

ÍNDICE

<http://dx.doi.org/10.15366/intro.teoriacine2016>

Introducción	11
1. El cine como ventana y marco	27
<i>La ventana indiscreta</i> – Constructivismo – Realismo – Formas filmicas abiertas y cerradas (Leo Braudy) – Cine clásico – Perspectiva central – Rudolf Arnheim – Serguéi Eisenstein – André Bazin – David Bordwell – El cine como escaparate y despliegue	
2. El cine como puerta. Pantalla y umbral	51
<i>Centauros del desierto</i> – Entrada del espectador en la película – Etimología pantalla/screen – Umbrales del cine y las salas – Los inicios: créditos y títulos de crédito – Neoformalismo (Bordwell/Thompson) – Posestructuralismo (Thierry Kuntzel) – Mijaíl Bajtín – Puertas y pantallas como motivos filmicos en Buster Keaton y Woody Allen	
3. El cine como espejo y rostro	75
<i>Persona</i> – Béla Balász – Primer plano – Rostro – El rostro como espejo del inconsciente – Christian Metz – Jean-Louis Baudry – Teoría del aparato – Cine de los orígenes y primer plano (Tom Gunning) – Desdoblamiento reflexivo en el cine contemporáneo (de autor) – Neuronas reflectantes – Paradojas del espejo	
4. El cine como ojo. Observación y mirada	105
<i>Blade Runner</i> – Ojo activo y pasivo – Ojo dinámico del cine de los orígenes – Dziga Vertov – La teoría del aparato – Sutura – Montaje continuo – Laura Mulvey – Teoría feminista – <i>El silencio de los corderos</i> – Historicidad de los modos de percepción – Regímenes de la mirada – El gran Otro (Lacan) – Slavoj Zizek – La mirada panóptica (Michel Foucault) – Niklas Luhmann y el automonitoraje	
5. El cine como piel y contacto	135
<i>Crash</i> – Crítica del oculoctrismo – Piel e identidad – <i>El nuevo mundo</i> – Vivian Sobchack – Fenomenología – Retorno al cuerpo – Prácticas de la vanguardia – Cuerpo y género (Linda Williams, Barbara Creed) – Piel de película (Laura Marks) – Cine con acento (Hamid Naficy) – Siegfried Kracauer	

6. El cine como oído. La acústica y el espacio	157
<i>Cantando bajo la lluvia</i> – El sonido como fenómeno espacial – Cine mudo e introducción del sonoro – El sonido en el cine clásico – El acúsmetro (Michel Chion) – Inversiones en la jerarquía de imagen y sonido – Sistemas <i>surround</i> – Materialidad y plasticidad del sonido	
7. El cine como cerebro. La mente y el cuerpo	179
<i>¡Olvídate de mí!</i> – Propaganda y películas de culto – Cinco conceptos para conectar la mente y el cine – Gilles Deleuze – Annette Michelson – Torben Grodal – Películas de juegos mentales – Mente y cuerpo, espectador y película – Cognitivismo – Fenomenología – Empatía – Encarnación y visión desencarnada	
8. El cine digital y la teoría del cine. El cuerpo digital	201
<i>Toy Story</i> – Hibridez y contradicciones incrustadas – Lev Manovich y Sean Cubitt – Realidad virtual, convergencia mediática – Indexicalidad – El <i>morphing</i> y la maleabilidad de lo digital – Arqueología de los medios y remediación – El “cambio dentro-fuera” – Video-ensayos – Monstruos, S.A. – El trabajo de los aficionados – Público/privado – Documental y digital – Cosas y materialidad – <i>Agency</i>	
Bibliografía	229