Historia de los Medios Audiovisuales, II

Profesor:

Dr. Antonio LARA GARCIA Dr. Emilio C. GARCIA FERNANDEZ Dr. José Ramón PEREZ ORNIA

Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad I

TEMA 1.–El tránsito del mudo al sonoro

- 1.1. Reestructuración industrial.
- 1.2. Nuevos sistemas de rodaje,
- Primeras películas sonoras.

TEMA 2.-Consecuencias de la llegada del sonoro

- 2.1. Complejidad técnica.
- Transformación del lenguaje. 2.2.
- 2.3. Dependencia e inversión económica.

TEMA 3.-El cine americano en los años treinta

- 3.1. Los grandes estudios.
- Los géneros clásicos. 3.2.
- Otras propuestas creativas: los grandes directores.

TEMA 4.-El cine europeo en los años treinta

- 4.1. El cine británico.
- 4.2. El naturalismo poético francés.
- 4.3. El cine alemán.

TEMA 5.-El cine español en los años treinta

- 5.1. El paso del mudo al sonoro.5.2. El cine de la República.
- 5.3. Nuevo estado comercial: industria y creación.
- 5.4. Luis Buñuel: la historia de un maestro.

TEMA 6.-El cine americano de los cuarenta y cincuenta

6.1. Cine bélico y de propaganda.

- 6.2. Cine negro.
- 6.3. Orson Welles: el estilo de un maestro.
- 6.4. Directores europeos en Hollywood.
- 6.5. La generación perdida.

TEMA 7.-El cine europeo de los cuarenta y cincuenta

- 7.1. El cine propagandístico alemán.
- 7.2. Propuestas creativas del cine italiano.
- 7.3. El cine «Qualité» francés.
- 7.4. El cine británico.
- 7.5. Otras cinematografías importantes.

TEMA 8.-El cine español de los cuarenta y cincuenta

- Reactivación industrial.
- 8.2. Los modelos creativos de la época.
- 8.3. Las conversaciones de Salamanca.
- 8.4. Legislación y protección del cine.
- 8.5. Los directores y actores principales.

TEMA 9.-El cine americano de los sesenta

- 9.1. Cine v televisión.
- 9.2. Nuevos sistemas de producción.
- 9.3. Clasicismo y realismo.
- 9.4. La generación de la televisión.
- 9.5. El «New American Cinema».

TEMA 10.-El cine europeo de los sesenta

- 10.1. La «Nouvelle Vague» francesa.
- 10.2. El «Free Cinema» británico. As sol un ospanos sulo El- à AMST
- 10.3. El nuevo cine alemán.
- 10.4. Otras propuestas creativas e industriales.

TEMA 11.-El cine español de los sesenta

- 11.1. Nueva política cinematográfica.
- 11.2. La EOC y el nuevo cine español.
- 11.3. La escuela de Barcelona.
- La producción extranjera en España: Samuel Bronston.
- 11.5. El cine de siempre. Autores y modelos españoles.

TEMA 12.-El cine norteamericano de los setenta

12.1. La situación industrial.

- 12.2. La influencia europea.
- 12.3. La presencia de los directores clásicos.
- 12.4. Cine y sociedad.

TEMA 13.-Transformación de la industria del cine actual

- 13.1. El prestigio del cine francés.
 - 13.2. El despertar del cine británico.
- 13.3. El cine australiano.
- 13.4. Otras industrias internacionales.

TEMA 14.-El cine español de los setenta

- 14.1. La situación industrial.
- 14.2. La formación cinematográfica.
- 14.3. Modelos y experiencias comerciales.
- 14.4. El cine alternativo y las propuestas autonómicas.

TEMA 15.-El cine norteamericano de los ochenta

- 15.1. La reestructuración industrial.
- 15.2. Las modas y los géneros.
- La sociedad y el cine: rostros y estrellas.
- 15.4. Los directores de Holllywood.

TEMA 16.-El cine español de los ochenta

- 16.1. Una industria en crisis. Nuevas propuestas.
- 16.2. Nuevo ordenamiento jurídico.
- 16.3. Apertura de mercados.
 - 16.4. La producción: modelos de ayer y de hoy.
 - 16.5. Los directores: supervivencia y consolidación profesional.

TEMA 17.-Concepto de la televisión e introducción al medio

- La televisión en cuanto medio de comunicación. Las telecomunicaciones, definiciones y clasificaciones técnicas.
- 17.2. Antecedentes jurídicos y políticos de la televisión. Actividades de los organismos o empresas televisivas. Nuevas tendencias de los organismos televisivos.
- 17.3. Las grandes empresas en régimen de monopolio. De la megatelevisión a la microtelevisión. Características de los modelos públicos europeos.
- 17.4. Principales clasificaciones de los sistemas televisuales. Los diferentes sistemas jurídicos de televisión. Algunos modelos relevantes: el caso francés; el modelo británico; el modelo federal de la RFA; la ruptura del monopolio en Italia; el modelo estadounidense.

17.5 El fenómeno de la desregulación: desreglamentación en Estados Unidos y en Europa. Crisis de los grandes modelos televisivos. Consecuencias de la desregulación.

TEMA 18.-Los orígenes de la televisión

18.1. Principales inventores y descubrimientos técnicos que posibilitan la

televisión (Braun, Campbell Swinton, Rosing...).

18.2. Fase de demostración. Aportaciones de John Logie, Baird. Otras aportaciones (Mihaly, Grabovsky, Jenkins, Alexanderson, Zworykin, Farnswoth...). Emisiones norteamericanas de televisión mecánica.

18.3. Emisiones experimentales y regulares: Gran Bretaña (desde Baird a la inauguración de la BBC), Estados Unidos, Alemania, Francia y Unión

Soviética.

TEMA 19.-Implantación y consolidación de la televisión

- La televisión de la posguerra. Consolidación de las grandes emisoras nacionales.
 - 19.2. La fase de internacionalización.
- 19.3. Las nuevas tecnologías de televisión: cable y satélites. La teledifusión directa por satélite.

19.4. La televisión digital y de alta definición.

Otras tecnologías relacionadas con la televisión: teletexto y videotexto.
 Telemática y Redes Digitales de Servicios Integrados.

TEMA 20.-Industria de entretenimiento y medio de información

 Ficción e información: los dos grandes macrogéneros de la televisión. La televisión como espejo de la realidad.

Orígenes y evolución de los grandes géneros: variedades, concur-

sos, series y telefilmes, dramáticos e informativos.

20.3. Lo específico y lo híbrido en la televisión: el fenómeno de la contaminación de géneros.

TEMA 21.-La televisión en España durante la dictadura

Configuración del modelo televisual español.

 Algunas peculiaridades del modelo español respecto a los modelos dominantes en Europa.

21.3. La dispersión y caos legislativos.

- 21.4. Los orígenes de TVE: antecedentes y fase de demostración. Fase de pruebas oficiales y emisiones experimentales. Emisiones regulares y consolidación.
- Los años del desarrollo. Creación de Prado del Rey y de la Segunda Cadena. Televisión escolar y teleclubs.

 La década de los setenta. Creación de los centros regionales. La frustrada televisión por cable. La televisión en color.

TEMA 22.-La televisión en España durante la transición y la democracia

Los primeros pasos de la transición.

- 22.2. Una auditoría escandalosa: irregularidades y deficiente organización de TVE. Los conflictos políticos en torno al medio.
 - 22.3. Los primeros órganos de control democrático.
 - 22.4. La Ley de Estatuto de la Radio y la Televisión.

22.5. La televisión de las Autonomías.

22.6. La desregularización en España. Ley de la televisión privada.

 Otras tecnologías televisivas en España: satélites y teletexto. Peculiaridades de los vídeos comunitarios.

TEMA 23.-Concepto de imagen videográfica

- Concepto de vídeo. Diferencias respecto al soporte fotoquímico.
 Diferencias respecto al medio, televisión.
 - Origenes de la grabación magnética y sistemas de grabación.
- La invención del magnetoscopio. Tipos de magnetoscopios. Diferentes formatos profesionales, industriales y domésticos.
- 23.4. La importancia de la posproducción en la imagen videográfica.
 Desarrollo de las técnicas de posproducción.
- 23.5. La utilización de la informática en la imagen videográfica. La infografía.

TEMA 24.-El videoarte

- El videoarte y las artes. Contexto histórico y cultural del nacimiento del videoarte.
 - 24.2. Los pioneros: Paik y Vostell.
- 24.3. Principales géneros y manifestaciones videográficas: performance y teatro; los movimientos de «guerrilla» videográfica; plástica y vídeo; las instalaciones; el videoclip; vanguardia videográfica y televisión.

24.4. El videoarte en España.

BIBLIOGRAFIA BASICA

(Dado que las obras a consultar para esta asignatura son numerosas, únicamente se detalla la bibliografía básica para que sirva de orientación al alumno.)

AA.VV.: Historia Universal del Cine. Planeta, Barcelona, 1990.

Número extraordinario de Telos, n.º 9, 1987.

ALVAREZ, Jesús T.: Historia de los medios de comunicación en España. Ariel, Barcelona, 1989. BAZIN, André: ¿Qué es el cine? Rialp, Madrid, 1990, 2.ª edición.

COMA, J., y LATORRE, J. María: Luces y sombras del cine negro. Barcelona, 1981.

COSTA, Pere-Oriol: Crisis de la televisión pública. Paidós, Barcelona, 1986.

Teoría y Técnica cinematográficas. Rialp, S. Eisenstein, 1989.

FONTENLA, César S.: El musical americano. Akal, Madrid, 1973.

GARCIA FERNANDEZ, Emilio C.: Historia ilustrada del cine español. Planeta, Madrid, 1985.

GARCIA FERNANDEZ, Emilio, y SANCHEZ GONZALEZ, Santiago: «Así nació el cine». Cuadernos de Historia 16, n.º 189. Madrid, 1991.

GOMEZ B. DE CASTRO, Ramiro: La producción cinematográfica española. De la Transición a la Democracia (1976-1986). Mensajero, Bilbao, 1989.

GONZALEZ BALLESTEROS, Teodoro: Aspectos jurídicos de la censura cinematográfica en España. Universidad Complutense, Madrid, 1981.

GUBERN, Román: La censura, función política y ordenamiento jurídico bajo el franquismo (1936-1975). Península, Barcelona, 1981.

Historia del cine. Lumen, Barcelona, 1989.

HENNEBELLE, Guy: Los cinemas nacionales contra el imperialismo de Hollywood. Fernando Torres Editor, Valencia, 1977.

HOVALD, P. G.: El Neorrealismo y sus creadores. Rialp, Madrid.

JACOBS, Lewis: La azarosa historia del cine americano. Lumen, Barcelona, 1971 (2 vols.).

LARA, Antonio: La imaginación en libertad (Homenaje a Luis Buñuel). Universidad Complutense, Madrid, 1981.

- Steven Spielberg, Espasa-Calpe, Madrid, 1991.

MARTINEZ-BRETON, J. A.: Influencia de la Iglesia católica en la cinematografía española (1951-1962). Harofarma, Madrid, 1987.

MENDEZ-LEITE, F.: Historia del cine español. Rialp, Madrid, 1987.

MORDDEN, Ethan: Los estudios de Hollywood. Ultramar, Barcelona, 1988.

RICHERI, G.: La televisión, entre servicio público y negocio. G. Gili, Barcelona, 1983.

PEREZ ORNIA, J. R., y PALACIO, J. M.: "Video", en Diccionario Universal Espasa-Calpe, suplemento 1983-84. Barcelona, 1987.

PEREZ ORNIA, J. R.: El arte del video. Madrid, 1991.

RUSSELL TAYLOR, John: Extraños en el paraiso. Los emigrados a Hollywood (1933-1950). Seminci, Valladolid, 1988.

Hemerografia

- Cahiers du Cinema
- Cineinforme
- Cinematographer
- Dirigido por.
- Fotogramas.
- Mensajes y Medios.
- Telos.