

Guía bibliográfica sobre teoría y análisis cinematográfico*

Lauro Zavala**

A CONTINUACIÓN SE OFRECE una guía bibliográfica acerca de dos grandes áreas en los Estudios Cinematográficos: la investigación sobre Teoría del Cine (93 títulos publicados en inglés y en español) y sobre Análisis Cinematográfico (65 títulos publicados exclusivamente en español). A su vez, la primera sección está dividida en varios apartados: antologías y estudios panorámicos; semiótica del cine; otras teorías generales; cine y sociedad; cine y narrativa; psicología, psicoanálisis y feminismo; y el cine y su espectador. En todos los casos he incluido exclusivamente títulos de libros.

Bibliografía sobre Teoría del Cine

Las diferentes teorías cinematográficas están más relacionadas con otras teorías (en particular las filosóficas, científicas, artísticas y literarias) que con el análisis y el disfrute de las películas mismas. Esta bibliografía, entonces, tiene interés especial para los filósofos, y especialmente para los epistemólogos.

En este terreno hay tres aproximaciones generales. En primer lugar encontramos los estudios del cine a partir de los intereses de una disciplina humanística (especialmente la

* En lo que sigue propongo entender como teoría del cine a toda reflexión general acerca de la especificidad del discurso cinematográfico, mientras el análisis cinematográfico consiste en el diseño de un modelo (o su aplicación) para el examen sistemático de uno o varios fragmentos de una película particular. Es necesario señalar que ninguna de estas bibliografías pretende ser exhaustiva.

** Profesor investigador del Departamento de Educación y Comunicación, UAM-Xochimilco.

historia, pero también la sociología, el psicoanálisis, la filosofía, la ética, etc.). En segundo lugar encontramos los estudios acerca de lo específicamente cinematográfico (como el caso de los estudios sobre la estética cinematográfica, es decir, sobre la experiencia particular de cada individuo al ver una película en un contexto histórico específico). Y por último, las aproximaciones sobre las teorías del cine (modelos metateóricos que proponen agrupar los modelos teóricos a partir de lógicas taxonómicas y tipológicas).

Si durante estos primeros 100 años el cine, como todas las formas culturales, ha evolucionado de estrategias clásicas a la subsecuente ruptura de las vanguardias modernas, para más adelante reconocer las posibilidades de la fragmentación y la recomposición del cine de la alusión, en la evolución de las teorías del cine también es posible observar estas etapas. El paradigma clásico de las teorías del cine es aquel en el que se buscaba la especificidad de lo fílmico (como al pensarlo como una "redención de la realidad física", como lo llamó Kracauer). La modernidad de la teoría cinematográfica está

marcada por las discusiones producidas por la semiótica del cine, precisamente en el momento en el que surgían las nuevas olas cinematográficas y culturales. Aquí es inevitable señalar la aparición de las propuestas de Christian Metz hacia fines de los años sesenta, en pleno auge de la ola estructuralista en Europa y los Estados Unidos, y como una exploración semiótica próxima a la lingüística jakobsoniana y al psicoanálisis lacaniano.

La virtualidad posmoderna en las teorías del cine está marcada por una multiplicación de los paradigmas, cada uno de los cuales está fragmentado en numerosas propuestas, tendencias y objetos de estudio. Tan sólo los estudios de recepción cinematográfica tienen un espectro lo suficientemente amplio para abarcar la propuesta inclasificable de Gilles Deleuze (a medio camino entre la filosofía del instante de Bergson y la semiótica conjetural de Peirce), la narratología de los géneros clásicos en recomposición permanente, y los rigurosos modelos apoyados en la ecología de la mente o una fenomenología atravesada por la teoría de la metáfora de Paul Ricoeur (en

Dudley Andrew), entre muchos otros.

Habría que señalar el lugar fundamental que en todos estos modelos teóricos tienen los estudios sobre el P.V. (punto de vista narrativo e ideológico producido por la posición de la cámara) y sobre las estructuras narrativas, que en el cine clásico siguen estando ligadas a estructuras míticas subyacentes.

Durante la última década del primer siglo del cine se desarrollaron con gran fuerza tres grandes tendencias teóricas: el cognitivismo de David Bordwell, el feminismo de corte psicoanalítico (con el concepto lacaniano de *sutura* ocupando una posición central) y las estrategias de análisis posmoderno. El interés común a estas propuestas teóricas es, sin duda, la experiencia estética de los espectadores de cine. Y los estudios de recepción cinematográfica están a su vez ligados a los estudios de recepción en otros campos de la producción simbólica, como la literatura, la música, el diseño urbano, los museos... y la arquitectura de las salas de proyección.

Por supuesto, las fronteras de la teoría cinematográfica están en el estudio de las nuevas

tecnologías audiovisuales, si bien éstas, desde el video casero hasta los sistemas DVD y la simulación de realidad virtual plantean problemas teóricos específicos, no necesariamente compartidos por la teoría cinematográfica.

* * *

Esta bibliografía es sólo una guía inicial para avanzar en esta atractiva jungla de modelos, taxonomías y tipologías de origen filosófico. Algunos de estos materiales, sin embargo, están más próximos a las estrategias de análisis que a sus fuentes filosóficas originales. Entre los mapas para aventurarse en estos terrenos, me atrevo a sugerir el estudio sobre las tendencias teóricas de Francesco Casetti, quien propone pensar en tres grandes tendencias teóricas, a las que él llama, respectivamente, teorías ontológicas (sobre la realidad, lo imaginario y el lenguaje), metodológicas (sociológicas, psicológicas, semióticas, psicoanalíticas) y de campo sobre la ideología, la representación, la identidad de género y sobre el cine como testigo de la historia).

Lo que sigue es un registro general de algunas aproximaciones a las principales teorías del cine, como feminismo, psicoanálisis, semiótica, recepción (cognitivismo, fenomenología, intertextualidad, neoformalismo, audiovisión, hermenéutica, desconstrucción), narratología, retórica y genología (teoría de los géneros narrativos). Otros meta-modelos, como el de Dudley Andrew o el glosario de Robert Stam y su equipo, proponen identificar conceptos estratégicos, tales como *representación, identificación e interpretación*. Y otros más, como Warren Buckley, proponen distinguir entre las estéticas formalistas y las realistas, y a partir de ahí repensar términos comunes, como estructura, autor, género y recepción.

Aquí registro 93 títulos (51 en inglés, 42 en español). Algunos de estos títulos *también* podrían ser incorporados a la bibliografía sobre Análisis Cinematográfico, pues proponen un modelo o ejercicios de análisis: Bordwell (narratología), Gaudreault, Lotman, Stam.

Los lectores tendrán la última palabra cuando se hayan apagado las luces en la sala de proyección y, más tarde, cuan-

do ellos mismos enciendan la luz en la sala de lectura, y así continúen su propio proceso de teorización.

Antologías y estudios panorámicos

Andrew, Dudley (1976), *Las principales teorías cinematográficas*, trad. de Homero Alsina Thevenet, revisión de Joaquim Romaguera i Ramió, Gustavo Gili, Barcelona, 1978.

_____, *Concepts in Film Theory*, Oxford University Press, 1984.

Bordwell, David y Noël Carroll, (eds.), *Post-Theory. Reconstructing Film Studies*, The University of Wisconsin Press, Madison, 1996.

_____, (1989), *El significado del filme. Inferencia y retórica en la interpretación cinematográfica*, Barcelona, Madrid, 1995.

Braudy, Leo y Marshall Cohen (eds.) (1974), *Film Theory and Criticism. Introductory Readings*, Oxford University Press, 5a. ed., 1999.

Buckley, Warren, *Teach Yourself Film Studies*, Hodder and Stoughton, Londres, 1998.

Bywater, Tim y Thomas Sobchack, *Introduction to Film Criticism. Major Critical Approaches to*

- Narrative Film*, Longman, Nueva York, 1988.
- Casetti, Francesco (1993), *Teorías del cine*, trad. Pepa Linares, Cátedra, Madrid, 1994.
- Collins, Jim; Hillary Radner y Ava Preacher Collins (eds.), *Film Theory Goes to the Movies*. Routledge, Nueva York, 1993.
- Coria, José Felipe y Jorge Ayala Blanco (eds.) (1998), *Teorías cinematográficas*, número especial de la revista *Estudios Cinematográficos*, Revista de actualización técnica y académica del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, núm. 11, enero-marzo, México, 1998.
- Easthope, Antony (ed.), *Contemporary Film Theory*. Longman Critical Readers, Londres y Nueva York, 1993.
- Grant, Barry Keith (ed.), *Film Study in the Undergraduate Curriculum*, Modern Language Association, Nueva York, 1983.
- Lapsley, Robert y Michael Westlake, *Film Theory: An Introduction*. Manchester University Press, 1988.
- Michaels, Lloyd (ed.), *Interpretation, Inc. Issues in Contemporary Film Studies*. Allegheny College, Meadville, Pennsylvania, número especial de la revista *Film Criticism*, 17:2-3, invierno-primavera, 1993.
- Montiel, Alejandro, *Teorías del cine. Un balance histórico*, Montesiños, Biblioteca de Divulgación Temática, núm. 60, Barcelona, 1992.
- Nichols, Bill (ed.), *Movies and Methods*, Berkeley, University of California, 1976.
- _____ (ed.), *Movies and Methods*, vol. II, University of California, Berkeley, 1984.
- Pérez Estremera, Manuel (comp.), *Problemas del nuevo cine*, Alianza Editorial, Libros de Bolsillo, núm. 295, Madrid, 1971.
- Russo, Eduardo A., *Diccionario de cine*, Paidós, Buenos Aires, 1998.
- Stam, Robert, *Film Theory: An Introduction*, Blackwell, Oxford, 2000.

Semiótica del cine

- Bettetini, Gianfranco, *Tiempo de la expresión cinematográfica*, FCE, México, 1983.
- Block de Behar, Lisa (coord. de la edición en español) (1990), *Christian Metz y la teoría del cine*, Buenos Aires, Catálogos Versión, 1992.
- Del Villar, Rafael, *Trayectos en semiótica filmico televisiva. Cine, video-clip, publicidad, publicidad política, video educativo y cultu-*

- ra audiovisual*, Dolmen Ediciones, Santiago de Chile, 1997.
- Heath, Stephen, *Questions of Cinema*, Indiana University Press, Bloomington, 1981.
- Henderson, Brian, *A Critique of Film Theory*, E. P. Dutton, Nueva York, 1980.
- Laffay, Albert, *Lógica del cine*, Labor, Barcelona, 1966.
- Lotman, Yuri M. (1973), *Estética y semiótica del cine*, Gustavo Gili, Madrid, 1979.
- Metz, Christian (1968), *Ensayos sobre la significación en el cine*, Editorial Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires, 1972.
- _____ (1977), *Psicoanálisis y cine. El significante imaginario*, Gustavo Gili, Barcelona, 1979.
- _____ (1973), *Lenguaje y cine*, trad. de Jorge Urrutia, Planeta, Barcelona, 1973.
- Mitry, Jean (1990), *La semiología en tela de juicio (cine y lenguaje)*, Akal, Madrid, 1990.
- Nöth, Winfried, "Film" en *Handbook of Semiotics*, Indiana University Press, Bloomington, 1995, pp. 463-472.
- Olabuenga, Teresa, *El discurso cinematográfico. Un acercamiento semiótico*, Trillas, México, 1991.
- Prada Oropeza, Renato (ed.), *Semiótica filmica*, número especial de la revista *Semiosis. Seminario de semiótica*, Universidad Veracruzana, núm. 30-31, enero-diciembre, 1993.
- Stam, Robert, Robert Burgoyne, Sandy Flitterman-Lewis (1993), *Nuevos conceptos de la teoría del cine*, Paidós, Barcelona, 1999.
- Whitlock, Trevor, *Metaphor and Film*, Cambridge University Press, Cambridge, 1990.
- Wollen, Peter, *Readings and Writings. Semiotic Counter-Strategies*, Verso, Londres, 1982.

Otras teorías generales

- Arnheim, Rudolf, *El cine como arte*, Infinito, Buenos Aires, 1970.
- Bazin, André, *¿Qué es el cine?*, Ediciones Rialp, Madrid, 1966.
- Burch, Noël, *Praxis del cine*, Fundamentos, Madrid, 1970.
- Deleuze, Gilles (1983), *Estudios sobre cine 1: La imagen-movimiento*, Paidós, Barcelona, 1984.
- _____ (1985), *Estudios sobre cine 2: La imagen-tiempo*, Paidós, Barcelona, 1987.
- Eisenstein, Sergei, *La forma en el cine*, Siglo XXI, México, 1976.
- _____, *El sentido del cine*, Siglo XXI, México, 1974.
- Kracauer, Sigfried (1989), *Teoría del cine. La redención de la realidad física*, Paidós, Barcelona, Oxford University Press, Nueva York, 1960.

- McConnell, Frank, *El film y la imaginación romántica*, Gustavo Gili, Barcelona, 1977.
- Mitry, Jean (1963), *Estética y psicología del cine, 1: Las estructuras*. Siglo XXI Editores de España, Madrid, 1978.
- _____ (1963), *Estética y psicología del cine, 2: Las formas*, Siglo XXI Editores de España, Madrid, 1978.
- Morin, Edgar (1956), *El cine o el hombre imaginario*, Seix Barral, Barcelona, 1972.
- Pasolini, Pier Paolo, *Cine de poesía contra cine de prosa*, Anagrama, Barcelona, 1970.
- Seton, Marie, *Sergei Eisenstein. Una biografía*, trad. Homero Alsina Thevenet, FCE, México, 1986.
- Lebel, Jean-Patrick, *Cine e ideología*, Granica, Buenos Aires, 1973.
- Monaco, Paul, *Ribbons in Time. Movies and Society since 1945*. Indiana University Press, Bloomington, 1987.
- Nichols, Bill, *Ideology and the Image. Social Representation in the Cinema and Other Media*, Indiana University Press, Bloomington, 1981.
- _____ (1991), *La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental*, Paidós, Barcelona, 1997.
- Rozado, Alejandro, *Cine y realidad social en México*, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, 1991.
- Vogel, Amos, *Film as a Subversive Art*, Random House, Nueva York, 1974.
- Zimmer, Christian (1974), *Cine y política*, Sígueme, Salamanca, 1975.

Cine y sociedad

Allen, Robert C. y Douglas Gomery (1985), *Teoría y práctica de la historia del cine*, Paidós, Barcelona, 1995.

Denzin, Norman K., *Images of Postmodern Society. Social Theory and Contemporary Cinema*, Bristol, Sage, 1991.

Kracauer, Sigfried (1947), *De Caligari a Hitler. Historia psicológica del cine alemán*, Nueva Visión, Buenos Aires, 1964.

Cine y narrativa

Ames, Christopher, *Movies about Movies. Hollywood Reflected*, The University Press of Kentucky, 1997.

Bordwell, David (1985), *La narración en el cine de ficción*, Paidós, Barcelona, 1996.

- Branigan, Edward, *Point of View in the Cinema. A Theory of Narration and Subjectivity in Classical Film*, Mouton, Berlin, 1984.
- , *Narrative Comprehension and Narrative Film*, Routledge, Nueva York y Londres, 1992.
- Brunette, Peter y David Wills, *Screen / Play. Derrida and Film Theory*, Princeton University Press, 1989.
- Chatman, Seymour (1978), *Historia y discurso. La estructura narrativa en la novela y el cine*, Taurus, Madrid, 1990.
- Gaudreault, André y François Just (1990), *El relato cinematográfico. Cine y narratología*, Paidós, Barcelona, 1995.
- Gottesman, Ronald (ed.), *Parody*, número especial de la revista *Quarterly Review of Film and Video*, 12:1-2, Nueva York, 1990.
- Horton, Andrew y Stuart McDougal (eds.), *Play It Again, Sam. Retakes on Remakes*, University of California, Berkeley, 1998.
- Neupert, Richard, *The End. Narration and Closure in the Cinema*, Wayne State University Press, Detroit, 1995.
- Stam, Robert (1985), *Reflexivity in Film and Literature. From Don Quixote to Jean-Luc Godard*, Columbia University Press, New York, 1992.
- Vogler, Christopher, *The Writer's Journey. Mythic Structure for Storytellers and Screenwriters*, Studio City, Michael Wiese Productions, California, 1992.
- Wright, Will, *Sixguns and Society. A Structural Study of the Western*, University of California, Berkeley, 1975.

Filosofía, psicoanálisis y feminismo

- Carson, Diane, Linda Dittmar y Janice Welsh (eds.), *Multiple Voices in Feminist Film Criticism*, The University of Minnesota Press, 1994.
- Doane, Mary Ann, *The Desire to Desire. The Woman's Film of the 1940's*. Indiana University Press, Bloomington, 1987.
- Freeland, Cynthia y Thomas Wartenberg (eds.), *Philosophy and Film*. Routledge, Nueva York y Londres, 1995.
- Gabbard, Krin y Glen O. Gabbard, *Psychiatry and Cinema*, The University of Chicago Press, 1999.
- Kuhn, Annette, *Cine de mujeres. Feminismo y cine*, Cátedra, Madrid, 1991.

- ____ y Susannah Radstone (eds.), *The Women's Companion to International Film*, Virago Press, Londres, 1990.
- Millán, Mágina, *Derivas de un cine en femenino*, PUEG, UNAM/ Miguel Porrúa Turanzas, México, 1999.
- Münsterberg, Hugo, *The Film: A Psychological Study*, Dover, Nueva York, 1970.
- Rosenstadt, Nina, *The Moral of the Story. An Introduction to Questions of Ethics and Human Nature*, Mountain View, Mayfield Publishing Company, California, 1994.
- Silverman, Kaja, *The Acoustic Mirror. The Female Voice in Psychoanalysis and Cinema*, Indiana University Press, Bloomington, 1988.
- Zizek, Slavoj, *Looking Awry. An Introduction to Jacques Lacan through Popular Culture*, Massachusetts Institute of Technology Press, 1991.
- ____ (ed.), *The Fear of Real Tears: The Uses and Misuses of Lacan in Film Theory*, Indiana University Press, Bloomington, 2001.
- ## Cine y espectador
- Allen, Richard, *Projecting Illusion. Film Spectatorship and the Impression of Reality*, Cambridge University Press, Cambridge, 1995.
- Anderson, Joseph D., *The Reality of Illusion. An Ecological Approach to Cognitive Film Theory*, Carbondale, Southern Illinois University Press, 1997.
- Breakwell, Ian y Paul Hammond (eds.), *Seeing in the Dark. A Compendium of Cinemagoing*, The Sepent's Tail, Londres, 1990.
- Buckland, Warren, *The Film Spectator. From Sign to Mind*, Amsterdam University Press, 1995.
- Casetti, Francesco (1986), *El film y su espectador*, Cátedra, Madrid, 1989.
- Mayne, Judith, *Cinema and Spectatorship*, Routledge, Nueva York y Londres, 1993.
- Kirihara, Donald (ed.), *The Reception of Films*, Ohio University, número especial de la revista *Wide Angle. A Film Quarterly of Theory, Criticism, and Practice*, 8:1., 1986.
- Williams, Linda (ed.), *Viewing Positions. Ways of Seeing Film*,

Rutgers University Press, New Brunswick, 1995.

* * *

Bibliografía sobre Análisis Cinematográfico

Esta bibliografía no es exhaustiva. Cada uno de estos 65 títulos en español ha sido seleccionado para ser utilizado como referencia inicial, con fines didácticos, acerca de algún terreno específico de la investigación en el terreno del análisis cinematográfico.

Entre los principales modelos de análisis que pueden ser utilizados para efectuar análisis cinematográficos se encuentran los propuestos por Aumont and Marie (1990), Baiz Quevedo (1997), Bordwell (1995, 1996), Carmona (1991), Casetti & Di Chio (1991), Chion (1993; 1995), Del Villar (1997), Dick (1981; 1998), Faultisch and Korte (1995), González Requena (1995), Schmidt (1997) y Zunzunegui (1996).

He dejado de lado en esta bibliografía los títulos de teoría del cine (Kracauer, Bazin, Metz, etc.). También he dejado de lado

los diccionarios especializados y otros materiales de consulta sobre cine (directores, glosarios, enciclopedias, etc.), las historias del cine (mexicano, temático o mundial), los análisis de películas particulares (*Citizen Kane*, *Manhattan*, *Janitzio*, etc.) y los estudios sobre la obra de directores particulares (Eisenstein, Hitchcock, Kurosawa, etc.). Al respecto, conviene señalar la existencia de numerosas colecciones de análisis de películas canónicas (en editoriales como Nau Llibres, Paidós, Dirigido Por..., Universidad de Guadalajara, y algunas otras en lengua inglesa). También he dejado de lado las colecciones de crítica cinematográfica y la mayor parte de los estudios sociológicos, psicoanalíticos, pedagógicos, filosóficos o desde cualquier otra disciplina particular en relación con el cine, con excepción de algunos títulos que pueden servir como punto de partida para la realización del análisis cinematográfico. Cada una de estas bibliografías ocuparía una extensión similar a ésta, o aun mayor si también se incluyeran los materiales publicados en inglés, que es la lengua en la que se publica la mayor parte de la

investigación cinematográfica sobre teoría y análisis.

Por otra parte, los títulos incluidos en esta bibliografía pueden ser utilizados según el interés particular de cada espectador. A continuación señalo las principales áreas del análisis cinematográfico y los conceptos desarrollados de manera sistemática en los textos incluidos en esta bibliografía.

Estética del cine clásico: Estilos, géneros y modo de producción (Bordwell-Thompson, Bordwell-Staiger-Thompson, Heredero, Mitry, Schrader). *Teoría de la imagen:* Retórica visual: códigos y estrategias (Aumont 1996; Aumont and Marie 1990; Zunzunegui 1989, Grupo M, Villain 1997). *Análisis de imagen y sonido:* Teoría de la audiovisión (Chion 1993; 1997, Aumont et al 1996; Colón et al.; Lack). *Teoría del montaje:* Transparencia, distanciamiento (Villain 1996, Reisz, Durand, Sánchez, Sánchez-Briosca). *Puesta en escena:* Reflexividad, proxémica, distanciamiento, verosimilitud (Pavis 2000, Mandoki). *Guión cinematográfico:* Modelos, recursos, elementos (Onaindia, Vanoye, Chion 1989). *Narrativa cinematográfica:* Códigos es-

tructurales, retórica dilatoria, frase hermenéutica (García Jiménez, Gaudreault, Barthes, Bordwell 1996). *Géneros cinematográficos:* Orígenes, convenciones, ideología, hibridación (Altman, Schrader, Oroz).

Estética del cine moderno: Rupturas del canon clásico, antecedentes, contextos (Monterde, Lotman). *Estética posmoderna:* Nuevas tecnologías, estrategias neobarrocas, ironía posmoderna (Calabrese, Jameson, Vallejo, Molina Foix, Harvey, Connor, Fuentes, Luján, Rubert, Weinrichter). *Sociología y antropología del cine:* Cine mexicano: Formación discursiva, contextos de enunciación y de interpretación, mercados simbólicos (García Canclini et al, Monsiváis, Rozado, Allen-Gomery, Oroz). *Estética de la recepción:* Intriga de predestinación, horizonte de expectativas, *intentio lectoris*, estrategias de interpretación, teoría de la imagen (Casetti 1989, Palacio, Aumont 1992, Bordwell 1995). *Psicoanálisis y cine:* Sutura, elipsis, identificación, erótica de la mirada, construcción de género, omisiones, palimpsestos (Aumont 1996, De Lauretis, Zizek). *Análisis de*

la intertextualidad: Alusión, cita-
ción, parodia, metaficción; rela-
ción con otros lenguajes:
literatura, animación, documen-
tal, historieta, video, televisión;
intertextualidad posmoderna;
subtextos y arqueología textual
(Eco, Nycz, Pavlicic, Stam *et al.*).

La fecha entre paréntesis co-
rresponde a la fecha de aparición
del texto en su idioma original.

- Altman, Rick (1999), *Los géneros cinematográficos*, Paidós, Barcelona, 2001.
- Arijon, Daniel (1976), *Gramática del lenguaje audiovisual*, Escuela de Cine y Video, Madrid, 2000.
- Aumont, Jacques (1990), *La imagen*, Paidós, Barcelona, 1992.
- _____ (1989), *El ojo interminable. Cine y pintura*, Paidós, Barcelona, 1996.
- _____ y M. Marie (1988), *Análisis del film*, Paidós, Barcelona, 1990.
- _____ *et al.*, *Estética del cine. Espacio filmico, montaje, narración, lenguaje*, Paidós, Nueva edición revisada y ampliada, Barcelona, 1996.
- Baiz Quevedo, Frank, *Análisis del film y de la construcción dramaturgica*, Litterae Editores, Caracas, 1997.
- Barbieri, Daniele (1991), "Cine de animación" en *Los lenguajes del cómic*, Paidós, Barcelona, pp. 223-240, 1993.
- Barthes, Roland (1970), *S/Z*. Siglo XXI, México, 1980.
- _____ (1980) *La cámara lúcida*, Paidós, Barcelona, 1989.
- Bordwell, David, Janet Staiger, Kristin Thompson (1985), *El cine clásico de Hollywood. Estilo inematográfico y modo de producción hasta 1960*, Paidós, Barcelona, 1997.
- _____ and Kristin Thompson (1993), *El arte cinematográfico. Una introducción*, Paidós, Barcelona, 1995.
- Cabrera, Julio, *Cine: 100 años de filosofía. Una introducción a la filosofía a través del análisis de películas*, Gedisa, Barcelona, 1999.
- Calabrese, Omar (1987), *La era neobarroca*, Cátedra, Madrid, 1989.
- Carmona, Ramón, *Cómo se comenta un texto filmico*, Cátedra, Madrid, 1991.
- Casetti, Francesco (1986), *El espectador de cine*, Cátedra, Madrid, 1989.
- _____ y Federico Di Chio (1990), *Cómo analizar un film*, Paidós, Barcelona, 1991.
- Chion, Michel, *Cómo se escribe un guión*, Cátedra, Madrid, 1989.

- _____ (1990), *La audiovisión. Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido*. Paidós, Barcelona, 1993.
- _____ (1985), *La música en el cine*, Paidós, Barcelona, 1997.
- Colón Perales, Carlos; Fernando Infante del Rosal; Manuel Lombardo Ortega, *Historia y teoría de la música en el cine. Presencias afectivas*, Ediciones Alfar, Sevilla, 1997.
- Connor, Steven (1989), *Cultura postmoderna. Introducción a las teorías de la contemporaneidad*, Akal, Madrid, 1996.
- De Lauretis, Teresa (1984), *Alicia ya no. Feminismo, semiótica, cine*, Cátedra, Madrid, 1992.
- Dick, Bernard (1978), *Anatomía del film*, Noema, México, 8a. ed., ingl., 1998, 1981
- Durand, Philippe, *El actor y la cámara*, CUEC, México, 1979.
- Eco, Umberto, *Los límites de la interpretación*, Lumen, México, 1993.
- _____ (1985), "La innovación en el serial", en *De los espejos y otros ensayos*, Lumen, Madrid, 1988, pp. 134-156.
- _____ y T. Sebeok (eds.) (1987), *El signo de los tres. Peirce, Dupin, Holmes*, Lumen, Barcelona, 1990.
- Faultisch, Werner y Helmut Korte (comps.) (1994), *Cien años de cine. Desde los orígenes a su establecimiento como medio*, vol. 1, 1895-1924, México, Siglo XXI, 1997.
- _____ (1994), *Cien años de cine. El cine como fuerza social*, vol. 2, 1925-1944, Siglo XXI, México, 1997.
- _____ (1990), *Cien años de cine. Hacia una búsqueda de los valores*, vol. 3: 1945-1960, Siglo XXI, México, 1995.
- _____ (1992), *Cien años de cine. Entre la tradición y una nueva orientación*, vol. 4: 1961-1976, Siglo XXI, México, 1997.
- _____ (1995), *Cien años de cine. Artículo de consumo masivo y arte*, vol. 5: 1977-1995, Siglo XXI, México, 1999.
- García Jiménez, Jesús, *Narrativa audiovisual*, Cátedra, Madrid, 1993.
- _____, *La imagen narrativa*, Paraninfo, Madrid, 1994.
- González Requena, Jesús (comp.), *El análisis cinematográfico. Modelos teóricos. Metodologías. Ejercicios de análisis*, Editorial Complutense, Madrid, 1995.
- Groupe, M. (1992), *Tratado del signo visual*, Cátedra, Madrid, 1993.
- Harvey, David (1990), *La condición de la posmodernidad. Investigación sobre los orígenes del cambio cultural*, Amorrortu, Buenos Aires, 1998.

- Heredero, Carlos F. y Antonio Santamarina, *El cine negro. Maduración y crisis de la escritura clásica*, Paidós, Barcelona, 1996.
- Jameson, Fredric (1992), *La estética geopolítica. Cine y espacio en el sistema mundial*, Paidós, Barcelona, 1995.
- Lack, Russell (1997), *La música en el cine*, Cátedra, Madrid, 1999.
- Luján Sauri, Jorge Humberto, *El cine de Peter Greenaway. Visto desde las perspectivas del análisis barroco, intertextual e irónico*, Ediciones Sin Nombre / Cineteca Nacional, México, 1999.
- Mandoki, Katia, *Prosaica. Introducción a una estética de lo cotidiano*, Grijalbo, México, 1995.
- Mitry, Jean, *Historia del cine experimental*, Fernando Torres, Valencia, 1974.
- Monterde, José Enrique, Esteve Riambau y Casimiro Torreiro, *Los "nuevos cines" europeos 1955-1970*, Lerna, Barcelona, 1987.
- Nichols, Bill (1991), *La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental*. Paidós, Barcelona, 1997.
- Onaindia, Mario, *El guión clásico de Hollywood*, Paidós, Barcelona, 1996.
- Oroz, Silvia, *El cine de lágrimas de América Latina*, UNAM, México, 1995.
- Pavis, Patrice (1996), *El análisis de los espectáculos. Teatro, mimo, danza, cine*, Paidós, Barcelona, 2000.
- Reisz, Karel (1953), *Técnica del montaje cinematográfico*, Taurus, Madrid, 1987.
- Romaguera i Ramió, Joaquim, *El lenguaje cinematográfico. Gramática, géneros, estilos y materiales*, Ediciones de la Torre, Barcelona, 1998.
- Rubin, Martin, *Thrillers*, Cambridge University Press, Madrid, 2000.
- Salvador Marañón, Alicia, *Cine, literatura e historia. Novela y cine: recursos para la aproximación a la Historia Contemporánea*, Ediciones de la Torre, Madrid, 1997.
- Sánchez, Rafael C., *Montaje cinematográfico. Arte de movimiento*, CUEC, México, 1994.
- Sánchez-Biosca, Vicente, *El montaje cinematográfico. Teoría y análisis*, Paidós, Barcelona, 1996.
- Scott, James F. (1975), *El cine, un arte compartido*, Pamplona, Ediciones de la Universidad de Navarra, 1979.
- Truffaut, Francois (1966), *El cine según Hitchcock*, Alianza Editorial, Madrid, 1974.

- Vanoye, Francis (1991), *Guiones modelo y modelos de guión. Argumentos clásicos y modernos en el cine*, Paidós, Barcelona, 1996.
- Vilches, Lorenzo, *La lectura de la imagen. Prensa, cine, televisión*, Paidós, Barcelona, 1983.
- Villain, Dominique, *El montaje*. Cátedra, Madrid, 1996.
- ____ (1992), *El encuadre cinematográfico*, Paidós, Barcelona, 1997.
- Zizek, Slavoj (1992), *¡Goza tu síntoma! Jacques Lacan dentro y fuera de Hollywood*, Nueva Visión, Buenos Aires, 1994.
- ____ (comp.), *Todo lo que usted siempre quiso saber sobre Lacan y nunca se atrevió a preguntarle a Hitchcock*, Manantial, Buenos Aires, 1994.
- Zunzunegui, Santos, *Pensar la imagen*, Cátedra, Madrid, 1989.
- ____, *La mirada cercana. Microanálisis filmico*, Paidós, Barcelona, 1996.