

**FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ:
LLICENCIATURA DE COMUNICACIÓ AUDIO-VISUAL**

CURS: 1998/99

INTRODUCCIÓ A LA TEORIA I TÈCNICA CINEMATOGràFIQUES

Codi: 20760

Nombre de crèdits: 5 + 5

Semestre: Segon

Professors responsables: Esteve Rimbau, Josetxo Cerdán i Luisa Palazón

Objectius: Oferir una perspectiva general sobre els aspectes bàsics del llenguatge, la tècnica i la indústria cinematogràfica. S'introdueixen conceptes històrics i teòrics i es proporciona una nomenclatura imprescindible per abordar l'anàlisi del film i les diverses fases del procés de producció cinematogràfica.

Temari:

I. CINEMA I INDUSTRIES CULTURALS

1. Les indústries culturals en el naixement del cinematògraf
2. Pintura, fotografia i cinema
3. Precursors cinematogràfics. La tècnica i el llenguatge
4. Modus de Representació Primitiu (MRP): Edison i Méliès
5. Modus de Representació Institucional (MRI): Cent anys d'espectacle cinematogràfic
6. Altres Modus de Representació: Avantguardista i Modern

II. ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA

7. Les branques de la indústria: producció, distribució i exhibició
8. Models històrics d'organització. Panorama general
9. L'*Studio System* a Hollywood
10. El paper de l'Estat al cinema europeu i espanyol
11. La producció nord-americana contemporània

III. TEORIES CINEMATOGRAFiques

12. Teories formatives (De Munstenberger a Eisensteien)
13. Teories realistes (Kracauer/Bazin)
14. Perspectiva actual de les teories cinematogràfiques

PRACTIQUES

IV. INTRODUCCIO A LA TECNICA CINEMATOGRAFICA

- a. La posada en escena com a productor de sentit
- b. Fotograma, planificació i enquadrament
- c. Moviment(s)
- d. Muntatge
- e. So(ns)
- f. Les unitats significatives i el guió

V. TIPOLOGIES, ARQUETIPUS

- a. El concepte d'escola i d'autor
- b. Cinema narratiu
- c. El documental
- d. Els gèneres: definició i característiques generals

Bibliografia

Bàsica:

- ANDREW, J. Dudley. Las principales teorías cinematográficas: Rialp
- BAZIN, André. ¿Qué es el cine?: Rialp
- BORDWELL, D. i THOMPSON, K. El arte cinematográfico: Paidós
- BURCH, Noel. El tragaluz del infinito: Cátedra
- CASETTI, Francesco. Teorías del cine: Cátedra
- COSTA, Antonio. Saber ver el cine: Paidós
- CHION, Michel. El cine y sus oficios: Cátedra
- EISENSTEIN, Sergei. Reflexiones de un cineasta: Lumen
- GOMERY, Douglas. Hollywood: el sistema de estudios: Verdoux
- GUBERN, Román. La mirada opulenta: Gustavo Gili
- GUBERN, Román. Historia del cine: Lumen
- RIAMBAU, E. i TORREIRO, C. (coord.). Estados Unidos (1932-1955). Historia General del Cine Vol. VIII: Cátedra

Complementària:

- ARNHEIM, Rudolf. El cine como arte: Paidós
- ASTRE, Georges-Albert y HOARAU, Patrick. El universo del western: Fundamentos
- AUMONT, BERGALA, MARIE & VERNET. Estética del cine: Paidós
- AUMONT, J. & M. MARIE, Análisis del film: Paidós
- BALASZ, Béla. El film: Gustavo Gili
- BORDWELL, D., STAIIGER, J. i THOMPSON, K. El cine clásico de Hollywood: Paidós
- EVERSON, William K.. El western de Hollywood: Odín Ediciones

- FEUER, Jane. El musical de Hollywood: Verdoux
- GUARNER, José Luis. Autorretrato del cronista: Anagrama
- GUARNER, José Luis. Muerte y transfiguración. Historia del cine americano/3 (1961-1992): Laertes
- GÜBACK, Thomas. La industria internacional del cine: Fundamentos
- GUBERN, R., MONTERDE, J.E., PÉREZ PERUCHA, J., RIAMBAU, E. i TORREIRO, C. Historia del cine español: Cátedra
- HEREDERO, Carlos F. y SANTAMARINA, Antonio. El cine negro. Maduración y crisis de la escritura clásica: Paidós
- KRACAUER, Siegfried. Teoría del cine: Paidós
- LATORRE, José M^a. La vuelta al mundo en 80 aventuras: Dirigido
- LENNE, Gérard. El cine "fantástico" y sus mitologías: Anagrama
- LOSILLA, Carlos. El cine de terror. Una introducción: Paidós
- METZ, Christian. Cine y lenguaje: Planeta
- MONTIEL, Alejandro. Teorías del cine. Un balance histórico: Montesinos
- MORIN, Edgar. Las Stars. Servidumbres y mitos: DOPESA
- MORIN, Edgar. El cine o el hombre imaginario: Seix Barral
- SCHATZ, Thomas. Hollywood Genres. Formulas: Film Making and the Stydio System: Random House
- SORLIN, Pierre. Sociología del cinema: Siglo XX
- WALKER, Alexander. El estrellato. El fenómeno de Hollywood: Anagrama
- HISTORIA GENERAL DEL CINE: Cátedra

Mètode d'avaluació:

- a) Treball pràctic individual sobre anàlisi del llenguatge cinematogràfic i/o aplicació de les característiques d'un gènere a un film concret
- b) Examen final teòrico-pràctic