

Sumario

Introducción	11
1. La teoría de los teóricos	19
Inventar conceptos	20
Bresson y el encuentro	20
Vertov y el intervalo	23
Eisenstein y el montaje intelectual	26
Pasolini y el «rema»	31
Importar problemas	35
Tarkovski: esculpir en el tiempo	36
<i>El tiempo empírico: la experiencia temporal del espectador</i>	36
<i>El tiempo sellado: el tiempo es la naturaleza del plano</i>	38
<i>El tiempo esculpido: la tarea del cineasta</i>	39
Epstein: el tiempo creado	41
Promover sistemas	47
Eisenstein, creador de sistemas	47

<i>Lenguaje vs. imagen: lo percibido y lo verbalizable</i>	51
<i>Lenguaje y pensamiento</i>	52
<i>Lenguaje, pensamiento, sujeto</i>	53
Bresson y el cinematógrafo	53
<i>Los medios del cinematógrafo</i>	54
<i>La creación de películas</i>	56
2. Lo visible y la imagen, la realidad y su escritura	59
La imagen y lo visible	60
Entre lenguaje y visión: Godard	60
Entre cine y pintura: Rohmer	64
Entre naturaleza y absoluto: Tarkovski	68
Entre visión y visión: Brakhage	71
Entre imagen e imagen: Frampton, Sharits, Kubelka	72
Lo visible y la realidad	74
La realidad autoescrita: Pasolini	75
La realidad pensada de nuevo: Epstein	76
La realidad revelada: Vertov, Grierson, Egoyan	78
«Las cosas están ahí»: Rossellini, Straub	82
El realismo: Fassbinder	84
La escritura, el estilo	86
Duras: escribir, dice ella	87
Astruc: de la puesta en escena a la cámara-lápiz	90
Hitchcock: el «suspense» como forma superior	91
Pelechian: la sintaxis «contrapuntística»	94
Gianikian, Fleischer: la recomposición	96
La poesía	97
El fluido fotogénico: Jean Epstein	98
Pasolini: el «cine de poesía»	100
Cocteau (y algo de Bresson): el espíritu de poesía	102
3. Maquinarias y maquinaciones	105
El espectáculo y el espectador: la eficiencia	106
La participación emocional: Hitchcock y el suspense	106
La participación sustancial: Eisenstein y el éxtasis	109
Actuar aquí y ahora: el espectador de Fassbinder	112
La responsabilidad social	115
El cineasta en la República: Grierson	116
El cineasta al servicio de la Verdad social: Vertov	120
La inquietud didáctica: Rossellini	123

La política vista desde el tercer mundo: Rocha	126
La respuesta ideológica (la utopía)	128
Fassbinder: las películas ayudan a vivir	128
Pasolini: la poesía como utopía	130
Tarkovski: el arte para todos	135
Straub, o lo real como utopía	136
Duras: «Que el cine se pierda»	138
Godard: la regresión como salvación	139
4. El arte y la poética	145
El cine entre las artes	146
De la necesidad del clasicismo: Rohmer	146
De la superioridad del cine: de Clair a Tarkovski	150
Del cine como síntesis de las artes: de Eisenstein a Godard (más Ruiz)	153
El autor, el artista	157
¿Qué es un «cineasta»?	157
El artista: Tarkovski, Cocteau y algunos otros	159
La crítica y sus autores: Truffaut	163
El autor: Fassbinder, Bergman	164
El taller del cineasta	166
El bricolaje y los experimentadores	167
La profesión: Lewis, Pudovkin	168
La artesanía: Straub, Duras, Moullet	172
Experimentación y enseñanza	174
Rossellini, el experimentador	175
Kulechov: un taller experimental	177
Ray: el taller del autor	180
Conclusión	185
Indicaciones bibliográficas	189
Índice de nombres	197
Índice de títulos	201