

TRABAJO DE INVESTIGACION FINAL

Cine algoritmo:

Mecanismos detrás de la creación de contenido en Netflix

Autor/es:

Juan Pablo Paolucci / jppaolucci@gmail.com

Carrera:

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación

Tutor:

Natalio Steconi

Año: 2022

Fundación Universidad Argentina de la Empresa
Facultad de Comunicación

FUNDACIÓN
UADE

Resumen

El propósito de la investigación es analizar el estado actual del cine haciendo foco en la plataforma Netflix. Principalmente cómo los usuarios o consumidores intervienen en la creación de nuevos productos audiovisuales.

La infinidad de datos de usuarios recabados por dicha plataforma provocó un cambio de paradigma en los procesos creativos de las historias que producen, y un cambio del cine en sí. La utilización de herramientas de recolección de hábitos de usos de cada perfil de Netflix logró agudizar la mira de quienes compran o crean contenido, ahora se sabe casi con exactitud que buscan los usuarios, que temas les atraen, en qué formato, duración, actores, directores, géneros, etc.

Esto supone una idea de cocreación, en la que “nosotros” (los consumidores) orientamos de manera directa a aquellas personas dedicadas a la producción de entretenimiento audiovisual.

Sabiendo las características de los contenidos que funcionaron (en un sentido empresarial) los algoritmos creados por la plataforma ayudan a identificar rasgos particulares que debería tener la próxima producción para que tenga éxito.

Las consecuencias de dicha noción aún son difusas. Ciertos autores entienden este fenómeno como el fin de la creatividad, otros cómo una nueva etapa denominada Hipercine.

Palabras clave: Netflix – plataforma de streaming – consumo digital – Co-creación – Hipercine - Taggers – cine algoritmo

Índice

Índice.....	2
Introducción.....	3
Objetivos.....	4
Marco teórico y metodológico.....	5
Análisis.....	10
Conclusión.....	20
Bibliografía.....	21

Introducción

En la actualidad, existen un sinnúmero de maneras de dispersión en los momentos libres. La pandemia provocó que durante meses estemos obligados a gastar esos tiempos de descanso dentro de la comodidad de nuestro hogar, aunque muchas de esas actividades ya venían creciendo desde hace años.

Si bien la utilización de Netflix en nuestro país cumplió una década, aún hoy sigue cambiando la forma en la que consumimos contenidos de manera transversal. En su comienzo, su utilización dependía de cierto conocimiento tecnológico, actualmente la amplia mayoría de Smart TV tienen instaladas de fábrica las plataformas de streaming más reconocidas. Sumado al visionado mediante celulares, tablets y computadoras.

A su vez, servicios de internet o telefonía promocionan la contratación de las mismas como un diferencial.

Por ende, el uso tanto de Netflix como HBO Max, Star+, Disney+, etc, se expandió hasta tal punto que se desplazaron consumos tradicionales como la TV y el cine.

Entre otras consecuencias, la masificación -sumado a la implementación de mediciones de comportamiento de los usuarios- influye en cómo se idean los contenidos que consumimos y cómo se promocionan.

Los autores Gilles Lipovetsky y Jean Serroy (2009) definen a los inicios de este momento histórico como la etapa de Hiper cine. Ellos ya vislumbraban la inclusión de herramientas de marketing para garantizar el éxito de las megaproducciones: encuestas sistemáticas a espectadores, publicidades, adaptación a las modas, gustos de la población de los sectores buscados, etc.

Durante los años venideros, esos métodos de recolección de datos se fueron sofisticando hasta llegar a la inclusión de la big data. Sobre este tema, la autora N. Notar (2017) explica:

Se fue construyendo un nuevo esquema para quienes hacen contenidos y para los espectadores. Los datos nos brindan confianza a todos, fundamentalmente porque ya no se trata de basar una decisión en la opinión de un especialista, sino que estamos actuando a partir de una tendencia cuantificable. (p. 147)

En línea, J. Bernal (2018) problematiza “la cuestión es si a la hora de producir contenidos originales el big data puede triunfar donde los tradicionales proveedores de contenidos han fracasado”.

A lo largo de esta investigación se analizará de modo exhaustivo cómo la utilización de algoritmos interfiere en el proceso creativo de los productores de contenidos.

El corpus de la investigación son las seis películas más vistas en la historia de la plataforma estudiada (todas producidas y distribuidas por Netflix): Alerta roja, No mires arriba, A ciegas, El hombre gris, El proyecto Adam y Misión de rescate. La clasificación de las mismas, más el análisis de distintas fuentes de información, nos ayudaran a responder los interrogantes a continuación.

Tema:

Co-creación o “falsa libertad”: un proceso entre usuarios y Netflix.

Problema:

¿Cuáles son los límites de dicha dinámica creativa? ¿Cómo interfiere en la creatividad de los productores de contenidos? ¿Cómo se vincula con el Hipercine? ¿Libertad de elección o prisioneros del algoritmo? ¿Cuáles son las características de los contenidos que más seducen a los usuarios?

Objetivos

General:

Desarrollar y comprender el estado actual de cómo se idean las producciones de Netflix con la ayuda de métricas de usuarios.

Específicos:

- Caracterizar brevemente los mecanismos detrás de los algoritmos utilizados por Netflix
- Evaluar a las seis películas más vistas producidas por la plataforma según Modelo de cine algoritmo e Hipercine.

Marco teórico y metodológico

Las herramientas que vamos a emplear para responder los objetivos planteados consta de tres etapas:

Entrevista en profundidad:

Lucas Pogorelsky, actuario y magister en data mining y KKD (proceso de extracción de conocimiento). Fue elegido para profundizar aspectos técnicos de cómo trabaja un algoritmo. A su vez, cuenta con experiencia en la industria audiovisual por ende transmitirá su conocimiento en las aplicaciones de big data en plataformas de streaming.

Modelo de identificación de Cine algoritmo:

Alejandro Calvo es director, guionista y showrunner español. Dentro de sus actividades realiza críticas de cine y series en el medio especializado SensaCine.

Durante uno de sus análisis sobre películas de Netflix utilizó un modelo de creación propia en el que identifica si una película es pensada en base a los resultados de un conjunto de métricas.

En relación a eso, Alejandro Calvo (2022) explica:

Como nunca en la historia de la humanidad, la industria del cine tiene delineado qué películas funcionan, qué partes de esas películas funcionan y cómo la combinación de esos elementos puede convertirse en un éxito.

Ese modelo sirvió de inspiración para el desarrollo del sistema que utilizaremos para determinar si una película es considerada como “Cine algoritmo”. Las 6 películas anteriormente nombradas serán puestas a prueba bajo dicho modelo de análisis.

Para resumir la idea general procedemos a sistematizar el modelo en las siguientes siete dimensiones:

1- Directores no reconocidos, sin trayectoria o sin huella autoral:

Teniendo en cuenta que tratamos de películas realizadas por encargo – distinción que se hace en la industria a las películas cuyo director tiene poca injerencia – los productores son los verdaderos dueños del proyecto.

2- Presupuesto alto:

Utilizado principalmente para seducir estrellas (ver siguiente dimensión) y efectos visuales. Así mismo, gran parte del mismo se emplea en la promoción del film. Se estima que entre el 30% y 50% del presupuesto total se utiliza con fines publicitarios.

3- Reparto de estrellas:

Actores y actrices fríamente elegidos.

Como anteriormente explicamos, todas las decisiones artísticas están tomadas en base a datos devenidos de los gustos de los usuarios de la plataforma. Entre ellos, cuáles son las estrellas más valoradas, en qué tipo de película se desarrollan, cómo deben ser los papeles en los que se destacan, etc.

4- Género del largometraje: acción o ciencia ficción con momentos de comedia.

Son películas que buscan la espectacularidad, dejando de lado la historia.

5- Estructurada de forma episódica:

Muy relacionado al punto anterior, siempre buscando sobre estimular al espectador con escenas largas de acción. Son secuencias separadas con breves momentos en el que se desarrolla la trama y los personajes. Son películas de una duración cercana a las 2 hs. Las mismas se pueden visualizar de manera episódica sin que esto interfiera con el entendimiento del argumento.

6- Final abierto:

El principal anhelo de las mega producciones es que las películas se transformen en franquicia. El éxito provocaría la realización de precuelas, secuelas y spinoff. Continuamente se busca replicar el “modelo Marvel”.

7- Buena repercusión del público general y baja aceptación de la crítica especializada:

Son piezas audiovisuales que no buscan prestigio ni ser galardonadas, su fin es 100% comercial. El éxito dependerá del visionado masivo y la respuesta de la audiencia general.

Para este punto se utilizará el score del sitio Rotten Tomatoes. Dicho medio calcula dos métricas para evaluar un film: una audiencia general a la que llaman “Audience Score” y otra de críticos especializados, “Tomatometer”. De esta manera, vamos a poder dilucidar cómo fue recibida la película en ambos sectores.

Arbitrariamente calificaremos como “Cine algoritmo” aquellas películas que cumplan con 5 de las 7 dimensiones.

Modelo de identificación de Hipercine:

Una primera aproximación a la definición de Hipercine es la que expresan los autores Gilles Lipovetsky y Jean Serroy:

El Hiper cine aparece como una huida hacia delante de los productores, que, para reducir la inseguridad que pesa sobre este mercado de riesgo, producen películas cada vez más caras, películas-acontecimientos que supuestamente atraen a la inmensa mayoría. (p. 58)

Este primer acercamiento al concepto deja entrever el vínculo cercano con las técnicas de comercialización. Desde los productores (el punto más alto de la pirámide de poder en la producción de contenidos) hacia abajo, las decisiones están tomadas en base a variables empresariales: ganancias, pérdidas, riesgos, ventas, presupuestos, etc. A su vez, las estrellas son fundamentales. Están encargadas de reclutar a los espectadores, dejando de lado el papel del director. Aunque en ambos casos, cumplen un papel más funcional al marketing/promocional que a lo artístico.

Más allá del fuerte componente mercantil, la idea de Hiper cine conlleva puntos a tener en cuenta sobre características formales y estéticas de las películas, en términos de imagen y narrativa.

Los autores destacan distintas características, que, en pos del análisis que emplearemos en la siguiente etapa de la investigación, son las siguientes:

- Imagen-exceso:

Exageración, rapidez (imagen-velocidad), ritmo, violencia, acción desenfrenada, son algunos de las características del Hiper cine. La exacerbación de lo enumerado se provoca en gran medida al salto cualitativo de la tecnología empleada en la realización de los films.

Sobre este punto los autores afirman:

Es una dinámica de hiperbolización. Este nuevo cine, en efecto, se caracteriza de manera creciente por una estética del exceso, por la extralimitación, por una especie de proliferación vertiginosa y exponencial. (p. 68)

El exceso busca que el espectador sienta (imagen-sensación) y no piense. Prioriza la “inmersión total” dentro del film.

Los autores concluyen “estamos aquí en un cine que estremece no tanto por lo que cuenta como por el efecto de sus colores, sus sonidos, sus formas, sus ritmos”. (p. 52)

- Estructura Simplex / cine mundial:

Dos aristas que se entrecruzan. La primera, muy ligado a la cita anterior, el Hipercine busca simplicidad de argumentos e ideas.

En ese sentido, los autores afirman:

A pesar de la importancia del argumento, este cine se parece a la música en que hace vibrar al espectador más allá del sentido controlado del relato. La puja visual destinada a impresionar va de la mano con la simplicidad extrema de lo que se cuenta. Expugnando de toda profundidad, es un cine de personajes superficiales y planos. (p. 95)

La segunda arista, en concordancia con la simplicidad de trama-personajes, es la idea de cine mundial. Para que el éxito sea garantizado, temas, referencias, atmósferas, deben ser inteligibles para la mayor parte de la humanidad posible.

Lipovetsky y Serroy concluyen “las superproducciones buscan de entrada un mercado mundial borrando todos los aspectos que exijan claves interpretativas particulares o que ejemplifiquen dimensiones nacionales o regionales”. (p. 67)

- Hibridez de géneros:

En línea con tendencias vistas en otras ramas artísticas, como la música y literatura. La idea de géneros rígidos está en crisis.

Los autores expresan:

Los géneros canónicos evolucionan a los géneros híbridos. Todo se desarticula, se vuelve heterogéneo y se desperdiga por caminos propios. El desmoronamiento afecta en buena medida al tema de las historias. Junto a temas serios y densos vemos también lo cotidiano, lo insignificante, lo pequeño, lo más tonto. (p. 105)

- Imagen-distancia:

Esta dimensión trata sobre un cine autorrefencial (cine sobre cine, aunque sea paradójico).

Dicho fenómeno, según los autores, en el Hipercine se trivializa.

Ellos afirman:

Se vuelve el lenguaje mismo de un cine en que la referencia, la relectura, el segundo nivel, la parodia, el homenaje, la cita, la reinterpretación, el reciclaje, el humor, forman parte de la práctica corriente. (p. 70)

Este recurso lejos de ser una búsqueda artista se relaciona con demandas del mercado, donde las precuelas y secuelas son las estrellas de la industria.

Lipovetsky y Serroy son contundentes al respecto:

En un contexto de competencia industrial y de producción desbordante, la búsqueda del beneficio es lo que impera.

Las inversiones en continuaciones y remakes no son aquí más que formas de minimizar riesgos, de administrar la incertidumbre que reina en el mercado del cine. (p. 128)

Justificación de la metodología elegida:

En primer lugar, la entrevista en profundidad a una referencia técnica que trabaja habitualmente con el objeto de estudio de la investigación (algoritmos detrás de las plataformas). El entrevistado nos iluminará en temas propios de la actividad cómo definiciones, utilidades, implementación, etc.

En segundo término, el modelo creado de “Cine algorítmico” nos darán luz sobre las características de las producciones más vistas de la plataforma. Los films que clasifiquen cómo “Cine algorítmico” serán analizados bajo la teoría del Hiper cine.

De esta forma, haremos un doble análisis sobre películas exitosas de la plataforma, sus puntos en común, en que se diferencian y si efectivamente fueron creadas con la utilización de big data.

Análisis

Los algoritmos detrás de Netflix:

Primeramente, podemos definir a un algoritmo como una secuencia de instrucciones con el propósito de resolver un problema o necesidad.

Relacionándolo con nuestro objeto de estudio, si el algoritmo detecta que el usuario terminó y puntuó positivamente la película *Pecados capitales*, las próximas recomendaciones serán otras películas dirigidas por David Fincher, o en la que actúen Brad Pitt, Kevin Spacey o Morgan Freeman, o del género policial negro o similares. A medida que el uso de la plataforma crece, el aprendizaje del algoritmo se robustece y afina los posibles gustos del usuario.

Al respecto, L. Pogorelsky (comunicación personal, 28 de octubre 2022) afirma que lo novedoso del algoritmo utilizado por Netflix es su filtro colaborativo que consta de dos puntos de análisis: “user-based e item-based, el primero compara usuarios con usuarios, y el segundo películas contra películas”. De esta manera, la plataforma recomienda no solo comparando los gustos de un perfil con los de otra persona, sino también igualando películas ya vistas con otras de similares características.

Tan primordial fue la necesidad de Netflix de sofisticar el mecanismo de aquellas películas que nos recomienda que creo un nuevo puesto laboral: los taggers. Su tarea es ver los contenidos dentro del catálogo de Netflix (o que van a ingresar al mismo) y etiquetarlos, categorizarlos y añadirle metadatos con más información. Tan minuciosa es su tarea que no solo agregan datos como temáticas, elenco, participantes de la producción; también se ocupan de identificar si el final es “feliz”, si los personajes son empoderados, si ideológicamente es un contenido conservador, etc.

De esta forma se crean “micro géneros” cuya finalidad es agudizar las recomendaciones y que los usuarios pertenezcan la mayor cantidad de horas en la plataforma posible.

A su vez, el algoritmo tiene una función predictiva. Puede prever el éxito de un contenido si incluye determinadas características: género, actores, actrices, duración, estructura, duración, etc.

Para iluminar este último tema, L. Pogorelsky explica que Netflix cambió el modo de producción audiovisual al crear una serie en base al análisis de información de distintas fuentes (refiriéndose a *Stranger Things* y cómo la plataforma fue modificando la cantidad

de episodios por temporada, la duración de los mismos, etc). Las producciones ahora se hacen a medida del consumidor, garantizando el éxito y achicando al mínimo el riesgo de la inversión.

Análisis de identificación de Cine algoritmo:

Alerta Roja (estreno global: 2021)

Sinopsis: Un agente del FBI persigue a uno de los ladrones de arte más buscado del mundo. Luego se convierten de forma fortuita en socios de crimen para atrapar a un ladrón que siempre está un paso adelante. (INSIDER, 2022)

1- Director no reconocido, sin trayectoria o sin huella autoral:

Dirigida por Rawson Marshall Thumber, Realizador estadounidense de 47 años. Octavo largometraje en su haber. En el que se destacan *Pelotas en juego* y *Rescate en las alturas*. Películas con mejor recaudación que críticas favorables.

2- Presupuesto alto:

Lo invertido para la realización de la película supera los 200 millones de dólares.

3- Reparto de estrellas:

Dwayne Johnson, Ryan Reynolds y Gal Gadot.

4- Género del largometraje: acción o ciencia ficción con momentos de comedia:

100% acción con momentos de suspenso y comedia.

5- Estructurada de forma episódica:

Se puede dividir en secuencias de acción con pequeños momentos en los que se “desarrollan” los personajes. Estructura plenamente episódica.

6- Final abierto

Concluye con el grupo de ladrones unidos comenzando un nuevo robo. Al día de la fecha no se estrenó una secuela. Aunque medios especializados aseguran que se realizarán dos secuelas de la misma.

7- Buena repercusión del público general y baja aceptación de la crítica especializada.

Audience score: 92% / 100%

Tomatometer: 36% / 100%

No mires arriba (estreno global: 2021)

Sinopsis: Dos astrónomos recorren los medios para alarmar a los habitantes que un cometa chocará contra la tierra, poniendo fin a la humanidad. (INSIDER, 2022)

1- Director no reconocido, sin trayectoria o sin huella autoral:

Dirigida por Adam McKay. Realizador y guionista estadounidense de 54 años. Su carrera se puede dividir en una etapa de comedias: películas como *El reportero: la leyenda de Ron Burgundy*, *Hermanastros*, *Policía de repuestos* (todas ingenieras con el actor Will Ferrell) y otra etapa de films serios: *La gran apuesta* y *El vicepresidente: Más allá del poder*. En esta última etapa recibió nominaciones al Oscar, tanto como director como guionista.

2- Presupuesto alto:

Oficialmente el presupuesto fue de 75 millones de dólares, aunque distintas fuentes afirman que alcanzaría los 200 millones.

3- Reparto de estrellas:

Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Rob Morgan, Jonah Hill, Cate Blanchett, etc.

4- Género del largometraje: acción o ciencia ficción con momentos de comedia:

Ciencia Ficción satirizada.

5- Estructurada de forma episódica:

La estructura narrativa del film es clásica: introducción, desarrollo y desenlace.

6- Final abierto

No presenta un final abierto. No existe posibilidad de una precuela o secuela.

7- Buena repercusión del público general y baja aceptación de la crítica especializada.

Audience score: 78% / 100%

Tomatometer: 56% / 100%

Bird Box: A ciegas (estreno global: 2018)

Sinopsis: Cinco años después de que una siniestra presencia provoque que la mayor parte de la sociedad se suicide, una sobreviviente y sus dos hijos comienzan un desesperado viaje para ponerse a salvo. (INSIDER, 2022)

1- Director no reconocido, sin trayectoria o sin huella autoral:

Dirigida por Susanne Bier. Realizadora y guionista danesa de 62 años.

Reconocida directora cuyo destaque se produjo en el cine danés, donde recibió nominaciones al Oscar como película extranjera.

2- Presupuesto alto:

Oficialmente el presupuesto fue de 20 millones de dólares.

3- Reparto de estrellas:

Sandra Bullock, John Malkovich, Sarah Paulson, Trevante Rhodes.

4- Género del largometraje: acción o ciencia ficción con momentos de comedia:

Ciencia Ficción, terror.

5- Estructurada de forma episódica:

La estructura narrativa del film es clásica: introducción, desarrollo y desenlace.

6- Final abierto

No presenta un final abierto. Aunque ya se confirmó una secuela de la película.

7- Buena repercusión del público general y baja aceptación de la crítica especializada.

Audience score: 57% / 100%

Tomatometer: 64% / 100%

El hombre gris (estreno global: 2022)

Sinopsis: Cuando un oscuro agente de la CIA descubre secretos condenatorios de la agencia, es perseguido por todo el mundo por un agente sociópata que pone una recompensa por su cabeza. (INSIDER, 2022)

1- Director no reconocido, sin trayectoria o sin huella autoral:

Dirigida por los hermanos Russo (Antony y Joe), Realizadores y productores estadounidenses de 52 y 51 años respectivamente.

El dúo saltó a la fama por dirigir las películas más taquilleras del universo Marvel: *Capitán América (El soldado del invierno y Civil War)* y *Vengadores (Infinity war y Endgame)*

2- Presupuesto alto:

Lo invertido para la realización de la película supera los 200 millones de dólares. Fue presentada como la película más cara de la historia de Netflix.

3- Reparto de estrellas:

Ryan Gosling, Ana de Armas y Cris Evans.

4- Género del largometraje: acción o ciencia ficción con momentos de comedia:

100% acción con momentos de suspenso.

5- Estructurada de forma episódica:

Se puede dividir en secuencias de acción con pequeños momentos en los que se “desarrolla” el personaje de Ryan Gosling.

6- Final abierto

Concluye el film con el personaje de Ryan Gosling escapándose. El protagonista firmo un contrato por 3 películas por ende en los próximos años se realizarán precuelas o secuelas.

7- Buena repercusión del público general y baja aceptación de la crítica especializada.

Audience score: 90% / 100%

Tomatometer: 46% / 100%

El proyecto Adam (estreno global: 2022)

Sinopsis: Después de un aterrizaje forzoso en 2022, el piloto viajero del tiempo Adam Reed se une a su yo de 12 años en una misión para salvar el futuro. (INSIDER, 2022)

1- Director no reconocido, sin trayectoria o sin huella autoral:

Dirigida por Shawn Levy. Realizador, guionista y productor canadiense de 54 años.

Decimoquinto largometraje en su haber. En el que se destacan *Una noche en el museo* y *Una noche fuera de serie*. Películas con mejor recaudación que críticas favorables.

2- Presupuesto alto:

Lo invertido para la realización de la película supera los 115 millones de dólares.

3- Reparto de estrellas:

Ryan Reynolds, Zoe Saldana, Jennifer Garner y Mark Ruffalo.

4- Género del largometraje: acción o ciencia ficción con momentos de comedia:

Ciencia ficción y acción con muchos momentos de comedia

5- Estructurada de forma episódica:

Se puede dividir en escenas de acción con pequeños momentos en los que se “desarrolla” el personaje de Ryan Reynolds y su versión del presente.

6- Final abierto

Concluye el film con el personaje de Ryan Reynolds y su versión del presente, volviendo a su línea temporal. Por el momento no hay noticias sobre una posible precuela o secuela.

7- Buena repercusión del público general y baja aceptación de la crítica especializada.

Audience score: 74% / 100%

Tomatometer: 67% / 100%

Misión de rescate (estreno global: 2020)

Sinopsis: La misión de un mercenario se convierte en una carrera de examen de conciencia para sobrevivir cuando lo envían a Bangladesh para rescatar al hijo secuestrado de un capo del narcotráfico. (INSIDER, 2022)

1- Director no reconocido, sin trayectoria o sin huella autoral:

Dirigida por Sam Hargrave. Realizador y actor estadounidense.

Primer y único largometraje en su haber.

2- Presupuesto alto:

Lo invertido para la realización de la película es de 65 millones de dólares.

3- Reparto de estrellas:

Chris Hemsworth y David Harbour.

4- Género del largometraje: acción o ciencia ficción con momentos de comedia:

100% de acción con momentos de suspenso

5- Estructurada de forma episódica:

Se puede dividir en secuencias de acción, separadas por momentos en los que se “desarrolla” el personaje de Chris Hemsworth.

6- Final abierto

En la última escena del film el personaje de Chris Hemsworth parece ser asesinado en el tiroteo final. Aunque en el último plano aparece una silueta que da a entender que sobrevivió. Tal es así que ya está en etapa de posproducción *Extraction 2*.

7- Buena repercusión del público general y baja aceptación de la crítica especializada.

Audience score: 70% / 100%

Tomatometer: 67% / 100%

Resumen:

Serán consideradas “Películas algoritmo” aquellas que consigan al menos 5 estrellas.

	ALERTA ROJA	NO MIRES ARRIBA	BIRD BOX: A CIEGAS	EL HOMBRE GRIS	EL PROYECTO ADAM	MISIÓN DE RESCATE
Director no reconocido, sin huella autoral	★					★
Presupuesto alto	★	★		★	★	
Reparto de estrellas	★	★	★	★	★	★
Género del largometraje: acción o ciencia ficción	★		★	★	★	★
Estructurada de forma episódica	★			★	★	★
Final abierto	★		★	★		★
Más valorada por el público que por la crítica especializada	★	★		★	★	★

Análisis Teoría de Hipercine:

Teniendo en cuenta que las películas calificadas en la etapa anterior como “Cine Algoritmo” son: *Alerta roja*, *El hombre gris*, *El proyecto Adam* y *Misión de rescate*, procedemos a realizar el análisis bajo la teoría de Hipercine.

- Película-acontecimiento

En el caso de las cuatro películas, el suceso previo a ser entrenadas en la plataforma fue grande (como se explicó anteriormente, la promoción alcanza entre un tercio y la mitad del presupuesto total).

En el caso de *Alerta Roja*, *Hombre Gris* y *El Proyecto Adam*, tres films con puntos en común en dicha dimensión, reúnen tres triadas de figuras que provocaron fuerte repercusión. En el caso de la primera película, los productores lograron reclutar a las estrellas Dwayne Johnson, Ryan Reynolds y Gal Gadot. Las tres figuras sin grandes conflictos mediáticos y capaces de persuadir al amplio target al que apunta la película. Los dos últimos, son protagonistas de grandes franquicias de superhéroes.

En cuanto al segundo film, los intérpretes son Ryan Gosling, Ana de Armas y Cris Evans. Tanto Gosling como de Armas son de los artistas más reconocidos del momento, y Evans es reconocido por ser Capitán América en el universo cinematográfico de Marvel. Caso similar sucede en *El Proyecto Adam*: Ryan Reynolds (nuevamente), Zoe Saldaña y Mark

Ruffalo son las caras de la película. En los tres casos, participantes de películas de superhéroes reconocidas.

El film *Misión de rescate* tiene características distintas a los anteriores. El costo de la película fue inferior por ende el reparto de estrellas se condensó en Chris Hemsworth, conocido por interpretar a Thor dentro de la saga de *Los Vengadores* de Marvel.

En el caso de las cuatro producciones, los riesgos de pérdidas fueron estudiados y las probabilidades de no recuperar las inversiones eran bajas teniendo en cuenta la investigación previa.

Retomando la importancia que tienen los productores actualmente en la industria, estas piezas audiovisuales son testeadas antes de entrar en etapa de producción: guiones, casting de estrellas, directores (menos presentes en este tipo de film) y promoción.

- Imagen-exceso

Pilar del Hipercine y fuertemente relacionado con el presupuesto total de la pieza, gran parte del mismo es utilizado en efectos especiales.

La imagen hiperbólica, exagerada, es transversal a los cuatro films analizados. El uso y abuso de las nuevas tecnologías se presenta en estas películas dejando en segundo plano sus historias. Como se explicó en el modelo de Cine Algoritmo, son films episódicos, divididos por escenas de acción.

Cabe destacar que la imagen-exceso cubre una amplia gama de conceptos. Por ejemplo, la hiperviolencia. Si bien se presenta en todas las películas estudiadas, en *Misión de rescate* se destaca en los innumerables tiroteos y explosiones en los que está envuelto el héroe de la historia.

Otro concepto clave es la imagen-velocidad, esta idea no solo remite a secuencias de persecuciones como sucede en la última escena de *Alerta roja* o en la carrera de autos de *El hombre gris* (rodada en la ciudad de Praga). También repercute en el montaje y sucesión de planos, donde el vértigo debe presentarse de tal manera que no se llegue a comprender los que nos presenta la pantalla. Este recurso fue adoptado por cine de otros contenidos audiovisuales como la publicidad y videoclips.

Por último, la columna neurálgica que aglutina todos los conceptos anteriores es la imagen-sensación. El fin principal de este tipo de piezas es el sentir. Unos de los significantes de la época es la inmersión. La búsqueda ronda en que el espectador se sienta participe de la escena gracias al fuerte sonido de las explosiones, el vértigo con que

sucedan los hechos, las imágenes arrolladoras de un tiroteo filmado con un plano subjetivo, son todos recursos utilizados para lograr una experiencia inmersiva.

- Estructura Simplex / cine mundial

Como explicamos anteriormente, la siguiente dimensión se conforma de dos conceptos relacionados.

Muy vinculado con la imagen-exceso, la principal función de la estructura narrativa es que acompañe de forma secundaria la espectacularidad de las escenas. La simplicidad de la trama se posiciona, como se mencionó, para que el espectador no pierda de vista lo verdaderamente importante.

Las tramas de las películas estudiadas se distinguen por su simplicidad, en todos los casos el argumento es clásico con pequeños cambios en la trama que generalmente se presentan en traiciones de algún personaje contra los protagonistas. Si nos referimos a *El Proyecto Adam*, nos encontramos con una trama lineal, pero con una traición contra el personaje de Mark Ruffalo propinada por una ex colega. Este ejemplo sirve para identificar que los mínimos giros argumentales no terminan desviando la vista de lo que realmente importa. En *Alerta roja*, los tres protagonistas están enemistados y constantemente se ven obligados a trabajar juntos. Al finalizar la película, se descubre que los personajes de Dwayne Johnson y Gal Gadot desde el primer momento fueron cómplices, buscando engañar al personaje de Ryan Reynolds. Pero, nuevamente, sin repercusión en la trama. La idea de Cine mundial se coteja con lo explicado, pero desde otra vertiente.

Sin perder el foco de lo comercial, las producciones deben ser consumidas por la mayor cantidad de personas, sin importar desde que punto del planeta se consuma. En esa línea, el argumento debe ser “universal”, pudiendo ser interpretado por habitantes de distintas naciones y comunidades. Es fundamental evitar cualquier referencia que delimitada a un territorio en particular.

- Hibridez de géneros

Se pueden dividir las cuatro películas en dos grupos: de un lado *Alerta roja* y *El proyecto Adam*, y *El hombre gris* y *Misión de rescate* por otro.

El primer dúo comparte tanto la acción como la comedia, aunque *El proyecto Adam* tiene particularidades del género ciencia ficción. Ambas películas están plagadas de persecuciones, explosiones y peleas. A su vez, el papel de Ryan Reynolds (presente en las dos piezas) es de alivio cómico, en él se apoya la comedia de ambos films.

Cabe destacar que la superposición de géneros es tal que las películas buscan tener mínimos momentos dramáticos o de introspección de los personajes.

El segundo grupo carece de comedia. Se centra la acción en los personajes de Ryan Gosling y Chris Hemsworth, ambos con pasados que los atormentan. Comparten puntos similares en los argumentos ya que a la fuerza vuelven a enfrentarse con un drama familiar. Completan el camino del héroe al lograr desprenderse de su pasado perturbador. En otro tipo de películas, la mixtura de géneros suele ser problematizada por unir temas importantes con mundanos, o aquellos que requieren seriedad con momentos de comedia. En el caso de las piezas analizadas no es un problema, teniendo en cuenta que lo que se ve es más importante que lo que se cuenta, retomando el concepto imagen-sensación.

- Imagen-distancia

Podemos afirmar que los cuatro films tienen referencias de anteriores casos de éxito.

Netflix intenta replicar películas o series que remiten a otros contenidos, desde la fiebre ochentosa de *Stranger Things* a el terror slasher de *La calle del terror* o *La niñera*.

En *El proyecto Adam*, la referencia inmediata es *Volver al futuro* debido a los viajes en el tiempo que el protagonista debe hacer para proteger el bienestar familiar.

Sobre *El hombre gris* y *Misión de rescate*, las asociaciones más directas son películas arquetípicas de Liam Neeson (*Búsqueda implacable*, *El pasajero*, etc.) así como films en los que el protagonista debe proteger a un infante por sobre su vida (*Hombre en llamas*, *El perfecto asesino*, *Alguien sabe demasiado*, etc.).

A su vez, *Alerta roja* puede ser entendida como una relectura de *Indiana Jones* o del clásico *Intriga internacional*.

Sin embargo, la cualidad del concepto imagen-distancia que más aplica en los cuatro films es el de continuidad. La tendencia reinante es la de creación de mitologías.

Basándose en el caso paradigmático de grandes producciones de Disney (desde Marvel, pasando por el cine clásico de Disney, hasta la franquicia Star Wars) las precuelas, secuelas y spinoff suelen ser el objetivo de los productores, donde la inversión es segura porque los riesgos de pérdidas son previsibles.

Salvo en *El proyecto Adam*, el resto de las películas tienen final abierto. Aunque plagado está de ejemplos donde la industria se encargó de revivir sagas que parecían terminadas. La continuidad, o no, de los proyectos dependerá en última instancia de su éxito comercial.

Conclusiones

La investigación nos permitió comprender la sobreutilización de las herramientas de comercialización en un plano artístico: el cine. Para llegar a esa afirmación se realizó un estudio exhaustivo en el que se citaron autores, técnicos de las ciencias duras y se implementó un modelo de identificación de Cine Algoritmo que luego se contrastó con la teoría de Hipercine.

Como se pudo comprobar, Netflix es un fiel ejemplo de productor de Hipercine incluyendo su experiencia en big data para saber exactamente lo que el público necesita. Parece no haber retorno, la tecnología nos hace cocreadores de contenidos de forma involuntaria. La “libertad” de elección que propone Netflix está encuadrada en la oferta que ellos crean a partir de nosotros.

Sobre este debate, F. Delgado (2020) expresa:

El mainstream se cuestiona poco y no incorpora medición artística en ningún proceso, sencillamente le da al público lo que el público quiere, como si fuera un niño empachado que quiere seguir consumiendo chocolates.

Esta matriz robótica (el algoritmo) ha generado un producto sistematizado y acorde a las “necesidades” del público. (p. 101)

La cita no solo ilustra el estado actual en el que se posicionan los actores importantes de la industria, a su vez da la sensación de continuidad. Mientras que la maquinaria siga dando sus réditos económicos, la ecuación “el público recibe lo que el público quiere” no va a cambiar.

A su vez, confirma la idea central de la investigación: somos cocreadores de lo que vemos. Lo que implica una responsabilidad de nuestro lado, aunque limitada como se explicó anteriormente.

Sobre esa noción, F. Delgado (2020) afirma:

Después de atar varios cabos y desatar otros, la interrogación ya no es si estamos peor o igual, sino que podemos hacer como público, independientemente de lo que haga el mercado.

Podemos hacer valer nuestro poder o al menos dejar de alimentar un poco al monstruo. (p. 47)

Más allá de la última referencia utilizada por la autora hacia Netflix, la alegoría ayuda a describir la voracidad del algoritmo que utiliza. Pero a su vez, refuerza el concepto que

intentamos recalcar desde el inicio: nuestro consumo interfiere en la creación de nuevo contenido. El poder que en la actualidad tiene el consumidor es infinitamente superior a los del pasado, tanto por la infinidad de oferta cómo la incidencia que tiene con su visionado en las producciones futuras. Este nuevo paradigma contrasta al consumidor anterior de medios tradicional cuya opinión tenía poco peso directo, transformándose en un espectador pasivo.

Finalizando, el visionado de películas o series que no son incluidas en la charla diaria puede llegar a ser un gesto revolucionario frente a la lógica de la industria actual. Hay que afinar la mira y no dejarse influenciar por la “góndola” de contenidos con la que Netflix intenta persuadirnos y revolver en el catálogo en busca de esas películas que no fueron ideadas bajo la órbita reinante del mercado.

Fuentes bibliográficas

- Bernal, J. C. (2018). *Paradigma Netflix: El Entretenimiento De Algoritmo*. Barcelona: Editorial UOC.
- Calvo, A. (2022) *Crítica 'El agente invisible' ('The Gray Man') [Netflix]*
Recuperado de
<https://www.youtube.com/watch?v=m41kO7OcfTw>
- Clark, T. (2022) *The most popular Netflix movies of all time, including “Red notice” and “The gray man”*. Recuperado de
<https://www.insider.com/most-popular-netflix-movies-based-on-watch-time-2022-9#1-red-notice-2021-36402-million-hours-10>
- Delgado, F. (2021). *Está en Netflix? - Interrogantes De La Era Digital*. Buenos Aires: Homo Sapiens Ediciones.
- Lipovetsky G. y Serroy J. (2009) *La pantalla global: Cultura mediática y cine en la era hipermoderna*. Barcelona: Editorial Anagrama.
- Neira, E. (2019) *Tú no decides lo que ves en Netflix*
Recuperado de
<https://www.youtube.com/watch?v=u4lpDKMja-o&t=4s>
- Notar, N. (2017) *La televisión del futuro: Streaming, Big Data, On Demand*. Buenos Aires: Editorial Ariel.