

A) TEMARI

la PART: Introducció al cinema

TEMA I: EL CINEMA COM A FENOMEN DE LA INDÚSTRIA CULTURAL MODERNA

Comunicació verbal, comunicació icònica i comunicació àudio-visual.- Posició històrica i social del cinema en el si dels mitjans de comunicació de masses.- Herència cultural i sincronisme sòcio-cultural.- Entre el "primer art burgès" (Balazs) i el "teatre del proletarià" (Jaurès): homogeneïtzació del gust i submercats especialitzats.- Metodologies d'aproximació crítica al fenomen cinematogràfic: formalisme, contenutisme i els intents de superació estructuralistes.- La indústria cinematogràfica: la pel·lícula com a mercaderia.- La indústria cinematogràfica com a font de benefici econòmic i com a transmissora d'ideologia.- La pel·lícula com a reflex social.

TEMA II: APROXIMACIÓ SEMIÒTICA A LA COMUNICACIÓ CINEMATOGRAFICA

Signe icònic i signe verbal.- Codis i subcodis icònics.- Regles que regeixen l'expressió icònica: regles semàntiques, sintàctiques i pragmàtiques.- Característiques de la imatge fotogràfica.- Fonamentació fisiològica i tècnica de la percepció cinematogràfica.- Suports sensorials del discurs fílmic: imatge, so musical, so fonètic, soroll i escriptura fonètica.- La "impressió de la realitat" en el cinema: corol·laris psicològics.- Projectió i identificació psicològiques.- Projectió cinematogràfica i flux oníric.- La mitogènia del "star-system".- La influència social del cinema.

TEMA III: INTRODUCCIÓ A LA TÈCNICA CINEMATOGRAFICA

Mitjans informatius del llenguatge cinematogràfic.- La posada en escena com a producció de sentit.- Unitats segamentals menors/pertinents del discurs fílmic: fotograma i pla.- El pla i les seves figures: enquadrament, camp, angle, il·luminació, moviment, durada i so.- El muntatge i els sintagmes cinematogràfics.- Raccords i transicions (òptiques i sonores).- Les investigacions sintagmàtiques soviètiques (Kulechov, Pudovkin, Einsentein, Vertov).- Grans unitats significants: les nocions d'escena, pla-seqüència i seqüència.

Codis genèrics, específics i particulars del discurs cinematogràfic.- Sistemes de codis particulars: de gènere, d'escola, d'autor.- Film narratiu i film anarratiu (film descriptiu, film arrepresentatiu i film icònic.- Norma tiva, ruptura de codi, quantitat d'informació i intel·ligibilitat social: problemàtica de les avantguardes.- Les avantguardes històriques en el cinema.- Usos no espectaculars del mitjà (cinema científic, pedagògic, etc.).- Noves tecnologies àudio-visuals i les seves implicacions sociològiques: introducció a la televisió i a la imatge magnetoscòpica.- Complexitat tècnica, cost del missatge i difusió social: de la microcomunicació planetària.- El control econòmic en la difusió de missatges àudio-visuals i la utopia de la comunicació social pandemocràtica.

TEMA V: PRESENT I FUTUR DE LA COMUNICACIÓ AUDIO-VISUAL

Alternatives polítiques en la història de l'expressió cinematogràfica: cinema de gènere, cinema d'autor i cinema militant.- L'ecosistema de la comunicació àudio-visual: temps lliure i distribució del consum cultural.- Cinema i televisió: rivalitat o complementarietat?.- Perspectives del futur de la comunicació àudio-visual: la muralvisió per cable i l'ordinador.

2a PART: Fites de la història del cinema

TEMA VI: EL CINEMA MUT

Precursors del cinematògraf.- Els germans Lumière.- Georges Méliès.- D.W. Griffith.- L'escola còmica nord-americana.- L'expressionisme alemany.- L'èpica soviètica.- Les avantguardes a Europa Occidental.- Hegemonia comercial de Hollywood.-

TEMA VII: LA REVOLUCIÓ DEL CINEMA SONOR

Innovacions tècniques, estètiques i industrials del cinema sonor.- El cinema alemany pre-nazi.- El cinema sonor americà: gèneres i autors.- El naturalisme poètic francès.- El realisme socialista soviètic.- El cinema republicà espanyol.- El cinema durant la Segona Guerra Mundial.

TEMA VIII: EL CINEMA DESPRÉS DE LA SEGONA GUERRA MUNDIAL

El neorealisme italià.- Transformacions de Hollywood a la postguerra.- Les petites potències cinematogràfiques.- La "nova onada" francesa.- El "Free Cinema" britànic.- El cinema en el Tercer Món.- Transformacions del cinema contemporani.

B) BIBLIOGRAFIA

1a PART

RAMIREZ, J.A.: Medios de masas e historia del arte. Cátedra. Madrid, 1976.

BALAZS, B.: El film. Evolución y esencia de un arte nuevo. Gili. Barcelona, 1978.

DUDLEY ANDREW, J.: Las principales teorías cinematográficas. Gili, Barcelona, 1977.

TUDOR, A.: Cine y comunicación social. Gili. Barcelona, 1975.

METZ, Ch.: Lenguaje y cine. Planeta. Barcelona, 1973.

2a PART

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

C) AVALUACIÓ DEL CURS

Dos exàmens trimestrals alliberatoris de la matèria a bastada a la fi dels dos primers trimestres i un treball al tercer trimestre. Examen final de recuperació.

TEORIA E HISTORIA DEL CINE

PROF. ROMA GUBERN

4º CURSO - PERIODISMO CODI 4114

A) TEMARIO

1a PARTE: Introducción al cine

TEMA I: EL CINE COMO FENOMENO DE LA INDUSTRIA CULTURAL

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.

TEMA II: APROXIMACION SEMIOTICA A LA COMUNICACION CINEMATOGRAFICA

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 filmico: 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.

TEMA III: INTRODUCCION A LA TECNICA CINEMATOGRAFICA

Medios formativos del lenguaje cinematográfico.- La puesta en escena como producción de sentido.- Unidades segmentales menores/pertinentes del discurso filmico: 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.

TEMA IV: TIPOLOGIAS DE LA COMUNICACION AUDIOVISUAL

Códigos genéricos, específicos y particulares del discurso cinematográfico.- Sistemas de códigos particulares: de género, de escuela, de autor.- Film narrativo y film anarrativo (films descriptivo, film arrerepresentativo y film aicó nico).- Normativa, ruptura de código, cantidad de información e inteligibilidad social: problemática de las vanguardias.- Las vanguardias históricas en el cine.- Usos no espectaculares del medio (cine científico, 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.

TEMA V: PRESENTE Y FUTURO DE LA COMUNICACION 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 complementariedad?.- Perspectivas del futuro de la comunicación audiovisual: la muralvisión por cable y el ordenador.

2a PARTE: Hitos de la historia del cine

TEMA VI: 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.

TEMA VII: LA REVOLUCION 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.

TEMA VIII: EL CINE TRAS LA II GUERRA MUNDIAL

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

B) BIBLIOGRAFIA

la Parte (por orden funcional)

RAMIREZ, J.A.: Medios de masas e historia del arte. Cátedra. Madrid, 1976.

BALÁZS, B.: El film. Evolución y esencia de un arte nuevo. Gustavo Gili. Barcelona, 1978.

DUDLEY ANDREW, J.: Las principales teorías cinematográficas. Gustavo Gili. Barcelona, 1977.

TUDOR, A.: Cine y comunicación social. Gustavo Gili. Barcelona, 1975.

METZ, Ch.: Lenguaje y cine. Planeta. Barcelona, 1973.

2a Parte

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

C) EVALUACION DEL CURSO

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.