

Esta colección de "instrumentos" se propone ofrecer manuales básicos, claros, con la máxima información, que analicen a fondo el estado actual de una cuestión, sin olvidar los antecedentes históricos, y tratando de aclarar las líneas tendenciales que se perfilan en un futuro inmediato.

¿Qué es el cine? ¿Cómo funciona desde el punto de vista técnico y económico, narrativo y comunicativo? Este libro muestra dónde y cómo encontrar la respuesta a estas preguntas: ya sea recorriendo las etapas de la elaboración de un guión, estudiando el funcionamiento de los efectos especiales en el cine «electrónico» o analizando la planificación de una película de éxito. El tratamiento, ilustrado con multitud de ejemplos, parte siempre de la experiencia del espectador, desorientado por la excesiva oferta de imágenes que presenta la televisión, pero a la vez satisfecho con las ventajas que proporciona el uso de instrumentos utilísimos, como el video doméstico.

Este libro, integrando la perspectiva histórica con el análisis de los componentes de la comunicación filmica, constituye una ágil introducción al conocimiento de diversos aspectos del lenguaje filmico en las «distintas épocas del cine» y de las complejas relaciones entre técnica y lenguaje. Escrito teniendo en cuenta las exigencias de una moderna didáctica de la imagen, la obra se dirige a todos aquellos que aman el cine y desean pasar de la visión dispersa y azarosa a un conocimiento más profundo de las reglas del juego del más fascinante dispositivo de producción del imaginario de este siglo.

ISBN 950-12-7905-7

33005

9 789501 279054

SUMARIO

INTRODUCCION	15
------------------------	----

Primera parte

¿QUE ES EL CINE?	19
1. INSTITUCION, DISPOSITIVO, LENGUAJE.	21
2. DISTINTAS FORMAS DE APROXIMACION AL CINE	29
2.1 <i>Cine e historia</i>	30
2.2 <i>Estética y semiótica</i>	35
3. POR UNA DIDACTICA DE LA IMAGEN	41

Segunda parte

LAS DISTINTAS EPOCAS DEL CINE	45
4. LOS ORIGENES: UNA MIRADA HISTORICA	49
5. EL CINE MUDO	61
5.1 <i>Cómo ver (y escuchar) el cine mudo</i>	61
5.2 <i>Del cinematógrafo al cine: el nacimiento de un lenguaje</i>	66

5.3	<i>La ascensión de Hollywood</i>	74
5.4	<i>La gran época del cine cómico</i>	78
5.5	<i>El cine y las vanguardias históricas</i>	82
5.5.1	Futurismo y Dadá	83
5.5.2	Surrealismo	86
5.5.3	Expresionismo	88
5.5.4	La vanguardia rusa	90
5.6	<i>Introducción al cine mudo italiano</i>	93
6.	EL CINE SONORO DE LOS AÑOS TREINTA A LOS CINCUENTA	101
6.1	<i>La llegada del sonoro</i>	101
6.2	<i>La edad de oro de Hollywood</i>	104
6.3	<i>Los géneros clásicos del cine americano</i>	109
6.3.1	Puntos de vista sobre los géneros	111
6.3.2	Tres ejemplos: el melodrama, el cine negro y el <i>western</i>	117
6.4	<i>El neorrealismo italiano</i>	123
7.	EL CINE MODERNO	
7.1	<i>La «política de los autores» y la contribución de Bazin</i>	137
7.2	<i>El nuevo cine de los años sesenta</i>	142
7.2.1	<i>La nouvelle vague</i>	143
7.2.2	El New American Cinema Group y la experiencia <i>underground</i>	146
7.2.3	Mito y realidad del <i>cinéma vérité</i>	148
7.2.4	Intentos de renovación en el cine del Este europeo	152
7.2.5	La situación italiana	154
8.	DESPUES DEL CINE MODERNO	159
8.1	<i>Los años setenta y ochenta: la transición</i>	159
8.1.1	El nuevo Hollywood: de los <i>auteurs</i> a los <i>block busters</i>	163
8.1.2	El nuevo cine alemán	169
8.2	<i>La imagen electrónica</i>	172

8.2.1	Cine y televisión	173
8.2.2	Hacia la integración de tecnologías y lenguajes	177

Tercera parte

TECNICA Y LENGUAJE	183
9. UNA MIRADA AL PLATO: EL PROCESO DE PRODUCCION	185
9.1 <i>Cómo nace una película. La lectura de los títulos de crédito</i>	185
9.2 <i>¿Qué es un director de cine?</i>	194
10. DEL GUION AL MONTAJE	201
10.1 <i>Cómo se escribe una película</i>	201
10.2 <i>El encuadre</i>	215
10.3 <i>Los movimientos de cámara</i>	223
10.4 <i>La fotografía</i>	233
10.5 <i>Los efectos especiales</i>	244
10.6 <i>El montaje</i>	256
10.7 <i>No sólo imágenes</i>	270
11. EL ESCENARIO Y EL ACTOR	277
11.1 <i>Escenografía, arquitectura, paisaje</i>	277
11.2 <i>Actores y estrellas</i>	285
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	293
INDICE DE PELICULAS CITADAS	309