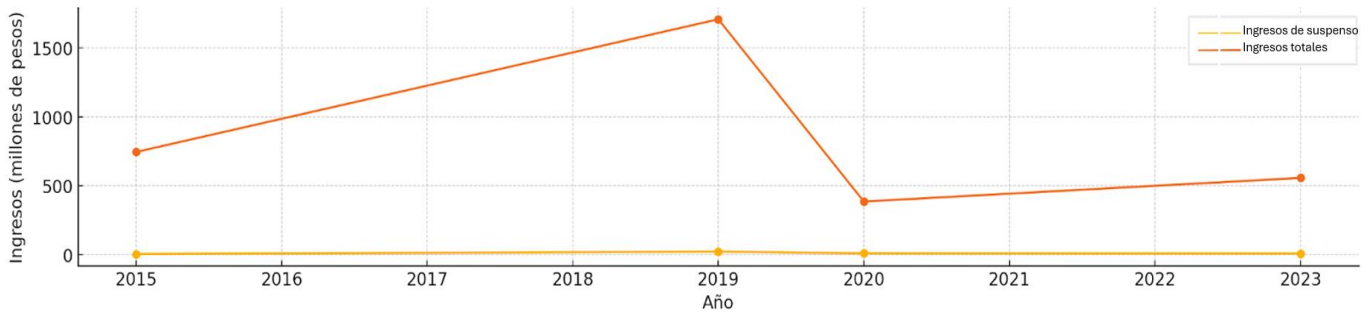

Fig 7.⁷

Ingresos de cine de suspenso en taquilla mexicana

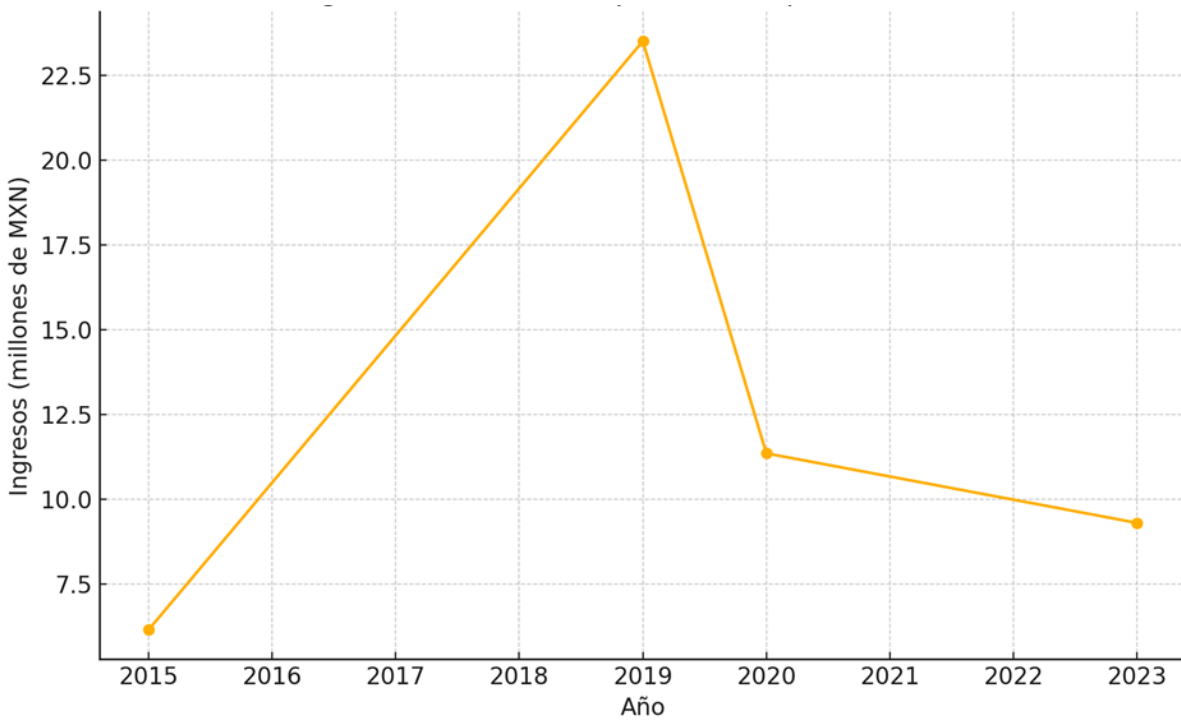

Fig 8.⁸

2. Número de asistentes a películas de thriller vs. Asistentes totales:

En la figura 6 se muestra la cantidad de asistentes que fueron a ver películas de suspenso representado (en amarillo), en comparación con la asistencia total al cine en México (representada en naranja), la cual arroja que

⁷ Elaboración propia a partir de datos publicados por IMCINE.

⁸ Elaboración propia a partir de datos publicados por IMCINE

el número promedio de asistentes representa el 1.73% del total de la taquilla del país.

Asistentes a películas de suspenso y asistentes totales

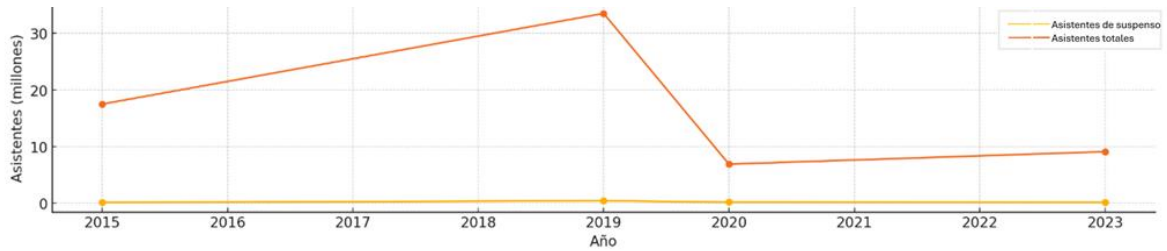

Fig 9.⁹

Asistentes a películas de suspenso en México

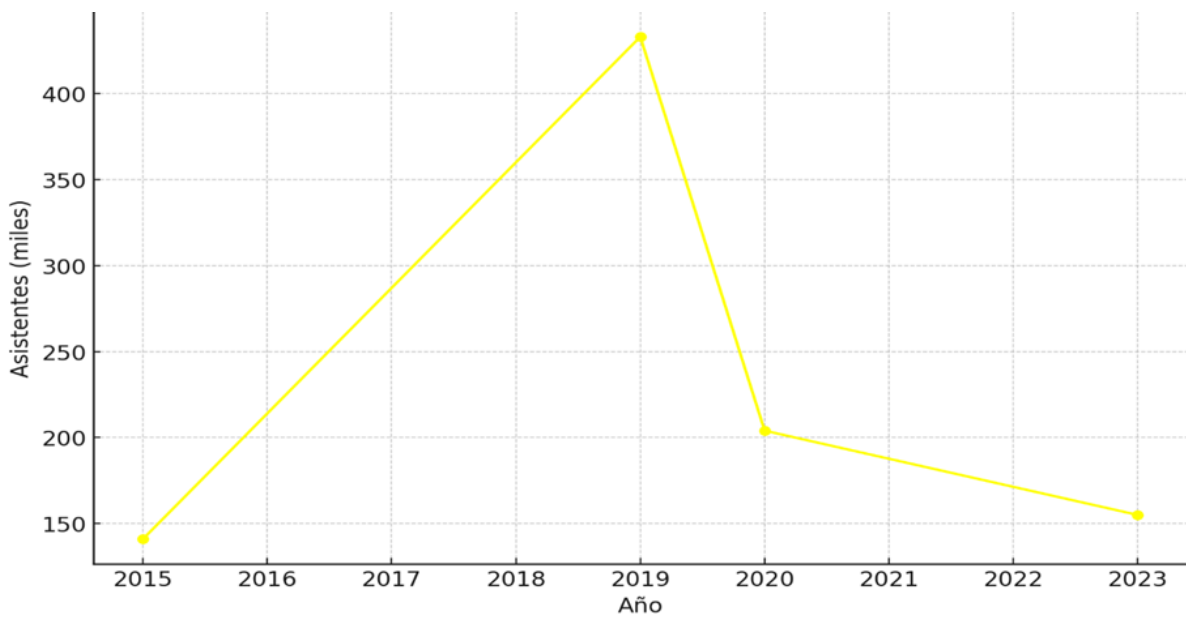

Fig 10.¹⁰

3. Películas de thriller estrenadas en comparación con Estrenos totales:

Se compara el número de estrenos de películas de suspenso (en amarillo), con el número total de estrenos de películas mexicanas

⁹ Elaboración propia a partir de datos publicados por IMCINE

¹⁰ Elaboración propia a partir de datos publicados por IMCINE

(representada en naranja), resultando en que los estrenos de thriller representan un promedio del 5% de los estrenos totales de largometrajes mexicanos al año.

Películas de suspenso estrenadas y estrenos totales

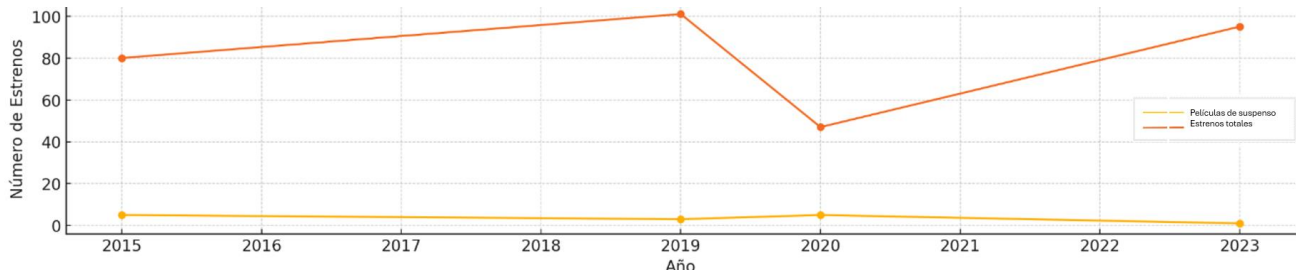

Fig 11.¹¹

Películas de suspenso estrenadas en México

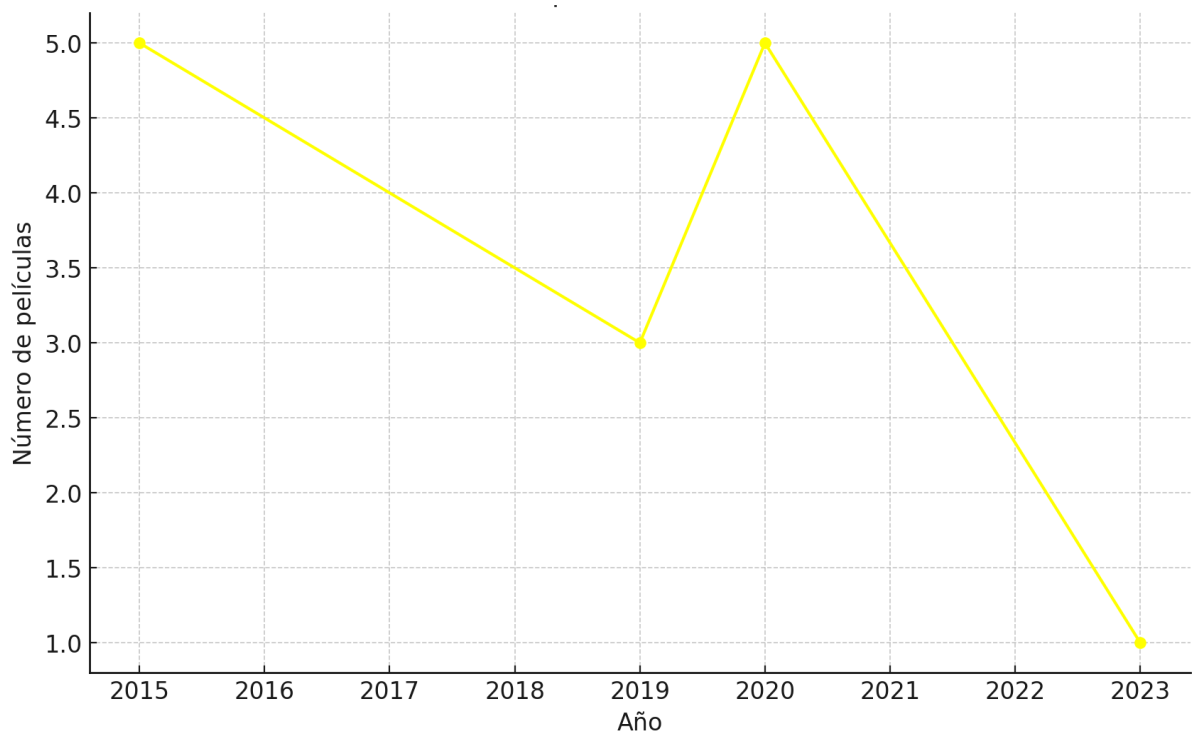

Fig 12.¹²

¹¹ Elaboración propia a partir de datos publicados por IMCINE

¹² Elaboración propia a partir de datos publicados por IMCINE

Según Google Académico , la palabra suspenso es el término de mayor uso en los artículos publicados sobre Cine Mexicano con 6,170 resultados, siguiendo Suspense con 1,940 y por último Thriller con 1,750 resultados a la fecha consultada. Lo que indica que existen tres aproximaciones distintas y, por lo tanto, un sesgo terminológico para referirse y para clasificar el género. Esto demuestra que los criterios que definen al género en cuestión, la pertinencia de estas cifras son para justificar la importancia de una definición más precisa.

Número de Artículos académicos que mencionan exclusivamente las siguientes palabras según Google Académico

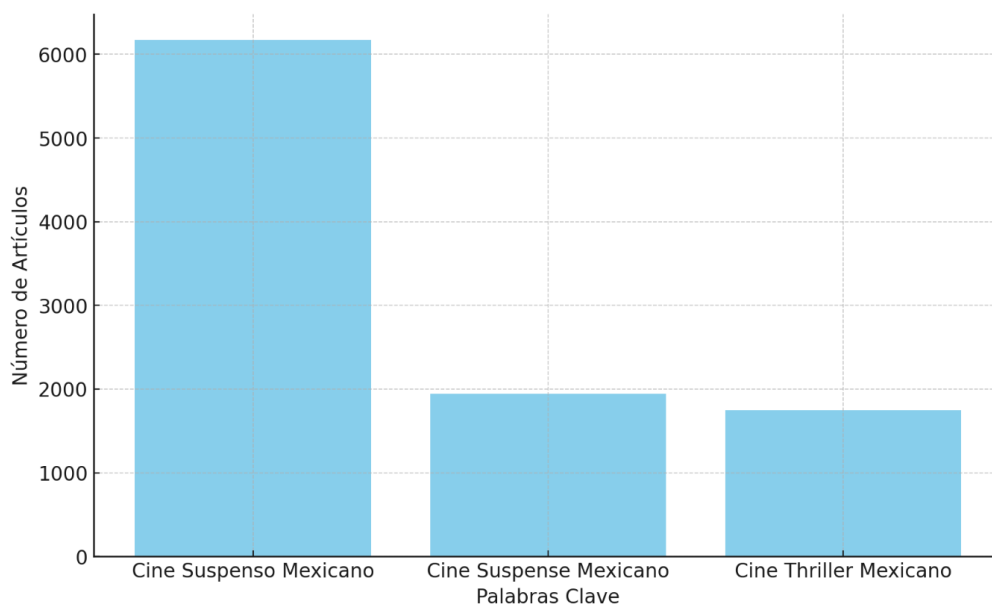

Fig 13.¹³

¹³ Elaboración propia a partir de los datos de Google Académico

CAPÍTULO IV.-El thriller mexicano: Un análisis de sus estrategias comunicativas

Los géneros cinematográficos son herramientas para categorizar el contenido y la trama de cada película. Sin embargo, en el caso del thriller sus estrategias narrativas ayudan a generar una experiencia única con el espectador por medio de una relación constante.

Como hemos señalado, el thriller a nivel internacional es un género que está posicionado en un alto interés de consumo, y actualmente en México hay una importante producción.

El suspenso es uno de los elementos narrativos que caracterizan al thriller por medio de la imagen y puesta en escena, por ello deseamos explorar las características específicas que este género en México, para conocer si influye el contexto histórico y sociocultural en su narrativa.

Se realizará un análisis cinematográfico narrativo del suspenso expuesto en un corpus de filmes, con el objetivo de detectar el uso del suspenso tanto por la imagen y la puesta en escena, ofreciéndonos un panorama del thriller en México.

Se seleccionaron dos películas mexicanas, Profundo Carmesí de 1996 y Confesiones de 2023, fragmentándose en cinco escenas donde hay una mayor carga de suspenso y definen el desarrollo de la historia.

El proceso de análisis se llevará a cabo por medio de fases:

Primera fase:

Se agregará el contexto histórico e información general de cada película, la cual incluye: título, director, actores y sinopsis.

Segunda fase:

Nos enfocaremos en fragmentar las películas para examinar la imagen y la puesta en escena. Este proceso permite observar de manera detallada cómo estos componentes trabajan juntos para crear un sentido de suspenso y tensión.

Detallando la construcción del suspenso de acuerdo a los postulados definidos por Chion que señala tres momentos claves en todo thriller:

- Se presenta el evento desencadenante que puede ser crimen, amenaza o descubrimiento inquietante.
- Se genera una reflexión de eventos y su impacto en los personajes.
- Se integra el suspenso, porque en este momento narrativo es una de las características clave del género, donde se establece la relación dialógica con el espectador.

Por último, agregaremos la interpretación final de cada película, mencionando los elementos culturales e identidad de México, focalización aplicada y el juego del espectador.

Tercera fase:

Posteriormente se llevará a cabo un estudio comparativo para determinar si existen patrones recurrentes para la creación del suspenso y si estos han influido en la producción del género thriller para establecer una relación con el espectador en México.

Primera fase: Contexto histórico e información general

Profundo Carmesí

Fig 14.

Contexto Histórico:

De acuerdo al sitio web de la Cineteca Nacional, la película está basada en el caso real de Raymond Fernández y Martha Beck, una pareja de asesinos de Florida que estafaban a mujeres ancianas durante la década de los cuarenta.

Durante los años 40, México experimentaba un proceso de industrialización acelerada como resultado del impulso económico generado por la Segunda Guerra Mundial. La neutralidad de México y su posición estratégica favorecieron el crecimiento industrial, lo que llevó a un cambio en la dinámica de las ciudades y un aumento en la migración de la población rural hacia los centros urbanos.

Aunque la película está centrada en una historia de crimen, la ambientación de la década de 1940 se refleja en el cambio de valores y expectativas sociales. La

migración a las ciudades implicó un choque entre los valores tradicionales y las nuevas aspiraciones urbanas, lo que llevó a muchas personas a buscar mejores oportunidades y a modificar sus estilos de vida. Los personajes de Coral y Nicolás podrían interpretarse como productos de esta época, donde las tensiones entre el deseo de una vida mejor y la realidad se materializan en la búsqueda desesperada del amor y el dinero, llevándolos a cometer actos extremos.

En la década de 1940, México estaba fuertemente influenciado por los valores tradicionales, donde el amor romántico y la constitución de una familia eran ideales muy promovidos. La sociedad estaba estructurada alrededor de estos conceptos, y las mujeres, en particular, eran educadas para aspirar a ser esposas y madres, reforzando el estereotipo del "amor verdadero" como una meta de vida.

La historia de Coral y Nicolás juega con estos ideales del amor y la familia. Coral, una mujer que busca desesperadamente ser amada y aceptada, se deja llevar por el romance que le promete Nicolás, aunque eso signifique participar en actos atroces. La narrativa explora cómo las expectativas sociales y los conceptos tradicionales del amor pueden ser manipulados y distorsionados, llevándolos al extremo. El contexto social de los años 40 hace que la obsesión de Coral con el amor y la validación sea un reflejo de las presiones y los sueños impuestos por la sociedad de esa época.

Los años 40 son conocidos como la Época de Oro del cine mexicano, un periodo donde el cine se consolidó como una poderosa herramienta cultural e ideológica. Las películas de esta época, a menudo, retrataban ideales románticos, valores familiares y la lucha entre el bien y el mal, promoviendo una moralidad específica.

La ambientación y el estilo narrativo de "Profundo carmesí" parecen subvertir las convenciones cinematográficas de la época. Mientras que el cine de oro promovía historias heroicas y moralmente claras, "Profundo carmesí" ofrece un relato oscuro y complejo, centrado en personajes moralmente ambiguos. Ripstein utiliza la estética y los códigos de la época para contar una historia que cuestiona los ideales románticos y expone la oscuridad que puede existir detrás de ellos.

La década de 1940 en México estaba marcada por una moralidad conservadora, influenciada en gran medida por la Iglesia Católica y la cultura tradicional. La sexualidad, especialmente la femenina, era un tema tabú y estaba sujeta a fuertes normas de conducta. Las mujeres eran educadas para ser recatadas, obedientes y buscar la validación a través del matrimonio.

La relación entre Coral y Nicolás se desarrolla en un entorno donde el deseo y la pasión son reprimidos por las normas sociales. La película explora cómo esta represión puede dar lugar a obsesiones y comportamientos destructivos. Coral, quien busca desesperadamente el amor y la aceptación, se entrega completamente a Nicolás, hasta el punto de involucrarse en crímenes brutales. Este contexto permite explorar los efectos de la represión y la desesperación cuando se confrontan con las rígidas expectativas sociales.

A pesar del proceso de industrialización y urbanización, gran parte de México en los años 40 seguía siendo rural y enfrentaba problemas de pobreza y falta de oportunidades. Las disparidades económicas y las aspiraciones frustradas de muchas personas de la clase baja y media-baja se reflejan en los conflictos y los sueños de los personajes de la época.

Los personajes de Coral y Nicolás representan a individuos atrapados en las limitaciones de su contexto socioeconómico. Su deseo de escapar de la pobreza y alcanzar un estilo de vida más acomodado los lleva a acciones desesperadas. La trama de la película, por lo tanto, se convierte en un microcosmos de las aspiraciones y las tensiones sociales de la época, en las que las promesas del amor y el bienestar material podían ser tan peligrosas como seductoros.

Sinopsis:

México, 1949. Cuando el español Nicolás Estrella, un timador de poca monta, descubre que Coral Fabre, una de las mujeres a las que ha estafado, ha abandonado a sus hijos para escaparse con él, comprende que un amor tan grande no puede ser falso. Para realizar un sacrificio así hay que amar sobremanera. De este modo, Nicolás comprende que su vida pasada ha sido vacía e inútil. Él nunca ha amado de verdad, solo se ha aprovechado de las mujeres. Pero Coral lo ha dejado todo por él y debe corresponderle.

Ficha técnica de la película Profundo Carmesí

Dirección: Arturo Ripstein	Género: Thriller dramático
Producción: Marin Karmitz, Fernando Sariñana, Miguel Necochea, José María Morales, Pablo Barbachano	Duración: 111 minutos
Guion: Paz Alicia Garciadiego	Clasificación: R (EE. UU), B13 (México)
Música: David Mansfield	Vestuario: Mónica Neumaier
Fotografía: Guillermo Granillo	Idioma: Español
Actores: Daniel Gimenez Cacho, Regina Orozco, Marisa Paredes, Alexandra Vicencio y Verónica Merchant	Productora: mk2 films
País: México	Año: 1996

Segunda fase: Análisis de la imagen y puesta en escena y determinación del suspenso.

Primer crimen

Fig 15.

Puesta en escena	Imagen
<p>En esta escena los elementos visuales nos permiten entender que la historia se desarrolla en un lugar público y concurrido. Coral y Nicolas planean cometer su primer crimen, tratando de disimular sus intenciones y hacer que parezca una noche de fiesta más. Sin embargo, Coral toma una decisión inesperada envenenando a la víctima y, junto con Nicolas, la abandonan en una parada de autobuses. Todos los elementos crean una atmósfera de tensión y suspenso, dejando al espectador sin saber que ocurrirá a</p>	<p>Los elementos como el de la víctima femenina y que la asesina sea otra mujer crean impacto, pues al retratar a una mujer asesina con planos cerrados y los encuadres simétricos, la imagen provoca la sensación de claustrofobia y tensión. Con ayuda del primer plano en los ojos de Coral, se refuerza su poder y la vulnerabilidad de su víctima. Estos encuadres ayudan a construir una narrativa visual que se centra en la experiencia subjetiva de los personajes femeninos. Las sombras profundas dominan, acentuando la sensación de</p>

continuación.

peligro y ocultando elementos que no se encuentran a simple vista como el veneno para ratas. El uso de luz fría intensifica la sensación de peligro. El color rojo ahora lo viste la víctima, lo que nos da entender que está en peligro o algo malo sucede. Además tiene una relación con la sangre dando a entender que le pasará algo violento a la víctima.

Evento desencadenante: La escena comienza en un bar, donde Coral y Nicolás están tomando una copa. El evento desencadenante es la llegada de una mujer con la que Nicolás va a tener un encuentro íntimo. Esta interacción provoca los celos de Coral, que culminan en la decisión de envenenar a la mujer. Nicolás coquetea con la mujer, bailan y se abrazan, lo que despierta en Coral una profunda sensación de inseguridad. Coral, sintiéndose desplazada y enfurecida, toma la decisión de envenenar a la mujer, lo que desencadena su muerte.

Reflexión de eventos: Esta escena invita al espectador a cuestionarse las acciones de los personajes y qué consecuencias inmediatas y futuras tendrán por este crimen, así como cómo cambiará su dinámica. En este momento empieza la transformación de los personajes.

Construcción del suspenso: Ripstein utiliza los gestos silenciosos y las miradas entre Coral y la mujer para ir aumentando la tensión. El suspenso se desarrolla a través de pequeños detalles, como la forma en que Coral observa celosamente a la mujer y la progresión lenta de la interacción entre Nicolás y ella. La cámara sigue de cerca a Coral mientras decide envenenar a la mujer, haciendo que el espectador anticipe el fatal desenlace antes de que ocurra. La música y el sonido ambiente en el bar, cada vez más sofocantes, crean una atmósfera en la que el espectador sabe que algo inevitablemente malo sucederá.

Peluquín volando por la carretera

Fig 16.

Puesta en escena	Imagen
<p>La locación en la carretera donde sale volando el peluquín es un lugar desolado, sin sonidos ambientales más que los diálogos y la respiración nerviosa de los personajes, lo que amplifica la sensación de claustrofobia.</p>	<p>En esta escena, se entiende la relación que Nicolas tiene con su peluquín. La composición fotográfica provoca el sentimiento de claustrofobia, utilizando un punto de fuga hacia el espejo, haciendo que Nicolás vea su imagen distorsionada y reforzando su sentimiento de vulnerabilidad. La iluminación en esta escena ayuda a marcar sombras en el rostro de los personajes para después pasar al momento más iluminado donde hay vulnerabilidad y humillación. La dirección de luces es crucial para llevar la atención del espectador a detalles específicos del rostro o del entorno. El color que llevan puestos los personajes complementan la experiencia de ponerlos en un lugar</p>

	desierto y que ellos resaltan ahí.
--	------------------------------------

Evento desencadenante: Nicolás y Coral están conduciendo por la carretera cuando Nicolás, víctima de un ataque de migraña, decide quitarse su peluquín. El evento desencadenante ocurre cuando el peluquín vuela por la ventana del coche. Nicolás se detiene desesperadamente para buscar su peluquín, mostrando su vulnerabilidad y vergüenza cuando se da cuenta de que su secreto ha sido descubierto por Coral.

Reflexión de eventos: El espectador no sabe que algo malo está a punto de ocurrir, la escena se alarga, creando una atmósfera de tranquilidad que mantiene la atención. El hecho que Nicolás reaccionara de esta manera delata qué tan simbólico e importante es el peluquín para él y cómo este podría simbolizar la falsedad, la vanidad o incluso la locura, lo que posiciona al espectador en un estado de incertidumbre al no saber si eso es un evento que influirá en el futuro de la historia o sólo es un momento de vulnerabilidad de Nicolás.

Construcción del suspenso: Aunque no es una escena violenta, el suspenso se construye a partir de la humillación y la fragilidad de Nicolás, quien teme que Coral lo rechace al descubrir su calvicie. Se usa un enfoque emocional para crear tensión, mostrando la desesperación de Nicolás mientras busca el peluquín roto y espera la reacción de Coral. La cámara se acerca a sus expresiones faciales, amplificando la incomodidad y la vergüenza. El silencio y los sonidos leves del viento en la carretera refuerzan la tensión interna de la escena.

Muerte de la segunda amante (Juanita)

Fig 17.

Puesta en escena	Imagen
<p>La escena se desarrolla en un espacio claustrofóbico, lo que aumenta la sensación de encierro y desesperanza. Se incorporan elementos simbólicos en la escena, como el uso de espejos y reflejos, que sugieren la dualidad y la naturaleza fragmentada de los personajes. Estos elementos visuales añaden profundidad y significado a la narrativa.</p>	<p>Se utilizan los planos cerrados al personaje de Juanita para enfatizar su vulnerabilidad y poder aislarla del entorno, seguido de un plano detalle del arma, una figura religiosa de cerámica que anticipa la violencia. El hecho de que la escena tenga tomas en cenital transmite una sensación de inferioridad y sumisión hacia Juanita. Los tonos rojos y marrones predominan, simbolizando la sangre y la decadencia moral de los personajes. Los movimientos de cámara lentos y fluidos dejan una sensación de fatalidad antes que Coral golpee por la espalda a Juanita.</p>

Evento desencadenante: Nicolás y Coral conocen a Juanita, y Nicolás siente atracción hacia ella. Después de que Nicolás y Juanita se casan, Coral, celosa,

convence a Nicolás de asesinarla. Nicolás comienza a encariñarse con Juanita, lo que provoca la furia y los celos de Coral. Coral manipula a Nicolás emocionalmente, convenciéndome de que debe matar a Juanita para que puedan seguir juntos.

Reflexión de eventos: El espectador no es consciente de lo que va a pasar, la demora en la acción crea una tensión psicológica que hace que el momento sea aún más impactante. Se nos muestra el carácter y personalidad de cada personaje, Coral representa a una mujer que toma el control de las decisiones fuertes sobre la opinión de Nicolás, mientras ella comete el asesinato, Nicolás se encuentra en cunclillas dentro de un closet llorando, esto deja al espectador completamente absorto observando la capacidad de hacer cualquier cosa por mantener a Nicolás con ella, si algo o alguien amenaza con arrebatárselo, es capaz de lo imposible para que eso no suceda. El espectador conoce el carácter, la personalidad y el rol de los personajes afirmando la posición de cada uno dentro de la trama, dejando así una pregunta latente en el futuro de la historia, ¿Hasta dónde llegarán los crímenes con tal de permanecer juntos?

Construcción del suspenso: El suspenso aquí surge del triángulo amoroso entre Nicolás, Coral y Juanita. Se utilizan planos cerrados para capturar las emociones no expresadas de Coral mientras observa la cercanía entre Nicolás y Juanita. La tensión se incrementa gradualmente a medida que Coral va perdiendo el control sobre sus emociones, y la música se vuelve más intensa a medida que se acerca el asesinato. El espectador anticipa el crimen debido a la creciente inestabilidad de Coral y el comportamiento pasivo de Nicolás, lo que genera una atmósfera cargada de suspenso.

Ataque en el barril de aceite

Fig 18.

Puesta en escena	Imagen
<p>El espacio reducido del barril de aceite se utiliza de manera efectiva para aumentar la tensión. La sensación de confinamiento y la imposibilidad de escapar refuerzan la desesperación de la víctima y la crueldad del atacante.</p> <p>El barril de aceite puede interpretarse como un símbolo de la trampa y la inevitabilidad del destino de los personajes. La oscuridad y el aceite representan la corrupción y la decadencia moral que impregnan la vida de los protagonistas.</p>	<p>La imagen del barril, un objeto común, adquiere un significado sombrío. En esta escena la violencia física es muy realista, lo que genera impacto en el espectador. Los colores oscuros y los contrastes fuertes entre luz y sombra intensifican la sensación de peligro y desesperación.</p> <p>La escena está compuesta por planos cerrados en el interior de la casa cambiando a un full shot en el exterior para poder ver todas las acciones de Nicolás y Rebeca, esta escena se va complementado con ángulos bajos que aumentan la sensación de encierro y vulnerabilidad. Los planos detalle del barril y los rostros de los personajes capturan la intensidad del momento y la</p>

	brutalidad del ataque.
--	------------------------

Evento desencadenante: Nicolás, sufriendo nuevamente un ataque de migraña, se quita el peluquín. Una de sus víctimas lo descubre y se burla de su apariencia, desencadenando su furia. La mujer se burla de la calvicie de Nicolás antes de ser violentamente atacada, Nicolás, humillado y enfurecido, ataca a la mujer y le mete la cabeza en un barril de aceite.

Reflexión de eventos: Esta escena lleva al espectador a cuestionar el nivel de violencia al que Nicolás por primera vez expone a su esposa Rebeca, al mostrarse vulnerable sin su peluquín, entra en una catarsis de todas sus emociones reprimidas y se desquita con ella, quien solo quería hacerle entender que ella no lo veía como él a sí mismo. El cambio tan radical en la actitud y decisiones de Nicolás abre la incógnita por no saber si este comportamiento se mostrará más adelante y cómo afectará a Coral, además de generar cierta impotencia.

Construcción del suspenso: Esta escena es una de las más violentas y utiliza el suspenso de manera clásica. Ripstein juega con las emociones del espectador mostrando cómo la víctima provoca a Nicolás, lo que genera una tensión creciente que culmina en el asesinato. La cámara sigue de cerca a Nicolás mientras se retira el peluquín, y la música va en crescendo mientras la situación se vuelve cada vez más peligrosa. El uso de sombras y el espacio reducido del barril de aceite incrementa la claustrofobia de la escena, generando una sensación de inevitable violencia.

Asesinato de la niña

Fig 19.

Puesta en escena	Imagen
<p>El espacio en el que se desarrolla la escena es reducido y opresivo, lo que aumenta la sensación de desesperación y encierro.</p> <p>Hay elementos simbólicos en la escena, como el uso de sombras y reflejos, que sugieren la dualidad y la fragmentación de los personajes. Estos elementos visuales no sólo añaden una capa de complejidad a la narrativa, sino que también influyen en la percepción del espectador de imaginar que sucederá después.</p>	<p>La iluminación tenue y sombras profundas ayudan a reflejar la oscuridad moral de los personajes. Los colores oscuros y apagados dominan la escena, subrayando la gravedad del acto que se está cometiendo. La composición de los planos es meticulosa, con un uso efectivo de planos cerrados y medios para capturar las expresiones faciales de los personajes y la intensidad del momento. Los planos detalle de las manos y los rostros añaden una capa de intimidad y horror, haciendo que el espectador sienta la brutalidad del acto y empatice con ambos personajes.</p>

Evento desencadenante: Coral toma a la hija de una de las víctimas y la lleva al

baño. El evento desencadenante es cuando Coral empieza a desvestir a la niña, lo que presagia el asesinato. Coral muestra una calma perturbadora mientras prepara a la niña para el asesinato. Nicolás entra al baño y encuentra a Coral con el cadáver de la niña envuelto en una manta blanca, revelando la brutalidad del acto.

Reflexión de eventos: En esta escena el director incita a que el espectador reflexione sobre la pérdida total de la humanidad en los personajes. Ya que Coral tiene dudas y se tambalea sobre si está o no haciendo lo correcto. Lo conmovedora que puede llegar a ser esta escena es culminante en la historia, la niña, sin entender lo que está pasando, decide confiar en Coral porque es su única opción. Después de vernos una idea sobre Coral ahora tiene un rompimiento sobre su propias decisiones de asesinar, la siguiente podría ser su hija, es por eso que se rompe completamente y llora a la hora de cometer el acto, su rompimiento es tal que entiende la gravedad de donde está situada; tienen múltiples sospechas como asesinos en México, la policía los está buscando, Coral ha asesinado a más de 3 personas, Nicolas acababa de matar a su esposa, ella no sabe cuánto tiempo más durará su aventura con Nicolas pero decide seguir adelante por el amor que le tiene.

Construcción del suspenso: Se crea una tensión insoportable en esta escena, utilizando el contraste entre la aparente calma de Coral y la violencia del acto que está a punto de cometer. El espectador sabe lo que va a suceder, pero la escena se desarrolla lentamente, alargando la tensión hasta el último momento. El sonido del agua corriendo en la bañera y el silencio de la niña aumentan la sensación de impotencia. La cámara sigue los movimientos precisos de Coral, enfocándose en su rostro y en la frialdad de su expresión, lo que intensifica la sensación de horror y suspenso.

Interpretación de la película: La película está ambientada en México en 1949, un periodo de posguerra que refleja una sociedad en transición. El director Ripstein captura la atmósfera de la época a través de la escenografía, el vestuario y los diálogos. Los personajes de Coral y Nicolás representan arquetipos de la cultura mexicana. Coral, una enfermera de pacientes terminales, simboliza la figura de la mujer abnegada y sacrificada, mientras que Nicolás, un estafador, refleja la figura del charlatán y el oportunista, estos personajes permiten al director explorar temas como

la moralidad, la desesperación y la búsqueda de la redención. Ripstein utiliza símbolos y referencias culturales mexicanas para añadir profundidad a la narrativa, por ejemplo, el uso de los paisajes rurales subraya la conexión de los personajes con su entorno cultural.

Se emplea un suspenso constante durante toda la película, lo que crea un thriller psicológico que se centra en la tensión interna de los personajes y sus relaciones. La incertidumbre sobre las verdaderas intenciones de Nicolas y la vulnerabilidad de Coral crean una atmósfera de constante tensión y anticipación.

La focalización de la trama permite al espectador ver el mundo a través de los ojos de los personajes principales. Esta técnica no solo profundiza la conexión emocional con los personajes, sino que también intensifica el suspenso al revelar sus pensamientos y motivaciones más íntimas, Ripstein invita al espectador a participar activamente en la trama, desafiando a interpretar las acciones y decisiones de los personajes. La ambigüedad moral y la complejidad de los personajes obligan al espectador a cuestionar sus propias percepciones y juicios. A lo largo de la película, el espectador se ve obligado a empatizar con personajes que, a pesar de sus acciones cuestionables, muestran una humanidad profunda. Esta empatía crea un conflicto interno en el espectador, que debe reconciliar sus sentimientos con las acciones de los personajes. La película también juega con las expectativas del espectador sobre la moralidad y la justicia. Al presentar personajes complejos y situaciones ambiguas, el director invita al espectador a reflexionar sobre la naturaleza del bien y el mal y sobre cómo las circunstancias pueden influir en las decisiones humanas.

“Profundo carmesí” es una obra rica en elementos culturales y psicológicos que utiliza el suspenso por medio de la focalización para crear una experiencia cinematográfica inmersiva y reflexiva. Ripstein logra no solo contar una historia intrigante, sino también ofrecer una profunda reflexión sobre la identidad y la moralidad en el contexto mexicano.

Primera fase: Contexto histórico e información general

Confesiones

Fig 20.

Contexto Histórico:

El periódico “El Universal” menciona Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y recalca el incremento de los secuestros y extorsiones.

Uno de los aspectos más destacados del contexto histórico contemporáneo de México es la crisis de seguridad derivada del crimen organizado, la corrupción y la violencia. Desde principios del siglo XXI, México ha estado inmerso en una lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales, lo que ha resultado en altos niveles de violencia, secuestros y desapariciones. La inseguridad se ha convertido en

un tema cotidiano para la sociedad mexicana, lo que ha generado un clima de miedo y desconfianza.

La temática del secuestro, que puede estar presente en la trama de la película, refleja esta realidad. El hecho de que los personajes se enfrenten a situaciones de chantaje, coerción y la revelación de secretos podría estar inspirado en esta atmósfera de inseguridad, donde el miedo y la incertidumbre son comunes en la vida cotidiana de los mexicanos.

México en las últimas décadas ha enfrentado graves problemas de desigualdad social. Aunque el país ha experimentado crecimiento económico, la brecha entre ricos y pobres se ha ampliado, creando tensiones entre las diferentes clases sociales. Esta desigualdad se manifiesta en el acceso desigual a la educación, la salud y la justicia, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre la moralidad, la justicia y la ética en todos los niveles de la sociedad.

La película parece explorar el lado oscuro de las personas que viven en un entorno acomodado, cuestionando la fachada de respeto y moralidad que a menudo se asocia con las clases altas. El hecho de que personajes aparentemente respetables tengan secretos oscuros puede ser una representación de la hipocresía y la corrupción moral que subyacen en la sociedad mexicana, especialmente en aquellas esferas que parecen estar alejadas de la violencia y el caos que afectan al país en general.

En los últimos años, México ha sido escenario de numerosos casos de corrupción que han afectado a los ámbitos político, económico y judicial. La desconfianza en las instituciones es un tema constante, ya que muchas personas sienten que el sistema de justicia es ineficaz y que los poderes económicos y políticos ejercen un control desproporcionado sobre la vida pública.

La temática de la confesión y la búsqueda de la verdad en la película podría aludir a la necesidad de transparencia y justicia en un país donde las confesiones reales rara vez llevan a la justicia. El enfoque en los secretos y mentiras dentro de la

trama puede verse como un reflejo de la percepción social de la corrupción y la falta de integridad en la vida pública y privada.

En la actualidad, México experimenta una transición cultural marcada por la convivencia de valores tradicionales y modernos. La familia, una institución central en la sociedad mexicana, enfrenta nuevos retos y tensiones a medida que las dinámicas familiares cambian con los nuevos estilos de vida, la globalización y las nuevas concepciones de la moralidad.

La película explora los conflictos internos dentro de una familia, lo que puede estar relacionado con los cambios culturales y la crisis de valores que atraviesan las familias mexicanas. La tensión entre mantener apariencias y afrontar la verdad es un tema relevante en un contexto donde las familias pueden ocultar problemas internos bajo una fachada de normalidad.

Sinopsis:

Una familia acomodada de la Ciudad de México está conmocionada por la desaparición de su hija pequeña. Por la noche, horas después de su desaparición, uno de los captores llega a la casa. Ha venido por el rescate... pero lo que quiere no es dinero, sino una confesión. Alguien en la familia está ocultando una atrocidad, y el captor los obligará a revelar las cosas más terribles que cada uno ha hecho en sus vidas.

Ficha técnica de la película de Confesiones

Dirección: Carlos Carrera	Género: Thriller dramático
Producción: Daniel Birnan, Gerardo Morán	Duración: 97 minutos
Guión: Alberto Chimal, Josué Ramos	Clasificación: R (EE. UU), B15 (México)
Música: Camilla Uboldi	Idioma: español
Fotografía: Ramon Orozco	Recaudación: 23,166,671
Actores: Luis Gnecco, Emilio Treviño, Juan Manuel Bernal, Claudia Ramírez	Productora: Sony Pictures, Alameda Films y Zamora Films.
País: México	Año: 2023

Segunda fase: Análisis de la imagen y puesta en escena y determinación del suspenso.

Desaparición de la hija

Fig 21.

Puesta en escena	Imagen
<p>Los pasillos largos y las habitaciones vacías de la casa crean una sensación de vacío y desesperanza. En este primer momento de tensión nos muestran cómo está distribuida la casa, que tipo de familia son y en que situaciones han estado en el pasado. La casa, que debería de ser un lugar de seguridad se convierte en un espacio de incertidumbre y miedo. Se incorporan elementos simbólicos, como la puerta abierta y los objetos personales de la hija, para subrayar su ausencia y la ruptura del hogar. Estos elementos visuales no solo añaden profundidad a la narrativa, sino</p>	<p>Se utiliza una iluminación tenue y sombras profundas para crear una atmósfera de peligro, los colores fríos y apagados dominan la escena, subrayando la sensación de pérdida y desesperación de un integrante de la familia. La escena está compuesta con planos cerrados y medios que capturan las expresiones faciales de los personajes, especialmente los padres, ayuda a transmitir la desesperación de no saber dónde está su hija. Los movimientos de la cámara son lentos, transmitiendo una sensación de quietud, desesperanza por parte de la familia que</p>

que también invitan al espectador a reflexionar sobre la fragilidad de la seguridad de la familia.	no está avanzando la situación.
--	---------------------------------

Evento desencadenante: La película inicia con la desaparición de la hija pequeña de una familia acomodada en Ciudad de México. Este evento desencadena la trama principal de la película, ya que crea una atmósfera de incertidumbre y temor. Los padres entran en pánico y movilizan sus recursos para intentar encontrar a su hija, llamando a la policía y tratando de obtener más información sobre su paradero. El hermano mayor muestra una preocupación más controlada, aunque hay indicios de que sabe algo más de lo que revela.

Reflexión de eventos: Comienza el suspenso que mantendrá en desarrollo toda la historia, lo que le deja al espectador la pregunta de dónde está la hija, qué le pasó y qué harán para recuperarla. Esto es clave para poder seguir abriendo la incógnita sobre lo que puede o no pasar en un día que era aparentemente normal para esta familia.

Construcción del suspenso: El suspenso se construye desde el primer momento, a partir de la incertidumbre en torno a lo que ha sucedido con Angelica. Carrera utiliza silencios prolongados, miradas de desconfianza entre los personajes, y una cámara que se mueve lentamente por la casa, creando una atmósfera de tensión constante. La ausencia de respuestas inmediatas y la vaguedad de la situación hacen que el espectador se sienta en la misma posición de desesperación que los padres, creando una conexión emocional intensa.

Llegada del secuestrador

Fig 22.

Puesta en escena	Imagen
<p>La familia recibe al sujeto causante del drama y tensión que están atravesando. La situación es llevada a la sala común, espacio donde la familia se relaciona íntimamente. A partir de que a la familia le es revelado el secuestro, los integrantes son arrinconados, la posición que adoptan es de sumisión mientras que el secuestrador mantiene una actitud agresiva e instigadora.</p> <p>El secuestrador en este momento lleva una capucha y sudadera negra para no ser reconocido, esto genera misterio e intriga en la familia y en el espectador.</p>	<p>La iluminación tenue crea la sensación de tensión y misterio, pues aumenta el anonimato del secuestrador, ya que está completamente vestido de negro y recibe muy poca luz ambiental. El uso de luz cálida recuerda que estamos en una casa, en un ambiente familiar. En los vestuarios de los personajes, denotan que el secuestrador usa el color más oscuro, la mamá y el hijo usan blanco debajo de gris, sospechosamente el papá usa gris debajo de gris saturado.</p>

Evento desencadenante: Por la noche, horas después de la desaparición de Angelica, uno de los captores aparece en la casa. Sin embargo, no viene por el dinero del rescate, sino que exige una confesión, revelando que alguien en la familia ha cometido un acto atroz. El captor mantiene el control de la situación, hablando de manera enigmática y amenazante. En lugar de comportarse como un criminal típico, juega con la mente de la familia, insinuando que la liberación de Angelica depende de que confiesen sus crímenes. Los padres y otros miembros de la familia comienzan a mostrar signos de nerviosismo, ya que cada uno parece ocultar algo importante que no quiere revelar.

Reflexión de eventos: En esta escena, se responde la mayoría de las preguntas planteadas al inicio, ahora sabemos que la hija sigue viva, está secuestrada, y el secuestrador les explica porqué la tiene secuestrada, no tenemos más información sobre la situación de Angelica pero ahora tenemos un nuevo problema: el secreto que alguien está ocultando para recuperar a la niña. Gracias a este planteamiento la historia toma otro giro inesperado lo que obliga al espectador a cuestionarse si la familia está dispuesta a confesar para recuperar a Angelica, y que son capaces de permitir por un secreto.

Construcción del suspenso:

Carrera utiliza el choque entre las expectativas del espectador y la conducta del captor para crear suspenso. El captor no actúa como un villano tradicional, sino que desafía a los personajes a revelar sus secretos más oscuros, generando una tensión psicológica. La escena está cargada de una sensación de peligro latente, y el espectador se pregunta qué es lo que realmente quiere el captor y cómo reaccionarán los personajes. La iluminación tenue y los planos cerrados contribuyen a esta atmósfera opresiva, mientras los silencios entre los diálogos intensifican la tensión.

La confesión del padre

Fig 23.

Puesta en escena	Imagen
<p>Se crea una atmósfera de juicio y revelación, donde el padre se siente expuesto y vulnerable. La elección de una sala de estar, un lugar que usualmente simboliza confort y seguridad, convierte la escena en un contraste impactante al convertirse en un espacio de angustia y confrontación.</p> <p>El espacio se encuentra desprovisto de elementos innecesarios, lo que añade un toque de austeridad a la escena y centra la atención en los personajes y sus interacciones. Los objetos personales y de uso cotidiano de la familia, visibles en el fondo, sirven como recordatorio de la normalidad interrumpida por la situación</p>	<p>La iluminación en la escena es tenue y deliberadamente fría, con tonos azulados y grises que acentúan la sensación de incomodidad y frialdad emocional. Las sombras están bien definidas, añadiendo un aire de misterio y amenaza a la confesión. La luz se proyecta de manera que resalta las facciones del rostro del padre, acentuando las arrugas y expresiones que revelan su estado emocional. Esto no solo contribuye a la creación de un ambiente tenso, sino que también refleja la oscuridad interna del personaje. La paleta de colores es en su mayoría oscura y apagada, reflejando la seriedad</p>

de tensión y revelación. La falta de adornos y el minimalismo refuerzan la idea de que todo en esta escena se reduce al conflicto emocional interno y la verdad que está por salir a la luz.

del momento. Los tonos neutros y fríos dominan la escena, creando una atmósfera de angustia y distanciamiento. Esta elección de colores también contrasta con la intensidad emocional del diálogo, reforzando la idea de que las emociones del padre están reprimidas o contenidas. La cámara se sitúa en planos cerrados y medios, enfocándose principalmente en el rostro del padre. La proximidad de la cámara incrementa la sensación de encierro y claustrofobia, sumergiendo al espectador en la experiencia del personaje. Los cortes en el montaje son lentos, lo que permite que la tensión crezca de manera gradual.

Evento desencadenante: El secuestrador fuerza al padre a confesar un terrible acto del pasado. Esta confesión es el clímax de la escena y pone en duda la moral de los personajes y su capacidad para lidiar con las consecuencias de sus acciones. El padre se encuentra en una posición vulnerable. Al principio, niega cualquier implicación, pero, presionado por la situación y el miedo a que su hija sufra las consecuencias, confiesa. El secuestrador sigue controlando la situación de forma fría, sin prisa, lo que aumenta el nerviosismo tanto de los personajes como del espectador.

Reflexión de eventos: Se pone en duda la verdadera naturaleza y personalidad de los personajes al descubrir que el papá tenía una confesión que desconoce su familia y se tiene el primer rompimiento de la confianza y la historia que nos habían contado sobre la familia. No se sabe si realmente es la confesión que esperaba el secuestrador, ahora en el resto de la historia queda abierta la pregunta de quién es el culpable y qué hizo para que secuestraran a Angelica.

Construcción del suspenso: Carrera manipula el tiempo narrativo aquí de manera

efectiva, permitiendo que el silencio entre preguntas y respuestas sea lo que cree el mayor grado de tensión. El sonido es mínimo, con leves sonidos de respiración y movimientos corporales, lo que magnifica el estrés emocional de los personajes. La cámara se mueve de manera casi imperceptible, aumentando la sensación de estar atrapado en el espacio. El suspenso surge del conflicto interno del padre y la anticipación del espectador por la reacción del secuestrador.

La última confesión

Fig 24.

Puesta en escena	Imagen
<p>El lugar donde ocurre la confesión está decorado con objetos típicos de un hogar acomodado, lo cual genera un contraste entre la aparente normalidad de la vida familiar y el horror que se revela en ese momento. La escenografía juega un papel simbólico: los muebles y las paredes cercanas al padre parecen cerrarse sobre él, indicando su inminente colapso emocional. La apariencia del</p>	<p>La familia reveló sus respectivos secretos, la situación escala y el lugar para el momento climático cambia, pasa de un espacio cómodo a otro que genera más incomodidad.</p> <p>La iluminación en esta escena es tenue, con sombras profundas que ocultan parcialmente el rostro del padre, reforzando la ambigüedad y la oscuridad de su confesión. La luz se centra</p>

padre se muestra desgastada –con la camisa arrugada y sudada– simboliza su estado mental: un hombre que se ha derrumbado bajo el peso de su culpa. El maquillaje, casi imperceptible, se enfoca en resaltar los detalles del rostro, como las ojeras y el sudor, elementos que intensifican su ansiedad y desesperación.

principalmente en los rostros de los personajes, mientras el resto del espacio se mantiene en penumbra, lo que enfoca la atención del espectador en las expresiones faciales y las emociones que se despliegan. Carlos Carrera emplea una composición de planos cerrados y medios para resaltar la angustia y la vulnerabilidad del padre. La cámara se acerca lentamente al personaje mientras confiesa, mostrando con detalle sus gestos, sudor y mirada esquiva, lo que permite al espectador captar la intensidad emocional del momento. Al mismo tiempo, la cámara se mueve de manera mínima, casi imperceptible, aumentando la sensación de confinamiento y la presión psicológica sobre el padre.

Evento desencadenante: Al final, uno de los miembros de la familia confiesa un acto aún más terrible que lo que inicialmente se suponía. Este giro de la trama revela que el secuestrador no estaba buscando dinero o venganza, sino justicia moral. El padre se convierte en el personaje central en esta escena, revelando un secreto oscuro que estaba guardando, lo que conmociona tanto a la familia como al secuestrador.

Reflexión de eventos: En este punto de la historia todas las preguntas planteadas al inicio de la película fueron resueltas, el papá había cometido un crimen sexual contra la amiga de su hija, el secuestrador termina de contar explícitamente como lo hizo, siendo este el padre de la niña abusada. Posiciona al espectador a un estado de shock por todas las confesiones y castigos que puso el secuestrador, esto culmina con toda la narrativa construida de saber cuál era el secreto y porque estaba secuestrada Angelica. Dejando al espectador con otro giro inesperado sabiendo por

fin cual era la confesión que estaba buscando el secuestrador y estupefacto de cómo una persona es capaz de hacerle algo así a una niña.

Construcción del suspenso: La tensión en esta escena proviene del desmoronamiento emocional de los personajes. La cámara sigue de cerca los gestos faciales de la madre mientras revela su secreto, aumentando la sensación de inminencia. Carrera intercala imágenes de la familia reaccionando con el secuestrador observando en silencio, lo que refuerza el choque emocional. La música entra de manera sutil, creciendo en intensidad a medida que el secreto se revela, lo que lleva al espectador a un clímax emocional.

El regreso de Angelica

Fig 25.

Puesta en escena	Imagen
<p>Los movimientos de los actores son cuidadosamente coreografiados para reflejar la mezcla de emociones presentes en la escena. Los personajes muestran una rigidez y contención en sus movimientos, con cuerpos tensos y</p>	<p>El momento en que la niña entra en escena se resalta con un cambio en el encuadre: un plano medio que se centra en su figura, contrastando su aparente inocencia con el caos emocional que rodea a los otros personajes. Este plano permite al espectador observar el</p>

gestos mínimos. Este lenguaje corporal transmite una sensación de aprensión y control forzado. El padre y la madre se acercan a la niña con cautela, reflejando tanto el deseo de protección como la incredulidad y miedo ante lo que implica su regreso. La niña, por su parte, se mueve lentamente, con una expresión neutra que contrasta con la carga emocional de los adultos, lo que intensifica la sensación de incomodidad. Su presencia en la escena es silenciosa y casi espectral, un detalle que Carrera utiliza para mantener el suspenso.

entorno inmediato de la niña, mientras las miradas de los demás se dirigen hacia ella. La cámara sigue sus movimientos de manera lenta y cautelosa, reforzando la tensión y el misterio en torno a su regreso. Los elementos visuales se entrelazan para sugerir que el retorno de la niña no es necesariamente un "final feliz". Al contrario, la forma en que Carrera maneja la iluminación y los movimientos de cámara crea una atmósfera cargada de desconfianza y temor.

Evento desencadenante: Después de las confesiones, el secuestrador parece satisfecho, pero el destino de la hija permanece incierto. El secuestrador abandona la casa, dejando a la familia destruida emocionalmente. Los padres quedan en estado de shock, incapaces de procesar lo que ha sucedido y sin saber si su hija será devuelta o no.

Reflexión de eventos: En esta última parte de la historia el espectador está tratando de conectar todos los eventos anteriores y tratándose de imaginar que pasará con el papa en el futuro: sobrevivirá, murió, irá a la cárcel, qué pasará con su familia, lo perdonarán, Angelica regresa de jugar con su amiga a su casa, te invita a cuestionarte de que pasará en las vidas de cada personaje y de la familia. Dejando un final inconcluso con un mensaje imponente en la mente del espectador de la decaída sociedad en la que vivimos.

Construcción del suspenso: El suspenso final reside en los desenlaces menores que quedan inconclusos. Carrera deja muchas preguntas sin respuesta, jugando con las expectativas del espectador. La cámara sigue al secuestrador mientras sale de la

casa, pero nunca se revela el destino de Angelica. El uso del silencio aquí es clave, ya que la falta de cierre mantiene al espectador en un estado de inquietud incluso después de que los créditos comienzan a rodar.

Interpretación de la película: La película está ambientada en la Ciudad de México y refleja las relaciones de una familia acomodada. Carrera utiliza este contexto para explorar las tensiones y desigualdades sociales presentes en la sociedad mexicana. El contraste entre la vida de la familia y la realidad exterior subraya las diferencias de clase y las tensiones inherentes. Los personajes representan arquetipos familiares mexicanos. La madre (Claudia Ramírez) es la figura protectora y sacrificada, mientras que el padre (Luis Gnecco) es el proveedor distante; estos roles tradicionales se ven disfrazados y deconstruidos a medida que la trama avanza, revelando las complejidades y las fallas dentro de la estructura familiar. Se incorporan símbolos y referencias culturales mexicanas y rituales familiares, estos elementos reflejan la identidad cultural y las tradiciones que moldean a los personajes.

La película utiliza un suspenso psicológico que se centra en la tensión interna de los personajes y sus relaciones. La incertidumbre sobre las verdaderas intenciones del secuestrador y los secretos ocultos de la familia crean una atmósfera de tensión y anticipación. El espectador se ve obligado a participar activamente en la trama, sintiendo la desesperación y el miedo de los personajes, la inquietud sobre el destino de su hija y las confesiones que se revelan mantienen al espectador en un estado de tensión constante. Se le invita al espectador a empatizar con los personajes y a reflexionar sobre la vulnerabilidad de la vida familiar, logrando conectar emocionalmente con los personajes y su situación. También plantea preguntas sobre la moralidad y la justicia, meditando sobre la naturaleza del bien y el mal.

Tercera fase: estudio comparativo

Aspectos	“Profundo carmesí” 1996	“Confesiones” 2023
Imagen	Uso de planos largos y estáticos que generan una sensación de claustrofobia e incomodidad. La	Empleo de planos más dinámicos, con encuadres cerrados que intensifican la sensación de

	<p>cámara sigue a los personajes de cerca, resaltando sus expresiones faciales y deterioro emocional. La paleta de colores es cálida y terrosa, evoca un entorno árido y desolador, simulando la región norte de México.</p>	<p>angustia. La iluminación es más fría y contrastante, utiliza tonos azulados y grises, creando así una atmósfera tensa y moderna, característica de los entornos urbanos actuales de México.</p>
<p>Puesta en escena</p>	<p>La escenografía y vestuario reflejan una estética de la década de los 40 y 50, con escenarios minimalistas y habitaciones oscuras que acentúan el tono ominoso de la trama. Los objetos en escena se colocaron cuidadosamente para subrayar la obsesión y deterioro moral de los personajes.</p>	<p>Escenografía contemporánea y realista, con locaciones urbanas que representan la cotidianidad en México actual. La ambientación está llena de detalles que refuerzan la narrativa, como elementos de la cultura pop mexicana y espacios públicos que muestran el caos de la vida moderna.</p>
<p>Suspenso</p>	<p>Mediante una narrativa pausada y lineal, en donde el espectador acompaña a los personajes de principio a fin, conociendo cronológicamente los hechos de la historia y creando así una tensión ascendente. Los silencios y los diálogos breves incrementan la tensión. La música de fondo, compuesta por tonos disonantes y sonidos ambientales, aumenta el desconcierto del espectador. Los planos cerrados y la escasez de movimiento de cámara contribuyen a una atmósfera densa.</p>	<p>Utiliza un ritmo narrativo más acelerado, combinando cortes rápidos y movimientos de cámara inesperados para mantener al espectador en vilo poniéndolo a pensar y a construir la solución de la trama. La banda sonora tiene influencias electrónicas que aportan una sensación de urgencia. Los efectos de sonido, como ruidos de la ciudad, se utilizan para aumentar el nerviosismo.</p>

Conclusiones de análisis

El thriller es presentado como un meta género, difícil de categorizar debido a su amplia gama temática y su capacidad para mezclarse con otros géneros. La discusión de los géneros establece que, aunque el thriller comparte elementos con otros géneros, se apropia y exagera aspectos como el suspenso, la tensión y la emoción, a través del juego entre lo que sabe el espectador y lo que desconocen los personajes, convirtiendo estos aspectos en su principal motor narrativo.

En cada película las técnicas para crear suspenso se apoyan de manera diferente de acuerdo con la narrativa que estén usando, pueden emplear los códigos de la imagen como la luz y la sombra, los primeros planos y planos generales, así como el vestuario, escenografía y cambios en el ritmo narrativo.

En *Profundo Carmesí*, Coral (Regina Orozco) es presentada como una mujer que cumple el rol de madre, por medio de la puesta en escena nos brindan información clave para entender la psicología del personaje en la primera parte de la película es representada como una mujer complaciente, solitaria y sumisa. A medida que avanza la trama, la evolución de Coral es notoria, esto se transmite a través del empleo de encuadres más cerrados complementándolo con el uso de un vestuario que denota un cambio en la personalidad de Coral que se desprende de su papel familiar para transformarse en la cómplice de los crímenes que comete junto a Nicolás (Daniel G. Cacho). Podemos destacar que la imagen y la puesta en escena son herramientas fundamentales para mostrar la transformación interna del personaje.

En *Confesiones y Profundo Carmesí* revela dos enfoques narrativos distintos. En *Confesiones* la evolución de los personajes se centra en la exploración de las dinámicas familiares a través de códigos visuales más abstractos y diálogos cargados de subtexto.

Los mecanismos para generar suspenso en el cine han evolucionado a lo largo del tiempo. En *Profundo carmesí*, los diálogos actúan como un puente entre los personajes y sus metas, mientras que la puesta en escena y la imagen se encargan de plasmar las acciones y sus repercusiones en el mundo real. Sin embargo, en *Confesiones*, se observa un desplazamiento hacia diálogos más introspectivos que profundizan en la psicología de los personajes. En este caso, la imagen y la puesta

en escena adquieren un papel más secundario, complementando la información proporcionada por los diálogos.

Estas películas, más allá de su función de entretenimiento, abordan temas sociales relevantes que invitan a la reflexión. A nivel mundial, el thriller ha experimentado un auge en su producción y consumo, compitiendo con géneros populares como la comedia, la acción y el drama.

CONCLUSIONES

El lenguaje cinematográfico es una herramienta de comunicación utilizada para expresar y establecer relaciones en el cine por medio de técnicas y recursos narrativos visuales y sonoros, como la imagen cinematográfica, que va desde la iconicidad hasta la composición fotográfica, los códigos sonoros, abarcando los diálogos hasta los efectos de sonido y la música, la puesta en escena, que abarca la disposición de todos los elementos visuales incluyendo la actuación y la escenografía, la narración, como el proceso que guía al espectador a través de los eventos y conflictos, y por último el montaje, el proceso de dar continuidad a la narrativa audiovisual. Lo que hace posible que el cine sea una forma de expresión artística que presenta nuevas perspectivas sobre el mundo, reflejando y reinterpretando la realidad.

Los géneros cinematográficos funcionan como una estructura organizativa que define los temas y estilos dentro del cine.

El thriller cinematográfico se caracteriza por su capacidad para generar tensión y suspenso, independientemente de sus múltiples subgéneros como el psicológico, de crimen o de espionaje. Aunque cada uno de ellos aborda temas y enfoques narrativos distintos, todos comparten una estructura base que tiene como objetivo principal involucrar activamente al espectador. A través del uso estratégico de la incertidumbre, los giros de trama y la dosificación de la información, este género logra mantener al público en un estado de constante anticipación. Así, el thriller no solo se define por sus temas, sino por su habilidad para manipular el suspenso de manera única, convirtiéndose en una experiencia narrativa dinámica y emocionalmente envolvente.

El thriller ha tenido un crecimiento significativo en México desde la época de oro del cine, cuando fue influenciado por el cine hollywoodense, pero con características adaptadas al contexto social y cultural mexicano.

En México, este crecimiento continúa, ya que los thrillers ofrecen una experiencia enriquecedora y emocionalmente intensa para el espectador, asegurando que ver una película de este género no solo sea entretenido, sino también una experiencia inmersiva y reflexiva. Esto explica por qué el consumo y la producción del

thriller siguen en ascenso, consolidando su lugar en la industria cinematográfica mexicana.

Evidenciamos que los institutos y organismos mexicanos dedicados a la clasificación del cine en México no cuentan con la correcta tipología ya que no muestran la categoría del género thriller.

Su producción y consumo siguen creciendo por tener elementos que involucran y enriquecen la experiencia del espectador al ver una película, es decir, que ver una película correctamente catalogada como thriller es garantía de que el consumidor recibirá en el relato emociones intensas.

En los últimos años, el cine mexicano ha hecho esfuerzos notables por posicionarse en el género del thriller, experimentando una evolución que refleja tanto la influencia internacional como la capacidad de adaptarlo a las particularidades locales. Parte de este éxito se debe al cuidadoso uso de los elementos del lenguaje cinematográfico, especialmente la puesta en escena y la imagen. La puesta en escena ha sido crucial, ambientando historias que reflejan tensiones sociales y psicológicas propias del contexto nacional. Asimismo, la imagen ha adquirido un papel fundamental, aprovechando la composición fotográfica para generar atmósferas de suspenso, mientras que la narrativa se ha centrado en construir tramas complejas y envolventes.

Consideramos que el análisis logra establecer las características del thriller así como los elementos consecutivos del mismo y ellos permite su producción y consumo

El suspenso se crea a partir de la conjunción de los elementos del lenguaje cinematográfico, por medio de la narración que provoca intriga la cual introduce al espectador en el relato enganchándolo a la historia, seguida de una expectativa que mantiene la atención por medio de desconciertos y finalmente se presenta la sorpresa ya sea por la resolución del conflicto o se deja con una disyuntiva a múltiples respuestas del cierre del conflicto y con ello se continúa la relación dialógica con el espectador.

El género thriller en el cine mexicano, actúa como un espejo que refleja las tensiones y preocupaciones de la sociedad, al analizar estas narrativas, podemos

entender mejor la importancia del género ya que este refleja, cuestiona y a veces ofrece soluciones simbólicas a estas realidades, su análisis permite entender nuestra realidad y a la vez se valora la importancia del género.

Estudiar su evolución nos permitió observar como el cine en México se ha adaptado y reinventando géneros extranjeros para contar sus propias historias, dándole un enfoque cultural distintivo, por medio de innovaciones estilísticas y narrativas que los cineastas mexicanos que aportan al género.

El thriller mexicano está en constante evolución, y en los próximos años podríamos ver el surgimiento de nuevas líneas narrativas que reflejan los cambios sociales, políticos y culturales en México y el mundo influenciados por el avance de la tecnología y el aumento de la dependencia en dispositivos digitales, los thrillers que exploren el espionaje, el hacktivismo, el cibercrimen y las violaciones de privacidad podrían ganar relevancia.

Los thrillers en el futuro podrían abordar cuestiones de vigilancia estatal, control de la información y la intersección entre la vida digital y las consecuencias reales. Como el cambio climático y la destrucción ambiental convirtiéndose en temas centrales a nivel global. En el contexto mexicano, esto podría incluir historias sobre la explotación ilegal de recursos, el conflicto por el agua o la vida en un futuro distópico donde los desastres naturales han desestabilizado la sociedad, es decir que probablemente haya un crecimiento de thrillers.

La trama del thriller se construye sobre la base de un diálogo constante con el espectador, donde la información se revela y se oculta de manera estratégica. Esta dinámica informativa, que oscila entre el espectador y los personajes, influye directamente en el ritmo narrativo y en la experiencia del espectador. A través de los diálogos, se controla la dosificación de información, creando momentos de revelación y sorpresa que modelan la percepción del espectador.

El thriller, un género dinámico que evoluciona al ritmo de las demandas de un público cada vez más exigente, que busca nuevas formas de entretenimiento. Su verdadero potencial reside en su faceta reflexiva, capaz de provocar en el espectador una introspección profunda. Cuando se encuentran dentro de parámetros claros y precisos que previamente definimos, el thriller no solo garantiza una experiencia

emocionante, sino que también cuenta con un diálogo constante con la audiencia, asegurando un impacto duradero y reflexivo.

BIBLIOGRAFÍA

Altman, R. (2000): *Los géneros cinematográficos*, Barcelona, Ediciones Paídos.

Bordwell, D. (1985): *Narration in the Fiction Film*, Wisconsin, University of Wisconsin Press.

Bordwell, D. (1995): *El arte cinematográfico*, Barcelona, Ediciones Paidós, Iberoamericana.

Bordwell, D. (2008): *Film Art: An Introduction*, Nueva York, McGraw-Hill.

Carroll, B. (1990): *Cognitive Abilities in Foreign Language Aptitude: Then and Now*, Nueva Jersey, Prentice Hall Regents.

Chion, M. (1991): *The Audio-Vision: Sound on Screen*, Nueva York, Columbia University Press.

Chion, M. (2009): *La audiovisión*, París, Éditions Cahiers du Cinéma.

García, E. (1996): *Guía histórica del cine*, Madrid, Film Ideal, Complutense.

García, E. (1998): *Breve historia del cine mexicano: primer siglo 1897-1997*, Ciudad de México, Ediciones Mapa.

Garduño, A. (2023): *De la inmediatez al significado: Análisis de contenido de la película Joker*. Trabajo de Titulación. Universidad Autónoma Del Estado De México.

Gorbman, C. (1987): *Unheard Melodies: Narrative Film Music*, Indiana, Indiana Univ.

Mancilla, A. (2008): *Espectador imparcial y desarrollo moral en la ética de Adam Smith*, Cuadernos de Anuario Filosófico, Navarra, Universidad de Navarra.

Marimón, J. (2014): *El Montaje Cinematográfico. Del Guion a La Pantalla*, Barcelona, Universitat Barcelona.

Mascelli, J. (2012): *Las cinco claves de la cinematografía*, Ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de México.

Noble, A. (2005): *Mexican National Cinema*, Reino Unido, Routledge.

Patrick, W. (1985): *In the Circles of Fear and Desire: A Study of Gothic Fantasy*, Chicago, University of Chicago.

Plantinga, C. (2014): *Retórica y representación en el cine de no ficción*, Ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de México.

Rubin, M. (2000): *Thrillers*, Nueva York, Ediciones AKAL.

Russo, A. (2014): *El cine contemporáneo: una lectura crítica*, Curso extensión ISER-ENERC.

Symons, J. (1992): *Los asesinatos de Kentish Manor*, Londres, Valdemar.

Vega, P. (2016): *Cine Mexicano contemporáneo: Entre la globalización y la tradición*, Ciudad de México, Universidad Iberoamericana.

Zavala, L. (2003): *Elementos del discurso cinematográfico*, Ciudad de México, Unidad Autónoma Metropolitana.

Zavala, L. (2010): *Teoría y práctica del análisis cinematográfico. La seducción luminosa*, Ciudad de México, Trilla.

WEBGRAFÍA

ABNEWswire. (2019): *Thriller Film Global Market By Production, Manufacturer, Revenue Analysis And Forecast TO 2025*. Disponible en: <https://www.abnewswire.com/pressreleases/thriller-film-global-market-by-production-manufacturer-revenue-analysis-and-forecast-to-2025-447723.html> [Consulta: el 22 de julio de 2024].

Aparici, R., García, A., Fernández, J., Osuna, S. (2009) *La imagen, análisis y representación de la realidad*. Disponible en: https://www.google.com.mx/books/edition/La_imagen/1DIIBQAAQBAJ?hl=es-419&gbpv=1 [Consulta: 14 de abril de 2024].

Ayala, J. (2017) *La búsqueda del cine mexicano*. Disponible en: <https://ebSCO.uam.elogim.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=2919580&lang=es&site=eds-live&scope=site> [Consulta: 13 febrero 2024].

BNE. (2019) “La fantasía no tendrá fin mientras en algún lugar del mundo haya gente con imaginación, con sueños y nuevos proyectos”. *BNE*, 12 de abril. Disponible en: <https://www.bne.es/es/blog/blog-bne/la-fantasia-no-tendra-fin-mientras-en-algun-lugar-del-mundo-haya-gente-con-imaginacion-con-suenos-y-nuevos-proyectos#:~:text=El%20cine%20de%20fantas%C3%ADa%20es,realidad%20ajena%20a%20la%20nuestra.> [Consulta: 12 de febrero de 2024].

Cascales, C. (2013): “Atonalismo y Dodecafonismo”. *Blog catedrático*. Disponible en: <https://claudiocascales.blogspot.com/2013/02/atonalismo-y-dodecafonismo.html> [Consulta: el 31 de marzo de 2024].

Dataintel. (2021): *Global Thriller Film Market*. Disponible en: <https://dataintel.com/report/global-thriller-film-market> [Consulta: el 23 de julio de 2024].

Domínguez, P. (2005): *Los valores del cine de animación*. Disponible en: <https://consumoetico.webs.uvigo.es/textos/textos/1cine.pdf> [Consulta: en 23 de mayo de 2024].

Durán, V. (2018): *Construcción de la escena en el cine de suspenso*. Tesis terminal de licenciatura. Pontificia Universidad Javeriana, departamento de Comunicación y Derecho, Bogotá. Disponible en: <https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/39754/TG%20-%20Dur%C3%A1n%20Valentina%20PDF.pdf?sequence=1> [Consulta: 10 de abril de 2024].

Fernández, Á. (2007): *La escena del crimen. Crimen y suspenso en el cine mexicano, 1946-1955*, Tesis doctoral, El colegio de Michoacán, Ciencias Humanas con Especialidad en Estudio de las Tradiciones. Disponible en:

<https://colmich.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1016/245/1/Fern%C3%A1ndezReyes%C3%81lvaroArturo2005Tesis.pdf> [Consulta: 14 de abril de 2023].

Fernández, Á. (2011) *El Thriller en su laberinto: dos miradas al thriller mexicano en el ocaso de los setenta*. Disponible en: <https://www.researchgate.net/publication/366839501> *El Thriller en su laberinto dos miradas al thriller mexicano en el ocaso de los setenta* [Consulta: 14 de abril de 2023].

Genre Trend Analysis of 2023 Film and Television. (n.d.). *Parrot Analytics*. Disponible en: <https://www.parrotanalytics.com/insights/genre-trend-analysis-of-2023-film-and-television/> [Consulta: 25 de junio de 2024].

Genre trends in global film production. (n.d.). *Stephen Follows*. Disponible en: <https://stephenfollows.com/genre-trends-global-film-production/> [Consulta: el 25 de julio de 2024].

Google (2014) *Noir Mex: El cine negro policiaco mexicano de la época de oro*. Disponible en: <https://artsandculture.google.com/story/GgWxQpf1rt8pJg?hl=es-419> [Consulta: 19 de abril del 2024].

Historia del Cine (2024). *Thriller / Suspense (Género de Cine) | Significado y Películas*. Disponible en: <https://historiadecine.es/generos-cinematograficos/thriller-suspense-significado-mejores-peliculas/> [Consulta: el 31 de marzo de 2024].

Ibarrola, A. (2016) “El Cine Romántico”. *Medium*, 21 de abril. Disponible en: https://medium.com/@En_Cinta/el-cine-rom%C3%A1ntico-85e01fd9ba1a [Consulta: 5 de agosto de 2024].

López, N. (2006): *El cine mexicano contemporáneo con características del film noir, tesis terminal de licenciatura*, Universidad Villa Rica, Facultad de Ciencias de la Comunicación. Disponible en: <http://132.248.9.195/pd2006/0607826/0607826.pdf> [Consulta: el 22 de julio de 2024].

Marcel, M. (1990): *El lenguaje del cine*. Disponible en: https://estudis.uib.cat/digitalAssets/527/527262_martin_marcel.pdf [Consulta: 12 de febrero de 2024].

Massenet, A. (2020) *Géneros cinematográficos: el western*. Disponible en: <https://adrianmassenet.com/2020/02/26/generos-cinematograficos-el-western/> [Consulta: 12 de febrero de 2024].

MasterClass. (2022) *Writing 101: What Is the Thriller Genre? Definitions and Examples of Thriller in Literature*. Disponible en: <https://www.masterclass.com/articles/writing-101-what-is-the-thriller-genre-definitions-and-examples-of-thriller-in-literature> [Consulta: 5 de agosto de 2024].

Mínguez, N. (2018) “Ficción y no ficción en la Cultura Audiovisual Digital” *Telos*, Vol. 99(1) Disponible en: <https://telos.fundaciontelefonica.com/archivo/numero099/ficcion-y-no-ficcion-en-la-cultura-audiovisual-digital/> [Consulta: el 31 de marzo de 2024].

Mullor, M. (2021) Las mejores películas de 2019. Disponible en: <https://www.esquire.com/es/actualidad/cine/g25568955/mejores-peliculas-2019-estrenos-cine/> [Consulta: el 31 de marzo de 2024].

Olguín, V. (2012) “*La puesta en escena del film Los otros*”. Universidad de Colima. Disponible en: http://ww.ucol.mx/interpretectos/pdfs/23_inpret810.pdf [Consultado: 12 de febrero de 2024].

Rotten Tomatoes. (n.d.): *Best Thriller 2015*. Disponible en: <https://editorial.rottentomatoes.com/guide/best-thriller-2015/> [Consulta: 25 de julio de 2024].

Soydecine.com (2020) “Cine de acción, conoce el género” *Soydecine*, 21 de julio. Disponible en: <https://soydecine.com/cine-de-accion-conoce-genero/> [Consultado: 12 de febrero de 2024].

Thompson, R. (2001) Manual del montaje I. Disponible en: <https://guion2.weebly.com/uploads/1/5/0/9/15091428/thompson-roy-manual-de-montaje-i-gramatica-del-montaje-cinematografico-1993.pdf> [Consulta: 13 febrero 2024].

Treintaycinco. (2021) “Géneros cinematográficos: películas de ciencia ficción. ¡Historias futuristas!”. *Treintaycinco*, 23 de enero. Disponible en: <https://35mm.es/peliculas-ciencia-ficcion/> [Consulta: 12 de febrero de 2024].

Treintaycinco. (2021) “Géneros cinematográficos: películas musicales. ¡Comienza el baile!”. *Treintaycinco*, 19 de diciembre. Disponible en: <https://35mm.es/peliculas-ciencia-ficcion/> [Consulta: 12 de febrero de 2024].

Vergara, C. (2012) *La puesta en escena del film Los otros*. Disponible en: http://ww.ucol.mx/interpretectos/pdfs/23_inpret810.pdf [Consulta: 20 de abril de 2024].

Zavala, L. (2021). “Aprender a realizar cine”. *Ciencia, volumen 76 (3)*. 6-11. Disponible en: 04_72_3_1265.pdf (amc.edu.mx) [Consulta: 14 de abril del 2024].

FILMOGRAFÍA

- Amores perros.** 2000, Alejandro González Iñárritu.
- Asalto y robo de un tren.** 1903, Edwin Stanton Porter.
- Cadena Perpetua.** 1979, Arturo Ripstein.
- Corresponsal extranjero.** 1940, Alfred Hitchcock.
- El asesino.** 2023, David Fincher.
- El esqueleto de la señora Morales.** 1960, Rogelio Antonio Gonzáles.
- El hombre invisible.** 2020, Leigh Whannell.
- El hombre sin rostro.** 1950, Juan Bustillo Oro.
- El hoyo.** 2019, Galter Gaztelu-Urrutia.
- El inquilino.** 1927, Alfred Hitchcock.
- Ensayo de un crimen.** 1955, Luis Buñuel.
- Entre navajas y secretos.** 2019, Rian Johnson.
- Guasón.** 2019, Todd Phillips.
- Huesera.** 2022, Michelle Garza Cervera.
- John Wick: Capítulo 4.** 2023, Chad Stahelski.
- La conversación.** 1974, Francis Ford Coppola.
- La noche avanza.** 1952, Roberto Gavaldón.
- La otra.** 1946, Roberto Gavaldón.
- La región salvaje.** 2016, Amat Escalante.
- La soga.** 1948, Alfred Hitchcock.
- Las hijas de abril.** 2017, Michel Franco.
- Llaman a la puerta.** 2003, Manoj Shyamalan.
- M.** 1931, Fritz Lang.
- Midsommar.** 2019, Ari Aster.

600 millas. 2015, Gabriel Ripstein.

Miss Bala. 2011, Gerardo Naranjo.

Pacto de sangre. 1944, Billy Wilder.

Pacto siniestro. 1951, Alfred Hitchcock.

Pérdida. 2014, David Fincher.

Psicosis. 1960, Alfred Hitchcock.

Puente de espías. 2015, Steven Spielberg.

Seven. 1995, David Fincher.

Sicario. 2015, Denis Villeneuve.

Spectre. 2015, Sam Mendes.

Tenet. 2020, Christopher Nolan.

Vestida para matar. 1980, Brian De Palma.

Z. 1969, Costa Gavras.

Zodiaco. 2007, David Fincher.

ÍNDICE DE IMÁGENES

Las imágenes presentes en el trabajo de investigación han sido tomadas de películas y sin previa autorización de los autores, usadas exclusivamente para ilustrar el presente trabajo académico.

Fig 1.	Construcción del suspenso	21
Fig 2.	Producción de thriller por país	34
Fig 3.	Estrenos mexicanos en el 2015	35
Fig 4.	Estrenos mexicanos en el 2019	36
Fig 5.	Estrenos mexicanos en el 2020	36
Fig 6.	Estrenos mexicanos en el 2023	37
Fig 7.	Ingresos del cine de suspenso e ingresos totales	38
Fig 8.	Ingresos del cine de suspenso en taquilla mexicana	38
Fig 9.	Asistentes a películas de suspenso y asistentes totales	39
Fig 10.	Asistentes a películas de suspenso en México	39
Fig 11.	Películas de suspenso estrenadas y estrenos totales	40
Fig 12.	Películas de suspenso estrenadas en México	40
Fig 13.	Número de artículos académicos	41
Fig 14.	Poster de Profundo carmesí	44
Fig 15.	Primer crimen	48
Fig 16.	Peluquín volando por la carretera	50
Fig 17.	Muerte a la segunda amante (Juanita)	52
Fig 18.	Ataque en el barril de aceite	54
Fig 19.	Asesinato de la niña	56
Fig 20.	Poster de Confesiones	59
Fig 21.	Desaparición de la hija	63
Fig 22.	Llegada del secuestrador	65
Fig 23.	La confesión del padre	67
Fig 24.	Última confesión	69
Fig 25.	El regreso de Angélica	71

ANEXOS

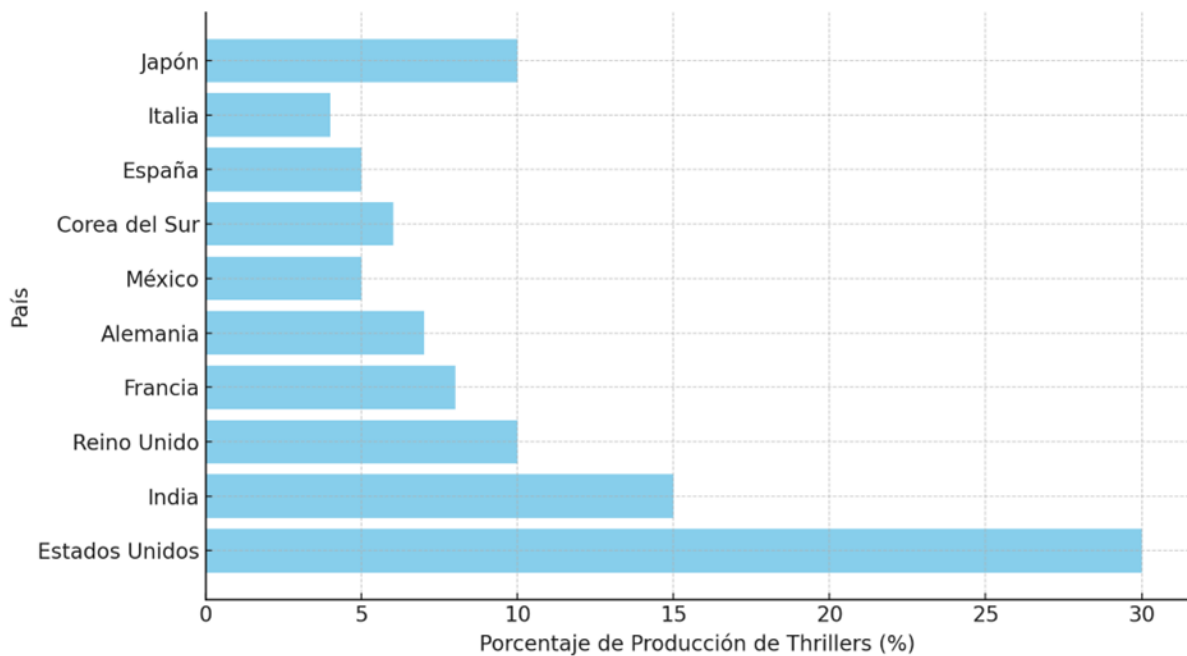
Anexo 1

Construcción del suspenso

Lector ignora	Personaje ignora	= Rompecabezas
Lector sabe	Personaje ignora	= Amenaza
Lector ignora	Personaje sabe	= Secreto
Lector sabe	Personaje sabe	= No hay suspenso

Anexo 2

Producción de thriller por país

Anexo 3

Estrenos mexicanos en el 2015

Género	Ingresos	%	Asistentes	%	Películas estrenadas	%
Acción-Aventura	18,088,085	2	473,291	3	4	5
Animación	246,918,667	33	6,218,966	35	5	6
Ciencia Ficción	1,314,242	0.2	27,008	0.2	1	1
Comedia	104,536,498	14	2,412,881	14	18	23
Comedia Romántica	128,775,396	17	2,856,014	16	2	3
Documental	6,242,889	0.8	145,754	0.8	17	21
Drama	202,564,382	27	4,558,409	26	27	34
Suspense	6,153,604	1	140,614	1	5	6
Terror	30,482,416	4	703,557	4	1	1
Total	745,076,180	100%	17,536,494	100%	80	100%

Anexo 4

Estrenos mexicanos en el 2019

Género	Ingresos	%	Asistentes	%	Películas estrenadas	%
Acción-Aventura	1,500,469	0.08	33,402	0.09	1	1
Animación	60,874,728	3.56	1,284,713	3.83	3	3
Comedia	1,384,206,406	81.13	27,258,640	81.36	24	24
Comedia Romántica	109,065,241	6.39	2,056,425	6.13	3	3
Documental	2,416,827	0.14	56,667	0.16	24	24
Drama	91,242,754	5.34	1,656,414	4.94	40	39
Terror	33,236,945	1.94	723,567	2.15	3	3
Suspense	23,567,373	1.38	433,111	1.29	3	3
Total	1,706,110,743	100%	33,502,939	100%	101	100%

Anexo 5

Estrenos mexicanos en el 2020

Género	Ingresos	%	Asistentes	%	Películas estrenadas	%
Animación	15,846,479	4.1	329,855	4.76	4	8.51
Comedia	254,678,514	65.94	4,637,854	66.86	11	23.4
Documental	1,747,419	0.45	29,880	0.43	4	8.51
Drama	88,629,643	22.95	1,475,738	21.27	19	40.43
Terror	13,975,540	3.62	259,278	3.74	4	8.51
Suspense	11,352,033	2.94	204,079	2.94	5	10.64
Total	386,229,628	100%	6,936,684	100%	47	100%

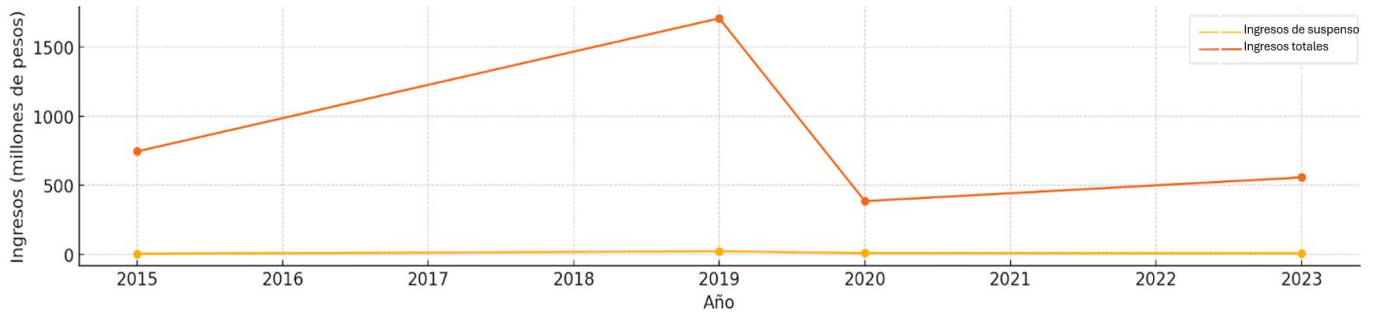
Anexo 6

Estrenos mexicanos en el 2023

Género	Ingresos	%	Asistentes	%	Películas estrenadas	%
Acción	3,298,912	0.59	58,653	0.64	2	2.11
Animación	4,232,516	0.76	67,864	0.74	2	2.11
Comedia	384,116,616	68.94	6,286,626	68.65	19	20
Documental	2,091,085	0.38	40,663	0.44	25	26.32
Drama	139,964,493	25.12	2,339,539	25.55	44	26.31
Fantasia	324,017	0.06	6,182	0.07	1	1.05
Musical	13,804,881	2.48	203,594	2.22	1	1.05
Suspense	9,303,890	1.67	154,578	1.69	1	1.05
Total	557,136,410	100%	9,157,699	100%	95	100%

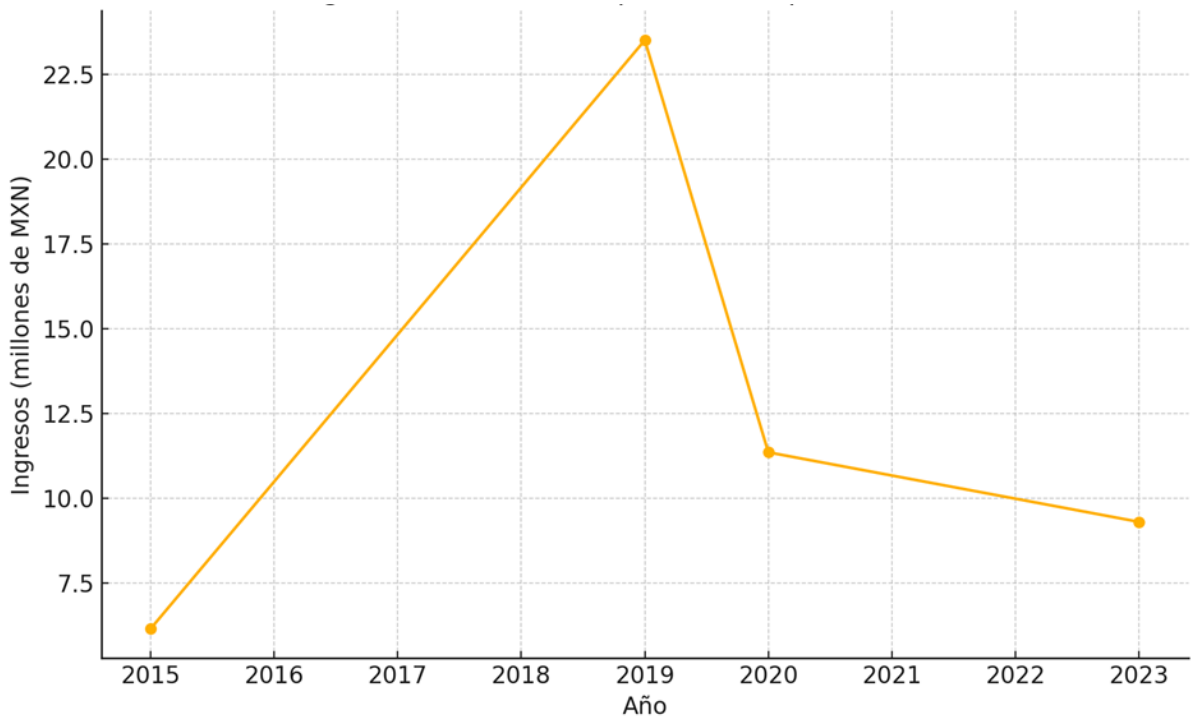
Anexo 7

Ingresos del cine de suspenso e ingresos totales

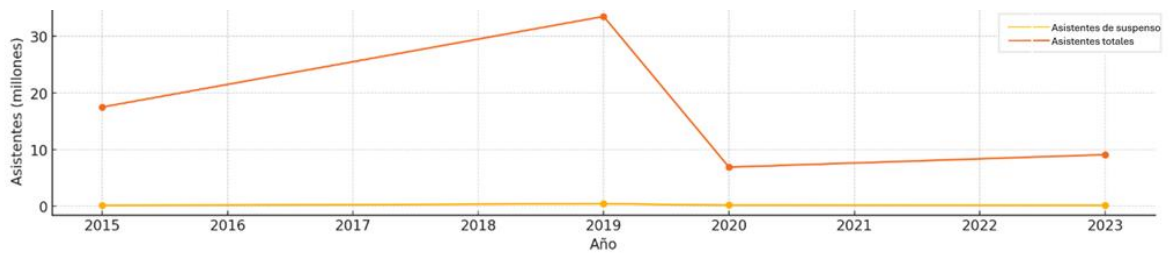
Anexo 8

Ingresos del cine de suspenso en taquilla mexicana

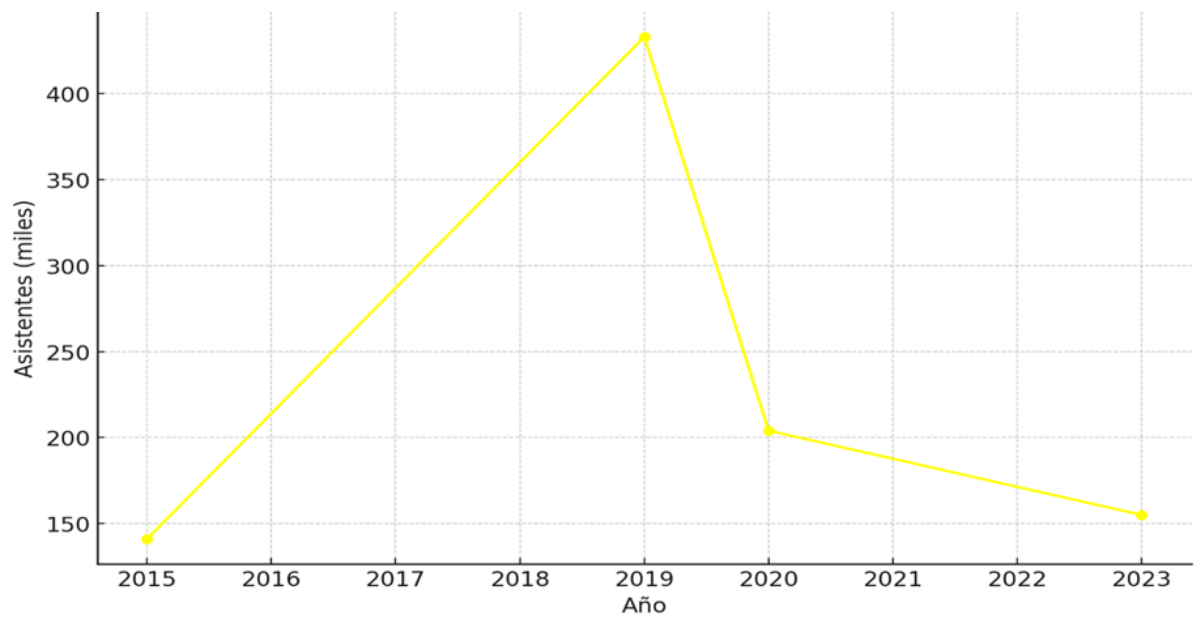
Anexo 9

Asistentes a películas de suspenso y asistentes totales

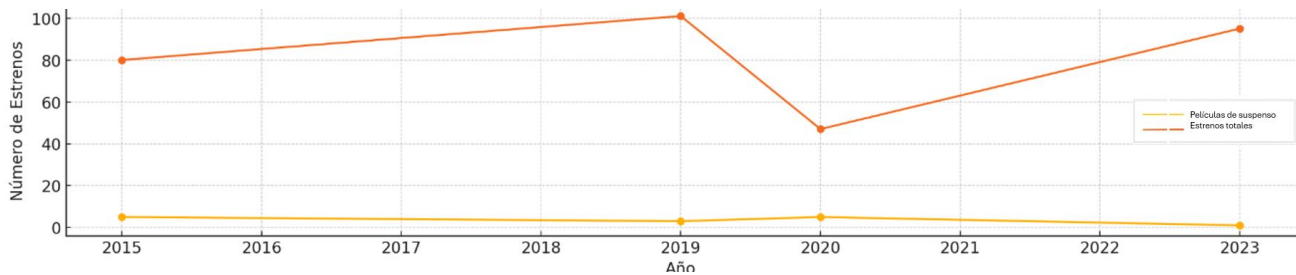
Anexo 10

Asistentes a películas de suspenso en México

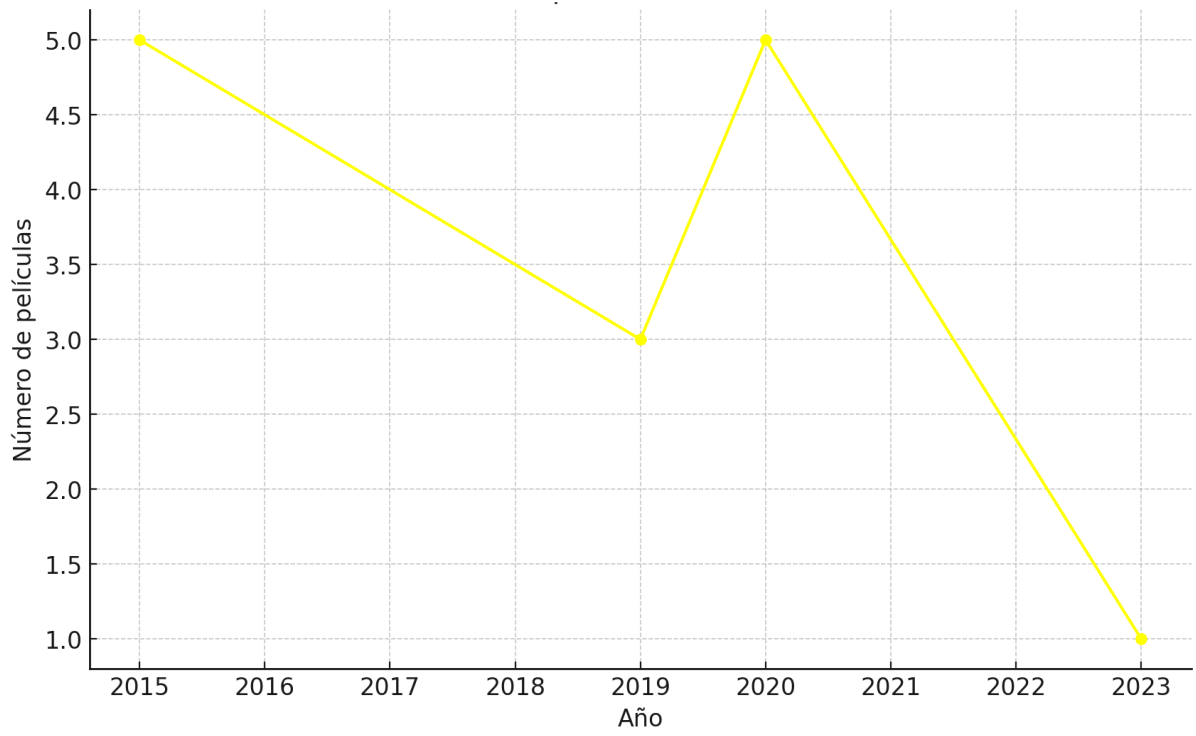
Anexo 11

Películas de suspenso estrenadas y estrenos totales

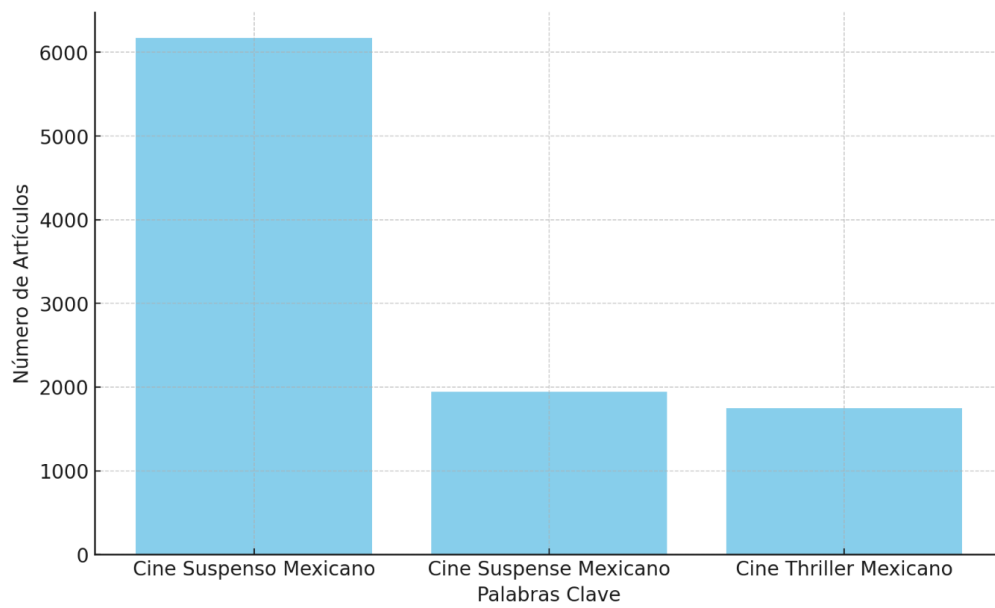
Anexo 12

Películas de suspenso estrenadas en México

Anexo 13

Número de artículos académicos

Anexo 14

Poster de Profundo carmesí

Anexo 15

Primer crimen

Anexo 16

Peluquín volando por la carretera

Anexo 17

Muerte a la segunda amante (Juanita)

Anexo 18

Ataque en el barril de aceite

Anexo 19

Asesinato de la niña

Anexo 20

Poster de Confesiones

Anexo 21

Desaparición de la hija

Anexo 22

Llegada del secuestrador

Anexo 23

La confesión del padre

Anexo 24

Última confesión

Anexo 25

El regreso de Angélica

