

Asignatura: REALIZACIÓN AUDIOVISUAL (curso 4º grupo B)
Profesor: AURELIO DEL PORTILLO (aurelio.delportillo@urjc.es) (<http://www.despazio.net/reaudiovisual.htm>)

BIBLIOGRAFÍA (en negrita, lecturas recomendadas):

ADORNO, Theodor W. y EISLER, Hanns: *Komposition für den films*, VERLAG ROGNER & BERNARD GMBH, Munich; Edición en español: *El cine y la música*, FUNDAMENTOS, Madrid, 1976.

ALMENDROS, Néstor: *Un homme à la caméra*, FOMA, Lausanne, 1980; Edición en español: *Días de una cámara*, SEIX BARRAL, Barcelona, 1982.

ARNHEIM, Rudolph: *Film as art*, UNIVERSITY OF CALIFORNIA PRESS, Berkeley, 1957; Edición en español: *El cine como arte*, INFINITO, 1971; PAIDÓS, Barcelona, 1986.

ARNHEIM, Rudolph: *Visual thinking*, UNIVERSITY OF CALIFORNIA PRESS, Berkeley, 1969; Edición en español: *El pensamiento visual*, EDUBA, Buenos Aires, 1985; PAIDÓS, Barcelona, 1986.

ARTAUD, Antonin: *El cine(1927)*; Editado por GALLIMARD, París, 1961, 1964; Edición en español: *El cine*, ALIANZA, Madrid, 1973.

AUMONT, Jaques y otros: *Esthétique du film*, NATHAN, París, 1983; Edición en español: *Estética del cine. Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje*; PAIDÓS, Barcelona, 1993.

AUMONT, Jaques y MARIE, M.: *L'analyse des films*, NATHAN, París, 1988; Edición en español: *Análisis del film*, PAIDÓS, Barcelona, 1993.

BAZIN, André: *Qu'est-ce que le cinéma?*, EDITIONS DU CERF, París; Edición en español: *¿Qué es el cine?*, RIALP, Madrid, 1999.

BROOK, Peter: *The empty space*, MAC GIBBON AND KEE, 1968; Edición en español: *El espacio vacío*, PENÍNSULA, Barcelona, 1969.

BURCH, Noël: *La lucarne de l'infini*, SCOLAR PRESS, 1985; Edición en español: *El tragaluz del infinito*, CÁTEDRA, Madrid, 1987.

BURCH, Noël: *Praxis du cinéma*, GALLIMARD, París, 1970; Edición en español: *Praxis del cine*, FUNDAMENTOS, Madrid, 1970.

CAMINO, Jaime: *El oficio de director de cine*, CÁTEDRA, Madrid, 1997.

CARRIÈRE, Jean-Claude: *The secret language of film*, RANDOM HOUSE, Nueva York, 1994; Edición en español: *La película que no se ve*, PAIDÓS, Barcelona, 1997.

CHABROL, Claude: *Comment faire un film*, ÉDITIONS PAYOT & RIVAGES, Paris, 2003; Edición en español: *Cómo se hace una película*, ALIANZA, Madrid, 2004.

CHION, Michel: Le cinéma et ses métiers, BORDAS, París, 1990; Edición en español: El cine y sus oficios, CÁTEDRA, Madrid, 1992.

DAVIS, Flora: What we knew about non-verbal communication, MCGRAW-HILL BOOK COMPANY, New York, 1971; Edición en español: La comunicación no verbal; ALIANZA, Madrid, 1976.

EDWARDS, Betty: Drawing on the right side of the brain; Edición en español: Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro, BLUME, Madrid, 1984.

- The new drawing on the right side of the brain; Edición en español: Nuevo aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro, URANO, Barcelona, 2000.

EISENSTEIN, Sergei: The film form (1949); Edición en español: La forma del cine; SIGLO XXI, México, 1986.

EISENSTEIN, Sergei: The film sense (1942); Edición en español: El sentido del cine; SIGLO XXI, México, 1974.

EISENSTEIN S. M.; PUDOVKIN, V.I. y ALEXANDROV, G.V.: Statement on Sound; HARVARD UNIVERSITY PRESS, Cambridge, 1988; Edición en español: "Manifiesto del sonido" (1928) en Teoría y técnica cinematográficas, RIALP, Barcelona, 1999.

ESCUADERO, Nel: Las claves del documental, I.O.R.T.V., Madrid, 2000.

FELDMAN, Simon: La realización cinematográfica, GEDISA, Barcelona, 1996.

FERNÁNDEZ DÍEZ y MARTÍNEZ ABADÍA, José: Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual, PAIDÓS, Barcelona, 1999.

FRANCÈS, Robert: Psychologie de l'art et de l'esthétique, París, 1979; Edición en español: Psicología del arte y de la estética; AKAL, Madrid, 1985.

HUERTAS JIMÉNEZ, Luis Fernando: Estética del discurso audiovisual. Fundamentos para una teoría de la creación fílmica, MITRE, Barcelona, 1986.

JURGENSON, Albert y BRUNET, Sophie: Pratique du montage, FEMIS, 1990; Edición en español: La práctica del montaje, GEDISA, Barcelona, 1995.

KANDINSKY, Vassili: Über das geistige in der kunst (1952), BENTELI VERLAG, Berna, 1970; Edición en español: De lo espiritual en el arte, LABOR, Barcelona, 1992.

LÉVI-STRAUSS, Claude: Regarder, écouter, lire, LIBRAIRIE PLON, 1993; Edición en español: Mirar, escuchar, leer, SIRUELA, Madrid, 1994.

MARTIN, Marcel: El lenguaje del cine, GEDISA, Barcelona, 1999.

MARTÍNEZ ABADÍA, José y SERRA FLORES, Jordi: Manual básico de técnica cinematográfica y dirección de fotografía, PAIDÓS, Barcelona, 2000.

MCKEE, Robert: El guión, ALBA, Barcelona, 2002.

MIRALLES, Alberto: La dirección de actores en cine, CÁTEDRA, Madrid, 2000.

MITRY, Jean: Esthétique et psychologie du cinéma: 1.- Les structures, 2.- Les formes; EDITIONS UNIVERSITAIRES, París, 1963; Edición en español: Estética y psicología del cine: 1.- Las estructuras, 2.- Las formas; SIGLO XXI, Madrid - México D.F., 1978.

NIETO, José: Música para la imagen. La influencia secreta, SGAE, Madrid, 1996.

RABIGER, Michael: Film techniques and aesthetics, FOCAL PRESS, 1989; Edición en español: Dirección de cine y vídeo. Técnica y estética, I.O.R.T.V., Madrid, 1993

REISZ, Karel: The technique of film editing, FOCAL PRESS, Londres, 1953; Edición en español: Técnica del montaje cinematográfico, TAURUS, Madrid, 1960.

ROMAGUERA I RAMIÓ, Joaquim: El lenguaje cinematográfico. Gramática, géneros, estilos, materiales; EDICIONES DE LA TORRE, Madrid, 1991.

ROOT-BERNSTEIN, Robert y Michèle: Sparks of genius, 1999; Edición en español: El secreto de la creatividad, KAIROS, Barcelona, 2002.

SÁNCHEZ, Rafael C.: Montaje cinematográfico, arte del movimiento, Universidad Católica de Chile, POMAIRÉ, Santiago de Chile, 1970.

SEGER, Linda: Making a good script great, DODD, MEAD & Co., New York, 1987; Edición en español: Cómo convertir un buen guión en un guión excelente, RIALP, Madrid, 1991.

ST. JOHN MARNER, Terence: Directing motion pictures, 1972; Edición en español: Cómo dirigir cine, FUNDAMENTOS, Madrid, 1976.

STANISLAVSKY, Constantin: Building a character, THEATRE ARTS BOOKS, Nueva York, 1936; Edición en español: La construcción del personaje; ALIANZA, Madrid, 1975.

TARKOVSKI, Andrei: Sapetschatijonnoje Wremja (original inédito); Edición en español: Esculpir en el tiempo: reflexiones sobre el arte, la estética y la poética del cine; RIALP, Madrid, 1991.

TIRARD, Laurent: Moviemakers' master class, FABER AND FABER, Nueva York, Londres, 2002; Edición en español: Lecciones de cine, PAIDÓS, Barcelona, 2003.

TRUFFAUT, François: Le cinéma selon Hitchcock, ROBERT LAFFONT, París, 1966; Edición en español: El cine según Hitchcock, ALIANZA, Madrid, 1974.

VILLAIN, Dominique: Le montage au cinéma; Edición en español: El montaje, CÁTEDRA, Madrid, 1994.