

INTRODUCCIO A LA TEORIA I TECNICA CINEMATOGRAFiques.

Assignatura obligatòria a "*Comunicació Audiovisual*" i "*Publicitat i RR.PP.*".

Quatrimestre: 2on. a "Comunicació Audiovisual"; 4art. a "Publicitat i RR.PP:".

Crèdits: 10 (6 teòrics/4 pràctics).

Objectius: Una introducció a la teoria i tècnica del llenguatge cinematogràfic a través de l'estudi de les diferents teories sobre l'expressió cinematogràfica i la seva traducció en propostes fílmiques concretes.

Descripció contingut: Introducció a la teoria i tècnica de l'expressió cinematogràfica, contemplant l'evolució de les principals teories sobre el mitjà.

PROGRAMA

INTRODUCCION A LA TEORIA Y LA TECNICA CINEMATOGRAFICAS

I.- CINE E INDUSTRIAS CULTURALES. El cine y las industrias culturales en los orígenes del cinematógrafo. Espectadores y hábitos de consumo: teatro, music-hall, circo. Las herencias del cinematógrafo: pintura y fotografía. Un arte que modela a su espectador: del Modo de Representación Primitivo al Modo de Representación Institucional. Cien años de espectáculo cinematográfico.

II.- ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA. El film como mercancía. Producción, distribución y exhibición: agentes y funciones. Modelos históricos de organización. El "sistema de estudios" estadounidense y la pervivencia de sus pilares: política de productoras, géneros y star system. La industria como transmisora de ideología. El film como reflejo social.

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 elementos: encuadre, campo, angulación, iluminación, movimiento y duración. El sonido. El montaje y los sintagmas cinematográficos. Raccord y transiciones (ópticas y sonoras). Grandes unidades significantes: las nociones de toma, 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 icónico). Normativa, ruptura de código, cantidad de información e inteligibilidad social: problemática de las vanguardias cinematográficas. Las vanguardias históricas: del futurismo al surrealismo.

V.- LAS PRINCIPALES TEORIAS CINEMATOGRAFICAS. El pionero Riccioto Canudo. Las teorías formativas: Hugo Munsterberg. Rudolph Arnheim. Serguéi M. Eisenstein y la escuela soviética del montaje. Béla Balász y la tradición del formalismo. Las teorías realistas: Sigfried Kracauer. André Bazin y la revolución autoral. La teoría cinematográfica en Francia: El enfoque fenomenológico: Amédée Ayfre y Henri Agel. Del estructuralismo al análisis del film: Christian Metz y la semiología. Film y psicoanálisis. Actualidad de las teorías cinematográficas: la pertinencia del análisis del film. La narratología. Crítica histórica del film. Teoría feminista del cine.

BIBLIOGRAFIA

- AGEL, Henri: El cine o la redención de la realidad. Ed. Rialp.
- ANDREW, Dudley: Las principales teorías cinematográficas. Ed. Gustavo Gili.

- ARNHEIM, Rudolf: El cine como arte. Ed. Paidós.
- AUMONT, BERGALA, MARIE & VERNET: Estética del cine. Ed. Paidós.
- BALAZS, Béla: El film. Ed. Gustavo Gili.
- BAZIN, André: ¿Qué es el cine? Ed. Rialp.
- BRUNETTA, Gian Piero: Buio in sala. Cent'anni di passioni dello spettatore cinematografico. Marsilio Ed.
- BURCH, Noel: El tragaluz del infinito. Contribución para una genealogía del lenguaje cinematográfico. Ed. Cátedra.
- CHEVASSU, François: Faire un film. Ed. Edilig.
- CHION, Michel: El cine y sus oficios. Ed. Cátedra.
- EISENSTEIN, Serguéi M.: La forma del cine. Ed. Siglo XXI.
- GOMERY, Douglas: Hollywood: el sistema de estudios. Ed. Verdoux.
- GRIGNAFFINI, Giovanna: Sapere e teorie del cinema. Il periodo muto. Ed. Cleub.
- GUBERN, Román: La mirada opulenta. Ed. Gustavo Gili.
- KRACAUER, Siegfried: Teoría del cine. Ed. Paidós.
- KUHN, Annette: Cine de mujeres. Feminismo y cine. Ed. Cátedra.
- LEBEL, Jean-François: Cine e ideología. Granica Ed.
- METZ, Christian: Psicoanálisis y cine. El significante imaginario. Ed. Gustavo Gili.
- METZ, Ch.: Ensayos sobre la significación cinematográfica. Ed. Tiempo Contemporáneo.
- METZ, Ch.: Cine y lenguaje. Ed. Planeta.
- MORIN, Edgar: Las stars. Servidumbres y mitos. DOPESA.
- MORIN, Edgar: El cine o el hombre imaginario. Ed. Seix-Barral.
- MÜNSTERBERG, Hugo: Film. Il cinema muto nel 1916. Pratiche Ed. (Ed. inglesa: The Photoplay. A Psychological Study).
- SURLIN, Pierre: Sociología del cinema. Ed. Siglo XXI.