

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA
Curso académico 2008-2009

Identificación y características de la asignatura			
Denominación y código	TEORÍAS CINEMATOGRAFICAS, 105487		
Créditos (T+P)	3+3		
Titulación	Comunicación Audiovisual		
Centro	Facultad de Biblioteconomía y Documentación		
Curso	2º	Temporalización	2º cuatrimestre
Carácter	Obligatoria		
Descriptor (BOE)	Estudio teórico-práctico de las diversas teorías del cine y de sus resultados expresivos		
Profesor/es	Nombre	Vicente Méndez Hernán	
	Despacho	107	
	Correo-e	Vmenher@alcazaba.unex.es	
	Página web	Véase la página del Centro	
Área de conocimiento	Comunicación Audiovisual y Publicidad		
Departamento	Información y Comunicación		
Profesor coordinador (si hay más de uno)			

Objetivos y/o competencias

1.º Conocer la dimensión teórica de la cinematografía en sus cuatro líneas fundamentales: dimensión técnica, lenguaje, sujeto y posibilidades de interpretación.

2.º Análisis y comentario los filmes desde los distintos puntos de vista que ofrece la teoría cinematográfica.

3.º Conocer las múltiples posibilidades de los distintos campos que entraña la creación de un film.

Temas y contenidos
(especificar prácticas, teoría y seminarios)

I. INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA CINEMATográfica

TEMA 0. Introducción a la Historia del Cine..

TEMA 1. Concepto de *Teoría Cinematográfica*.

- 1.-Fundamentos.
- 2.-Teoría cinematográfica clásica y teoría cinematográfica contemporánea:
1945 y los fenómenos de cambio en la reflexión teórica.
- 3.-Paradigmas de investigación:
  - 3.1.Teoría cinematográfica formativa.
  - 3.2.Teoría ontológica.
  - 3.3.Teorías metodológicas.
  - 3.4.Teorías de campo.

TEMA 2. Los iniciadores de la Teoría Cinematográfica.

- 1.-Ricciotto Canudo y el *Manifiesto de las Siete Artes*.
- 2.-León Moussinac y el ritmo cinematográfico.

**II. TEORÍA CINEMATográfica FORMATIVA
LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO MEDIO. LA DIMENSIÓN TÉCNICA.
TEORÍA DEL MONTAJE CINEMATográfico**

TEMA 3. Los precedentes. De la Vanguardia al montaje.

- 1.-Louis Delluc y la fotogenia.
- 2.- Marinetti y los Futuristas.
- 3.-El Surrealismo y Antonin Artaud. Germaine Dulac y la cinematografía integral: movimiento, ritmo y acción cinematográficos.
- 4.-Hans Richter y el montaje experimental.
- 5.-Abel Gance.
- 6.-El «cine-ojo» de Dziga Vertov.

7.-Lev Vladimirovitch Kuleshov: el realizador-ingeniero.

TEMA 4. Los sistematizadores. El montaje y el primer plano.

- 1.-Hugo Munsterber. El primer teórico.
- 2.-Béla Balázs. El potencial creativo de la técnica cinematográfica.
- 3.-Vsevolod Ilarionovitch Pudovkin. El montaje "a priori".
- 4.-Sergei Mikhailovitch Eisenstein. El montaje "a posteriori".
  - 3.1.La materia prima del cine.
  - 3.2.Medios cinemáticos. La creación a través del montaje.
  - 3.3.Forma cinematográfica.
  - 3.4.El propósito del cine.
- 5.-Los medios formativos: R. Arnheim.
  - 4.1.Principios de corte.
  - 4.2.Relaciones de tiempo.
  - 4.3.Relaciones de espacio.
  - 4.4.Relaciones de contenido.
- 6.-Teoría sobre el montaje y el encuadre cinematográficos.

III. TEORÍA CINEMATOGRÁFICA ONTOLÓGICA LA DIMENSIÓN DE LA REALIDAD ¿O DE LO IMAGINARIO? EL NUEVO LENGUAJE

TEMA 5. Cine y realidad. El neorrealismo italiano.

Introducción.

- 1.-Sigfried Kracauer. El cine como documentación del mundo.
- 2.-André Bazin. El cine como participación en el mundo.

TEMA 6. Las posibilidades de lo imaginario.

- 1.-Introducción.
- 2.-El Surrealismo y la importancia de la posibilidad.
- 3.-Edgar Morin.

TEMA 7. Cine y lenguaje.

- 1.-Componentes y reglas del lenguaje cinematográfico.
- 2.-Fundamentos del lenguaje cinematográfico.
  - 2.1.La racionalidad de la imagen: Della Volpe.
  - 2.2.La narratividad del film: Albert Laffay.
  - 2.3.La estructura de lo simbólico: Jean Mitry.

IV. TEORÍAS CINEMATOGRÁFICAS METODOLÓGICAS LA DIMENSIÓN E IMPORTANCIA DEL SUJETO

TEMA 8. La Psicología del cine.

- 1.-Introducción. Percepción, comprensión y participación.
- 2.-Psicología cognitiva.

TEMA 9. La Sociología del cine.

- 1.-Introducción.
- 2.-La industria del cine y la industria cultural.
- 3.-El cine como institución.
- 4.-La representación de lo social.

TEMA 10. La Semiótica del cine.

- 1.-Fundamentos de la disciplina.
- 2.-La Semiología del cine.
- 3.-Narratología fílmica.
- 4.-Del realismo a la intertextualidad.

TEMA 11. El Psicoanálisis del cine.

- 1.-La teoría psicoanalítica.
- 2.-La teoría psicoanalítica del cine: el film y los sueños, procesos y figuras fílmicas, etc.

V. TEORÍAS CINEMATográfICAS DE CAMPO LA PRÁCTICA DE LA INTERPRETACIÓN

TEMA 12. Política, ideología y alternativas en el cine, desde 1968 hasta nuestros días.

TEMA 13. La representación, lo no representado y lo irrepresentable.

- 1.-Introducción. Las múltiples posibilidades de la representación.
- 2.-Barthes. Lyotard. Marie-Claire Ropars.

TEMA 14. Teoría feminista del cine.

TEMA 15. Funcionamiento de la representación cinematográfica: textual, mental, social.

TEMA 16. Cultura, arte y pensamiento: la «significatividad del cine».

TEMA 17. El cine y la posibilidad de reconstruir su propia Historia.

Criterios de evaluación

El examen constará de 10 cuestiones de todo el temario explicado en clase. Cada cuestión se puntuará con 1 punto. Y es requisito para promocionar al aprobado haber contestado a todas las preguntas planteadas de una forma correcta, o más o menos correcta (es decir, no se admite por respuesta cualquier cosa que poco o nada tenga que ver con la cuestión planteada); si una sola pregunta quedara sin responder, la calificación global del examen sería la de SUSPENSO, y la calificación numérica estaría en proporción a las preguntas respondidas.

En la selección de las cuestiones el profesor puede determinar la proyección de secuencias (o propuesta para su comentario) para su comentario, combinadas o no con preguntas teóricas.

Sobre el comentario de las secuencias: El alumno deberá comentar dichas cintas y responder a las cuestiones que se puedan plantear. Para la calificación de esta parte valorará:

- 1.º Desarrollo de la ficha técnica de la película.
- 2.º Comentario visual de la secuencia propuesta (en función de la normativa vista en clase y relativa al lenguaje fílmico).
- 3.º Relación de dicha secuencia con la obra general del director del film.
- 4.º Relación de dicha secuencia con la/s teoría/s cinematográfica/s con la que se pueda establecer una conexión.
- 5.º Análisis de la producción cinematográfica del país donde se haya realizado la película objeto del comentario. Análisis sociológico en función del momento en que fue proyectada, las posibles censuras que sufrió, el número de espectadores que tuvo, etc., y todo ello relacionado a su vez con el contenido de la cinta, sus implicaciones a distintos niveles (políticas por ejemplo), etc.
- 6.º Influencia de dicho film, objeto del comentario en la teoría cinematográfica, posterior, así como en la propia historia del cine y en el discurso del género cinematográfico propiamente dicho al que pertenece (terror, fantástico, etc.).
- 7.º Análisis profundo de la cinta a la que pertenece la secuencia proyectada en función de las distintas teorías cinematográficas estudiadas durante la exposición de la asignatura. Se valorará especialmente la “transversalidad” de los comentarios.

Sobre el desarrollo de las cuestiones teóricas: Para la calificación de esta parte valorará:

- 1.º Corrección, orden y coherencia en la exposición de los contenidos.
- 2.º Rigor en la exposición de dichos contenidos, para lo cual será necesario citar los autores que se hayan manejado en la bibliografía recomendada el primer día, recurriendo a la cita de los mismos para apoyar los contenidos desarrollados. Se trata, en definitiva, desarrollar el tema en función del método científico.
- 3.º Comentario de la bibliografía utilizada para el desarrollo de ambas cuestiones. Se valorará la diversidad de obras a las que el alumno haya recurrido para complementar los contenidos expuestos durante el desarrollo del curso. Será necesario citar el autor, el libro, fecha original de edición, fecha de la edición y traducción manejadas, y todos aquellos datos que puedan ser indicativos de las lecturas personales que el alumno ha realizado.

Para superar la asignatura, es requisito imprescindible haber desarrollado (siguiendo una metodología científica) en grupo uno de los temas especificados en el temario, y haberlos expuesto correctamente en clase. Para esta parte de la evaluación se valorará el rigor del trabajo y la calidad en su exposición, las respuestas dadas al profesor, etc. Para la superación de la asignatura el alumno deberá haber entregado este trabajo en el momento en que el profesor estipule la fecha. De lo contrario, no podrá promocionar al aprobado, aunque el examen lo tenga aprobado. Esta parte de la evaluación no puntúa numéricamente.

Nota importante: deben guardarse las normas ortográficas y gramaticales de la Real Academia Española de la Lengua. Una sola falta de ortografía (falta de un acento ortográfico) será motivo suficiente para calificar la prueba con SUSPENSO=0), o incorrección gramatical (faltas de expresión, incoherencias, no guardar una sola norma de la sintaxis de la Lengua española, etc.), será motivo suficiente para que la prueba sea calificada de SUSPENSO (0). EL EXAMEN EN EL QUE EXISTA UN ERROR DE ESTE TIPO NO SE SERÁ OBJETO DE CORRECCIÓN DESDE EL MOMENTO EN QUE SE ADVIERTA DICHO ERROR.

Bibliografía

ABAJO DE PABLOS, Juan Julio de, *Dirigiendo cine: (estudio sobre la dirección y el director de cine)* (Valladolid, Fancy, 1998).

IDEM, *La guerra de los mundos de Orson Welles: (y otros escritos sobre cine)* (Valladolid, Francy, 2001).

AGEE, James, *Escritos sobre cine*. Recopilación y prólogo de Ángel Quintana (Barcelona, Paidós Ibérica, 2001).

AGEL, Henri, *Estética del cine* (Buenos Aires, Editorial Universitaria de Buenos Aires, EUDEBA, 1968).

ALBÈRA, François (Comp.), *Los formalistas rusos y el cine: la poética del filme* (Barcelona, Paidós Comunicación, 1998).

ALLEN, Robert C., *Teoría y práctica de la historia del cine* (Barcelona, Paidós Comunicación, 1995).

ALTMAN, R., «Otra forma de pensar la Historia (del cine): un modelo en crisis», en *Archivos de la Filmoteca*, 22 (Valencia, febrero de 1996).

ALONSO, Ana, *Literatura y cine: la relación entre la palabra y la imagen* (Cáceres, Asociación Cinéfila Cáceres “Re-Bross”, Colección Versión Original, 1997).

ANDREW, Dudley, *Las principales teorías cinematográficas* (Madrid, Rialp, 1992).

ANSÓN ANADÓN, Antonio, *El istmo de las luces: poesía e imagen de la vanguardia* (Madrid, Cátedra, 1994).

ARISTARCO, Guido, *Historia de las teorías cinematográficas* (Barcelona, Lumen, 1968).

ARNHEIM, Rudolf, *El cine como arte* (Barcelona, Paidós, 1986).

ARTAUD, Antonin, *El cine*. Traducción a cargo de Antonio Eceiza. 1ª edición en “Área de conocimiento. Libro práctico y aficiones” (Madrid, Alianza Editorial, 2002).

AUMONT, Jacques, *Análisis del film* (Barcelona, Paidós Ibérica, 1990).

IDEM, *La imagen* (Barcelona, Paidós Comunicación, 1992).

IDEM, *El ojo interminable: cine y pintura* (Barcelona, Paidós Comunicación, 1997).

IDEM, *El rostro en el cine* (Barcelona, Paidós Comunicación, 1998).

IDEM, *et alter, Estética del cine: espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje* (Barcelona, Paidós Comunicación, 1996) (Barcelona, Paidós Ibérica, 2002).

IDEM, *El rostro en el cine* (Barcelona, Paidós Ibérica, 1998).

IDEM, y LEUTRAT, J.L. (Eds.), *Théorie du film* (Paris, Albatros, 1980).

AA.VV., «Les théories du cinema aujourd’hui», en *CinémAction*, n.º 47 (Paris, Cef-Corlet, abril de 1988).

AA.VV., *Ciclo El texto iluminado, las vanguardias literarias y el cine* (Zaragoza, Ibercaja, 1996).

AA.VV., *Literatura y cine: perspectivas semióticas*. Actas del I Simposio de la Asociación Galega de Semiótica, celebrado en La Coruña los días 6, 7, y 8 de abril de 1995 (La Coruña, Servicio de Publicaciones de la Universidad de La Coruña, 1997).

AA.VV., *Jornadas de Comunicación Audiovisual y Medio Ambiente (2000)*. I Certamen Internacional de Cortometrajes sobre Medio Ambiente (Sevilla, Consejería de Medio Ambiente, 2000).

BALLESTEROS, Isolina, *Cine (ins)urgente: textos fílmicos y contextos culturales en la España postfranquista* (Madrid, Fundamentos, 2001).

BALLÓ, Jordi, *Imágenes del silencio: los motivos visuales en el cine* (Barcelona, Anagrama, 2000).

- BARBÁCHANO, Carlos, *Entre literatura y cine* (Zaragoza, Los Tres Sorores, 2000).
- BARDAVÍO, José María, *Prácticas de cine y psicoanálisis* (Zaragoza, Librería General, 1999).
- BARTHES, Roland, *Lo obvio y lo obtuso* (Barcelona, Paidós, 1986).
- BAZIN, André, *Jean Renoir. Períodos, filmes y documentos* (Barcelona, Paidós Comunicación, 1999).
- IDEM, *¿Qué es el cine?* (Madrid, Rialp, 1999).
- BEGOÑA, Mauricio de, *Elementos de Filmología Teoría del Cine* (Madrid, 1953).
- BENJAMIN, Walter, «La obra de arte en la época de su reproductibilidad», en *Discursos interrumpidos I* (Madrid, Taurus, 1978), pp. 17-57.
- BENET, Vicente J., *La cultura del cine: introducción a la historia y la estética del cine* (Barcelona, Paidós Ibérica, 2004).
- BETTENI, Giafranco, *La conversación audiovisual* (Madrid, Cátedra, Colección Signo e Imagen, 1986).
- IDEM, *Tiempo de la expresión cinematográfica* (México, Fondo de Cultura Económica, 1984).
- BLANCO MARTÍN, Miguel Ángel, *El cine y su imagen* (Almería, Diputación Provincial de Almería, 1998).
- BLAS, Juan Antonio de, *Cine y derechos humanos* (Avilés, Asturias, Centro de Profesores y Recursos de Avilés, 1997).
- BENET, Vicente J., *Un siglo en sombras: introducción a la historia y la estética del cine* (Valencia, Ediciones de La Mirada, 1999).
- BERRIO MORÁN, Albert, *Reflexiones sobre el film: de la creació a la recepció* (Bellaterra, Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions, 2000).
- BORDWELL, David, *El significado del filme: inferencia y retórica en la interpretación cinematográfica* (Barcelona, Paidós Ibérica, 1995).
- BURCH, Noël, *Praxis del cine* (Madrid, Fundamentos, 1986).
- IDEM, *El tragaluz del infinito* (Madrid, Cátedra, Colección Signo e Imagen, 1991).
- CABRERA, Julio, *Cine: 100 años de filosofía: una introducción a la filosofía a través del análisis de películas* (Barcelona, Gedisa, 1999).
- CAMARERO, Gloria, y HUGHET SANTOS, Montserrat, *La mirada que habla: cine e ideología* (Tres Cantos, Madrid, Akal, 2002).
- CANO, Pedro Luis, *De Aristóteles a Woody Allen: poética y retórica para cine y*

televisión (Barcelona, Gedisa, 1999).

CAÑIZARES FERNÁNDEZ, Eugenio, *El lenguaje del cine: semiología del discurso fílmico* (Madrid, Editorial de la Universidad Complutense, 1993. Tesis Doctoral). Existe edición de 2001 en formato CD.

CARMONA, Ramón, *Cómo se comenta un texto fílmico* (Madrid, Cátedra, Colección Signo e Imagen, 1991).

CASETTI, Francesco, *El film y su espectador* (Madrid, Cátedra, Colección Signo e Imagen, 1989).

IDEM, *Cómo analizar un film* (Barcelona, Paidós Instrumentos, 1991).

IDEM, *Teorías del cine, 1945-1990* (Madrid, Cátedra, 1994. 2000).

CHATMAN, S., *Historia y discurso: estructura narrativa en la novela y en el cine* (Madrid, Taurus, 1990).

COLAIZZI (Ed.), *Feminismo y teoría fílmica* (Valencia, Episteme, 1995).

COLÓN PERALES, Carlos, *et alter, Historia y teoría de la música en el cine: presencias afectivas* (Sevilla, Alfar, 1997).

COLLAS, Gérald, *Cine europeo: el desafío de la realidad* (Valladolid, Semana Internacional de Cine de Valladolid, 1997).

COMPANY, Juan Miguel, *El trazo de la letra en la imagen. Texto literario y texto fílmico* (Madrid, Cátedra, Colección Signo e Imagen, 1989).

IDEM, *La mirada cautiva: formas de ver en el cine contemporáneo* (Valencia, Direcció General de Promoció Cultural i Patrimoni Artístic, 1999).

COSTA, Antonio, *Saber ver al cine* (Barcelona, Paidós Instrumentos, 1988).

DELEUZE, G., *La imagen-movimientos. Estudios sobre cine 1* (Barcelona, Paidós Comunicación, 1984).

IDEM, *La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2* (Barcelona, Paidós Comunicación, 1987) (Barcelona, Paidós Ibérica, 2001).

DREYER, Carl, *Sobre el cine* (Valladolid, Semana Internacional del Cine de Valladolid, 1995).

ECO, Umberto, *La estructura ausente* (Barcelona, Lumen, 1989).

FELDMAN, Simón, *La composición de la imagen en movimiento* (Barcelona, Gedisa, 1995).

GALLÁSTEGUI Y ACHÚCARRO, Luis de, *El cine en la filosofía del arte: (prólogo a una filosofía del cine)* (Madrid, Septimerías, 1994).

GAUDREAULT, André, *El relato cinematográfico: cine y narratología* (Barcelona,

Paidós Comunicación, 1995).

GAUTHIER, Guy, *Veinte lecciones sobre la imagen y el sentido* (Madrid, Cátedra, Colección Signo e Imagen, 1986).

GIMFERRER, Pere, *Cine y literatura* (Barcelona, Seix Barral, 1999).

GOYA, Luis, *Introducción al cine: una aproximación a la creación cinematográfica* (Donostia, LG Zerbitzuak, D.L, 1996).

HAPPE, L. Bernard, *La película y el laboratorio cinematográfico* (Andoain, Guipúzcoa, Escuela de Cine y Vídeo, 1993).

JAMENSON, Fredric, *La estética geopolítica: cine y espacio en el sistema mundial* (Barcelona, Paidós Comunicación, 1995).

KRACAUER, Siegfried, *Teoría del cine. La redención de la realidad física* (Barcelona, Paidós Estética, 1989).

IDEM, *De Caligari a Hitler: una historia psicológica del cine alemán* (Barcelona, Paidós Comunicación, 1995).

LAGE, Camarés, ESCOBEDO DE TAPIA, Carmen, y BUENO ALONSO, Jorge Luis (Eds.), *El cine: otra dimensión del discurso artístico* (Oviedo, Servicio de Publicaciones de la Universidad, 1999).

LOTMAN, Iuriï Mijaïlovich, *Estétic y semiótica del cine* (Barcelona, Gustavo Gili-Colección Punto y Línea, 1979).

MAGNY, J. (Ed.), *Histoire des théories du cinéma* (Paris, 1991).

MARINIELLO, Silvestra, *El cine y el fin del Arte. Teoría y práctica cinematográfica en Lev Kuleshov* (Madrid, Cátedra, Colección Signo e Imagen, 1992).

MARTÍN, Marcel, *El lenguaje del cine* (Barcelona, Gedisa, 1995).

MARTÍN ARIAS, Luis, *El cine como experiencia estética* (Valladolid, Caja España, 1997).

METZ, Christian, *Análisis de las imágenes* (Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, 1971).

IDEM, *Estructuralismo y Estética* (Buenos Aires, Nueva Visión, 1971).

IDEM, *Psicoanálisis y Cine. El significado imaginario* (Barcelona, Gustavo Gili, 1979).

IDEM, *Filme(s) en el film: el intexto fílmico* (Valencia, Episteme, 1998).

IDEM, *Ensayos sobre la significación del cine*. Prólogo de François Jost. Traducción a cargo de Carles Roche (Barcelona, Paidós Ibérica, 2002).

MÍNGUEZ ARRANZ, Norberto, *La novela y el cine: análisis comparado de dos discursos narrativos* (Valencia, Ediciones de La Mirada, 1998).

MITRY, Jean (en colaboración con Eric Rohmer y prólogo de François Truffaut), *Charlie*

Chaplin (Venecia, Ed.Fernando Torres, 1974).

IDEM, *Estética y psicología del cine, I. Las estructuras* (Madrid, Siglo XXI, Col. Artes, 1989).

IDEM, *Estética y psicología del cine, II. Las formas* (Madrid, Siglo XXI, Col. Artes, 1989).

IDEM, *La semiología en tela de juicio* (Barcelona, Akal Comunicación, 1992).

MONTIEL, Alejandro, *Teorías del cine: un balance histórico* (Barcelona, Montesinos, 1992).

MONTERDE, J.E., «La modernidad cinematográfica», en AA.VV., *Historia General del Cine*, vol. IX (Madrid, Cátedra, 1996).

MUÑOZ SUAY, Ricardo, *El mundo de la imagen*. Discurso del académico numerario Excmo. Sr. D. Ricardo Muñoz Suay, leído en el acto de su recepción pública el 14 de mayo de 1991, y constestación del Ilmo. Sr. D. Joaquín Michavila Ansesi (Valencia, Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, 1992).

OLIVA MOMPEÁN, Ignacio, *La imagen sustantiva: elementos para una lógica de la forma moderna y su incidencia en el cine de los años veinte* (Ciudad Real, Servicio de Publicaciones de Castilla-La Mancha, 1991).

ODIN, R., «Historia de los paradigmas. La teoría del cine revisada», en *Archivos de la Filmoteca*, 28 (Valencia, febrero de 1998).

PERKINS, V.F., *Lenguaje del cine* (Madrid, Ed.Fundamentos, Col. Arte, Serie Cine, 1985).

PIAULT, Marc Herni, *Antropología y cine* (Madrid, Cátedra, 2002).

PLAZA, Francisco de la, *El cine: técnica y arte* (Madrid, Anaya, 1993).

PORRO HERRERA, María José, *Actas del Congreso Internacional sobre Otros'98: Pozoblanco, 20, 21 y 22 de mayo de 1998* (Córdoba, Publicaciones Obra Social y Cultural Cajasur, 2000).

POTER i MOIX, Miquel, *Las claves del cine y otros medios audiovisuales* (Barcelona, Planeta, 1994).

QUINTANA, Ángel, «Cómo definir y categorizar la modernidad cinematográfica», en *Archivos de la Filmoteca*, 20 (Valencia, junio de 1995).

RÍOS CARRATALÁ, Juan A. y SANDERSON, John D. (Eds.), *Relaciones entre el cine y la literatura: la transgresión* (Alicante, Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Universidad de Alicante, 2000).

IDEM, *Relaciones entre el cine y la literatura: lo hispano en el cine norteamericano. Personajes literarios en la pantalla*. 5º y 6º seminarios (Alicante, Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Universidad de Alicante, 2002).

ROHMER, Eric, *El gusto por la belleza*. Textos reunidos y presentados por Jean Narboni

(Barcelona, Paidós Ibérica, 2000). Colección: La memoria del cine; 4.

RODRÍGUEZ PANIZO, Pedro, *Hacia una teología del cine* (Madrid, 2001).

ROMAGUERA, Joaquim, *El lenguaje cinematográfico, gramática, géneros, estilos y materiales* (Madrid, Ed. de la Torre, 1991).

IDEM y ALSINA THEVENET, Homero (Eds.), *Textos y manifiestos del cine: estética, escuelas, movimientos, disciplinas, innovaciones* (Madrid, Cátedra, 1998).

ROPARS-WUILLEUMIER, Marie-Claire, *Ensayos de lectura cinematográfica* (Madrid, Fundamentos, 1971).

RUIZ BAÑOS, Sagrario, *El compás de los sentidos: (cine y estética)* (Murcia, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Baños, 1998).

SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente, *Del otro lado de metáfora; modelos de representación en el cine de la Weimar* (Madrid, Hiperión, 1985).

SANTOS MARTÍNEZ, Clara Janneth, *Aplicación de análisis iconológico a la cultura de posguerra en el cine español: el caso de la Colmena* [Recurso electrónico] (Madrid, Universidad Complutense, 2004).

SKLOVSKY, Viktor, *Cine y lenguaje* (Barcelona, Anagrama, 1990).

SOLER, Juan (Dir.), *Cine clásico, cine moderno: perspectivas del cine actual* (Almería, Instituto de Estudios Almerienses, 1993).

STAEHLIN SAAVEDRA, Luis, *Teoría fundamental del cine. Iconología fílmica* (Valladolid, Universidad de Valladolid, Col. Bellas Artes, 1982).

STAM, Robert, *Teorías del cine: una introducción*. Traducción de Carles Roche Suárez (Barcelona, Paidós Ibérica, 2001).

STAM, Robert, BURGOYNE, Robert, y FLITTERMAN-LEWIS, Sandy, *Nuevos conceptos de la teoría del cine: estructuralismo, semiótica, narratología, psicoanálisis, intertextualidad* (Barcelona, Paidós Comunicación, 1999. Traducción a cargo de José Pavía Cogollos).

STEPHENSON, Ralf, *El cine como arte* (Barcelona, Labor, 1973).

TARKOVSKIĬ, Andrei Arsenevich, *Esculpir en el tiempo: reflexiones sobre el arte, la estética y la poética del cine* (Madrid, Rialp, 1996).

TORRE, Saturnino de la, *Aprender del conflicto en el cine* (Barcelona, Cooperativa Universitària Sant Jordi, 1999).

ULTRERA, Rafael, *Literatura cinematográfica. Cinematografía literaria* (Sevilla, Alfar, Col. Universidad, 1987).

VILLAFAÑE GALLEGO, Justo, *Introducción a la teoría de la imagen* (Madrid, Pirámide, Col. Medios, 1986).

WASSERMAN, Raquel, *Lenguaje cinematográfico: un idioma* (Buenos Aires, Corregidor, 1990).

WENDERS, Wim, *La memoria de las imágenes: textos de la emoción, la lógica y la verdad* (Valencia, Ediciones de la Miranda, 2000). Colección: Contraluz, libros de cine, 7.

WOOD, Ariel Felipe (Coor.), *Seminario de reflexión sobre los Medios Audiovisuales. Diversidad Cultural e identidad ante el reto de las nuevas tecnologías* (La Habana, Unesco-Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, 2002).

ZAVALA, Juan, *El cine contado con sencillez* (Madrid, Maeva, 2000).

ZUNZUNEGUI, Santos, *Teoría de la imagen* (Universidad del País Vasco, 1984).

IDEM, *Pensar la imagen* (Madrid, Cátedra, Col. Signo e Imagen, 1989).

IDEM, *Paisajes de la forma: ejercicios de análisis de la imagen* (Madrid, Cátedra, 1994).

IDEM, *La mirada cercana. Microanálisis fílmico* (Barcelona, Paidós, 1996).

2. HISTORIA, PRODUCCIÓN, GÉNEROS..., ETC.

ÁLVAREZ BERCIANO, Rosa, *El cine en la zona nacional, 1936-1939* (Bilbao, Mensajero, 2000).

ALLEN, Robert C. y GOMERY, Douglas, *Teoría y práctica de la historia del cine. Aportes y reflexiones* (Barcelona, Paidós Comunicación, 1994).

AÑOVER DÍAZ, Rosa, *La política administrativa en el cine español y su vertiente censora* (Madrid, Universidad Complutense, 2001). Tesis Doctoral publicada en CD.

AA.VV., *Cine de vanguardia, 1915-1947* (Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1993).

AA.VV., *El guión: de cine y televisión* (Barcelona, CIMS, 1998).

AA.VV., *La publicidad en el cine: la eficacia a través del recuerdo* (Madrid, AIMC, 1999).

AVIÑA, Rafael, *et alter, México íntimo y profundo: cine documental mexicano contemporáneo* (Huesca, Festival de Cine de Huesca, 1999).

BAENA PALMA, P., *El cartel de cine en España* (Valladolid, Divisa, 1997).

BALLESTER CASADO, Ana, *Traducción y nacionalismo: la recepción del cine americano en España a través del doblaje: desde los inicios del sonoro hasta los años cuarenta* (Granada, Universidad de Granada, 2000) [Edición microfichada: 4 microfichas y 336 fotogramas] Publicado en Granada, Comares, 2001.

BERRUEZO, Pedro, *Cine de terror contemporáneo* (Arganda del Rey, La Factoría de ideas, 2001).

BLANCO, Gabriel, *Arquitectura y cine, cine y psicoanálisis, dibujo animado...* (Sevilla, Consejería de Cultura, 1999).

BENAVENT, Francisco María, *Cine Español de los 90: diccionario de Películas, directores y temático* (Bilbao, Mensajero, 2000).

BLACK, Gregory, *La cruzada contra el cine (1940-1975)* (Madrid, Cambridge University Press, 1999) [Cine y censura en EE.UU.]

BORAU, José Luis, y GURPEGUI VIDAL, Javier, *Cine por vez primera: entrevista a directores del cine español sobre sus inicios* (Zaragoza, Dirección General de Salud Pública, 2004).

BRUNETTA, Gian Piero, *Nacimiento del relato cinematográfico* (Madrid, Cátedra, Colección Signo e Imagen, 1987).

CABALLERO RODRÍGUEZ, José, *Historia gráfica del cine en Mérida (1898-1998)* (Mérida, Editora Regional de Extremadura, 1999).

CAPARRÓS LERA, José María, *Historia crítica del cine español: (desde 1897 hasta hoy)* (Barcelona, Ariel, 1999).

IDEM, *El cine de nuestros días (1994-1998)* (Madrid, Rialp, 1999).

IDEM, *Estudios sobre el cine español del franquismo (1941-1964)* (Valladolid, Fancy, 2000).

IDEM, *Breve historia del cine americano: de Edison a Spielberg* (Barcelona, Littera Books, 2002). IDEM, *El cine del nuevo siglo (2001-2003)* (Madrid, Rialp, 2004).

CASTRO DE PAZ, José Luis, *El surgimiento del telefilm. Los años cincuenta y la crisis de Hollywood* (Barcelona, Paidós Comunicación, 1999).

IDEM, *et alter, Cien años de cine: historia, teoría y análisis del texto fílmico* (Madrid, Visor Libros, 1999).

IDEM, *Un cinema herido: los turbios años cuarenta en el cine español (1939-1950)* (Barcelona, Paidós Ibérica, 2002).

CHION, Michel, *El sonido: música, cine, literatura* (Barcelona, Paidós Comunicación, 1999).

CLAVER ESTEBAN, José María, *El cine en Andalucía durante la Guerra Civil* (Sevilla, Fundación Blas Infante, 2000).

COBOS, Juan (Coor.), *Las generaciones del cine español* (Madrid, Sociedad Estatal España Nuevo Milenio, 2000).

COMAS, Ángel, *El star system en el cine español de posguerra (1939-1945)* (Madrid, T&B, 2004).

COOK, Olive, *A history al pre-cinema: selected and with a new introduction by Stephen Herbert* (London; New York: Routledge, 2000).

CRUSELLS VALETA, Magi, *Las brigadas internacionales en el cine documental* (Barcelona, Publicacions Universitat de Barcelona, 1999. Tesis Doctoral Microfichada).

ELENA MADRID, Alberto, *Ciencia, cine e historia: de Méliès a 2001* (Madrid, Alianza Editorial, 2002).

FONT, Doménech, *Paisajes de la modernidad: cine europeo, 1960-1980* (Barcelona, Paidós Ibérica, 2002).

FRANCIA, Ignacio, *Salamanca de cine* (Salamanca, Caja Duero, 2000).

GARCÍA FERNÁNDEZ, Emilio C., *El cine español entre 1896 y 1939: historia, industria, filmografía y documentos* (Barcelona, Ariel, 2002).

GUBACK, T., *La industria internacional del cine* (Madrid, Fundamentos, 1980).

GUBERN, Román, *Historia del cine* (Barcelona, Lumen, 2000).

GUERIN, Marie Anne, *El relato cinematográfico* (Barcelona, Paidós Ibérica, 2004).

LAGNY, Michele, *De l'Histoire du cinéma. Méthode historique et histoire du cinéma* (París, Colin, 1992).

IDEM, *Cine e historia: problemas y métodos en la investigación cinematográfica* (Barcelona, Bosch, 1997).

LECHÓN ÁLVAREZ, Manuel, *La sala oscura: guía del cine gay español y latinoamericano* (Madrid, Nuer, 2001).

LINDSAY, Vachel, *El arte de la imagen en movimiento* (Oviedo, Fundación de Cultura, Ayuntamiento de Oviedo, 1995).

LÓPEZ ECHEVARRIETA, Alberto, *Bilbao, cine y cinematógrafos* (Bilbao, Laga para la Fundación Bilbao 700-III Millennium, 2000).

MARZABAL, Íñigo, *Deliberaciones poéticas: cine y ética narrativa* (Bilbao, Universidad del País Vasco, 2004).

MELLONI RIBAS, Javier, *El cine y la metamorfosis de los grandes relatos* (Barcelona, Cristianisme i Justícia, 2004).

MICCICHÈ, L., *El cine italiano de los años 60* (Bilbao, 1989).

IDEM, «Teorías y Poéticas del Nuevo Cine», en AA.VV., *Historia General del Cine*, vol. IX (Madrid, Cátedra, 1995).

MUINELO ALARCÓN, Gonzalo, *La propaganda en el cine de guerra* (Valladolid, Ateneo de Valladolid, 2004).

NARVÁEZ TORREGOSA, Daniel C., *Los inicios del cinematógrafo en Alicante, 1896-1931* (Valencia, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 2000).

NICHOLS, Bill, *La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental* (Barcelona, Paidós Comunicación, 1997).

PACHÓN RAMÍREZ, Alejandro, *La música en el cine contemporáneo* (Badajoz, Diputación Provincial, 1998).

PALACIOS, Jesús, y PANICERES, Rubén, *Cara a cara: una mirada al cine de género italiano, años 60/70* (Gijón, Semana Negra, 2004).

PAZ REBOLLO, María Antonia, y MONTERO DÍAZ, Julio, *El cine informativo, 1895-1945: creando realidad* (Barcelona, Ariel, 2002).

PELAZ LÓPEZ, José-Vidal, y RUEDA LAFFOND, José Carlos (Eds.), *Jornadas Internacionales de Historia y Cine. Cine, público y cultura: la dimensión social del espectáculo cinematográfico* (Madrid, Servicio de Publicaciones de la Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense, 2002).

IDEM, IDEM, y SORLIN, Pierre, *Ver cine: los públicos cinematográficos en el siglo XX* (Madrid, Rialp, 2002).

PÉREZ, Luis, *El cine de aventuras* (Madrid, Ediciones Internacionales Universitarias, 2001).

PÉREZ BOWIE, José Antonio, *Cine, literatura y poder: la adaptación cinematográfica durante el primer franquismo (1939-1950)* (Salamanca, Librería Cervantes, 2004).

PÉREZ PERUCHA, J. (Ed.), *Antología crítica del cine español 1906-1995* (Madrid, Cátedra, 1997).

PORTON, Richard, *Cine y anarquismo: la utopía anarquista en imágenes* (Barcelona, Gedisa, 2001).

PRAGA, Jorge, *Biografías del tiempo* (Valladolid, Caja España, 1999).

QUINTANA, Ángel, *El cine italiano: 1942-1961: del neorrealismo a la modernidad* (Barcelona, Paidós Studio, 1997).

RAMÍREZ, Juan Antonio, *La arquitectura en el cine: Hollywood, la edad de oro* (Madrid, Alianza Editorial, 1993).

RIAMBAU, Esteve, *El cine francés, 1958-1998: de la "Nouvelle Vague" al final de la escapada* (Barcelona, Paidós Studio, 1998).

RICO, Antonio, ALONSO, Jorge, *et alter, Una historia de película: Egipto, Grecia y Roma en el cine* (Mieres del Camino, Asturias, 2001).

RODRÍGUEZ FRAILE, Javier, *Ennio Morricone: música, cine e historia* (Badajoz, Diputación Provincial, 2001).

ROMERO DE ÁVILA, Rafael, *El cine independiente y experimental* (Barcelona, Royal Books, 1995).

RUIZ, Luis Enrique, *Obras pioneras del cine mudo: orígenes y primeros pasos (1895-1917)* (Bilbao, Mensajero, 2000).

RUIZ, Luis Enrique, y ARTETA, María Teresa, *El cine mudo español en sus películas* (Madrid, Mensajero, 2004).

SÁNCHEZ BIOSCA, Vicente, *Cine y vanguardias artísticas: conflictos, encuentros, fronteras* (Barcelona, Paidós Ibérica, 2004).

SÁNCHEZ LÓPEZ, Roberto, *El cartel de cine: arte y publicidad* (Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 1997).

SÁNCHEZ NORIEGA, José Luis, *Historia del cine: teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión* (Madrid, Alianza Editorial, 2002).

SCHIFANO, Laurence, *El cine italiano: 1945-1995: crisis y creación* (Madrid, Acento, 1997).

SOLER, Llorenç, *Así se crean documentales para cine y televisión* (Barcelona, CIMS 97, 1999).

SORLIN, Pierre, *Cines europeos, sociedades europeas, 1939-1990* (Barcelona, Paidós Comunicación, 1996).

STEVENSON, Robert L., *et alter, Los mejores relatos de terror llevados al cine: antología* (Madrid, Alfaguara, 2001).

TAIBO, Paco Ignacio, *Un cine para un imperio: películas en la España de Franco* (Madrid, Oberon, 2002).

TALENS, Jenaro, y ZUNZUNEGUI, Santos, «Introducción: por una verdadera historia del cine», en AA.VV., *Historia General del Cine*, vol. I (Madrid, Cátedra, 1998), pp. 9-38.

TIRADO MAURI, Marta, *El cine del franquisme com a mirall d'una societat: anàlisi de la societat espanyola del franquisme a través d'aquest període* (Catelló, 2000).

TORRES, Augusto M., *Diccionario Espasa de cine mundial* (Madrid, 2001).

TRENZADO ROMERO, Manuel, *Cultura de masas y cambio político: el cine español de la transición* (Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas: Siglo XXI de España, 1999).

TRUEBA, Fernando, *Diccionario de cine* (Madrid, Plot, 2004).

URIS, Pedro, *360º en torno al cine político* (Badajoz, Departamento de publicaciones de la Diputación Provincial, 1999).

VERA MÉNDEZ, Juan D., y SÁNCHEZ JORDÁN, Alberto, *Cine y literatura: el teatro en el cine* (Murcia, Gráficas San Ginés, 2004).

VILLALVA, Susana, *Guía del cine independiente americano de los 90* (Madrid, Nuer, 1996).

WEINRICHTER, Antonio, *Pantalla amarilla: el cine japonés* (Madrid, T&B, 2002).

YÉBENES, Pilar, *Cine de animación en España* (Barcelona, Ariel, 2002).

3.DIRECTORES DE CINE

AGUILERA, Christian, *Los directores de cine del siglo XX* (L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Editorial 2001, 2000).

AA.VV., *Camino y encuentro con Luis Buñuel*. Actas del XXIII^{er} Encuentro Internacional de Cine, Burgos, agosto de 1994 (Burgos, Encuentro Internacional de Cine, 1994).

AA.VV., *De Dalí a Hitchcock: los caminos en el cine*. Actas del V Congreso de la Asociación Española de Historiadores del cine (AEHC) (Madrid, AEHC; A Coruña, Centro Galego de Artes de Imaxe, 1995).

BORDWELL, David, *El cine de Eisenstein: teoría y práctica* (Barcelona, Paidós Comunicación, 1999. Traducción a cargo de José García Vázquez).

BOU, Núria, *et alter, Alain Resnais: Viaje al centro de Demiurgo* (Barcelona, Paidós Comunicación, 1998).

BUÑUEL, Luis, *El cine de Luis Buñuel según Luis Buñuel*. Filmografía y selección de textos de Luis Ballagriga Pina (Huesca, Festival de Cine de Huesca, 1993).

EISENSTEIN, Sergei Mikhailovitch, *Sentido del cine* (México, Siglo XXI, 1986).

IDEM, *Forma del cine: ensayos de teoría fílmica* (México, Siglo XXI, Col. Artes, 1988).

IDEM, *Teoría y técnica cinematográfica* (Madrid, Rialp, 1989).

EVANS, Peter William, *Las películas de Luis Buñuel. La subjetividad y el deseo* (Barcelona, Paidós Comunicación, 1998).

FELDMAN, Simón, *El director de cine* (Barcelona, Gedisa, 2004).

FIJO, Alberto, *Breve encuentro: estudios sobre 20 directores de cine contemporáneo* (Madrid, Dossat, 2000, 2004).

GONZÁLEZ REQUENA, Jesús, *La metáfora en el espejo. El cine de Douglas Sirk* (Valencia, Hiperión, 1986).

HORTON, Andrew, *El cine de Theo Angelopoulos: imagen y contemplación*. Traducción de Vicente Carmona González (Madrid, Akal, 2001).

JENSEN, Paul, *Fritz Lang* (Madrid, JC Clementine, 1999).

MILLÁN AGUDO, Francisco J., *Las huellas de Buñuel: influencias en el cine latinoamericano* (Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 2004).

RENOIR, Jean, *Mi vida y mi cine* (Torrejón de Ardoz, Akal, 1993).

SCHRADER, Paul, *El estilo trascendental en el cine: Ozu, Bresson, Dreyer* (Madrid, JC Clementine, 1999).

TRUFFAUT, François, *El cine según Hitchcock* (Madrid, Alianza Editorial, 1998).

4. TÉCNICA CINEMATOGRÁFICA

BROWN, Blain, *Iluminación en cine y televisión* (Andoain, Escuela de Cine y de Vídeo, 1994).

DANCYGER, Ken, *Técnicas de edición en cine y vídeo* (Barcelona, Gedisa, 1999).

FERNÁNDEZ CASADO, José Luis, *et alt., Postproducción digital: cine y vídeo no lineal* (Andoain, Escuela de Cine y Vídeo, 1999).

GÓMEZ GALÁN, José, *Tecnologías de la información y la comunicación en el aula: cine y radio* (Madrid, Seamer, 2000).

HART, John, *La técnica del storyboard: guión gráfico para cine, televisión y animación* (Madrid, Instituto Oficial de Radio y Televisión, 2001).

JUNCOSA I GURGUI, Xavier, *Cine: curso práctico* (Barcelona, Family Films, 1998).

KATZ, Steven D., *Plano a plano: de la idea a la pantalla* (Madrid, Plot, 2000).

IDEM, *Rodando: la planificación de secuencias* (Madrid, Plot, 2000).

KONIGSBERG, Ira, *Diccionario técnico Akal de cine* (Madrid, Akal, 2004).

MADARIAGA, Luis de, *Diccionario técnico de fotografía y cine* (Barcelona, Royal Books, 1994).

MASCELLI, Joseph V., *Los cinco principios básicos de la cinematografía: manual del montador de cine* (Barcelona, Bosch, 1998).

MILLERSON, Gerald, *Iluminación para televisión y cine* (Madrid, Instituto Oficial de Radiotelevisión Española, 1994).

MOST, Jacob, *Así se crea cine: métodos prácticos para realizar el guión, la producción, la dirección, el rodaje, el montaje y la sonorización, desde la primera toma hasta la proyección de la película* (Barcelona, Rosaljai, 1997).

MURCIA, Félix, *La escenografía en el cine: el arte de la apariencia* (Madrid, Fundación Autor, 2002).

OLSON, Robert L., *Conceptos básicos de la dirección artística en cine y televisión*. Traducción a cargo de Carmen Arribas González (Madrid, Instituto Oficial de Radio y Televisión, 2002).

PÁRAMO MADRID, José Antonio, *Diccionario técnico de cine y televisión: terminología técnica* (Málaga, Multimedia Productos y Servicios, 1998) (Madrid, Espasa-Calpe, 2002).

RAIMONDO SOUTO, H. Mario, *Manual del cámara de cine y vídeo* (Madrid, Cátedra, 1997).

SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente, *Teoría del montaje cinematográfico* (Valencia, Filmoteca de la Generalitat Valenciana, 1991).

IDEM, *El montaje cinematográfico. Teorías y análisis* (Barcelona, Paidós Comunicación, 1996).

SIETY, Emmanuel, *El plano: en el origen del cine* (Barcelona, Paidós Ibérica, 2004).

SIMPSON, Robert S., *Control de la iluminación, tecnología y aplicaciones* (Andorain, Guipúzcoa, Escuela de Cine y Vídeo, 2004).

VALE, Eugene, *Técnicas del guión para cine y televisión* (Barcelona, Gedisa, 1995. Reimpresión de 2002).

VILA, Santiago, *La escenografía: cine y arquitectura* (Madrid, Cátedra, 1997).

5. REVISTAS

Anuario fotogramas, un año de cine en España (Barcelona, Comunicación y Publicaciones, 1997-).

Cine & tele informe, revista de programas y servicios para los medios audiovisuales (Madrid, Exportfil, 1990-1998).

Cineinforme (Madrid, 1998-).

Cuadernos de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España (Madrid, 1997-).

Fotogramas & vídeo (Barcelona, 1983-).

Gran cinema, Revista audiovisual (Madrid, 1997-).

Letras de cine, Revista de la Universidad de Valladolid. Vicerrectorado de Alumnos y Asistencia Social (Valladolid, 1998-).

Nickel odeon (Madrid, Nickel Odeon Dos, 1995-).

Versión Original, Revista de Cine (Cáceres, Asociación Cinéfila Cáceres, RE BROSS, 1993-).

Horario de tutorías

A determinar cuando se inicie el curso, según la normativa actualmente vigente en materia de tutorías