

JOSÉ LUIS SÁNCHEZ NORIEGA

Historia del Cine

TEORÍAS, ESTÉTICAS, GÉNEROS >>> Guía didáctica

Alianza Editorial

INTRODUCCIÓN

Para qué sirve (y para qué no) un manual universitario

A pesar de las resistencias y rechazos que tienen los manuales en la docencia universitaria, defendemos su existencia en aras de la calidad de la didáctica de la materia y en orden a facilitar el estudio a los alumnos. Un buen manual contiene un esquema de la asignatura y permite al alumno el estudio organizado y la apropiación personal del temario, ayuda al seguimiento de la exposición del profesor en la clase, facilita la tarea de tomar apuntes, proporciona pautas para ampliar los temas, orienta sobre las lecturas complementarias, da pistas de posibles trabajos monográficos y, por último, es un valioso instrumento cuando se tiene la urgencia de preparar los exámenes escritos.

El rechazo ha sido tradicionalmente justificado porque los manuales se han presentado como único instrumento del aprendizaje de las asignaturas; incluso se ha juzgado que su esquematismo y didactismo suponen la *cosificación* del saber en cuanto este queda concebido como la repetición mimética de contenidos que no han sido asimilados personalmente.

En efecto, si el estudio de una materia se limita a la memorización de los temas del manual hay que estar de acuerdo con ese rechazo, del mismo modo que hay que juzgar de manera negativa la práctica tan extendida de preparar los exámenes con fotocopias de apuntes ajenos y la enseñanza en el aula como puro dictado de apuntes. En cualquiera de estos casos, el manual apoya una concepción del estudio deficiente por su incapacidad para despertar intereses intelectuales, para la reflexión y asimilación crítica de la materia y, en definitiva, para el objetivo principal de la enseñanza universitaria, que no puede ser otro que la madurez intelectual lograda a través del saber en sentido estricto. Por tanto, un manual *no* puede sustituir la exposición del profesor en la clase, servir como coartada para la ausencia de lecturas complementarias o fomentar la pura memorización o la repetición mecánica de lugares comunes.

Por el contrario, si el manual se considera una herramienta para el estudio ofrece las ventajas indicadas. Por otra parte, en el caso singular de la enseñanza de Historia del Cine y del Audiovisual, la existencia del manual es más necesaria en cuanto permite optimizar el tiempo disponible y libera al profesor de proporcionar en el aula informaciones y datos que el alumno puede encontrar en el libro. De esta forma, es posible una docencia teórico-práctica con visionado de películas o fragmentos seguidos de su correspondiente análisis. De ahí que en cada tema se proponga —además de comentarios sobre películas concretas— una filmografía de consulta.

El manual *Historia del Cine (Teorías, estéticas, géneros)* es una propuesta global pensada para la docencia que existe con distintos nombres —Historia General de la Imagen, Historia Universal del Cine,

Historia del Cine, Teoría e Historia del Cine, etc.— en los grados de Comunicación Audiovisual, Historia del Arte, Humanidades, Bellas Artes o Periodismo. Hemos comenzado por los aspectos más teóricos dedicados a una aproximación global al cine como lenguaje (*I. Teorías y lenguajes*) porque nos parece que, de entrada, esto ubica al alumno en una reflexión académica acerca del hecho cinematográfico y contribuye a situar la materia en un terreno alejado de la mera cultura cinéfila o de cualquier frivolidad. Al mismo tiempo, esa primera parte proporciona las herramientas necesarias para el estudio de las películas, tarea imprescindible para la historización del cine. Dicho de otro modo, el estudio de la Historia del Cine requiere conceptos y procedimientos de aproximación a las películas que, por lo general, los alumnos no poseen y que nos parecen del todo necesarios.

La parte II (*Los géneros cinematográficos*) aborda la tipología y géneros cinematográficos que da cuenta de la diversidad y complejidad del conjunto de películas a lo largo de la historia y los países. Estas dos primeras partes otorgan la base conceptual para el estudio de la Historia del Cine propiamente dicha, que se lleva a cabo en la parte IV (*Evolución histórica del cine*), articulada en tres bloques que vienen a marcar reconocidos puntos de inflexión en el devenir histórico de las cinematografías de distintos países. Previamente, nos parece importante completar esa perspectiva con algunos datos de lo que puede constituir una *Historia industrial, tecnológica y sociocultural* (parte III): el proceso de producción, distribución y exhibición de una película, el sistema de estudios de Hollywood, el fenómeno del estrellato y las innovaciones del sonido, el color y los formatos panorámicos.

Como advertirá el lector, el orden —tan discutible como cualquier otro— quiere responder a una aproximación global al cine, en cuanto se llega a la perspectiva básica de carácter histórico a partir de consideraciones teóricas, lingüísticas, estéticas, industriales,

tecnológicas y sociológicas que nos parecen necesarias para el estudio propiamente histórico. Puede suceder que, sobre todo en la parte IV, se eche en falta un mayor hincapié en el contexto social y cultural a la hora de tratar las cinematografías de los distintos países. Ese hubiera sido nuestro deseo, pero dada la extensión limitada de cualquier manual, lo hemos sacrificado en aras de otros aspectos y, en todo caso, se trata de conocimientos históricos generales que el alumno ha de poseer o puede adquirir en cualquier momento.

En bastantes temas aparecen textos complementarios —comentarios de películas y textos de referencia— que pueden servir para el momento práctico de la docencia, según las sugerencias que se indican en esta guía. También se ha hecho el esfuerzo de incorporar un vocabulario general que ha de servir para la conceptualización rigurosa del saber sobre el audiovisual, saber para cuya construcción se propone la realización de diversos trabajos de curso, tarea a la que quiere contribuir el Anexo *Cómo escribir e investigar sobre el Audiovisual*. Por el contrario, hay que señalar que, frente a la convencional bibliografía cinematográfica, hemos prescindido deliberadamente de referencias a actores, indagaciones sobre el «mundo de Hollywood» y recurrentes filmografías sobre los Óscar que ocultan —más que aclaran— el saber sobre el cine.

José Luis Sánchez Noriega
noriega@ucm.es

Universidad Complutense de Madrid

ÍNDICE DE CONTENIDO DE *HISTORIA DEL CINE*

Prólogo de Román Gubern

Un saber suficiente sobre el cine

Introducción: la Historia del Cine en una perspectiva estética

I. TEORÍAS Y LENGUAJES

1. Elementos del lenguaje audiovisual

Elementos profílmicos: escenografía y caracterización. Códigos visuales. El cuadro, la luz y el color. El movimiento: dinamismo de la acción y movimientos de cámara. Códigos sonoros: voz, ruidos y música. Códigos sintácticos: el montaje.

2. El relato cinematográfico

Las dimensiones del relato. El narrador: voz narrativa y punto de vista. El tiempo del relato: orden, duración y frecuencia. Los existentes: escenarios y personajes. Cine y literatura. Tipología de adaptaciones de textos literarios al cine.

3. Análisis del filme

Fundamentos teóricos para el análisis filmográfico. Un modelo de análisis. Elementos constituyentes del texto fílmico: determinaciones industriales, elementos estéticos, existentes, temática, hermenéutica, crítica y recepción. El análisis colectivo: el cinefórum. Esquema de análisis de *Ciudadano Kane*.

4. El proceso de recepción

Perspectivas de teorización del rol del espectador. La constitución del público y sus determinaciones. El público del cine comercial actual. La exhibición televisiva y los nuevos modos de consumo. La crítica cinematográfica: tipos, funciones y requisitos.

5. Estéticas y teorías del cine

Estéticas formalistas: Hugo Münsterberg, Rudolf Arnheim y Béla Balász. El realismo de Siegfried Kracauer y André Bazin. Una aproximación fenomenológica: el cine y lo imaginario en Edgar Morin. De las gramáticas del cine a la semiótica: Jean Mitry y Christian Metz. El aparato cinematográfico y las teorías psicoanalítica y feminista. Aproximaciones narratológica, neoformalista y semiopragmática.

II. LOS GÉNEROS CINEMATográfICOS

6. Tipologías y géneros cinematográficos

Complejidad y criterios de clasificación de los textos audiovisuales. Los géneros cinematográficos. Los primeros modelos temáticos. Los pioneros del cine de animación. El *western* fundacional.

El burlesco. Mack Sennett, Charles Chaplin, Buster Keaton y Harold Lloyd. Aventuras y melodrama en el cine mudo.

7. El documental

Aproximación a un concepto pluriforme. Dziga Vertov y la estética verista del cine-ojo. La escuela documental inglesa y la Frontier Film americana. Los grandes autores: Robert Flaherty y Joris Ivens. El documental nazi de Leni Riefenstahl.

8. El cine de animación

Concepto y técnicas creativas. La industria clásica norteamericana: de Walt Disney a los hermanos Fleischer. El vanguardismo de Norman McLaren, la UPA y el dibujo para adultos de Ralph Bakshi. Jiri Trnka y el cine checo. Panorama de la animación española.

Las nuevas formas del cómic y la infografía en el dibujo japonés y norteamericano. Apéndice. Disney como modelo de industria cultural

9. El drama, la comedia, el *western* y el musical

El drama y el melodrama. Las especializaciones. La comedia clásica americana, la *screwball comedy* y el humor absurdo. El *western*: una épica americana. El apogeo del musical.

10. El fantástico y el terror, cine negro, de aventuras y bélico

El cine fantástico y de terror. El criminal, la intriga y el cine negro. Los territorios de la acción y la aventura. El cine bélico: memoria de todas las guerras. Géneros híbridos e intergéneros: cine de catástrofes, *peplum* y colosal.

III. HISTORIA INDUSTRIAL, TECNOLÓGICA Y SOCIOCULTURAL

11. La producción cinematográfica

La producción. Fuentes argumentales. El guion: técnicas y procedimientos. Equipo técnico y artístico: los principales oficios del cine. Preparación de la producción y rodaje. La postproducción. Montaje y efectos especiales. Distribución y exhibición. Cuota de pantalla y prácticas monopolistas.

12. El sistema de los estudios y las transformaciones del sonoro

Los estudios Pathé y Gaumont y la industria italiana. La guerra de las patentes y la alternativa de los independientes. La exhibición: de los *nickelodeon* a los palacios. Las formas primitivas de color y sonido. La invención del sonoro. Transformaciones en la producción y en la estética fílmica. Las versiones múltiples y la resistencia al sonoro.

13. Producción y estrellato en el cine clásico americano

El oligopolio de producción y los grandes estudios. La legislación antitrust y la decadencia del sistema de estudios. Innovaciones en la tecnología del color, el sonido y los nuevos formatos. La creación del estrellato (*star system*) por la industria. Persona, personaje y estrella. Elementos constitutivos de la estrella.

IV. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CINE

La época silente

14. La invención del cine y la obra de los pioneros

De las máquinas recreadoras y los juguetes ópticos a la cronofotografía. El kinetoscopio y

el cinematógrafo. Los Lumière y la estética de las «vistas». La Escuela de Brighton y los pioneros alemanes. El cine fantástico de Georges Méliès. Directores del primer cine americano: Edwin S. Porter, James S. Blackton y Thomas H. Ince.

15. El estatuto artístico del cine

La legitimación del *Film d'Art* y el cine literario de los orígenes. Ricciotto Canudo y las teorías artísticas del silente. Los Modos de Representación Primitivo e Institucional. El director cinematográfico: artesanía y autoría. El patrimonio cinematográfico y la función de las filmotecas. Apéndices: *Manifiesto de las Siete Artes* (1914) de Ricciotto Canudo y Fragmentos de *Photogénie* (1920) de Louis Delluc.

16. Las vanguardias: del impresionismo al surrealismo

Las vanguardias artísticas y el cine. La primera vanguardia: el impresionismo y sus

directores. El futurismo italiano y la música cromática. El ritmo visual del cine abstracto y cubista. El cine dadaísta y surrealista: Luis Buñuel. Apéndices: Fragmentos de *Las estéticas*. *Las trabas*. *La Cinegrafía integral* (1927) de Germaine Dulac. Textos de/sobre el surrealismo de Luis Buñuel

17. El expresionismo alemán y su evolución

El expresionismo y *El gabinete del doctor Caligari*. El sistema de producción de la UFA y los directores F.W. Murnau y Fritz Lang. Evolución del expresionismo: la Nueva Objetividad y la *Kammerspielfilm*. Apéndice: *Contribución a una definición del cine expresionista*, por Lotte H. Eisner.

18. La dialéctica del cine soviético

Experimentación y revolución del cine soviético. La Fábrica del Actor Excéntrico (FEKS) y el experimentalismo de Lev Kulechov. Serguei M. Eisenstein y la teoría del montaje. Otros directores: Vsevolod Pudovkin y Aleksandr Dovjenko. Apéndices: *El montaje en el film* (1928) de Vsevolod Ilarionovitch Pudovkin. *El montaje de atracciones* (1923) por Sergei M. Eisenstein.

19. El cine narrativo europeo y americano

La época dorada en Francia y la cultura cinematográfica. El *kolossal* italiano y la Historia como espectáculo. Los directores. El cine alemán y de los países nórdicos de la época muda. La madurez del relato fílmico con David Wark Griffith. La consolidación de los estudios y los directores más relevantes: Erich von Stroheim, Josef von Sternberg, Ernst Lubitsch y Cecil B. De Mille. Aportaciones europeas al cine americano en la primera emigración.

20. El cine español del período mudo

La llegada del cine. Los pioneros: Gelabert y Chomón. Reticencias frente al espectáculo cinematográfico. La producción barcelonesa: Barcinógrafo, Hispano Films y Studio Films. La producción madrileña. La obra de Florián Rey y de Benito Perojo. La tímida vanguardia y el cineclubismo.

*De la aparición del sonoro
a los años sesenta*

21. El realismo poético y el cine francés de posguerra

Panorama de la década de los treinta. Algunos directores. El realismo poético. El cine de Marcel Carné, Julien Duvivier y Jean Grémillon. La obra de Jean Renoir y el compromiso

frentepopulista. De la Ocupación y el régimen de Vichy al cine *de qualité* de posguerra.

22. El cine de la República y la Guerra Civil española

La aparición del sonoro. La industria: CEA, Cifesa y Filmófono. Principales directores de los años treinta. Un cineasta nómada: Luis Buñuel. El documental y los géneros: el musical, el bandidismo y las películas clericales. La producción de propaganda durante la Guerra Civil.

23. El cine de los fascismos

El cine italiano del ventenio negro. La comedia de teléfonos blancos y los directores. Las directrices de Mussolini y la «resistencia pasiva» ante el fascismo. La política cinematográfica del nazismo. Antisemitismo y cine nacionalista. El cine español de cruzada y la legitimación del nuevo Estado.

24. Estados Unidos: del *New Deal* al maccarthysmo

El Código de Producción y la crisis del sistema de monopolio. El *New Deal* y la política cinematográfica durante la guerra. El anticomunismo del Comité de Actividades Antiamericanas y la caza de brujas en Hollywood. Análisis de la etapa a través de *Las uvas de la ira* (1940), *Los mejores años de nuestra vida* (1946) y *La ley del silencio* (1954).

25. El neorrealismo y los grandes directores italianos

Ética y estética del movimiento. Del naturalismo de *Ossessione* a las crónicas de Rossellini. El neorrealismo social de Giuseppe de Santis. Las descripciones de la vida cotidiana y los géneros. Las singularidades de Fellini y Antonioni. Otros directores. Apéndices: *Un cine antropomórfico* (1943), por Luchino Visconti

(fragmento). *Dos palabras sobre el neorrealismo* (1953), por Roberto Rossellini.

26. Directores del cine clásico americano

Los clásicos americanos: King Vidor, Howard Hawks, John Ford, Raoul Walsh, George Cukor y William A. Wellman. Los directores de origen europeo: Frank Capra, William Wyler, Jacques Tourneur y Billy Wilder. Los cineastas de la segunda generación del sonoro o *generación perdida*: Otto Preminger, Nicholas Ray, John Huston, Richard Brooks y Joseph L. Mankiewicz. Las singularidades de Orson Welles, Joseph Losey y Elia Kazan.

27. El cine del franquismo

Los directores más relevantes del primer franquismo. Política cinematográfica y géneros en los cincuenta. La disidencia interior de Luis García Berlanga y Juan Antonio Bardem. Las alternativas industriales. La cultura cinematográfica, las conversaciones de Salamanca y la escuela de cine. El cine del exilio. Luis Buñuel en México y Francia.

28. Otras cinematografías europeas

Los productores-creadores británicos Alexander Korda y J. Arthur Rank. Directores significativos de Gran Bretaña. Las películas alemanas «de ruinas» y el cine de ámbito rural. Los cines escandinavos. La indagación antropológica de Ingmar Bergman. El cine soviético del realismo socialista.

29. El cine japonés y de América Latina

El fenómeno del *benshi* y la llegada del sonoro. Los géneros autóctonos. El cine nacionalista, el protectorado norteamericano y el cine pacifista. El cine de Yasujiro Ozu, Kenji Mizoguchi, Mikio Naruse y Akira Kurosawa. La industria latinoamericana y los géneros hasta los años sesenta. Directores del cine de América Latina.

De la modernidad a la imagen digital

30. La modernidad cinematográfica y los nuevos cines

La renovación de los nuevos cines: aproximación global. El contexto del existencialismo y el *nouveau roman*. Características del Modo de Representación Moderno. Las temáticas de los nuevos cines de los sesenta.

31. La *nouvelle vague*

La crítica al cine de *qualité* y la renovación generacional. Factores del nacimiento de la *nouvelle vague*. Los operadores y los rostros emblemáticos. La ruptura de Godard y el cine de Truffaut. El cine de la memoria: Alain Res-

nais, Agnes Varda y Alain Robbe-Grillet. Los cuentos morales de Eric Rohmer. Otros directores: Jacques Rivette, Claude Chabrol y Louis Malle. Apéndice: ¿Qué fue la *nouvelle vague*?

32. Los nuevos cines de Gran Bretaña, Alemania e Italia

Los «jóvenes airados» del *free cinema* británico: Karel Reisz, Lindsay Anderson y Tony Richardson. Otros cineastas. El nuevo cine alemán de Alexander Kluge, Volker Schlöndorff, Jean Marie Straub y Peter Fleishmann. La generación de los años setenta: Rainer W. Fassbinder, Werner Herzog y Wim Wenders. El Cinema Nuovo. La obra de Pier Paolo Pasolini, Bernardo Bertolucci y Marco Bellochio. Otros directores del cine italiano.

33. La renovación en Europa del Este

La Nova Vlnà checa. Jiri Menzel, Milos Forman, Vera Chytillová y Jan Némec. La tradición neorrealista de Zoltan Fabri y el nuevo cine húngaro. El realismo poético de Andrei Tarkovski y los renovadores del cine soviético. El cine polaco: desde Andrzej Wajda a la nueva generación de Jerzy Skolimowski, Roman Polanski y Krzysztof Zanussi. La personalidad de Dusan Makavejev en el cine yugoslavo.

34. El Nuevo Cine Español y la Escuela de Barcelona

El marco de la renovación y la política aperturista. El Nuevo Cine Español: características del movimiento y principales directores. Los cineastas de la Escuela de Barcelona. Del NCE al cine de la transición: el landismo, las coproducciones y el cine de oposición.

35. Transformaciones en el cine norteamericano

Los directores de la generación de la televisión: Robert Mulligan, Martin Ritt, John Frankenheimer, Arthur Penn, Sidney Lumet

y Robert Altman. El análisis de la violencia en Siegel, Boetticher, Fuller y Peckinpah. El cine de Stanley Kubrick. La alternativa «artística» a Hollywood: Sidney Meyers, Morris Engel y Lionel Rogosin. La escuela de Nueva York y el *New American Cinema*: John Cassavetes, Shirley Clarke, Jonas Mekas, Paul Morrissey y Andy Warhol. Apéndice: «New American Cinema» (1962), por Jonas Mekas.

36. Los cines periféricos I. América Latina

La cultura cinematográfica en los años cincuenta, las influencias y el contexto social. Rasgos globales del Nuevo Cine Latinoamericano (NCL). El Cinema Nôvo brasileño. La obra de Nelson Pereira dos Santos, Glauber Rocha y Ruy Guerra. El cine cubano de la revolución: géneros y estilos. De la militancia a la crisis de la utopía. El ensayo de *La hora de los hornos* y los directores argentinos. Jorge Sanjinés y el cine indigenista boliviano. Del cine de Allende a los nuevos directores chilenos. Otros nombres del cine latinoamericano actual. Apéndices: *La estética de la violencia* (1965). *Primera declaración del Grupo Cine Liberación* (1968). *Manifiesto de los cineastas de la Unidad Popular* (1970).

37. Los cines periféricos II. Asia y África

El nuevo cine japonés (Nuberu Bagu) y los géneros. Shohei Imamura y Nagisa Ôshima. Última etapa de Akira Kurosawa. Figuras emergentes en Japón y Corea del Sur. El cine indio: industria y tendencias. Sayajit Ray y otros directores. Dos mujeres cineastas. El cine chino de la Quinta Generación: Zhang Yimou y Chen Kaige. Ang Lee y el cine de Taiwán. Autores y artes marciales de Hong Kong. El nuevo cine iraní. La mirada singular de Abbas Kiarostami. Aproximación a los cines africanos. Youssef Chahine y el cine árabe. La obra de Ousmane Sembene y Abderrahmane Sissako.

38. Cine europeo y americano contemporáneos

Transformaciones en la producción y exhibición. La resistencia a la colonización norteamericana. Diversidad del cine de autor actual en Europa: Pialat, Costa-Gavras, Angelopoulos, Kieslowski, Oliveira y Kusturica. Ken Loach y el realismo social británico de los noventa. Los cineastas del Nuevo Hollywood: Francis F. Coppola, Martin Scorsese y Steven Spielberg. Otros directores del cine americano contemporáneo. La incorporación de cineastas europeos y australianos. Woody Allen: del cómico al existencialismo bergmaniano. El *black cinema* y el cine chicano.

39. Cine español: de la Transición al nuevo siglo

El cine de la Transición. Política cinematográfica, cines autonómicos y revisión de la historia inmediata. Ciclos y temáticas. Directores representativos de los ochenta. Directoras y

directores de la generación plural de los noventa. Trayectorias del cine español del XXI.

40. El cine de la posmodernidad y «Dogma 95»

El paradigma posmoderno y sus consecuencias en la estética y el cine. Posmodernos europeos: de Peter Greenaway a Aki Kaurismäki. Posmodernos norteamericanos: Jim Jarmusch, Quentin Tarantino, Ethan y Joel Coen y otros cineastas. La nueva retórica y barroquismo visual. La reacción de Lars von Trier y el movimiento Dogma 95. Las nuevas tecnologías digitales y sus posibilidades expresivas.

41. El audiovisual versátil en la era digital

Un cine desplazado: panorama de tendencias, focalizaciones y perspectivas. Figuras emergentes en Europa y Estados Unidos. Nuevos territorios del cine de no ficción: documental de autor, cine ensayo, falso documental, autobiografías y diarios, cine de imágenes recicladas. El cine comprimido en internet.

ANEXO. Cómo escribir e investigar sobre el Audiovisual

Por qué/para qué escribir e investigar. Tipos de textos y fases del trabajo. Metodología y objeto de la investigación. Herramientas y fuentes. El proceso de redacción del trabajo. Cuestiones de estilo.

Vocabulario general del cine y del audiovisual

Índice de películas

Índice de autores

Bibliografía general

MATERIALES DIDÁCTICOS *ON LINE*

2.1 Presentaciones para la clase: ppt con clips de películas

Elementos del lenguaje audiovisual

<http://sdrv.ms/15Vrj2L>

El relato cinematográfico

<http://sdrv.ms/YISFAA>

Ciudadano Kane

<http://sdrv.ms/19tm1sD>

Los géneros cinematográficos

<http://sdrv.ms/18iPzvZ>

La producción cinematográfica

<http://sdrv.ms/18iPqbX>

Estéticas del cine

<http://sdrv.ms/10sRJ7y>

<http://sdrv.ms/10sRRUJ>

El cine de Pedro Almodóvar

<http://sdrv.ms/18j2091>

El oficio del actor y el estrellato

<http://sdrv.ms/19C2kP5>

El estatuto artístico del cine

<http://sdrv.ms/17jqFfQ>

El precinema y la invención del cine

<http://sdrv.ms/17jqPE2>

Madrid en el cine

<http://sdrv.ms/19C2oOH>

El mito de Carmen

<http://sdrv.ms/1hTTtSP>

Expresionismo alemán

<http://sdrv.ms/1dkJsYz>

Saura y el Nuevo Cine Español

<http://1drv.ms/1cwFcd4>

2.2 Audiovisuales sobre cine español

Fragmentos para una historia del otro
cine español

<http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/documental-2-fragmentos-para-historia-del-otro-cine-espanol/1815968/>

De Salamanca a ninguna parte (Chema de la Peña, 2002)

<http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/documental-salamanca-ninguna-parte/1056477/>

La ciudad de Madrid en el cine

<https://www.youtube.com/watch?v=0F58rxL9yMQ>

El Madrid de Alatriste

<http://1drv.ms/1dkPX3S>

Millennium – El dulce encanto del cine español

<http://www.rtve.es/alacarta/videos/millennium/millennium-dulce-encanto-del-cine-espanol/2932997/>

Los santos inocentes

<http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-mitad-invisible/mitad-invisible-santos-inocentes/3405277/>

Selección de coloquios de Historia de Nuestro Cine (La 2 – RTVE)

Adaptaciones literarias

<http://www.rtve.es/alacarta/videos/historia-de-nuestro-cine/historia-nuestro-cine-coloquio-adaptaciones-literarias/3581479/>

<http://www.rtve.es/alacarta/videos/historia-de-nuestro-cine/historia-nuestro-cine-coloquio-clasicos-literarios/3999156/>

<http://www.rtve.es/alacarta/videos/historia-de-nuestro-cine/historia-nuestro-cine-coloquio-adaptaciones-novelas/4047141/>

<http://www.rtve.es/alacarta/videos/historia-de-nuestro-cine/historia-nuestro-cine-coloquio-adaptaciones-literarias-cine-espanol/4339420/>

<http://www.rtve.es/alacarta/videos/historia-de-nuestro-cine/historia-nuestro-cine-coloquio-adaptaciones-literarias-cine/3157278/>

Escritores en el cine

<http://www.rtve.es/alacarta/videos/historia-de-nuestro-cine/historia-nuestro-cine-coloquio-escritores-cine/4374119/>

Adaptaciones teatrales en el cine español

<http://www.rtve.es/alacarta/videos/historia-de-nuestro-cine/historia-nuestro-cine-coloquio-adaptaciones-teatrales-cine/3571200/>

<http://www.rtve.es/alacarta/videos/historia-de-nuestro-cine/historia-nuestro-cine-coloquio-adaptaciones-teatrales/4621397/>

<http://www.rtve.es/alacarta/videos/historia-de-nuestro-cine/historia-nuestro-cine-coloquio-teatro/3963743/>

Mujeres en el cine español

<http://www.rtve.es/alacarta/videos/historia-de-nuestro-cine/historia-nuestro-cine-coloquio-mujeres-cine-espanol/4513302/>

<http://www.rtve.es/alacarta/videos/historia-de-nuestro-cine/hncine-muj-directoras-coloquio-080416-2350/3561338/>

<http://www.rtve.es/alacarta/videos/historia-de-nuestro-cine/historia-nuestro-cine-coloquio-condicion-mujer/3270599/>

<http://www.rtve.es/alacarta/videos/historia-de-nuestro-cine/historia-nuestro-cine-coloquio-mujer-trabajo/3520161/>

Sexualidad y transexualidad

<http://www.rtve.es/alacarta/videos/historia-de-nuestro-cine/historia-nuestro-cine-coloquio-sexualidad-transexualidad/3372618/>

Cine histórico

<http://www.rtve.es/alacarta/videos/historia-de-nuestro-cine/historia-nuestro-cine-2016-2/3757587/>

Cine español y Guerra Civil

<http://www.rtve.es/alacarta/videos/historia-de-nuestro-cine/historia-nuestro-cine-coloquio-ecos-guerra-civil/4606136/>

<http://www.rtve.es/alacarta/videos/historia-de-nuestro-cine/historia-ncine-56-coloquio/3972238/>

<http://www.rtve.es/alacarta/videos/historia-de-nuestro-cine/historia-nuestro-cine-coloquio-guerra-civil/3454618/>

Música en el cine

<http://www.rtve.es/alacarta/videos/historia-de-nuestro-cine/historia-nuestro-cine-coloquio-musica-cine/4116172/>

<http://www.rtve.es/alacarta/videos/historia-de-nuestro-cine/historia-nuestro-cine-musica-cine-espanol/3177418/>

Películas biográficas

<http://www.rtve.es/alacarta/videos/historia-de-nuestro-cine/historia-nuestro-cine-coloquio-peliculas-biograficas/3550358/>

Vida rural

<http://www.rtve.es/alacarta/videos/historia-de-nuestro-cine/historia-nuestro-cine-coloquio-vida-rural-cine-espanol/4059300/>

Memorias del cine español (16 capítulos)

<http://www.rtve.es/alacarta/videos/memorias-del-cine-espanol/>

Prólogo. Los años 30:

<http://www.rtve.es/alacarta/videos/memorias-del-cine-espanol/memorias-del-cine-espanol-prologo-anos-30/1971270/>

El cine literario

<http://www.rtve.es/alacarta/videos/memorias-del-cine-espanol/memorias-del-cine-espanol-cine-literario/1968393/>

El cine folclórico

<http://www.rtve.es/alacarta/videos/memorias-del-cine-espanol/memorias-del-cine-espanol-cine-folclorico/1971248/>

El cine histórico:

<http://www.rtve.es/alacarta/videos/memorias-del-cine-espanol/memorias-del-cine-espanol-cine-historico/1971315/>

La comedia rosa:

<http://www.rtve.es/alacarta/videos/memorias-del-cine-espanol/memorias-del-cine-espanol-comedia-rosa/1968436/>

Punto y aparte- El cine maldito:

<http://www.rtve.es/alacarta/videos/memorias-del-cine-espanol/memorias-del-cine-espanol-punto-aparte-ci-20130801142715642-web/1970211/>

Los niños prodigio:

<http://www.rtve.es/alacarta/videos/memorias-del-cine-espanol/memorias-del-cine-espanol-ninos-prodigio/1903177/>

El cine religioso:

<http://www.rtve.es/alacarta/videos/memorias-del-cine-espanol/memorias-del-cine-espanol-cine-religioso/1971236/>

El amor imposible:

<http://www.rtve.es/alacarta/videos/memorias-del-cine-espanol/memorias-del-cine-espanol-amor-imposible/1966712/>

Los géneros de imitación: el cine de acción

<http://www.rtve.es/alacarta/videos/memorias-del-cine-espanol/memorias-del-cine-espanol-generos-imitacion-cine-accion/1971193/>

Cine erótico:

<http://www.rtve.es/alacarta/videos/memorias-del-cine-espanol/memorias-del-cine-espanol-capitulo-doble-amor-posible-nuevos-tiempos/1968593/>

El nuevo cine español:

<http://www.rtve.es/alacarta/videos/memorias-del-cine-espanol/memorias-del-cine-espanol-nuevo-cine-espanol/1971153/>

El cine del ligue:

<http://www.rtve.es/alacarta/videos/memorias-del-cine-espanol/memorias-del-cine-espanol-cine-del-ligue/1885037/>

Nuevos tiempos (transición)

<http://www.rtve.es/alacarta/videos/memorias-del-cine-espanol/memorias-del-cine-espanol-nuevos-tiempos/1970187/>

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS Y PRÁCTICAS POR TEMAS

INTRODUCCIÓN: LA HISTORIA DEL CINE EN UNA PERSPECTIVA ESTÉTICA

a) El alumno realiza una lectura por su cuenta y redacta por escrito cinco o seis preguntas o comentarios acerca de esa lectura.

b) De la bibliografía se elige uno de los textos para realizar una ficha de lectura.

Estas dos prácticas sustituyen al examen del tema.

TEMA 1. ELEMENTOS DEL LENGUAJE AUDIOVISUAL

a) Presentación en Power Point para la explicación del profesor (*vid. supra*).

b) Entresacar del texto conceptos fundamentales, tales como escala, cuadro, fuera de campo, panorámica, sonido diegético, secuencia de montaje, encadenado, etc. y consultarlos en el vocabulario final del libro.

c) Analizar una película teniendo en cuenta, de forma aislada, alguno de los siguientes aspectos: ambientación, escala de plano,

iluminación y color, movimientos de cámara, música, diálogos o montaje.

d) Comparar el ritmo y la expresión (escalas, montaje, música, etc.) entre una secuencia de acción y una descriptiva de un filme elegido al azar.

e) Elegir fragmentos representativos de música de distintos géneros cinematográficos.

TEMA 2. EL RELATO CINEMATográfico

a) En la clase, elegir cinco películas de títulos atractivos o sugestivos y explicar la relación entre el título y el contenido, género o personajes de la película.

b) Verbalizar la historia de un filme clásico y de un anuncio que carezca de diálogos.

c) Analizar el punto de vista en una película que, en su mayor parte, carezca de narrador omnisciente.

d) Buscar cinco títulos de filmes que posean un relato de segundo orden e indicar, en cada caso, cómo se vertebran ambos relatos.

e) Analizar la estructura temporal de una película de desarrollo no lineal como las citadas en el tema.

f) Trabajo de curso: analizar las variantes en que difieren una adaptación y la novela en que se basa.

TEMA 3. ANÁLISIS DEL FILME

a) Proyección y análisis de *Ciudadano Kane* en el aula.

b) Realizar —en clase o por escrito— con *Eva al desnudo* un análisis similar al propuesto para *Ciudadano Kane*.

c) Elegir un título de la colección de libros Paidós Películas o de las guías de visionado de Nau Llibres/Octaedro y realizar una ficha de lectura tras ver el filme correspondiente.

d) Trabajo voluntario: elaborar un guion para la presentación y comentario de una película en una sesión de cinefórum.

TEMA 4. EL PROCESO DE RECEPCIÓN

a) Recabar datos sobre la distribución de títulos por países y empresas de la página www.mcu.es y realizar un comentario escrito.

b) Comparar cuatro o cinco críticas de prensa de una película de estreno reciente y categorizar los elementos comentados y la valoración que se hace de ellos y del conjunto.

c) Proponer el visionado de una película y escribir un comentario crítico de veinte líneas para ser leído en clase y que sea comparado con los demás.

TEMA 5. ESTÉTICAS Y TEORÍAS DEL CINE

a) Elegir un capítulo o un libro de alguno de los autores citados y realizar una ficha de lectura.

b) Examen: elegir un párrafo significativo de uno de los autores estudiados para proponerlo en el examen como comentario de texto.

c) Trabajo de curso: elegir uno de los autores mencionados y realizar una síntesis de su teoría del cine tras analizar la lectura completa de sus obras.

d) Trabajo de curso: recopilar unas conclusiones a partir de la lectura de los artículos y libros dedicados a analizar con una perspectiva feminista el cine español de la última década.

TEMA 6. TIPOLOGÍAS Y GÉNEROS CINEMATOGRAFICOS

a) Ideas más importantes para identificar géneros y formatos mediante la presentación en Power Point anteriormente indicada.

b) Visionado de *Tiempos modernos* u otro de los títulos propuestos en la filmografía.

c) Buscar en YouTube algún reportaje sobre géneros del cine y resumir las ideas más importantes.

d) Lectura y ficha de un libro dedicado a un género.

e) Realizar una descripción del personaje de Charlot a partir del visionado de una decena de cortos de Chaplin.

f) Trabajo de curso: comparar los recursos para lograr la comicidad entre un filme mudo y otro sonoro (o entre dos autores del silente).

TEMA 7. EL DOCUMENTAL

a) Visionado y análisis de *El hombre de la cámara* o de alguno de los títulos comentados.

b) Grabar de televisión un documental histórico para su estudio.

c) Lectura y ficha de algunos de los libros propuestos en la bibliografía.

d) Trabajo de curso: a partir de distintos catálogos, elaborar una filmografía de documentales por temas, espacios sociales reflejados, países, etc.

TEMA 8. EL CINE DE ANIMACIÓN

a) A partir de un *zapeo* en distintos canales infantiles de una plataforma de televisión, elaborar un esquema con los tipos de textos audiovisuales de animación.

b) Analizar los elementos de la banda sonora en dibujos animados clásicos.

c) Describir los mecanismos de lanzamiento comercial de una película de animación infantil.

d) Trabajo de curso: estudiar los tipos de conflictos presentes en el cine de Disney.

TEMAS 9 Y 10. LOS GÉNEROS CINEMATográficos

a) Visionado y análisis de alguna de las películas comentadas: *Ser o no ser*, *Raíces pro-*

fundas, *La calle 42*, *Inseparables*, *Gilda*, *Capitanes intrépidos* o *El crepúsculo de los dioses*.

b) Audición de algunos temas de cine musical clásico.

c) Lectura y ficha de un libro dedicado a uno de los géneros.

d) Trabajo voluntario: elaborar una tipología de personajes de cine de terror describiendo en cada caso los rasgos característicos.

e) Trabajo voluntario: caracterización de los espacios en el cine de aventuras.

f) Trabajo voluntario: elaborar una filmografía de «cine en el cine».

g) Trabajo voluntario: ensayar una tipología de películas dentro del cine bélico.

h) Trabajo de curso: ensayo sobre las diferencias y solapamientos entre el cine de terror y el de ciencia ficción (o entre este y el fantástico).

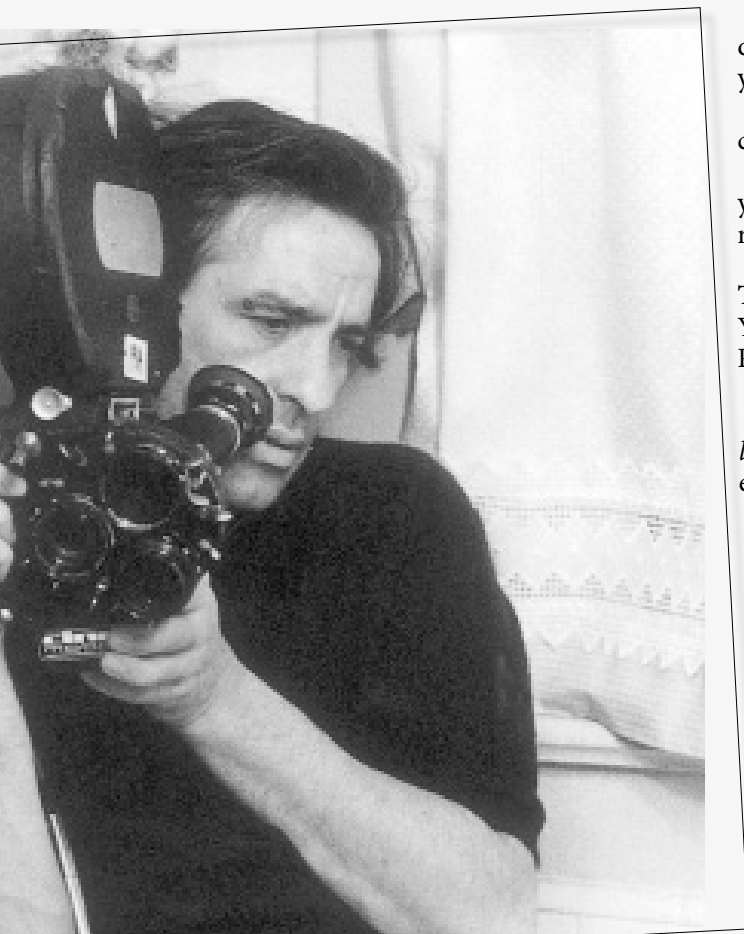
i) Trabajo de curso: elaborar una filmografía de cine histórico con mención de épocas, personajes y temas tratados en las películas.

j) Trabajo de curso: elaborar una filmografía comentada sobre algunos de los mitos de cine de terror y escribir un ensayo sobre la evolución del tratamiento.

k) Trabajo de curso: estereotipos de mujeres en el cine negro.

l) Trabajo de curso: estudiar la evolución de la comedia en relación con el contexto sociocultural.

m) Trabajo de curso: ensayar una descripción global de un género a partir del visionado de la filmografía propuesta en el libro.

TEMA 11. LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA

a) Visionado y análisis de *La noche americana* o de alguno de los títulos propuestos en la filmografía del tema.

b) Invitar a algún profesional del cine a que hable de su trabajo.

c) Lectura y ficha de uno de los libros de la bibliografía.

d) Trabajo voluntario: que un grupo de alumnos se informe acerca de datos de la industria del cine español y los exponga en la clase.

e) Trabajo voluntario: recopilar las páginas web de los festivales de cine más importantes del mundo.

f) Trabajo voluntario: estudiar los estrenos de películas durante un mes por nacionalidad y salas.

g) Trabajo de curso: recopilar opiniones de cineastas sobre su oficio.

h) Trabajo de curso: estudio de los temas y las informaciones que aparecen en alguna revista de ámbito profesional.

TEMA 12. EL SISTEMA DE LOS ESTUDIOS Y LAS TRANSFORMACIONES DEL SONORO

a) Visionado y análisis de *Cantando bajo la lluvia* (también sirve para repasar lo dicho en el tema 9).

b) Invitar a un profesional del sonido a que explique el valor de la banda sonora en la película.

c) Trabajo de curso: recopilación y análisis de las reacciones de los directores ante la aparición del sonoro.

d) Trabajo de curso: estudio sobre la arquitectura de las salas cinematográficas de las dos primeras décadas del siglo xx.

e) Trabajo de curso: ensayo biográfico sobre alguno de los productores que aparecen en el tema.

TEMA 13. PRODUCCIÓN Y ESTRELLATO EN EL CINE CLÁSICO AMERICANO

a) Mostrar y comentar las páginas web de los grandes estudios.

b) Preparar, para proyectar en clase, un vídeo con fragmentos de películas de distintos formatos y cromatismos.

c) Análisis y comentario de *Eva al desnudo*.

d) Lectura y ficha de alguno de los capítulos de la bibliografía.

e) Trabajo de curso: monografía sobre el estrellato en el cine actual.

f) Trabajo de curso: monografía sobre uno de los grandes estudios de Hollywood.

g) Trabajo de curso: ensayo sobre la serie B (producción, rodajes, temas, actores, distribución, etc.)

TEMA 14. LA INVENCION DEL CINE Y LA OBRA DE LOS PIONEROS

a) Visita a una de las exposiciones de aparatos de proyección indicadas en el tema o visita virtual al Museu del Cinema de Girona (www.museudelcinema.org) o a la página www.precinemahistory.net.

b) Visionado de ejemplos de cronofotografía en las webs que figuran en el tema.

c) Exposición en clase del tema con la presentación ppt «La invención del cine» y los vídeos correspondientes.

d) Visionado y análisis de *Viaje a la luna* o *Asalto y robo de un tren*.

e) Seleccionar y comentar veinte cortos de los pioneros del cine norteamericano, disponibles en las colecciones alojadas en la Biblioteca del Congreso:

<https://www.loc.gov/collections/edison-company-motion-pictures-and-sound-recordings/>

f) Trabajo de curso: caracterización del cine de los Lumière o de alguno de los pioneros a partir del análisis de sus películas más representativas.

g) Trabajo de curso: recopilación de la evolución tecnológica de aparatos hasta el nacimiento del cine.

TEMA 15. EL ESTATUTO ARTÍSTICO DEL CINE

a) Realizar en clase un comentario de texto sobre uno de los dos propuestos (de Canudo y Delluc) o sobre cualquier otro.

b) Examen con preguntas sobre la lectura del libro *El tragaluz del infinito*.

c) Realizar una visita guiada a la filmoteca más cercana.

d) Visionado y análisis de algún título de cine primitivo teniendo en cuenta las características del MRP.

e) Recopilar opiniones de directores y otros cineastas sobre la autoría cinematográfica.

f) Trabajo de curso: ensayo sobre las relaciones cine-literatura en las dos primeras décadas del siglo xx.

g) Trabajo de curso: recopilación de las páginas web de las filmotecas más importantes del mundo.

TEMA 16. LAS VANGUARDIAS: DEL IMPRESIONISMO AL SURREALISMO

a) Visionado y análisis de uno de los tres títulos propuestos en el tema.

b) Recopilar los elementos caracterizados de la estética de las vanguardias.

c) Comentario de texto del propuesto en el apéndice (Dulac).

d) Examen: comentario a partir de alguno de los párrafos de textos del apéndice (Buñuel).

e) Trabajo de curso: recopilar textos significativos de los creadores de las vanguardias sobre el cine.

f) Trabajo de curso: recopilar y analizar las críticas y comentarios de algún título importante del cine surrealista como *Un perro anda-*

luz, La edad de oro, La concha y el reverendo o La sangre de un poeta.

g) Trabajo de curso: estudiar los casos de interrelación cine-música en las vanguardias.

h) Trabajo de curso: estudiar la pervivencia de las vanguardias en el cine a partir de los años treinta.

TEMA 17. EL EXPRESIONISMO ALEMÁN Y SU EVOLUCIÓN

a) Visionado y análisis de *El gabinete del doctor Caligari* o de *Metrópolis*. Posterior comentario personal escrito de los alumnos.

b) Trabajo personal: comentario sobre alguno de los títulos de la filmografía del tema.

c) Mostrar en clase fotografías significativas del cine expresionista buscadas en internet.

d) Comentario de textos a partir del propuesto en el apéndice de Lotte H. Eisner.

e) Lectura y ficha del libro *De Caligari a Hitler*, de Siegfried Kracauer.

f) Trabajo de curso: recopilación y análisis de la recepción de algún título del cine expresionista.

g) Trabajo de curso: la etapa expresionista de Fritz Lang.

TEMA 18. LA DIALÉCTICA DEL CINE SOVIÉTICO

a) Visionado y análisis de *La huelga*, *El acorazado Potemkin* o *La madre*. Comentario personal escrito de los alumnos posterior.

b) Trabajo personal: comentario sobre alguno de los títulos de la filmografía del tema.

c) Comentario de textos a partir de uno de los propuestos en el apéndice.

d) Lectura y ficha de uno de los títulos que figuran en la bibliografía del tema.

e) Trabajo de curso: recopilación y análisis de la recepción de *El acorazado Potemkin*.

f) Trabajo de curso: recopilación de textos de cineastas soviéticos sobre el arte y la cultura coetáneos.

g) Trabajo de curso: estudiar los rasgos característicos del cine soviético a partir del visionado completo de la filmografía propuesta en el tema.

h) Trabajo de curso: la influencia de la teoría y práctica de Eisenstein en otros cineastas.

i) Trabajo de curso: síntesis de la teoría del montaje en los cineastas soviéticos.

TEMA 19. EL CINE NARRATIVO EUROPEO Y AMERICANO

a) Elaborar una presentación con fotografías del *kolossal* italiano para mostrar en clase la relevancia de los decorados en este cine.

b) Proyección y análisis de *Cabiria*, *La pasión de Juana de Arco* o algunos fragmentos de *El nacimiento de una nación*.

c) Lectura obligatoria: *El nacimiento del relato cinematográfico*, de Brunetta.

d) Trabajo de curso: estudiar los recursos humorísticos en la comedia de Lubitsch.

e) Trabajo de curso: monografía sobre alguno de los cineastas más importantes a partir del visionado de los títulos significativos.

TEMAS 20 y 22. EL CINE ESPAÑOL HASTA LA GUERRA CIVIL

a) Visionado y análisis de *La aldea maldita* o *Tierra de España*.

b) Proyección en clase y comentario colectivo de alguno de los documentales indicados

más arriba de «Historia de nuestro cine» o «Memoria del cine español».

c) Trabajo de curso: estudio hemerográfico sobre alguna de las publicaciones cinematográficas de la época.

d) Trabajo de curso: monografía de los temas abordados sobre el cine mudo español a partir de los catálogos existentes.

e) Trabajo de curso: monografía sobre alguno de los cineastas mencionados.

f) Trabajo de curso: indagación en los temas y tratamientos de las películas sobre la guerra civil a partir de los estudios existentes.

TEMA 21. EL REALISMO POÉTICO Y EL CINE FRANCÉS DE POSGUERRA

a) Visionado y análisis de alguna de las películas comentadas en el tema.

b) Hacer un resumen del contexto sociopolítico del cine francés de los años treinta.

c) Lectura y ficha de alguno de los libros escritos por Jean Renoir.

d) Trabajo de curso: caracterización del realismo poético a través del estudio de cinco o seis de las películas más significativas.

e) Trabajo de curso: monografía sobre alguna de las etapas de Jean Renoir.

f) Trabajo de curso: monografía sobre el estilo de alguno de los siguientes directores: Jean Vigo, Marcel Carné, Julien Duvivier, Jean Grémillon o Jean Cocteau.

TEMA 23. EL CINE DE LOS FASCISMOS

a) Visionado y análisis de *Raza* y lectura complementaria de la monografía de Román Gubern.

b) Recopilación de los filmes de resistencia o de oposición al fascismo.

c) Lectura y ficha de alguno de los libros indicados en la bibliografía.

d) Trabajo de curso: estudio de los temas del cine fascista.

e) Trabajo de curso: monografía sobre los rodajes de películas españolas en Berlín teniendo en cuenta la recreación de *La niña de tus ojos* (1998).

f) Trabajo de curso: análisis de textos de directores sobre su experiencia durante el fascismo.

TEMA 24. ESTADOS UNIDOS: DEL NEW DEAL AL MACCARTHYSMO

a) Visionado y análisis de uno de los tres títulos propuestos en el tema.

b) Explicar en la clase las normas del Código de Producción.

c) Contextualizar el cine y la cultura en el devenir histórico del *New Deal*.

d) Lectura y ficha de alguna monografía sobre la caza de brujas.

e) Trabajo de curso: recopilación y análisis de testimonios de cineastas implicados en la caza de brujas.

f) Trabajo de curso: monografía sobre alguno de los ciclos indicados en el tema (documental de guerra, cine anticomunista, cine social de los treinta, etc.)

TEMA 25. EL NEORREALISMO Y LOS GRANDES DIRECTORES ITALIANOS

a) Visionado y análisis de alguna de las películas comentadas en el tema.

b) Lectura y comentario colectivo en el aula de uno de los dos textos propuestos en el apéndice y comentario escrito personal del otro.

c) Lectura y ficha de un capítulo —o un libro completo— de entre los que figuran en la bibliografía del tema.

d) Aproximación al mundo de Fellini a través de fragmentos de películas que sean representativos de lo felliniano; o comentario del documental *Qué extraño llamarse Federico* (Ettore Scola, 2013).

e) Trabajo de curso: caracterización del neorrealismo a partir del análisis de las películas más importantes propuestas en el tema.

f) Trabajo de curso: recopilar en internet comentarios sobre *Ladrón de bicicletas* y realizar un análisis de los mismos.

TEMA 26. DIRECTORES DEL CINE CLÁSICO AMERICANO

a) Visionado y análisis de *Al rojo vivo*, *¡Qué bello es vivir!* o *La reina de África*.

b) Ampliar en clase el estatuto del director en el sistema de estudios de Hollywood.

c) Lectura y ficha de la autobiografía de alguno de los cineastas (por ejemplo, la magnífica de Frank Capra *El nombre antes del título*).

d) Trabajo de curso: análisis del estilo y la temática de cualquiera de los directores abordados en el tema.

e) Trabajo de curso: indagar en otros oficios y tareas profesionales o culturales desempeñadas por los directores clásicos americanos.

TEMA 27. EL CINE DEL FRANQUISMO

a) Visionado y análisis de *Surcos* o *Esa pareja feliz*.

b) Ampliar el tema con una exposición sobre el NO-DO a partir de una selección de noticiarios (disponibles en <http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/>)

c) Lectura de los documentos de las Conversaciones de Salamanca.

d) Trabajo de curso: análisis del estilo y la temática de cualquiera de los directores abordados en el tema.

e) Trabajo de curso: estudio de la política cinematográfica de los cuarenta y cincuenta.

f) Trabajo de curso: estudio de una de las publicaciones citadas en el tema.

TEMA 28. OTRAS CINEMATOGRAFÍAS EUROPEAS

a) Visionado y análisis de uno de los títulos comentados en el tema.

b) Explicar los recursos del suspense empleados por Hitchcock.

c) Ampliar la explicación del cine de Bergman haciendo ver su relación con el pensamiento coetáneo.

d) Audición de la música de Prokófiev para *Iván el terrible*.

e) Trabajo de curso: estudio sobre la adaptación literaria de *El tercer hombre*.

f) Trabajo de curso: monografía sobre alguno de los directores.

TEMA 29. EL CINE JAPONÉS Y DE AMÉRICA LATINA

a) Visionado y análisis de uno de los dos títulos indicados. Visionado alternativo de *Rashomon* para ponerlo en relación con el tema 2 a propósito del punto de vista y compararlo con *Atraco perfecto* (Stanley Kubrick, 1956).

b) Ampliar la cuestión del *benshi* y debatir su importancia en la recepción.

c) Ampliar la explicación sobre el melodrama latinoamericano poniéndolo en relación con el culebrón televisivo actual.

d) Ficha y lectura de alguno de los títulos de la bibliografía del tema.

e) Trabajo de curso: estilos musicales del cine latinoamericano de la época clásica.

f) Trabajo de curso: monografía sobre alguno de los directores japoneses.

g) Trabajo de curso: análisis comparativo de los géneros cinematográficos en el canon occidental y en el cine japonés.

TEMA 30. LA MODERNIDAD CINEMATOGRAFICA Y LOS NUEVOS CINES

Este tema, de carácter teórico, puede ser preparado por los alumnos por su cuenta y el profesor controlar esa preparación a través preguntas en el aula.

TEMA 31. LA NOUVELLE VAGUE

a) Lectura comentada en clase de los textos del apéndice del tema.

b) Visionado y análisis de *Al final de la escapada* o *Los cuatrocientos golpes*.

c) Ampliar la recepción y hermenéutica de la obra de Godard dentro de la renovación que supone la modernidad cinematográfica.

d) Explicar en clase el modo de producción y el estilo en Rohmer.

e) Trabajo de curso: las relaciones cine-literatura en los autores de la *nouvelle vague*.

f) Trabajo de curso: monografía sobre la recepción que tiene el cine de la *nouvelle vague* entre el público francés.

g) Trabajo de curso: estudio del estilo y la temática de alguno de los directores.

TEMA 32. LOS NUEVOS CINES DE GRAN BRETAÑA, ALEMANIA E ITALIA

a) Visionado y análisis de *La soledad del corredor de fondo*, *El matrimonio de María Braun* o *Novecento*.

b) Ampliar la explicación sobre los temas abordados por los nuevos cines (referencia al tema 17).

c) Indagar en la revisión de la historia inmediata del país que realiza el nuevo cine alemán.

d) Subrayar el carácter crítico y hasta revolucionario del cine italiano de los sesenta y setenta.

e) Lectura obligatoria de alguna monografía sobre uno de los directores citados.

f) Trabajo de curso: cualquiera de las cuestiones indicadas en b), c) y d) o el estudio sobre el estilo y la temática de uno de los directores.

TEMA 33. LA RENOVACIÓN EN EUROPA DEL ESTE

a) Visionado y análisis de una de las películas comentadas.

b) Ubicar la creación cinematográfica de los cines del Este dentro de la cultura y del contexto sociopolítico de cada país.

c) Subrayar las influencias de la *nouvelle vague* o del neorrealismo en los nuevos cines.

d) Lectura obligatoria de alguna monografía sobre uno de los directores citados.

e) Trabajo de curso: estudio de la estética de uno de los directores citados.

TEMA 34. EL NUEVO CINE ESPAÑOL Y LA ESCUELA DE BARCELONA

a) Visionado y análisis de una película representativa del cine español de los sesenta.

b) Comentario de texto a partir de algún artículo de la época; por ejemplo, puede consultarse la documentación existente en www.cervantesvirtual.com/portal/LGB/cine_estatica.html

c) Lectura y ficha de alguno de los títulos de la bibliografía del tema.

d) Evolución de los cineastas del Nuevo Cine Español a partir de los años ochenta.

e) Trabajo de curso: caracterización del cine de la tercera vía a través del análisis de las películas más significativas.

f) Trabajo de curso: el contexto sociocultural reflejado en los filmes del landismo.

g) Trabajo de curso: monografía sobre uno de los directores del período.

TEMA 35. TRANSFORMACIONES EN EL CINE NORTEAMERICANO

a) Exponer una recopilación de los temas y conflictos reflejados en el cine de la generación de la televisión.

b) Visionado y análisis de *Siete días de mayo*, *Buscando mi destino*, *La naranja mecánica* o *Sombras*.

c) Comentario de textos sobre el escrito de Jonas Mekas reproducido en el apéndice.

d) Comparar el tratamiento de la violencia en alguna película de Peckinpah, Siegel o Fuller con el de otra actual.

e) Ampliar el tema con una exposición sobre el cine de Kubrick, haciendo hincapié en la diversidad de géneros, las bandas sonoras o su discurso sobre el poder.

f) Relacionar las películas de Warhol con el resto de su actividad artística.

g) Trabajo de curso: estudio de uno de los cineastas tratados en el tema.

TEMA 36. LOS CINES PERIFÉRICOS I: AMÉRICA LATINA

a) Comentario de texto sobre uno de los tres apéndices documentales del tema.

b) Ampliar el contexto sociocultural y político en que surge el Nuevo Cine Latinoamericano.

c) Visionado y análisis de una de las películas comentadas.

d) Visionado alternativo de algún documental de Santiago Álvarez.

e) Exponer el discurso sobre la historia del subcontinente en el NCL.

f) Trabajo voluntario: exponer en clase la identidad estética de los nuevos directores mexicanos González Iñárritu, Guillermo del Toro y Carlos Reygadas.

g) Trabajo de curso: las coproducciones con Europa del cine de América Latina en la última década.

h) Trabajo de curso: ensayo sobre los elementos diferenciales (tradiciones musicales, relatos orales, melodrama, etc.) del cine latinoamericano.

TEMA 37. LOS CINES PERIFÉRICOS II. ÁFRICA Y ASIA

a) Visionado y análisis de *Dersu Uzala*, *Ni uno menos* o *A través de los olivos*.

b) Profundizar en la escasa difusión en Europa de los cines africanos y asiáticos.

c) Exponer los esquemas dramáticos del cine de Kurosawa.

d) Sintetizar la identidad creadora de un director: Kim Ki-duk, Hirokazu Koreeda, Naomi Kawase o Hong Sang-soo.

e) Trabajo de curso: Bollywood y la industria del cine indio.

f) Trabajo de curso: estudio de personajes de niños en el cine iraní.

g) Trabajo de curso: estudio de la sociedad reflejada en las películas estrenadas en España del cine chino desde 1990.

TEMA 38. CINE EUROPEO Y AMERICANO CONTEMPORÁNEOS

a) Profundizar en el cine de Scorsese haciendo hincapié en la temática.

b) Profundizar en los temas del cine de Woody Allen con fragmentos de sus películas.

c) Ampliar el punto primero del tema sobre las transformaciones en la producción y difusión del cine con la revolución digital.

d) Visionado y análisis de una de las películas comentadas.

e) Visionado alternativo: *La conversación*, de Coppola, y su tratamiento del sonido (relación con el tema 1).

f) Trabajo de curso: los conflictos sociales en el cine británico de los noventa.

g) Trabajo de curso: monografía sobre uno de los directores tratados en el tema.

h) Trabajo de curso: citas y referencias cinematográficas en el cine de Brian de Palma.

i) Trabajo de curso: el tratamiento de la guerra de Vietnam en el cine norteamericano.

TEMA 39. CINE ESPAÑOL: DE LA TRANSICIÓN AL NUEVO SIGLO

a) Relacionar el cine español contemporáneo con el contexto social coetáneo y con la historia inmediata.

b) Ampliar la exposición sobre los directores más singulares como Erice, Guerín o Villaronga.

c) Visionado y análisis de *Secretos del corazón*, *Belle Époque* o *Los amantes del Círculo Polar*.

d) Sintetizar las ideas más importantes de algún monográfico de la revista de la Academia de Cine (disponible en <http://www.academiacine.com/publicaciones/index.php>)

e) Profundizar en la comedia española del período 1980-1995.

f) Trabajo de curso: la reflexión sobre el pasado histórico en el cine de la transición.

g) Trabajo de curso: temáticas y tratamiento de la mujer en el cine de directoras españolas de los noventa.

h) Trabajo de curso: crítica social y nihilismo en el cine de Berlanga o el esperpento en el cine de García Sánchez.

TEMA 40. EL CINE DE LA POSMODERNIDAD Y «DOGMA 95»

a) Visionado y análisis de *El contrato del dibujante*, *¿Qué he hecho yo para merecer esto?* o *Pulp Fiction*.

b) Lectura y ficha de alguno de los textos representativos del pensamiento postmoderno (Lyotard, Finkielkraut, Lipovetsky).

c) Comentario de textos sobre el Manifiesto Dogma 95.

d) Debate en el aula: ¿qué aportan las imágenes de síntesis a la creación cinematográfica?

e) Trabajo de curso: ensayo sobre los rasgos de un cine posmoderno.

f) Trabajo de curso: monografía sobre los rasgos estilísticos de alguno de los cineastas más importantes del cine posmoderno.

TEMA 41. EL AUDIOVISUAL VERSÁTIL EN EL ERA DIGITAL

a) Visionado y análisis de *El molino y la cruz*, *Después de la boda* o *Borat*.

b) Presentar en clase las aportaciones más importantes en la producción, distribución y exhibición del cine digital.

c) Ampliar y comentar brevemente la filmografía sobre uno de los temas (crisis económica, migraciones, guerras actuales, terrorismo...) indicados en el punto 1.

d) Recopilación de cortos de internet y presentación en clase de una tipología.

e) Trabajo de curso: ensayo sobre las nuevas formas del cine de no ficción.

f) Trabajo de curso: monografía sobre los rasgos estilísticos de alguno de los cineastas citados en el tema.

