

INDICE

Prólogo a la edición española	I
Prefacio	11
Agradecimiento	17
Introducción	
1. Fotografía	21
Reseña histórica	22
Primeras concepciones y tendencias	22
Concepciones y tendencias actuales	27
El principio estético básico	32
El método fotográfico	34
Afinidades	40
Atractivos	42
La cuestión de arte	45
Características Generales	
2. Conceptos básicos	49
Propiedades del medio de expresión	51
Las dos tendencias principales	53
Lumiere y Méliès	53
La tendencia relista	58
La tendencia formativa	60
Enfrentamiento entre las dos tendencias	61
El método cinematográfica	62
La cuestión del arte	64
3. La reafirmación de la existencia física	66
Funciones del registro	66
El movimiento	66
Los objetos inanimados	71
Funciones de revelación	72
Las cosas normalmente invisible	72
Modalidades especiales de la realidad	87
4. Afinidades intrínsecas	89
Lo desteatralizado	89
Lo fortuito	91
La interminable	93
Las 24 horas consecutivas	93
Caminos de paso	94
Lo indeterminado	99
Correspondencias psicofísicas	99
Un principio básico del montaje	100
El "flujo de la vida"	102
Nuevamente la calle	103
Interludios teatrales	104
Ámbitos y Elementos	
5. La historia y la fantasía	109
La historia	109
Dificultades	109
Soluciones de compromiso	111

La fantasía	115
Esquema de análisis	116
Fantasías creadas a la manea teatral	117
Fantasía creada mediante procedimientos cinemáticas	121
La fantasía creada en función de la realidad física	125
6. Observaciones sobre el actor	128
Cualidades	128
El énfasis en el ser	129
Espontaneidad	130
La figura física	131
Funciones	132
Un objeto entre muchos otros	132
Tipos	134
Actores no profesionales	134
Las estrellas de Hollywood	135
El actor profesional	136
7. Diálogo y sonido	139
Introducción	139
Primeros temores	139
El requisito básico	140
Diálogo	141
El papel de la palabra hablada	141
Tipos de sincronización	153
El sonido propiamente dicho	165
Sobre la naturaleza de los sonidos	165
La importancia de los significados simbólicos	166
El papel de los sonidos	169
Tipos de sincronización	170
La importancia de los significados simbólicos	166
El papel de los sonidos	169
Tipos de sincronización	170
8. La Música	176
Funciones fisiológicas	176
La época arcaica	176
Música, imágenes y espectador	177
Funciones estéticas	184
Música a modo de comentario	184
Música real	190
La comedia musical	192
Integración	195
La música como núcleo de una película	199
9. El espectador	204
Efectos	204
El impacto en los sentidos	205
La conciencia aletargada	206
Digresión: propaganda y cine	208
Soñar	212
Satisfacciones	216

Cine y televisión	216
Hambre de vida	217
El concepto de la vida como tal	219
El cine: “la resplandeciente rueda de la vida”	220
Omnipotencia infantil	221
Retorno del país de los sueños	222
Composición	
10. Cine experimental	225
Introducción: los dos tipos principales de Films	225
Orígenes	227
El movimiento de la avant – garde	227
Carácter paradigmático de la avant – garde	228
Intenciones de la avant – garde	229
La controvertida histórica	229
Lenguajes cinematográfica	230
La realidad física	231
“La menos realista de las artes”	232
Tendencias de la avant – garde	233
Entr´acte	233
El énfasis en el ritmo	235
El énfasis en el contenido	239
Conclusiones	245
11. El film de tipo documental	246
Introducción	246
Géneros	246
Características	247
Campo de investigación	247
El film sobre arte	248
Realce de la naturalidad tridimensional	249
La tendencia experimental	250
La tendencia documental	254
Los documentos	256
Interés por la realidad material	256
Indiferencia ante la realidad material	262
Resurgimiento de la historia	268
12. El argumento teatral	271
Introducción	271
Forma y contenido	271
Una forma de argumento anticinematográfico	271
Orígenes y fuentes	272
Características	274
Énfasis en la interacción humana	274
Unidades complejas	275
Modelos de significado diferenciables	277
Una totalidad dotada de propósito	278
Intentos de adaptación	279
“las cosas más maravillosas”	279
Dos alternativas	283

Conclusiones	289
Dilema insoluble	289
La admirable – no solución de D. W Griffith	290
13. Interludio: cine y novela	291
Similitudes	291
Como en el cine, la novela tiende a presentar la vida en su plenitud	291
Como el cine, la novela aspira a lo infinito	292
Diferencias	293
Propiedades formales	293
Dos mundos	297
Sobre la adaptación de novelas	299
Diferencias en la calidad cinematográfica	299
El contenido de las novelas	300
Adaptaciones cinematográficas	300
Adaptaciones anticinematográficas	303
14. El argumento revelado y el episodio	306
El argumento revelado	306
Definiciones	306
Tipos	307
Estructura	317
El artificio del marco	323
15. Cuestiones de contenido	325
Tres aspectos del contenido	325
Contenido anticinematográfico	326
Razonamiento conceptual	237
Lo trágico	328
Contenido cinematográfico	334
El tema	334
Motivos	337
Epilogo	
16. El cine de nuestra época	350
¿Primacía de la vida interior?	350
El panorama intelectual	352
“Las rutinas de las antiguas creencias”	352
Perspectivas	354
Carreteras a través del vacío	357
El desafío	361
La experiencia y su material	362
“El resplandor del crepúsculo ”	362
La realidad a nuestro alcance	364
La realidad física como dominio del cine	365
El rescate de la realidad física	367
Arte, pero con una diferencia	367
Momentos de la vida cotidiana	370
Evidencia material	372
De abajo a arriba	376
“La familia del hombre”	377
Bibliografía	380

