

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD 1

Asignatura:

HISTORIA DEL CINE ESPAÑOL.

Horario: Jueves y Viernes (14:30-16:00 horas). (Primer cuatrimestre). **Optativa.**

Créditos totales: 4,5.

Créditos prácticos: 2,75 (50% del total). **Créditos teóricos:** 2,75 (50% del total).

Coordinador: Emilio C. García Fernández.

Profesor: Luis Deltell.

Correo electrónico: ldeltell@ccinf.ucm.es

Tutorías segundo cuatrimestre: se publicarán en el despacho 218.3. Edificio antiguo.

Introducción y objetivos

El cine español sufre desde sus orígenes la indiferencia del público español. El desconocimiento ha transformado al cine realizado en España en un producto detestado y criticado. Esta asignatura muestra como la Historia del Cine Español no es un tema baldío sino una creativa, interesante y atractiva aventura realizada por los cineastas españoles.

Objetivo principal: que el alumno obtenga el conocimiento para poder comprender y disfrutar las películas españolas.

Metodología

Historia del Cine Español es una asignatura teórico-práctica. Carece de sentido el estudio de la evolución del cine sin que el alumno participe activamente en el descubrimiento del lenguaje cinematográfico.

El alumno deberá completar las explicaciones con el visionado de unas películas *obligatorias* y unas imágenes *voluntarias* y con la lectura de las referencias aconsejadas y mencionadas en la clase. Para tal actividad, los profesores marcarán las fechas destinadas a ese fin.

La participación del estudiante es fundamental. La Historia del Cine no es una entelequia intelectual sino la historia de las películas y de los hombres que las hicieron. Conocer y ver estos largometrajes es fundamental para poder participar en el desarrollo de la asignatura.

Asistencia a clase

De acuerdo con el Estatuto del Estudiante (BOCM, nº 181, de 1 de agosto de 1997), en su artículo 43 (Asistencia a clase) *“El estudiante deberá asistir a las clases, teóricas y prácticas, y participar responsablemente en las demás actividades orientadas a completar su formación. El estudiante deberá entregar la ficha de clase al Profesor de cada asignatura en el plazo de quince días a contar desde el comienzo de las clases”*.

Los profesores estamos convencidos de que la participación activa, la intervención en las explicaciones, debates y comentarios de visionados son necesarios para el aprendizaje de la asignatura. Por ello, se valora muy positivamente que los estudiantes muestren sus dudas, sugerencias y comentarios durante el desarrollo de los temas.

Evaluación

Se espera que el alumno pueda analizar, comprender y disfrutar una película explicando por qué es de ese modo y no de otro.

Sólo habrá un examen a final de curso en la convocatoria oficial (junio o septiembre).

La materia que entrará en dicho examen es la que recoge el programa de la asignatura, lo explicado en clase (teoría y películas visionadas), las películas que se incluyen en la lista adjunta (que son de visionado obligatorio) sobre las que el alumno tendrá que responder a las preguntas que se planteen en el examen y los libros que se incluyen en la bibliografía. Del mismo modo se aconseja que el estudiante amplíe sus intereses con más largometrajes voluntarios y textos extraordinarios.

El alumno deberá realizar tras contemplar cada película obligatoria una sinopsis del argumento y la estética de la película y un comentario relacionando con el temario de la asignatura.

Campus virtual

La asignatura de Historia General de la Imagen II tiene parte de sus contenidos digitalizados en el Campus Virtual de la UCM. Todos los alumnos deben entrar en la página y participar en ella de forma activa. Es obligatorio que el estudiante utilice esta herramienta pues parte de la información necesaria para el correcto desarrollo de la asignatura sólo se ofrecerán en esta plataforma.

El Campus virtual se considera clase docente por lo tanto el buen uso de esta herramienta será beneficioso para el aprendizaje del alumno y el mal uso será sancionado y penalizado.

El Campus virtual no es en ningún caso un espacio para tutorías personales.

Prácticas

La Historia del cine sólo es comprensible desde el aprendizaje activo del alumno. Carece de cualquier valor que el estudiante memorice cifras, gastos de producción o nombres de directores de cine sin la experiencia de las obras.

Estas prácticas consisten en el visionado de las obras obligatorias del temario. Estas sesiones son necesarias. El alumno debe plantearse en cada película una de las preguntas claves de esta asignatura: ¿Por qué son así, y no de otro modo, las películas?

En cada visionado el alumno debe elaborar una ficha (compuesta de una sinopsis y un comentario), donde analice, explique y demuestre cuál es la relación de la obra con la asignatura. No se trata ni de resúmenes ni de fichas de producción ni de críticas sino de análisis que deben surgir de la experiencia de cada estudiante y las cuestiones que cada obra le haga plantearse.

Tutorías

El despacho y el horario de tutorías de los profesores están expuestos en el tablón de anuncios del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad 1 (CAVP 1. Tercera planta. Edificio principal).

El alumno dispone de tutorías. El profesor, en sus horarios, estará dispuesto a atender todas las dudas que el alumno tenga a lo largo del curso. Se aconseja aprovechar las tutorías para ir avanzando en la comprensión de los contenidos y el estudio organizado de los temas desarrollados y visionados realizados.

Del mismo modo puede recurrir al uso del correo electrónico para resolver sus dudas sobre el desarrollo del temario, aunque sólo se contestarán en horario de tutorías.

TEMARIO

La asignatura se construye en diez temas. En cada uno de ellos se recomiendan unas películas y además durante las explicaciones se citarán diversos textos y obras de consulta, además de visionar algunos materiales complementarios.

Se estudiará en cada periodo: El marco legal, los sectores industriales, las propuestas creativas, las películas más representativas, la publicidad y promoción cinematográfica, el espectador, la prensa especializada y documentos de la época.

El primer tema es una introducción al cine y al modo de investigar sobre cine en España.

1. Presentación general. Objeto de estudio

- 1.1. Las fuentes de investigación. ¿Existe el cine español?
- 1.2. Conceptos básicos del cine.

Preguntas que se tratarán en este tema: ¿Existe el cine español? ¿Qué es el cine español? ¿Por qué se ruedan películas en España?

¿Qué es un plano, escena, secuencia, travelling, encuadre, iluminación? ¿Quién se encarga de organizar una película?

2. Los primeros años (1896-1929)

2.1. Nacimiento del cine español.

2.2. Evolución en el período mudo.

Preguntas que se tratarán en este tema: ¿Cómo nació el cine español? ¿Cómo fueron las primeras producciones?

¿Dónde estaban las productoras? ¿Tuvieron existido las películas?

Películas obligatorias:

1929: *Un perro andaluz*, de Luis Buñuel.

3. Los años treinta (1930-1939)

3.1. Transición del cine silente al sonoro.

3.2. El cine en la Segunda República Española.

3.3. El cine durante la Guerra Civil.

Preguntas que se tratarán en este tema: ¿Cómo fue la transición del cine mudo al sonoro? ¿Quiénes fueron los pioneros?

¿Qué ocurrió en el cine durante la Segunda República Española? ¿Cómo fue la propaganda en el Guerra Civil Española?

Películas obligatorias:

1930: *La aldea maldita*, de Florián Rey.

1932: *Las Hurdes*, de Luis Buñuel.

4. El cine durante el régimen de Franco (1940-1950).

4.1. Los años cuarenta: instauración de un nuevo modelo.

Preguntas que se tratarán en este tema: ¿Cómo fue la legislación del franquismo?

¿Quiénes fue la reconstrucción del cine español?

Películas obligatorias:

1944: *La torre de los siete jorobados*, de Edgar Neville.

1948: *La calle sin sol*, de Rafael Gil.

5. El cine durante el régimen de Franco (1950-1960)

5.1. Los años cincuenta: cambio y continuidad.

Preguntas que se tratarán en este tema: ¿Cómo fue la influencia del cine neorrealista y de otras corrientes estilísticas en España? ¿Quiénes fueron los nuevos directores?

¿Qué era el Instituto de Investigaciones y Experiencias cinematográficas? ¿Cómo era la censura en España?

¿Cómo fue el cambio del cine español?

Películas obligatorias:

1951: *Surcos*, de Juan Antonio Nieves Conde.

1952: *¡Bienvenido Mister Marshall!*, de Luis García Berlanga.

1956: *Calle Mayor*, de Juan Antonio Bardem.

1958: *El pisito*, de Marco Ferreri.

6. El cine durante el régimen de Franco (1960-1975)

6.1. Los años sesenta: El cine de la época del desarrollismo y el Nuevo Cine Español.

6.2. Los años setenta: el tardofranquismo y el cine metafórico.

Preguntas que se tratarán en este tema: ¿Cómo fue el final del franquismo? ¿Qué fue el nuevo cine español?

¿Por qué se usó la metáfora en el cine español?

Películas obligatorias:

1961: *Viridiana*, de Luis Buñuel

1962: *Atraco a las tres*, de José María Forqué.

1962: *El verdugo*, de Luis García Berlanga.

1964: *El extraño viaje*, de Fernando Fernán Gómez

1965: *La caza*, de Carlos Saura.

1973: *El espíritu de la colmena*, de Víctor Erice

1975: *Furtivos*, de José Luis Borau.

7. El cine de la transición (1975-1981)

7.1. Los cambios y las rupturas.

Preguntas que se tratarán en este tema: ¿Cómo fue la transición? ¿Cómo fue la llegada de la libertad?

Películas obligatorias:

1979: *Arrebato*, de Iván Zulueta.

1981: *El crack*, de José Luis Garci.

8. La época socialista (1982-1995)

8.1. Modelos sociales y culturales.

8.2. El cine español y la cultura.

Preguntas que se tratarán en este tema: ¿Cómo fueron las relaciones entre el cine y la TVE? ¿Los nuevos decretos del cine?

Películas obligatorias:

1988: *Mujeres al borde de un ataque de nervios*, de Pedro Almodóvar.

1988: *Remando al viento*, de Gonzalo Suárez.

1992: *Vacas*, de Julio Medem.

1994: *Días contados*, de Imanol Uribe.

9. El cine durante el gobierno del Partido Popular (1996-2001)

9.1. Un sistema distinto de producción.

9.2. Los nuevos directores.

Preguntas que se tratarán en este tema: ¿Cómo fue el cambio? ¿Qué ocurrió en el cine español? ¿Cuáles fueron los nuevos directores?

Películas obligatorias:

1995: *Tesis*, de Alejandro Amenábar.

1996: *Familia*, de Fernando León de Aranoa.

1997: *Tren de sombras*, de José Luis Guerín.

1998: *La niña de tus ojos*, de Fernando R. Trueba.

1999: *Solas*, de Benito Zambrano.

1999: *Todo sobre mi madre*, de Pedro Almodóvar.

10. El cine español actual (2002-2009)

10.1. Encuentros y desencuentros.

¿Hacia dónde se dirige el cine?

Es obligatorio el visionado de las siguientes películas

(Todas se encuentran en la *Biblioteca de la Facultad*)

1929: *Un perro andaluz*, de Luis Buñuel.

1930: *La aldea maldita*, de Florián Rey.

1932: *Las Hurdes*, de Luis Buñuel.

1944: *La torre de los siete jorobados*, de Edgar Neville.

1948: *La calle sin sol*, de Rafael Gil.

1951: *Surcos*, de Juan Antonio Nieves Conde.

1952: *¡Bienvenido Mister Marshall!*, de Luis García Berlanga.

1955: *Muerte de un ciclista*, de Juan Antonio Bardem.

1958: *El pisito*, de Marco Ferreri.

1961: *Viridiana*, de Luis Buñuel.

1962: *Atraco a las tres*, de José María Forqué.

1962: *El verdugo*, de Luis García Berlanga.

- 1964: *El extraño viaje*, de Fernando Fernán Gómez
1965: *La caza*, de Carlos Saura.
1973: *El espíritu de la colmena*, de Víctor Erice
1975: *Furtivos*, de José Luis Borau.
1979: *Arrebato*, de Iván Zulueta.
1981: *El crack*, de José Luis Garci.
1988: *Mujeres al borde de un ataque de nervios*, de Pedro Almodóvar.
1988: *Remando al viento*, de Gonzalo Suárez.
1992: *Vacas*, de Julio Medem.
1994: *Días contados*, de Imanol Uribe.
1995: *Tesis*, de Alejandro Amenábar.
1996: *Familia*, de Fernando León de Aranoa.
1997: *Tren de sombras*, de José Luis Guerín.
1998: *La niña de tus ojos*, de Fernando R. Trueba.
1999: *Solas*, de Benito Zambrano.
1999: *Todo sobre mi madre*, de Pedro Almodóvar.

Películas recomendadas e Imágenes complementarias:

Las luces y sombras del cine español.
NO-DO.

Bibliografía esencial:

El alumno debe tener un conocimiento de nivel universitario de la Historia de España. Debe saber qué periodos históricos ha habido, qué regímenes políticos han existido y cuáles han sido los gobernantes más importantes. Si el alumno no sabe estos conocimientos debe leer, comprender y estudiarlos. Un buen libro para ello es:

Tusell, Javier: *Historia de España*. Madrid. Taurus. 2007.

Es válido cualquier libro de bachillerato de Historia de España.

Bibliografía básica:

Libros:

Deltell, Luis: *Madrid en el cine de la década de los cincuenta*. Madrid. Área de Gobierno de Las Artes. Ayuntamiento de Madrid. 2006.

García Fernández, Emilio C.: *Historia ilustrada del cine español*. Madrid. Planeta. 1985.

García Fernández, Emilio C.: *Cine español: una propuesta didáctica*. Barcelona. Cilhe. 1993.

García Fernández, Emilio C.: *El cine español contemporáneo*. Barcelona. Cilhe. 1993.

- García Fernández, Emilio C. (coord.): *Memoria viva del cine español*. Madrid. Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. 1998.
- García Fernández, Emilio C.: *El cine español entre 1896 y 1939. Historia, industria, filmografía y documentos*. Barcelona. Ariel Cine. 2002.
- Gómez B. De Castro, Ramiro: *La producción cinematográfica española. De la transición a la democracia (1976-1986)*. Bilbao. Mensajero. 1989.
- Gubern, Román (coord.): *Un siglo de cine español*. Madrid. Cuadernos de la Academia. 1998.
- Tranche, Rafael R. y Sánchez-Biosca, Vicente: *NO-DO. El tiempo y la memoria*. Madrid. Cátedra/Filmoteca Española. 2000.
- VV. AA.: *Historia del cine español*. Madrid. Cátedra. 1995.

Revistas básicas:

Academia (Boletín y Cuadernos)
Archivos de la Filmoteca
Cineinforme
Secuencias

En soporte CD-ROM:

Enciclopedia del Cine Español. Madrid. Micronet. 1997. (Autores: Emilio García Fernández, Alfonso López Yepes y Antonio Carballo).
Enciclopedia Universal Micronet. Madrid. Micronet. 12ª edición (octubre 2001).
Las voces relativas al cine español: historia, directores, etc.

WEBS: www.cineyletras.es
www.imdb.com

Bibliografía personal:

Uno de los ejercicios más importantes de la enseñanza universitaria es que el alumno descubra qué libros le son útiles y cuáles son aquellos que van a acompañarle en su vida académica y profesional. Los profesores valorarán muy positivamente que el alumno busque, investigue, lea y disfrute textos sobre cine español, Historia de España o cultura cinematográfica.

Programa realizado por:

Emilio C. García Fernández/Luis Deltell
Curso 2011-2012