

ÍNDICE

Agradecimientos, más que dedicatoria / IX

Sistema conceptual / XI

PROLEGÓMENOS

Estética, imágenes, instituciones, artes, matrices... cine / 1

Lo estético: recepción y experiencia estéticas / 3

Cultura, sociedad, instituciones... arte / 5

La *Imago*: el reino de las formas y las imágenes / 8

Arte, estructuras significantes y modelos imaginales / 9

Objetos, acciones, recepciones y virtualidad del arte / 12

La matriz y la superficie / 14

Un haz de audiovisualidad e instituciones / 15

El cine... en general / 18

EN BUSCA DE UNA DEFINICIÓN ACTUALIZADA DE "CINE"

(¿Qué es el cine... de ayer... a hoy?) / 21

Primer momento: objetivismo, sensualismo y serie de fotos / 25

Segundo momento: sucesión de fotos e ilusión de movimiento / 28

Tercer momento: color, sonido y nuevos logros / 29

Útil paréntesis: doble idioma, narrador explícito y voz en *off* / 36

Momentos de madurez: negaciones, reafirmaciones, búsquedas / 40

Jugando con los orígenes: mudez, intertítulos, atmósferas... / 49

La cuestión de las matrices y las superficies / 57

Sumarios para un concepto / 60

Precisiones de un concepto: ¿qué es el cine? / 66

LOS PLANOS Y EL MONTAJE EN EL ARTE DEL CINE / 73

Puntos de vista, toma, encuadre y cuadro / 77

- Cuadro en blanco, cuadro en negro. ¿No-plano? ¿Transición? / 83
Explorando planos y sus rasgos esenciales / 90
Valores y usos notorios de primeros planos / 101
Multiplicidad de usos y valores de cada plano / 115
Esplendores del plano sostenido / 123
Manifestaciones y grandeza del plano-secuencia / 133
En torno a la cámara subjetiva / 145
Plano-secuencia, cámara subjetiva: convergencias y equívocos / 151
¿Montaje y/o edición? / 155
La sobreimpresión, recurso y fruto esencial del montaje / 158
El cuadro dentro del cuadro, un recurso cardinal del cine / 163
Cuadro en el cuadro y cine en el cine / 179
El montaje... Antes, mientras y después de todo / 184
En fin: los planos, el montaje y el arte del cine / 195

EL CINE: MEDIO DE COMUNICACIÓN, ARTE, INDUSTRIA / 199

- El cine como medio de comunicación / 202
El cine como arte / 207
 El cine: institución, estructuras de signos, mundos de imágenes / 210
 El cine y las funciones del arte / 213
 Principios y precisiones sobre las recepciones fílmicas / 224
El cine como industria / 233
Sugestiones de análisis sobre la relación arte-espectáculo / 237

EL CINE —¿SÍNTESIS?— EN EL SISTEMA DE LAS ARTES / 245

- Aproximaciones al sistema de las artes / 246
 La pintura / 250
 La escultura / 252
 La arquitectura / 253
 Pintura, escultura y arquitectura. Ciertos fundamentos, ciertos tonos / 255
 La música / 257
 La literatura / 259
 El teatro / 261 •
 El ballet, la ópera, la zarzuela... / 264
 Una simple nota en torno al *happening* y otras disidencias / 265

Rasgos y recursos primordiales del cine / 267

Sobre correlaciones entre cine, artes y medios / 270

Correlaciones entre cine y teatro / 270

Correlaciones entre cine y pintura / 280

Apuntes sobre cine, arquitectura y música / 294

Cine, televisión e Internet: una simple nota controversial / 299

El sí y el no del cine como síntesis de las artes / 300

LA CUESTIÓN DE LOS GÉNEROS CINEMATOGRAFICOS / 305

Los referentes como falso criterio de base y la dicotomía ficción-no ficción / 311

Sobre mediaciones, modos de hacer y de asumir (recepcionar) / 316

Documental, ficción y animación / 320

En torno al falso-documental y sus cuestionamientos genéricos / 331

Cine y géneros entre deslindes y definiciones / 340

Géneros filmicos en sus contrastes con el teatro y la literatura / 342

Posibles categorizaciones subgenéricas e híbridas / 346

Una nota de utilidad (y deslinde) entre el cine y la televisión / 353

Retos y sugerencias de filmes y categorías genéricas / 355

El noticiero, desde la información llana a la voluntad de estilo / 357

El *western* (oeste), estereotipos clásicos y versatilidad / 359

Cine musical y riqueza de miradas / 366

Metallica: Through The Never o buscando la producción de cine a partir del recital filmado / 381

El cine de Carlos Saura, reto para deslindes y definiciones / 383

Vals con Bashir y otros ricos dilemas de géneros y recepciones / 385

Conclusiones... sin ignorar lo convencional y perfectible / 395

EL COMPLEJO EJERCICIO DEL DEBATE Y LA CRÍTICA DEL FILME / 399

El debate del filme (cine-debate o cine-fórum) / 401

En torno a la crítica o análisis del filme / 413

Contratiempos de primer orden: espacio, premura, programación ajena, diversidad de receptores / 414

La seriedad intelectual / 415

La asequibilidad de la exposición / 416

Coherencia y sistematicidad / 417

Balance entre la totalidad y los rasgos notables / 419

Descripción y valoración / 421

Lo "teórico incidental" / 422

Puntualizando / 423

Bibliografía / 427