Tª i Hª del Cinema - Romà Gubern 4art

4114

TEORIA E HISTORIA DEL CINE 4º Curso

I.- EL CINE COMO FENOMENO DE LA INDUSTRIA CULTURAL.- Comunicación verbal comunicación icónica y comunicación audiovisual.- Posición histórica y s cial 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 gu to y submercados especializados.- Metodologías de aproximación crítica al fenómeno cinematográfico: formalismo, contenutismo y los intentos de superación estructuralistas y semióticos.- 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.

II.- APROXIMACION A LA COMUNICACION CINEMATOGRAFICA.- Signo icónico y si no verbal.- Reglas que rigen la expresión icónica: reglas semánticas, si tácticas y pragmáticas.- Características de la imagen fotográfica.- Fund mentación fisiológica y técnica de la percepción cinematográfica.- Soportes del discurso fílmico: imagen, sonido musical, sonido fonético, ruido y escritura fonética.- La "impresión de realidad" en el cine: corolarios psicológicos.- Proyección cinematográfica y flujo onírico.- La mitogenia del star-system.- La influencia social del cine.

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 fílmico: fotograma y plano.- El plano y sus características: 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.

IV.- TIPOLOGIAS DE LA COMUNICACION AUDIOVISUAL.- Códigos genéricos, específicos y particulares del discurso cinematográfico.- Sistemas de código particulares: de género, de escuela, de autor.- Film narrativo y film anarrativo (film descriptivo, film arrepresentativo y film aicónico).- Normativa, ruptura de código, cantidad de información e inteligibilidad social: problemática de las vanguardias.- Las vanguardias históricas en el cine.

HITOS DE LA HISTORIA DEL CINE

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

VI.- LA REVOLUCION DEL CINE SONORO.- Innovaciones técnicas, estéticas e i dustriales 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.

VII.- EL CINE TRAS LA II GUERRA MUNDIAL.- El neorrealismo italiano.- Tran formaciones de Hollywood en la postguerra.- Las pequeñas potencias cinema tográficas.- La "nueva ola" francesa.- El "Free Cinema" británico.- El cine español.- El cine en el Tercer Mundo.- Transformaciones del cine cor temporáneo.