

INDICE

Introducción	15
Primera Parte	
¿Qué es el Cine?	19
1. Institución, Dispositivo, Lenguaje	21
2. Distintas formas de aproximación al cine	29
2.1. Cine e historia	30
2.2. Estética y semiótica	35
3. Por una didáctica de la imagen	41
Segunda Parte	
Las distintas épocas del cine	45
4. Los orígenes: una mirada histórica	49
5. El cine mudo	
5.1. Cómo ver (y escuchar) el cine mudo	61
5.2. del cinematógrafo al cine: el nacimiento de un lenguaje	66
5.3. La ascensión de Hollywood	74
5.4. La gran época del cine cómico	78
5.5. El cine y las vanguardias históricas	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. Introducción al cine mudo italiano	93
6. El cine sonoro de los años treinta a los cincuentas	101
6.1. La llegada del sonoro	101
6.2. La edad de oro de Hollywood	104
6.3. Los géneros clásicos del cine americano	109
6.3.1. Puntos de vista sobre los géneros	111
6.3.2. Tres ejemplos: el melodrama, el cine negro y el western	117
6.4. El neorrealismo italiano	123
7. El cine moderno	
7.1. La <<política de los autores>> y la contribución de Bazin	137
7.2. El nuevo cine de los años sesenta	142
7.2.1. La nouvelle vague	143
7.2.2. El New American Cinema Group y la experiencia underground	146
7.2.3. Mito y realidad del cinéma verité	148
7.2.4. Intentos de renovación en el cine del Este europeo	152
7.2.5. La situación italiana	154
8. Después del cine moderno	
8.1. Los años setenta y ochenta: la transición	159
8.1.1. El nuevo Hollywood: de los auteurs a los blok busters	163
8.1.2. El nuevo cine alemán	169
8.2. La imagen electrónica	172
8.2.1. Cine y televisión	173
8.2.2. Hacia la integración de tecnologías y lenguajes	177
Tercera Parte	
9. Una mirada al plato: el proceso de producción	185
9.1. Cómo nace una película. La lectura de los títulos de crédito	185

9.2. ¿Qué es un director de cine?	194
10. Del guión al montaje	201
10.1. Cómo se escribe una película	201
10.2. El encuadre	215
10.3. Los movimientos de cámara	223
10.4. La fotografía	233
10.5. Los efectos especiales	244
10.6. El montaje	256
10.7. No sólo imágenes	270
11. El escenario y el actor	277
11.1. Escenografías, arquitectura, paisaje	277
11.2. Actores y estrellas	285
Referencias bibliográficas	293
Índice de películas citadas	