

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACION. UAB.

Curso Académico 1980-1981.

Asignatura: Historia del Cine.

Departamento: Teoría de la Comunicación.

Curso: 3º

Profesores: Romà Gubern y Tomàs Delclós

A) TEMARIO

INTRODUCCION AL CINE

I: EL CINE COMO FENOMENO DE LA INDUSTRIA CULTURAL MODERNA.

1.- Comunicación verbal, comunicación icónica y comunicación audiovisual. 2.- Posición histórica y social del cine en el seno de los medios de comunicación de masas. 3.- Herencia cultural y sincronismo sociocultural. 4.- Entre el "primer arte burgués" (Balázs) y el "teatro del proletariado" (Jaurés): homogeneización del gusto y submercados especializados. 5.- Metodologías de aproximación crítica al fenómeno cinematográfico: formalismo, contenutismo y los intentos de superación estructuralistas. 6.- La industria cinematográfica: la película como mercancía. 7.- La industria cinematográfica como fuente de beneficio económico y como transmisora de ideología. 8.- La película como reflejo social.

II: APROXIMACION SEMIOTICA A LA COMUNICACION CINEMATOGRAFICA

1.- Signo icónico y signo verbal. 2.- Códigos y subcódigos icónicos. 3.- Reglas que rigen la expresión icónica: reglas semánticas, sintácticas y pragmáticas. 4.- Características de la imagen fotográfica. 5.- Fundamentación fisiológica y técnica de la percepción cinematográfica. 6.- Soportes sensoriales del discurso fílmico: imagen, sonido musical, sonido fonético, ruido y estructura fonética. 7.- La "impresión de realidad" en el cine: corolarios psicológicos. 8.- Proyección e identificación psicológica. 9.- Proyección cinematográfica y flujo onírico. 10.- La mitogenia del Star-system. 11.- La influencia social del cine.

III: INTRODUCCION A LA TECNICA CINEMATOGRAFICA

1.- Medios formativos del lenguaje cinematográfico. 2.- La puesta en escena como producción de sentido. 3.- Unidades segmentales menores/pertinentes del discurso fílmico: fotograma y plano. 4.- El plano y sus figuras: encuadre, campo, ángulo, iluminación, movimiento, duración y sonido. 5.- El montaje y los sintagmas cinematográficos. 6.- Raccords y transiciones (ópticas y sonoras). 7.- Las investigaciones sintagmáticas soviéticas (Kulechov, Pudovkin, Einstein, Vertov). 8.- Grandes unidades significantes: las nociones de escena, plano-secuencia y secuencia. 9.- Consideración particular del sintagma descriptivo y del alternante.

IV: TIPOLOGIAS DE LA COMUNICACION AUDIOVISUAL

1.- Códigos genéricos, específicos y particulares del discurso cinematográfico. 2.- Sistemas de códigos particulares: de género, de escuela, de autor. 3.- Film narrativo y film anarrativo (film descriptivo, film arrepresentativo y film icónico). 4.- Normativa, ruptura de código, cantidad de información e inteligibilidad social: problemática de las vanguardias. 5.- Las vanguardias históricas en el cine. 6. Usos no espectacularés del medio (cine científico, cine pedagógico, etc.). 7.- Nuevas tecnologías audiovisuales y sus implicaciones sociológicas: introducción a la televisión y a la imagen magnetoscópica. 8.- Complejidad técnica, costo del mensaje y su dimensión social: microcomunicación y comunicación planetaria. 9. El control económico en la

difusión de mensajes audiovisuales y la utopía de la comunicación social pandemocrática.

V: PRESENTE Y FUTURO DE LA COMUNICACION AUDIOVISUAL.

1.- Alternativas políticas en la historia de la expresión cinematográfica: cine de género, cine de autor y cine militante. 2.- El ecosistema de la comunicación audiovisual: tiempo libre y distribución del consumo cultural. 3.- Cine y televisión: ¿Rivalidad o complementariedad?. 4.- Perspectivas del futuro de la comunicación audiovisual: la muralvisión por cable asociada a computadoras.

HITOS DE LA HISTORIA DEL CINE

VI: EL CINE MUDO

1.- Precursores del cinematógrafo. 2.- Los hermanos Lumière. 3.- Georges Méliès. 4.- D.W. Griffith. 5.- La escuela cómica norteamericana. 6.- El expresionismo alemán. 7.- La épica soviética. 8.- Las vanguardias en Europa Occidental. 9.- Hegemonía comercial de Hollywood.

VII: LA REVOLUCION DEL CINE SONORO

1.- Innovaciones técnicas, estéticas e industriales del cine sonoro. 2.- El cine alemán prenazí. 3.- El cine sonoro americano: géneros y autores. 4.- El naturalismo poético francés. 5.- El realismo socialista soviético. 6.- El cine republicano español. 7.- El cine durante la II Guerra Mundial.

VIII: EL CINE TRAS LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

1.- El neorrealismo italiano. 2.- Transformaciones de Hollywood en la postguerra. 3.- Las pequeñas potencias cinematográficas. 4.- El cine bajo el franquismo. 5.- La "nueva ola" francesa. 6.- El "Free Cinema" inglés. 7.- El cine en el tercer mundo. 8.- Transformaciones del cine contemporáneo.

B) BIBLIOGRAFIA GENERAL

- BALAZS, B.: El film. Evolución y esencia de un arte nuevo. Barcelona, G. Gili, 1978.
 DUDLEY, ANDREW J.: Las principales teorías cinematográficas. Barcelona, G. Gili, 1978.
 GUBERN, R.: Historia del cine. (2 vols.). Barcelona, Lumen, 1979.
 METZ, CH.: Lenguaje y cine. Barcelona, Planeta, 1973.
 RAMIREZ, J.A.: Medios de masas e historia del arte. Madrid, Cátedra, 1976.
 SADOUL, G.: Historia del cine mundial. México, Siglo XXI.
 TUDOR, A.: Cine y comunicación social. Barcelona, G. Gili, 1975.

C) ORIENTACION DEL CURSO Y EVALUACION DEL MISMO

Dos exámenes trimestrales liberatorios de la materia abarcada en los dos primeros trimestres y un trabajo en el tercer trimestre. Examen final recuperatorio.