

CURSO ACADÉMICO: 2009/2010

LICENCIATURA: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

CURSO: PRIMERO

Código:	20760
Asignatura:	INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA Y LA TÉCNICA CINEMATOGRAFICAS
Tipo de asignatura:	Obligatoria
Nº de créditos:	10
Profesorado:	Esteve Riambau; Rosa María Palencia; Birgit Wolf
Semestre:	Segundo

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA:

Ofrecer una perspectiva general sobre los aspectos básicos del lenguaje, la técnica y la industria cinematográfica. Se introducen conceptos históricos y teóricos y se proporciona una nomenclatura imprescindible para abordar el análisis del film y las diversas fases del proceso de producción cinematográfica.

TEMARIO:

I. CINE E INDUSTRIAS CULTURALES

1. Las industrias culturales entorno al nacimiento del cinematógrafo
2. Pintura, fotografía y cinema
3. Precursores cinematográficos. La técnica y el lenguaje
4. Modo de Representación Primitivo (MRP): Lumière, Edison y Méliès
5. Modo de Representación Institucional (MRI)

II. ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA

7. Las ramas de la industria: producción, distribución y exhibición
8. Modelos históricos de organización. Panorama general
9. El *Studio System* en Hollywood
10. El papel del Estado en el cine europeo y español
11. La producción norteamericana contemporánea

III. TEORÍAS CINEMATográfICAS

12. Conceptos generales
13. Teorías formativas (De Munstenberger a Eisensteien)
14. Teorías ontológicas (Kracauer/Bazin)
15. Teorías metodológicas (psicoanálisis, semiótica, sociología)
16. Teorías de campo: *cultural studies* y la nueva Historia

PRÁCTICAS

IV. INTRODUCCIÓN A LA TÉCNICA CINEMATográfica

La puesta en escena como productor de sentido:

- a. Fotograma, planificación y encuadre
- b. Movimiento(s)
- c. Montaje
- d. Sonido

V. TIPOLOGÍAS, ARQUETIPOS

- a. El concepto de escuela y de autor
- b. Cine narrativo
- c. El documental
- d. Los géneros: definición y características generales

BIBLIOGRAFÍA

BÁSICA:

- ALTMAN, Rick. *Los géneros cinematográficos*: Paidós
- BARNOUW, Eric. *El documental. Historie y estilo*: Gedisa
- BAZIN, André. *¿Qué es el cine?*: Rialp
- BORDWELL, D. y THOMPSON, K. *El arte cinematográfico*: Paidós
- BURCH, Noël. *El tragaluz del infinito*: Cátedra
- CASETTI, Francesco. *Teorías del cine*: Cátedra
- COSTA, Antonio. *Saber ver el cine*: Paidós
- CHION, Michel. *El cine y sus oficios*: Cátedra
- EISENSTEIN, Sergei. *Reflexiones de un cineasta*: Lumen
- EPSTEIN, Edgard Jay. *La gran ilusión. Dinero y poder en Hollywood*: Tusquets
- GOMERY, Douglas. *Hollywood: el sistema de estudios*: Verdoux
- GUBERN, Román. *La mirada opulenta*: Gustavo Gili
- GUBERN, Román. *Historia del cine*: Lumen
- RIAMBAU, E. i TORREIRO, C. (coord.). *Estados Unidos (1932-1955). Historia General del Cine Vol. VIII*: Cátedra
- STAM, Robert. *Teorías del cine. Una introducción*: Paidós.

COMPLEMENTARIA:

- ANDREW, J. Dudley. *Las principales teorías cinematográficas*: Rialp
- ARNHEIM, Rudolf. *El cine como arte*: Paidós
- AUMONT, BERGALA, MARIE & VERNET. *Estética del cine*: Paidós
- AUMONT, J. & M. MARIE. *Análisis del film*: Paidós
- BALASZ, Béla. *El film*: Gustavo Gili
- BORDWELL, D., STAIGER, J. i THOMPSON, K. *El cine clásico de Hollywood*: Paidós
- GUARNER, José Luis. *Muerte y transfiguración. Historia del cine americano/3 (1961-1992)*: Laertes
- GÜBACK, Thomas. *La industria internacional del cine*: Fundamentos
- GUBERN, R., MONTERDE, J.E., PÉREZ PERUCHA, J., RIAMBAU, E. i TORREIRO, C. *Historia del cine español*: Cátedra
- KRACAUER, Siegfried. *Teoría del cine*: Paidós
- METZ, Christian. *Cine y lenguaje*: Planeta
- MORIN, Edgar. *El cine o el hombre imaginario*: Seix Barral
- SORLIN, Pierre. *Sociología del cinema*: Siglo XX
- WALKER, Alexander. *El estrellato. El fenómeno de Hollywood*: Anagrama
- *HISTORIA GENERAL DEL CINE (12 vols.)*: Cátedra

METODOLOGÍA DOCENTE:

TEORÍA: Desarrollo del programa acompañado de la proyección de ejemplos representativos.

PRÁCTICAS: Seminarios de discusión y análisis del lenguaje cinematográfico con ejemplos prácticos y debates con la participación de los alumnos.

SISTEMA DE EVALUACIÓN:

- Examen teórico final (60%)
- Trabajos prácticos (40%)

OTRAS CUESTIONES

Fecha

Firma del Cap del Departament