

Teorías del Cine

Lauro Zavala

Las teorías del cine responden preguntas relativas a su lenguaje, sus efectos en los espectadores, sus condiciones de posibilidad y sus contenidos ideológicos. Las teorías textuales e intertextuales son de carácter interpretativo y se sustentan en la estética y la semiótica. Las teorías contextuales y subtextuales son de carácter instrumental y se sustentan en las ciencias sociales. Todas ellas se integran en la teoría de los géneros cinematográficos.

Teorías del Texto

Teorías: Análisis de Componentes: Imagen, Sonido, Puesta en Escena, Estructura Narrativa, Montaje / Modelo Paradigmático: Cine Clásico, Moderno, Posmoderno
Preguntas Clave: ¿Cómo son la imagen, el sonido, el montaje, la puesta en escena, la estructura narrativa? ¿Cuál es su naturaleza genérica?

Teorías del Intertexto

Teorías: Semiótica Intertextual / Metaficción / Teoría de la Traducción Intralingüística, Interlingüística, Intersemiótica, Intrasemiótica
Preguntas Clave: ¿Cómo dialoga esta película con otras y con distintos materiales literarios, musicales, arquitectónicos, etc.?

Teorías del Contexto

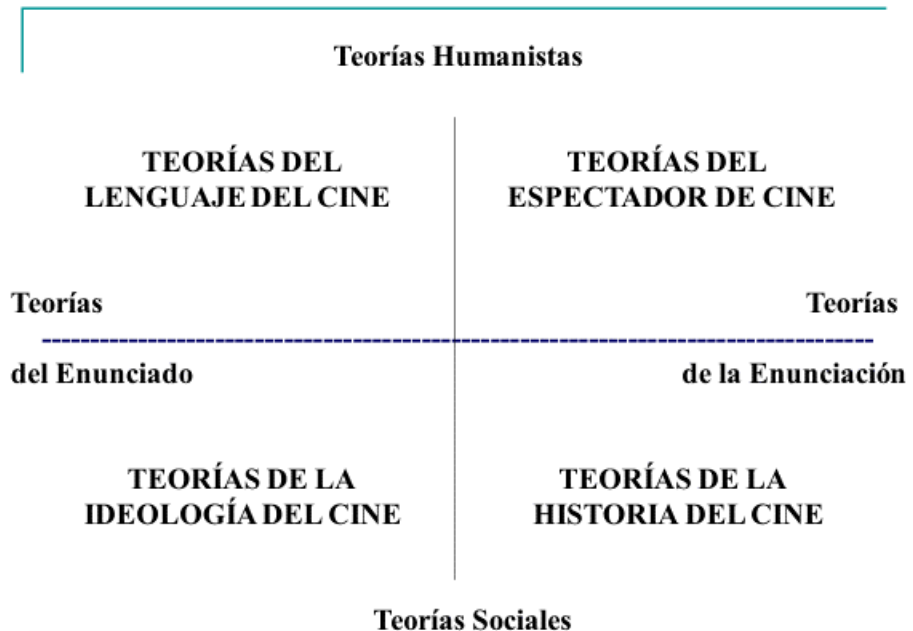
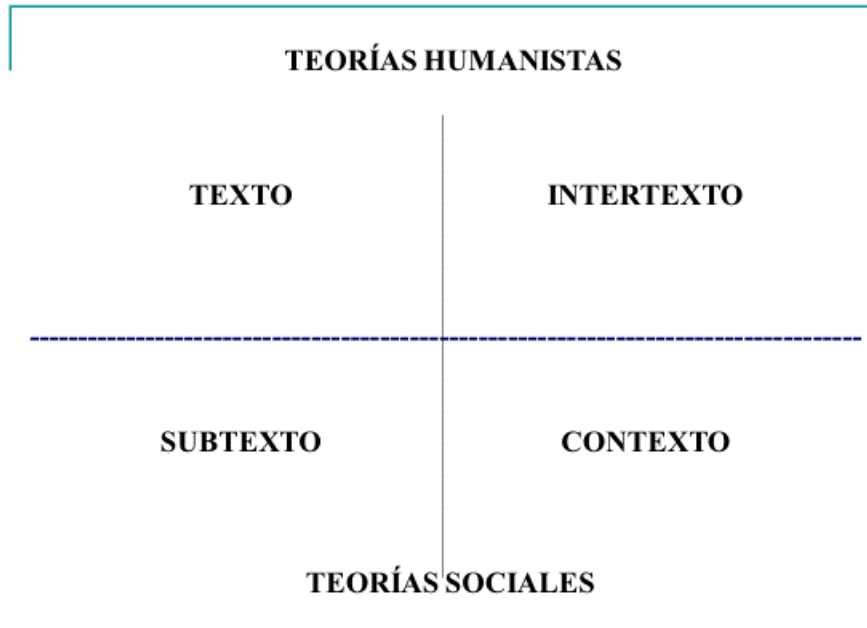
Teorías: Métodos para la Historia del Cine: Tecnológica, Económica, Antropológica, Sociológica, Estética / Cine Documental / Construcción del Canon
Preguntas Clave: ¿Cómo se produce, distribuye y exhibe la película? ¿La película es valiosa para la historia del cine?

Teorías del Subtexto

Teorías: Marxismo (Clase) / Feminismo (Género) / Estudios Culturales (Raza) / Cine Militante y Transnacional / Cine y Psicoanálisis
Preguntas Clave: ¿Es documental? ¿La película está basada en hechos históricos? ¿Qué propone? ¿Cuál es su visión del mundo?

Teoría y Análisis Cinematográfico

Lauro Zavala

TEORÍAS DEL LENGUAJE Formalismo Ruso (Eichenbaum) Neoformalismo (Bordwell) Semiótica Estructural (Metz) Narratología (Gaudreault / Jost) Mitología (Wright / Vogler) Paradigmas (Requena / Zavala) Adaptación (Stam / Hutcheon)	TEORÍAS DEL ESPECTADOR Fenomenología (Deleuze) Cognitivismo (Branigan / Carroll) Evolucionismo (Grodal) Semiótica Intertextual (Stam) Recepción (Casetti) Genología (Altman / Nealle) Traducción (Eco / Zavala)
TEORÍAS DE LA IDEOLOGÍA Transparencia (Comolli) Feminismo (Mulvey / Laurotis) Marxismo (Baudry) Ética (Teays / Rivera) Ecocrítica (Mitman / Ingram) Estudios Culturales (Stam) Psicoanálisis (Guattari / Zizek)	TEORÍAS DE LA HISTORIA Realismo (Bazin / Kracauer) Teoría de Autor (Astruc / Sarris) Historia del Cine (Gomery) Historia en el Cine (Sorlin/ Ferro) Documental (Nichols / Niney) Tecnología (Salt) (Manovich) Ecología de los Medios

¿Cómo se produce el sentido? Formalismo (Semántica) (Imagen / Sonido / Escena) Estructuralismo (Sintaxis) (Narración / Montaje)	¿Cómo se relaciona con la memoria? (Pragmática I) Teorías de la Recepción (Sem, Psic, Soc) Intertextualidad e Intersemiótica (Diálogo Textual)
¿Qué visión del mundo propone? (Pragmática II) Teorías Ideológicas (de campo) (Raza, Clase, Género) Teorías Sincrónicas (Ética, Ecocrítica, Psicoan.)	¿En qué condiciones se produce? (Pragmática III) Individuales (Teoría de Autor) Sociales (Etnografía) Económicas (Producción, etc.) Históricas (Historia del Cine) Tecnológicas (De Mudo a Digital)

