

Assignatura:	22681 TEORIA I HISTÒRIA DEL CINEMA		
Professor/a:	Joan Minguet Batllori		
Cicle:	SEGON	Quadrimestre: PRIMER	
Crèdits:	4	Tipus:	Troncal
Horari de classe:	Dimarts i Dijous (13.00 - 14.30)		

OBJECTIUS:

Amb aquesta assignatura es vol introduir l'estudiant a la comprensió de la forma del film, per tal de desvetllar-li la capacitat d'anàlisi. El curs consta de tres parts. En la primera se subministren elements per a la comprensió del fenomen cinematogràfic, tan històrics, com tècnics o econòmics. En la segona s'analitza a través de cincs capítols –la forma narrativa, la posada en escena, el pla, el muntatge i el so— el sistema filmic amb totes les seves complexitats i interrelacions. En la tercera s'apliquen els coneixement adquirits a l'estudi i l'anàlisi d'un film. Durant la classe s'utilitzen constantment exemples de seqüències per il·lustrar les explicacions. Durant el curs es recorre també a les teories que històricament s'han desenvolupat per explicar el fet cinematogràfic.

Primera part

1.-Què és el cinema? L'especificitat cinematogràfica: la reproducció del moviment. L'heterogeneïtat dels materials. El cinema narratiu. Cinema i teatre. L'espectacle cinematogràfic. La caverna de Plató. L'espectador del cinema.

2.-La història de l'invent: la persistència retiniana, la fotografia, la llanterna màgica. Muybridge, Marey, Edison. Els germans Lumière. Els grans salts tècnics. El cinema sonor. El color. L'engrandiment de la pantalla. Cinema i ordinadors. Espectacle, economia, societat.

3.-La construcció del llenguatge cinematogràfic (1). Les aportacions de Lumière. Les vistes cinematogràfiques. Primera ideologia de l'espectacle. Méliès. El teatre de màgia. Els trucs. La construcció del film en escenes.

4.-La construcció del llenguatge cinematogràfic (2). Els fotògrafs anglesos de Brighton. Smith i Williamson. Els films de persecució. Porter. Els problemes historiogràfics que presenta "The Life of an American Fireman".

5.-L'eclosió del llenguatge: Griffith (1). El context industrial cinematogràfic americà, el "film d'art" francès i el cinema colossalista italià.

6.-L'eclosió del llenguatge: Griffith (2). Els anys de formació a la Biograph. "The Birth of a Nation" i "Intolerance".

7.-L'eclosió del llenguatge: Griffith (3). El melodrama victorià. La importància de Griffith dins la història del cinema.

Segona part

8.-Qui és l'autor d'un film? L'Estudi i el film independent. La fabricació d'un film. La divisió del treball. La preparació: la fase financera i la fase literària. El rodatge. Elements que hi intervenen. El muntatge. Distribució i exhibició.

9.-La forma del film. La forma com a sistema. Forma i contingut. La forma com a guia de l'experiència de l'espectador. Memòria i desenvolupament. Relacions entre els elements que componen la forma del film.

10.-Sistemes formals narratius. La forma no-narrativa: categòrica, retòrica, abstracta. La forma narrativa. El temps: Història i trama, ordre, durada, freqüència. Mode. Focalització. El narrador. La segmentació del film.

11.-La posada en escena: decorat, vestuari, il.luminació, interpretació. Espai i temps en la posada en escena. Funcions narratives.

12.-El pla. Qualitats fotogràfiques del pla: emulsions, sensibilitat, objectius, filtres. La forma del pla: tamany i forma del quadre, cap/fora camp. Angulació, nivell, alçada, distància. El moviment de la càmera. Els nexes.

13.-El muntatge. Funcions de sutura, semàntiques i rítmiques.

14.-El so. Propietats acústiques. Selecció i combinació. Ritme, fidelitat, temps.

BIBLIOGRAFIA:

Primera part.-

- BROWLOW,K. The Parade's gone by, Nova York, 1968
- BRUNETTA,P. Historia del cinema italiano, (vol I) Roma, 1979
- CERAM,C.W. Archaeology of the Cinema ,Nova York, 1965 (hi ha traducció al castellà, a Destino 1965)
- DESLANDES,J. Histoire comparée du cinéma ,(2 vols) Bruseles, 1966
- FELL,J. Film and the Narrativa Tradition, Oklahoma, 1970 (hi ha traducció al castellà, a Ed.Tiempos Modernos 1977)
- GERNSEIM,H. & A. L.J.M.Daguerre.The History of the Diorama and the Daguerrotype, London, 1956
- Mrs D.W.GRIFFITH When the Movies were young, Nova York, 1925
- GUBERN,R. Mensajes icónicos en la cultura de masas, Barcelona, 1974
- GUBERN,R. La mirada opulenta.Exploración de la iconosfera contemporánea, Barcelona, 1987
- NELMES, J., An Introduction to Film Studies, Londres, 1996
- PINEL,V. Techniques du cinéma, Paris, 1981
- SADOUL,G. L'Invention du cinéma, Paris, 1948
- ROBINSON,D., George Méliès.Father of Film Fantasy, Londres, 1993
- SMITH,T.G.,Industrial Light and magic: the art of Special Effects, Londres, 1991
- SOUGEZ,M.L. Historia de la fotografía, Madrid, 1981
- VVAA Focus on DW Griffith, Londres, 1971
- WILLIAMS,M. Griffith, First Artist of the Movies, Nova York, 1980

Segona part.-

- AUMONT,J./MARIE,M. L'analyse des films,Paris, 1988 (hi ha traducció al castellà a Paidós)
- BAZIN,A. Qu'est-ce que le Cinéma?, Paris, 1965 (hi ha traducció al castellà a Rialp)
- BORDWELL,D./THOMPSON,K. Film Art: An Introduction, Reading, 1979 BORDWELL et al., The Classical Hollywood Cinema, Londres, 1985
- BURCH,N. Praxis du cinéma,Paris, 1969 (hi ha traducció al castellà a Ed. Fundamentos)
- GOMERY,D., The Hollywood Studio System, Londres, 1986
- HILL,J./GIBSON,P.C., The Oxford Guide to Film Studies, Oxford, 1998
- METZ,C. Langage et Ciném, Paris, 1971 (hi ha traducció al castellà a Planeta)
- METZ,C. Le signifiant imaginaire, Paris, 1977 (hi ha traducció al castellà a Gustavo Gili)
- MITRY,J Esthétique et psychologie du cinéma, 2 vols. Paris 1966-1968 (hi ha traducció al castellà a Siglo XXI)

- MORIN,E. Le Cinéma ou l'homme imaginaire, Paris, 1956 (hi ha traducció al castellà a Seix Barral)
- SADOUL,G. Les Merveilles du Cinéma, Paris 1957 (hi ha traducció al castellà al FCE)
- VVAA Esthétique du film, Paris, 1983 (hi ha traducció al castellà a Paidós)

AVALUACIÓ:

Es projectarà un film o algunes seqüències de films a partir de les quals els estudiants hauran de demostrar els seus coneixements adquirits durant el curs.