

CURS ACADÈMIC: 2009/2010

LLICENCIATURA: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

CURS: PRIMER

Codi: 20760

Assignatura: INTRODUCCIÓ A LA TEORIA I LA TÈCNICA
CINEMATOGràFIQUES

Tipus d'assignatura: OBLIGATORIA

Nº de crèdits: 10

Professorat: Esteve Riambau; Rosa María Palencia; Birgit Wolf

Quatrimestre: Segon

OBJECTIUS DE L'ASSIGNATURA:

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)

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 CINEMATOGRAFÍQUES

12. Conceptes generals
13. Teories formatives (De Munstenberger a Eisensteien)
14. Teories ontològiques (Kracauer/Bazin)
15. Teories metodològiques (psicoanàlisi, semiòtica, sociologia)
16. Teories de camp: *cultural studies* i la nova Història

PRÀCTIQUES

IV. INTRODUCCIÓ A LA TÈCNICA 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:

- ALTMAN, Rick. *Los géneros cinematográficos*: Paidós
- BARNOUW, Eric. *El documental. Historie y estilo*: Gedisa
- BAZIN, André. *¿Qué es el cine?*: Rialp
- BORDWELL, D. i THOMPSON, K. *El arte cinematográfico*: Paidós
- BURCH, Noël. *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
- EPSTEIN, Edgard Jay. *La gran ilusión. Dinero y poder en Hollywood*: Tusquets
- 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
- STAM, Robert. *Teorías del cine. Una introducción*: Paidós.

COMPLEMENTÀRIA:

- ANDREW, J. Dudley. *Las principales teorías cinematográficas*: Rialp
- ARNHEIM, Rudolf. *El cine como arte*: Paidós
- 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
- 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
- KRACAUER, Siegfried. *Teoría del cine*: Paidós
- METZ, Christian. *Cine y lenguaje*: Planeta
- MORIN, Edgar. *El cine o el hombre imaginario*: Seix Barral
- SORLIN, Pierre. *Sociología del cinema*: Siglo XX
- WALKER, Alexander. *El estrellato. El fenómeno de Hollywood*: Anagrama
- *HISTORIA GENERAL DEL CINE (12 vols.)*: Cátedra

METODOLOGIA DOCENT:

TEORIA: Desenvolupament del programa acompanyat de la projecció d'exemples representatius.

PRÀCTIQUES: Seminaris de discussió i anàlisi del llenguatge cinematogràfic amb exemples pràctics i debats amb la participació dels alumnes.

SISTEMA D'AVALUACIÓ:

- Examen teòric final (60%)
- Treballs pràctics (40%)

ALTRES QÜESTIONS

Data

Signatura del Cap del Departament