

Prólogo de Román Gubern	13
Un saber suficiente sobre el cine	14
Introducción: la Historia del Cine en una perspectiva estética	16

I. TEORÍAS Y LENGUAJES

1. Elementos del lenguaje audiovisual	26
Elementos profílmicos: escenografía y caracterización. Códigos visuales. El cuadro, la luz y el color. El movimiento: dinamismo de la acción y movimientos de cámara. Códigos sonoros: voz, ruidos y música. Códigos sintácticos: el montaje.	
2. El relato cinematográfico	46
Las dimensiones del relato. El narrador: voz narrativa y punto de vista. El tiempo del relato: orden, duración y frecuencia. Los existentes: personajes y escenarios. Cine y literatura. Tipología de adaptaciones de textos literarios al cine.	
3. El análisis del filme	58
Fundamentos teóricos para el análisis filmográfico. Un modelo de análisis. El análisis colectivo: el cineforum. Esquema de análisis de <i>Ciudadano Kane</i> .	
4. El proceso de recepción	73
Perspectivas de teorización del rol del espectador. La constitución del público y sus determinaciones. El público del cine comercial actual. La exhibición televisiva y los nuevos modos de consumo. La crítica cinematográfica: tipos, funciones y requisitos.	
5. Estéticas y teorías del cine	81
Estéticas formalistas: Hugo Münsterberg, Rudolf Arnheim y Béla Balász. El realismo de Siegfried Kracauer y André Bazin. Una aproximación fenomenológica: el cine y lo imaginario en Edgar Morin. De las gramáticas del cine a la semiótica: Jean Mitry y Christian Metz. El aparato cinematográfico y las teorías psicoanalítica y feminista. Aproximaciones narratológica, neoformalista y semiopragmática.	

II. LOS GÉNEROS CINEMATográfICOS

6. Tipologías y géneros cinematográficos	96
Complejidad y criterios de clasificación de los textos audiovisuales. Los géneros cinematográficos. Los primeros modelos temáticos. Los pioneros del cine de animación. El western fundacional. El burlesco. Mack Sennett, Charles Chaplin, Buster Keaton y Harold Lloyd. Aventuras y melodrama en el cine mudo.	
7. El documental	115
Aproximación a un concepto pluriforme. Dziga Vertov y la estética verista del cine-ojo. La escuela documental inglesa y la Frontier Film americana. Los grandes autores: Robert Flaherty y Joris Ivens. El documental nazi de Leni Riefenstahl.	

8. El cine de animación	125
Concepto y técnicas creativas. La industria clásica norteamericana: de Walt Disney a los hermanos Fleischer. El vanguardismo de Norman McLaren, la UPA y el dibujo para adultos de Ralph Bakshi. Jiri Trnka y el cine checo. Panorama de la animación española. Las nuevas formas del cómic y la infografía en el dibujo japonés y norteamericano. Apéndice: Disney como modelo de industria cultural	
9. El drama, la comedia, el western y el musical	138
El drama y el melodrama. Las especializaciones. La comedia clásica americana, la <i>screwball comedy</i> y el humor absurdo. El western: una épica americana. El apogeo del musical.	
10. El fantástico y el terror, cine negro, de aventuras y bélico	153
El cine fantástico y de terror. El criminal, la intriga y el cine negro. Los territorios de la acción y la aventura. El cine bélico: memoria de todas las guerras. Géneros híbridos e intergéneros: cine de catástrofes, <i>peplum</i> y colosal.	

III. HISTORIA INDUSTRIAL, TECNOLÓGICA Y SOCIOCULTURAL

11. La producción cinematográfica	184
La producción. Fuentes argumentales. El guión: técnicas y procedimientos. Equipo técnico y artístico: los principales oficios del cine. Preparación de la producción y rodaje. La postproducción. Montaje y efectos especiales. Promoción, distribución y exhibición. Cuota de pantalla y prácticas monopolistas.	
12. El sistema de los estudios y las transformaciones del sonoro	196
Los estudios Pathé y Gaumont y la industria italiana. La guerra de las patentes y la alternativa de los independientes. La exhibición: de los nickelodeon a los palacios. Las formas primitivas de color y sonido. La invención del sonoro. Transformaciones en la producción y en la estética filmica. Las versiones múltiples y la resistencia al sonoro.	
13. Producción y estrellato en el cine clásico americano	210
El oligopolio de producción y los grandes estudios. La legislación antitrust y la decadencia del sistema de estudios. Innovaciones en la tecnología del color, el sonido y los nuevos formatos. La creación del estrellato (<i>star system</i>) por la industria. Persona, personaje y estrella. Elementos constitutivos de la estrella.	

IV. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CINE

La época silente

14. La invención del cine y la obra de los pioneros	224
De las máquinas recreadoras y los juguetes ópticos a la cronofotografía. El kinetoscopio y el cinematógrafo. Los Lumière y la estética de las «vistas». La Escuela de Brighton y los pioneros alemanes. El cine fantástico de Georges Méliès. Directores del primer cine americano: Edwin S. Porter, James S. Blackton y Thomas H. Ince.	
15. El estatuto artístico del cine	235
La legitimación del Film d'Art y el cine literario de los orígenes. Ricciotto Canudo y las teorías artísticas del silencio. Los Modos de Representación Primitivo e Institucional. El director cinematográfico: artesanía y autoría. El patrimonio cinematográfico y la función de las filmotecas. Apéndices: <i>Manifiesto de las Siete Artes</i> (1914), de Ricciotto Canudo; fragmentos de <i>Photogénie</i> (1920) de Louis Delluc.	
16. Las vanguardias: del impresionismo al surrealismo	252
Las vanguardias artísticas y el cine. La primera vanguardia: el impresionismo y sus directores. El futurismo italiano y la música cromática. El ritmo visual del cine abstracto y cubista. El cine dadaísta y surrealista: Luis Buñuel. Apéndices: Fragmentos de <i>Las estéticas. Las trabas. La Cinegrafía integral</i> (1927), de Germaine Dulac; textos sobre el surrealismo de Luis Buñuel	
17. El expresionismo alemán y su evolución	267
El expresionismo y <i>El gabinete del doctor Caligari</i> . El sistema de producción de la UFA y los directores F. W. Murnau y Fritz Lang. Evolución del expresionismo: la Nueva Objetividad y el <i>kammerspielfilm</i> . Apéndice: <i>Contribución a una definición del cine expresionista</i> , por Lotte H. Eisner.	
18. La dialéctica del cine soviético	276
Experimentación y revolución del cine soviético. La Fábrica del Actor Excéntrico (FEKS) y el experimentalismo de Lev Kulechov. Serguei M. Eisenstein y la teoría del montaje. Otros directores: Vsevolod Pudovkin y Aleksandr Dov-	

jenko. Apéndices: <i>El montaje en el film</i> (1928), de Vsevolod Ilarionovitch Pudovkin; <i>El montaje de atracciones</i> (1923), por Sergei M. Eisenstein.	
19. El cine narrativo europeo y americano	290
La época dorada en Francia y la cultura cinematográfica. El <i>kolossal</i> italiano y la Historia como espectáculo. Los directores. El cine alemán y de los países nórdicos de la época muda. La madurez del relato fílmico con David Wark Griffith. La consolidación de los estudios y los directores más relevantes: Erich von Stroheim, Josef von Sternberg, Ernst Lubitsch y Cecil B. De Mille. Aportaciones europeas al cine americano en la primera emigración.	
20. El cine español del período mudo	305
La llegada del cine. Los pioneros: Gelabert y Chomón. La producción barcelonesa: Barcinógrafo, Hispano Films y Studio Films. La producción madrileña. La obra de Florián Rey y de Benito Perojo. Otros directores. La tímida vanguardia y el cineclubismo.	
<i>De la aparición del sonoro a los años sesenta</i>	
21. El realismo poético y el cine francés de posguerra	312
Panorama de la década de los treinta. Algunos directores. El realismo poético. El cine de Marcel Carné, Julien Duvivier y Jean Grémillon. La obra de Jean Renoir y el compromiso frentepopulista. De la ocupación y el Régimen de Vichy al cine <i>de qualité</i> de posguerra.	
22. El cine de la República y la Guerra Civil española	323
La aparición del sonoro. La industria: CEA, Cifesa y Filmófono. Principales directores de los años treinta. Un cineasta nómada: Luis Buñuel. El documental y los géneros: el musical, el bandidismo y las películas clericales. La producción de propaganda durante la Guerra Civil.	
23. El cine de los fascismos	332
El cine italiano del ventenio negro. La comedia de teléfonos blancos y los directores. Las directrices de Mussolini y la «resistencia pasiva» ante el fascismo. La política cinematográfica del nazismo. Antisemitismo y cine nacionalista. El cine español de cruzada y la legitimación del nuevo Estado.	
24. Estados Unidos: del New Deal al maccarthysmo	339
El Código de Producción y la crisis del sistema de monopolio. El New Deal y la política cinematográfica durante la guerra. El anticomunismo del Comité de Actividades Antiamericanas y la caza de brujas en Hollywood. Análisis de la etapa a través de obras significativas: <i>Las uvas de la ira</i> (1940), <i>Los mejores años de nuestra vida</i> (1946) y <i>La ley del silencio</i> (1954).	
25. El neorrealismo y los grandes directores italianos	349
Ética y estética del movimiento. Del naturalismo de <i>Ossessione</i> a las crónicas de Rossellini. El neorrealismo social de Giuseppe de Santis. Las descripciones de la vida cotidiana y los géneros. Las singularidades de Fellini y Antonioni. Otros directores. Apéndices: <i>Un cine antropomórfico</i> (1943), por Luchino Visconti (fragmento); <i>Dos palabras sobre el neorrealismo</i> (1953), por Roberto Rossellini.	
26. Directores del cine clásico americano	364
Los clásicos americanos: King Vidor, Howard Hawks, John Ford, Raoul Walsh, George Cukor y William A. Wellman. Los directores de origen europeo: Frank Capra, William Wyler, Jacques Tourneur y Billy Wilder. Los cineastas de la segunda generación del sonoro o «generación perdida»: Otto Preminger, Nicholas Ray, John Huston, Richard Brooks y Joseph L. Mankiewicz. Las singularidades de Orson Welles, Joseph Losey y Elia Kazan.	
27. El cine del franquismo	380
Los directores más relevantes del primer franquismo. Política cinematográfica y géneros en los cincuenta. La disidencia interior de Luis García Berlanga y Juan Antonio Bardem. Las alternativas industriales. La cultura cinematográfica, las Conversaciones de Salamanca y la Escuela de Cine. El cine del exilio. Luis Buñuel en México y Francia.	
28. Otras cinematografías europeas	392
Los productores-creadores británicos Alexander Korda y John Arthur Rank. Directores significativos de Gran Bretaña. Las películas alemanas «de ruinas» y el cine de ámbito rural. Los cines escandinavos. La indagación antropológica de Ingmar Bergman. El cine soviético del realismo socialista.	
29. El cine japonés y de América Latina	403
El fenómeno del <i>benshi</i> y la llegada del sonoro. Los géneros autóctonos. El cine nacionalista, el protectorado norteamericano y el cine pacifista. El cine de Yasujiro Ozu, Kenji Mizoguchi, Mikio Naruse y Akira Kurosawa. La industria latinoamericana y los géneros hasta los años sesenta. Directores del cine de América Latina.	

30. La modernidad cinematográfica y los nuevos cines	414
La renovación de los nuevos cines: aproximación global. El contexto del existencialismo y el <i>nouveau roman</i> . Características del Modo de Representación Moderno (MRM). Las temáticas de los nuevos cines de los sesenta.	
31. La Nouvelle Vague	421
La crítica al cine de <i>qualité</i> y la renovación generacional. Factores del origen de la Nouvelle Vague. Los operadores y los rostros emblemáticos. La ruptura de Godard y el cine de Truffaut. El cine de la memoria: Alain Resnais, Agnes Varda y Alain Robbe-Grillet. Los «Cuentos morales» de Eric Rohmer. Otros directores: Jacques Rivette, Claude Chabrol y Louis Malle. Apéndice: ¿Qué fue la Nouvelle Vague? <i>Una cierta tendencia del cine francés</i> .	
32. Los nuevos cines de Gran Bretaña, Alemania e Italia	437
Los «jóvenes airados» del Free Cinema británico: Karel Reisz, Lindsay Anderson y Tony Richardson. Otros cineastas. El Nuevo Cine Alemán de Alexander Kluge, Volker Schlöndorff, Jean Marie Strauss y Peter Fleischmann. La generación de los años setenta: Ranier W. Fassbinder, Werner Herzog y Wim Wenders. El Cinema Nuovo. La obra de Pier Paolo Pasolini, Bernardo Bertolucci y Marco Bellochio. Otros directores del cine italiano.	
33. La renovación en Europa del Este	453
La Nova Vlnà checa. Jiri Menzel, Milos Forman, Vera Chytillová y Jan Némec. La tradición neorrealista de Zoltan Fabri y el Nuevo Cine Húngaro. El realismo poético de Andrei Tarkovski y los renovadores del cine soviético. El cine polaco: desde Andrzej Wajda a la nueva generación de Jerzy Skolimowski, Roman Polanski y Krzysztof Zanussi. La personalidad de Dusan Makavejev en el cine yugoslavo.	
34. El Nuevo Cine Español y la Escuela de Barcelona	464
El marco de la renovación y la política aperturista. El Nuevo Cine Español (NCE): características del movimiento y principales directores. Los cineastas de la Escuela de Barcelona. Del NCE al cine de la transición: el landismo, las coproducciones y el cine de oposición.	
35. Transformaciones en el cine norteamericano	477
Los directores de la generación de la televisión: Robert Mulligan, Martin Ritt, John Frankenheimer, Arthur Penn, Sidney Lumet y Robert Altman. El análisis de la violencia en Siegel, Boetticher, Fuller y Peckinpah. El cine de Stanley Kubrick. La alternativa «artística» a Hollywood: Sidney Meyers, Morris Engel y Lionel Rogosin. La Escuela de Nueva York y el New American Cinema: John Cassavetes, Shirley Clarke, Jonas Mekas, Paul Morrissey y Andy Warhol. Apéndice: Fragmento de <i>New American Cinema</i> (1962), por Jonas Mekas.	
36. Los cines periféricos I: América Latina	493
La cultura cinematográfica en los años cincuenta, las influencias y el contexto social. Rasgos globales del Nuevo Cine Latinoamericano (NCL). El Cinema Novo brasileño. La obra de Nelson Pereira dos Santos, Glauber Rocha y Ruy Guerra. El cine cubano de la Revolución: géneros y estilos. De la militancia a la crisis de la utopía. El ensayo de <i>La hora de los hornos</i> y los directores argentinos. Jorge Sanjinés y el cine indigenista boliviano. El cine chileno de Allende. Panorama del cine latinoamericano actual. Apéndices: <i>La estética de la violencia</i> (1965), de Glauber Rocha; <i>Primera declaración del Grupo Cine Liberación</i> (1968), de Fernando E. Solanas y Octavio Getino.	
37. Los cines periféricos II. África y Asia	509
El nuevo cine japonés (Nuberu Bagu) y los géneros. Shohei Imamura y Nagisa Oshima. Última etapa de Akira Kurosawa. El cine indio: industria y tendencias. Satyajit Ray y otros directores. Aproximación al cine africano. Yussef Chahine y el cine árabe. La obra de Ousmane Sembene. El cine chino desde los sesenta. Los cineastas de la Quinta Generación: Zhang Yimou y Chen Kaige. Ang Lee y el cine de Taiwán. El cine de artes marciales de Hong Kong. El nuevo cine iraní. La obra de Abbas Kiarostami.	
38. Cine europeo y americano contemporáneos	523
Transformaciones en la producción y exhibición. La resistencia a la colonización norteamericana. Diversidad del cine de autor actual en Europa: Piatat, Angelopoulos, Kieslowski, Oliveira y Kusturica. Ken Loach y el realismo social británico de los noventa. Los cineastas del Nuevo Hollywood: Francis F. Coppola, Martin Scorsese, Alan Pakula y Steven Spielberg. Otros directores del cine americano contemporáneo. La incorporación de cineastas europeos y australianos. Woody Allen: del cómico al existencialismo bergmaniano. Otros cineastas independientes.	
39. Cine español de la democracia	544
El cine de la transición. Política cinematográfica, cines autonómicos y revisión de la historia inmediata. Ciclos y temáticas. Directores representativos de los ochenta. El cine plural de la generación de los noventa. Directores y directoras del cine español actual.	

40. El cine de la posmodernidad y los cambios tecnológicos	559
El paradigma posmoderno y sus consecuencias para la estética y el cine. El cine posmoderno: Peter Greenaway, Pedro Almodóvar y Atom Egoyan como modelos. La nueva retórica y barroquismo visual. La reacción de Lars von Trier y el movimiento Dogma 95. Las nuevas tecnologías digitales y sus posibilidades expresivas. El cine comprimido de internet.	

V. FOTOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y ARTE MULTIMEDIA

41. Técnica y expresión fotográfica. La fotografía del XIX	582
Técnica y lenguaje fotográfico. Tipología de temas y géneros fotográficos. La invención de la fotografía. Evolución de los procedimientos técnicos en los autores. La democratización del retrato y la fotografía de viajes. El primer fotoperiodismo y la fotografía social americana.	
42. La fotografía creativa y de las vanguardias	601
Arte y fotografía en el siglo XIX. Alfred Stieglitz y la Photo-Secession. El «nuevo realismo» americano y el grupo f/64. La Nueva Objetividad, técnicas expresivas de entreguerras y la fotografía de las vanguardias. La fotografía subjetiva de posguerra. Surrealismo y abstracción en los años cincuenta.	
43. Documentalismo y realismo fotográficos	616
El fotoperiodismo alemán y norteamericano. La Liga Fotográfica y la Farm Security Administration. Modelo <i>live</i> de reportaje. El retrato y la fotografía de moda. Documentalistas de América Latina. Fotografía española hasta la República. Apéndice: «Espacio y tiempo fotográfico», por Jean-Marie Schaeffer.	
44. Panorama de la fotografía contemporánea	627
Desarrollo técnico y social de posguerra. El impacto de <i>The Family of Man</i> . El realismo mágico. La fotografía española desde la República a la actualidad. Transformaciones de los sesenta: el documentalismo pesimista y el fotoperiodismo. La renovación de la fotografía con el pop-art y el op-art. La tecnología digital.	
45. Historia, tecnología y sistema de la televisión	637
Invención y desarrollo de la tecnología televisual. Del telefilme de los cincuenta a la era digital. Sistemas de producción de programas. La televisión en el sistema mediático. Hegemonía y polidiscursividad. Apéndice: Procesos de espectacularización de las emisiones televisivas.	
46. Estética de los géneros televisuales	648
Géneros y formatos televisivos. Otras tipologías de programas. Modelos de la información audiovisual. Los territorios del entretenimiento y las variedades. Otros formatos: publicidad, deportes, musicales, servicio público e infantiles y juveniles.	
47. El relato electrónico de ficción	659
Una tipología de la ficción televisual. La telecomedia: estructura del género y evolución histórica. El serial: del folletín al culebrón. El telefilme y sus géneros. Series de episodios independientes, dramáticas, miniseries y dramáticos teatrales.	
48. De la neotelevisión al arte en la red	679
Los mecanismos de la producción de audiencias y el rol del espectador en la neotelevisión. Innovaciones de la tecnología del vídeo. El videoarte y los principales videastas. Géneros y temáticas de arte del vídeo. El videoclip: una estética de la fragmentación para el consumo de masas. El paradigma multimedia y el arte en la red	
ANEXO. Cómo escribir e investigar sobre el Audiovisual	695
Por qué/para qué escribir e investigar. Tipos de textos y fases del trabajo. Metodología y objeto de la investigación. Herramientas y fuentes. El proceso de redacción del trabajo. Cuestiones de estilo.	
Vocabulario general del cine y del audiovisual	707
Bibliografía general	746
Índice de autores	756
Índice de películas comentadas	760