

Assignatura	22681 Teoria i Història del Cinema				
Professor	Joan Maria Minguet Batllori				
Cicle	Segon	Quadrimestre	Primer	Crèdits 4	Tipus Troncal
Horari	Dimarts i Dijous (13:00 a 14:30)				Grup 1

Contingut:

Estudi general de la història del cinema; de la fotografia i dels moderns medis de producció d'imatges artístiques.

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 cinc 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 Narrative Tradition, Oklahoma, 1970 (hi ha traducció al castellà, a Ed.Tiempos Modernos 1977)
- GERNSHEIM,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.