

Uno de los manuales más importantes y exitosos de los últimos tiempos, *El arte cinematográfico* es también un espléndido resumen de todo lo que el estudioso y el aficionado deben saber sobre el cine antes de empezar a profundizar de verdad en la materia. Desde una descripción de los elementos primordiales de la producción cinematográfica hasta una sucinta historia formal del cine, pasando por una visión extremadamente fenoménica del estilo –a partir de la puesta en escena, el montaje, la fotografía y el sonido– y ejemplos de análisis críticos de filmes, el libro no sólo intenta erigirse en un completísimo mosaico sobre todas y cada una de las cuestiones que pueda suscitar el cine entendido como un arte autónomo, sino que además lo hace con un objetivo muy claro: como en *El significado del filme*, *La narración en el cine de ficción*, *El cine de Eisenstein* y *El cine clásico de Hollywood*, los otros cuatro textos de Bordwell –este último junto con Kristin Thompson y Janet Staiger– también editados por Paidós, lo que debe importar no es tanto lo que dicen las películas como el modo en que lo dicen, o, en otras palabras, lo que Bordwell y Thompson llaman la forma cinematográfica, absolutamente distinta de la literaria o de la pictórica. Pues bien: es el dominio de ese alfabeto lo que conseguirán todos aquellos que se adentren en las páginas de esta obra excepcional.

David Bordwell, doctor en cine por la Universidad de Iowa, es profesor de Estudios Cinematográficos en la Universidad de Wisconsin, Madison. Su mujer, **Kristin Thompson**, también vinculada a este último centro, donde se doctoró, posee un máster en cine por la Universidad de Iowa.

www.paidos.com

ISBN 84-493-0129-7

9 788449 301292

SUMARIO

Prólogo

xv

PARTE I

LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA

UNO/EL TRABAJO DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA	3
Factores técnicos de la producción cinematográfica	3
Factores sociales de la producción cinematográfica	9
Después de la producción: distribución y exhibición	24
Implicaciones de los diferentes modos de producción cinematográfica	28
Notas y cuestiones	31

PARTE II

LA FORMA FÍLMICA

DOS/EL SIGNIFICADO DE LA FORMA FÍLMICA	41
El concepto de forma en el cine	41

Principios de la forma fílmica	55
Resumen	60
Notas y cuestiones	61
TRES/ LA NARRACIÓN COMO SISTEMA FORMAL	64
Principios de construcción narrativa	64
Narración: el flujo de la información de la historia	75
Las convenciones narrativas	81
La forma narrativa en <i>Ciudadano Kane</i>	84
Resumen	97
Notas y cuestiones	98
CUATRO/ SISTEMAS FORMALES NO NARRATIVOS	102
Tipos de forma no narrativa	102
Sistemas formales categóricos	104
Sistemas formales retóricos	112
Sistemas formales abstractos	119
Sistemas formales asociativos	127
Resumen	139
Notas y cuestiones	140

PARTE III

EL ESTILO CINEMATOGRAFICO

CINCO/ EL PLANO: PUESTA EN ESCENA	145
Qué es la puesta en escena	145
Realismo	146
El poder de la puesta en escena	146
Aspectos de la puesta en escena	148
La puesta en escena en el espacio y en el tiempo	163
Funciones narrativas de la puesta en escena: <i>La ley de la hospitalidad</i>	173
Resumen	179
Notas y cuestiones	179
SEIS/ EL PLANO: PROPIEDADES CINEMATOGRAFICAS	185
La imagen fotográfica	185
El encuadre	201
La duración de la imagen: la toma larga	234
Resumen	239
Notas y cuestiones	239
SIETE/ LA RELACIÓN ENTRE PLANO Y PLANO : EL MONTAJE	246
Qué es el montaje	247
Dimensiones del montaje cinematográfico	250
El montaje continuo	261
Alternativas al montaje continuo	277
Resumen	287
Notas y cuestiones	288

OCHO/ EL SONIDO EN EL CINE	292
El poder del sonido	292
Fundamentos del sonido cinematográfico	295
Dimensiones del sonido cinematográfico	303
Funciones del sonido cinematográfico: <i>Un condenado a muerte se ha escapado</i>	318
Resumen	327
Notas y cuestiones	327
NUEVE/ EL ESTILO COMO SISTEMA FORMAL:	
RESUMEN	333
El concepto de estilo	333
El análisis del estilo de una película	335
El estilo en <i>Ciudadano Kane</i>	338
El estilo en <i>Olimpiada</i> , 2ª parte	345
El estilo en <i>The River</i>	348
El estilo en <i>Ballet mécanique</i>	351
El estilo en <i>A Movie</i>	354
Notas y cuestiones	357

PARTE IV

ANÁLISIS CRÍTICOS DE PELÍCULAS

DIEZ/ CRÍTICA CINEMATOGRAFICA:	
ANÁLISIS DE EJEMPLOS	361
El cine narrativo clásico	362
<i>Luna nueva</i>	362
<i>La diligencia</i>	366
<i>Con la muerte en los talones</i>	370
<i>Hannah y sus hermanas</i>	376
<i>Buscando a Susan desesperadamente</i>	381
Alternativas narrativas al cine clásico	387
<i>Dies Irae</i>	387
<i>El año pasado en Marienbad</i>	391
<i>Tokyo Monogatari</i>	396
<i>Inocencia sin defensa</i>	401
Forma y estilo documental	406
<i>High School</i>	406
<i>El hombre de la cámara</i>	413
El cine de animación	417
<i>Clock Cleaners</i>	418
<i>Duck Amuck</i>	420
<i>Fuji</i>	422
Forma, estilo e ideología	424
<i>Cita en San Luis</i>	424
<i>Toro salvaje</i>	430
<i>Todo va bien</i>	436
Apéndice: escribir el análisis crítico de una película	442
Notas y cuestiones	447

PARTE V

HISTORIA DEL CINE

ONCE/ LA FORMA FÍLMICA Y LA HISTORIA DEL CINE	451
Introducción	451
Los comienzos del cine (1893-1903)	452
El desarrollo del cine clásico de Hollywood (1908-1927)	455
El expresionismo alemán (1919-1926)	459
El impresionismo y el surrealismo franceses (1918-1930)	462
El montaje soviético (1924-1930)	466
Resumen: tendencias estilísticas internacionales de finales del cine mudo	469
El cine clásico de Hollywood después de la llegada del sonido	471
El cine japonés de los años treinta	474
El neorrealismo italiano (1942-1951)	477
La <i>Nouvelle Vague</i> (1959-1964)	479
El Nuevo Cine Alemán (1966-1982)	483
Bibliografía del capítulo 11	488
Glosario	492
Películas alternativas	498
Créditos	500
Índice	501