

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

CURS: 1999/2000

INTRODUCCIÓ A LA TEORIA I TÈCNICA CINEMATOGRÀFIQUES

Codi: 20760

Nombre de crèdits: 5 + 5

Semestre: Segon

Professors responsables: Esteve Riambau, Josetxo Cerdán i Roger Salvans

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 INDÚSTRIES 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 INDÚSTRIA 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 CINEMATOGRÀFIQUES

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

PRÀCTIQUES

IV. INTRODUCCIÓ A LA TÈCNICA CINEMATogrÀFICA

- 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., STAIGER, 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. *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
- 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 Studio 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