

Asignatura: HISTORIA DEL CINE

Departamento: TEORIA DE LA COMUNICACION

Profs. R. Gubern -T. Delclos

Primera parte: Introducción al cine

1.- El cine como fenómeno de la Industria Cultural moderna.

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

2.- Aproximación semiótica a la comunicación cinematográfica.

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

3.- Introducción a la técnica cinematográfica.

Medios formativos del lenguaje cinematográfico.- La puesta en escena como producción de sentido.- Unidades segmentales menores/pertinentes del discurso fílmico: fotograma y plano.- El plano y sus figuras: encuadre, campo, ángulo, iluminación, movimiento, duración y sonido.- El montaje y los sintagmas cinematográficos.- Raccords y transiciones (ópticas y sonoras). Las investigaciones sintagmáticas soviéticas (Kulechov, Pudovkin, Eisenstein, Vertov).- Grandes unidades significantes: las nociones de escena, plano-secuencia y secuencia.

4.- Tipologías de la comunicación audiovisual.

Códigos genéricos, específicos y particulares del discurso cinematográfico.- Sistemas de códigos particulares: de género, de escuela, de autor.- Film narrativo y film anarrativo (film descriptivo, film arrepresentativo y film icónico).- Normativa, ruptura de código, cantidad de información e inteligibilidad social: problemática de las vanguardias.- Las vanguardia históricas en el cine.- Usos no espectaculares del medio (cine científico, cine pedagógico, etc.).- Nuevas tecnologías audiovisuales y sus implicaciones sociológicas: introducción a la televisión y a la imagen magnetoscópica.- Complejidad técnica, costo del mensaje y difusión social: de la microcomunicación a la comunicación planetaria.- El control económico en la difusión de mensajes audiovisuales y la utopía de la comunicación social pandemocrática.

5.- Presente y futuro de la comunicación audiovisual.

Alternativas políticas en la historia de la expresión cinematográfica: cine de género, cine de autor y cine militante.- El ecosistema de la comunicación audiovisual: tiempo libre y distribución del consumo cultural.- Cine y televisión: ¿rivalidad o complementaridad?.- Perspectivas del futuro de la comunicación audiovisual: la muralvisión por cable asociada a computadora.

BIBLIOGRAFIA DE ESTA PRIMERA PARTE (por orden funcional):

- RAMIREZ, J.A.: Medios de masas e historia del arte, Madrid, Cátedra, 1976.
BALÁZS, B.: El film. Evolución y esencia de un arte nuevo, Barcelona, Gustavo Gili, 1978.
DUDLEY ANDREW, J.: Las principales teorías cinematográficas, Barcelona, Gustavo Gili, 1977.
TUDOR, A.: Cine y comunicación social, Barcelona, Gustavo Gili, 1975.
METZ, Ch.: Lenguaje y cine, Barcelona, Planeta, 1973.

Jordi

Segunda parte: Hitos de la historia del cine

6.- El cine mudo.

Precursores del cinematógrafo.- Los hermanos Lumière.- Georges Méliès.- D.W. Griffith.- La escuela cómica norteamericana.- El expresionismo alemán. La épica soviética.- Las vanguardias en Europa occidental.- Hegemonía comercial de Hollywood.

7.- La revolución del cine sonoro.

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

8.- El cine tras la II Guerra Mundial.

El neorrealismo italiano.- Transformaciones de Hollywood en la posguerra.- Las pequeñas potencias cinematográficas.- La "nueva ola" francesa.- El "Free Cinema" británico.- El cine en el Tercer Mundo.- Transformaciones del cine contemporáneo.

BIBLIOGRAFIA BASICA DE ESTA SEGUNDA PARTE:

GUBERN, R.: Historia del cine (2 vols.), Barcelona, Lumen, 1982.

GUBERN, R.: Cien años de cine (2 vols.), Barcelona, Bruguera, 1982.

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

Lord de M