

INTRODUCCIO A LA TEORIA I

LA TECNICA CINEMATOGRAFIQUE -20760-

Esteve Riambau

Programa

I CINEMA I INDUSTRIES CULTURALS

1. Les indústries culturals en el naixement del cinematògraf
2. Pintura i cinema
3. Fotografia i cinema
4. Precursors cinematogràfics. La tècnica i el llenguatge
5. MRP: Edison i Méliès
6. MRI: Cent anys d'espectacle cinematogràfic

II ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA

7. Les branques de la indústria: producció, distribució i exhibició. 8. Models històrics d'organització. Panorama general
9. El Studio System
10. Star System
11. El paper de l'Estat al cinema europeu
12. Hollywood avui: la penetració japonesa
13. La indústria, transmissora d'ideologia. El film com a mirall social

III INTRODUCCIÓ A LA TÈCNICA CINEMATogrÀFICA

14. La posada en escena com a productor de sentit
15. Fotograma, planificació i enquadrament
16. Moviment(s)
17. So(ns)
18. Muntatge
19. Grans unitats significatives: presa, escena, seqüència
20. Guió

IV TIPOLOGIES DE LA COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

21. Gèneres
22. Escoles
23. Autors
24. Cinema narratiu
25. El documental
26. Avantguardes històriques

V PRINCIPALS TEORIES CINEMATogrÀFIQUES

27. Teories formatives (Munstenberger/Arnheim)
28. Idem (Eisenstein/Balasz)
29. Teories realistes (Kracauer/Bazin)
30. França: Fenomenològics, estructuralistes i psicoanàlisi
31. Teories actuals: narratologia, crítica històrica, feminisme

BIBLIOGRAFIA

- ANDREW, J. Dudley, Las principales teorías cinematográficas, Gustavo Gili *EX+1*

3 → - ARNHEIM, Rudolf, El cine como arte, Paidós

EX+3 → AUMONT, BERGALA, MARIE & VERNET, Estética del cine, Paidós

EX+1 → AUMONT, J. & M. MARIE, Análisis del film, Paidós

EX+1 → BALASZ, Béla, El film, Gustavo Gili

EX+1 → BAZIN, André, ¿Qué es el cine?, Rialp

EX+1 → BURCH, Noel, El tragaluz del infinito, Cátedra

1 → COSTA, Antonio, Saber ver el cine, Paidós

1 → CHION, Michel, El cine y sus oficios, Cátedra

70:1 } → EISENSTEIN, Sergei, Reflexiones de un cineasta, Lumen

1 → GOMERY, Douglas, Hollywood: el sistema de estudios, Verdoux

EX+1 → GUBERN, Roman, La mirada opulenta, Gustavo Gili

1 → KRACAUER, Siegfried, Teoría del cine, Paidós

1 → KUHN, Annette, Cine de mujeres. Feminismo y cine, Cátedra

EX+1 → METZ, Christian, Cine y lenguaje, Planeta

EX+1 → MORIN, Edgar, Las Stars. Servidumbres y mitos, DOPESA

EX+1 → MORIN, Edgar, El cine o el hombre imaginario, Seix Barral

0 → MUNSTERBERG, Hugo, Film. Il cinema muto nel 1916, Pratiche Ed. (Ed. inglesa: The Photoplay. A Psychological Study) *repetit*

1 → SORLIN, Pierre, Sociología del cinema, Siglo XXI

PROJECCIONS HISTORIA CINEMA

AULA MAGNA (DIMECRES, 15h30-17h30)

17.2 LUMIERE, EDISON, PORTER, MELIES

24.2 BRIGHTON, FILM D'ART, PRIMITIUS CATALANS

3.3 BIRTH OF A NATION (David W. Griffith, 1914)

10.3 NOSFERATU (F.W. Murnau, 1922)

17.3 OKTIABB (Sergei M. Eisenstein, 1927)

24.3 UN CHIEN ANDALOU (L. Buñuel, 1928)

LE SANG D'UN POETE (J. Cocteau, 1930)

31.3 THE JAZZ SINGER (Alan Crosland, 1927)

14.4 STAGECOACH (John Ford, 1939)

21.4 CITIZEN KANE (Orson Welles, 1941)

28.4 ROMA CITTA APERTA (Roberto Rossellini, 1945)

5.5 RASHOMON (Akira Kurosawa, 1950)

12.5 DET SJUNDE INSEGLEI (Ingmar Bergman, 1956)

19.5 A BOUT DE SOUFFLE (Jean-Luc Godard, 1959)

26.5 EL VERDUGO (Luis G. Berlanga, 1963)