TEORIA E HISTORIA DEL CINE PROF. ROMA GUBERN 4º CURSO - PERIODISMO CODI 4114

A) TEMARIO

la 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 cinemato gráfico: 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 CINEMATOGRA-FICA

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 foné tico, ruido y escritura fonética. - La "impresión de realīdad" 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 À LA TECNICA CINEMATOGRAFICA

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 (opticas 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 arrepresentativo y film aicó nico).— Normativa, ruptura de código, cantidad de información e inteligibilidad social: problemática de las vanguar dias.— Las vanguardias históricas en el cine.— Usos no espectaculares del medio (cine científico, pedagógico, etc.).— Nuevas tecnologías audiovisuales y sus implicaciones socio lógicas: introducción a la televisión y a la imagen magnetoscópica.— Complejidad técnica, costo del mensaje y difusión social: de la microcomunicación a la comunicación pla netaria.— 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 história de la expresión cine matográfica: 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 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 prenazi. 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. Gus tavo 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.