

Profesor: EDUARDO RODRÍGUEZ MERCHÁN

Horarios clase primer cuatrimestre: **Lunes y martes de 14 a 16 horas**
Tutorías primer cuatrimestre: **Lunes de 11 a 13 y de 16 a 18; martes de 11 a 13**

Despacho C-224. Edificio nuevo

Contenido genérico de la asignatura

La asignatura trata de ofrecer al alumno/a una visión general de la historia del cine español desde sus orígenes hasta nuestros días. Comenzando por el cine mudo y pasando por los diferentes periodos de la historia del cine español, los estudiantes deberán conocer los problemas políticos, sociales y estéticos de esas etapas. Al mismo tiempo, se estudiarán autores concretos cuya importancia e influencia han sido importantes en el desarrollo de la cinematografía de nuestro país: Florián Rey, Edgar Neville, Luis G. Berlanga, Ladislao Vajda, etc. Por la experiencia de cursos anteriores el periodo estudiado con mayor profundidad será el comprendido entre 1890 y 1960. De los periodos más cercanos (1960-2010) se proporcionarán referencias bibliográficas y artículos o capítulos de libros escritos por el profesor.

Los estudiantes deberán organizarse por su cuenta (en Videotecas, videoclubs, plataformas de internet o colecciones privadas) para poder ver y analizar una lista de películas recomendadas de cada etapa a estudiar. En cualquier caso, los estudiantes deberán conocer alrededor de 40 o 50 películas esenciales para la historia del cine español.

Informaciones adicionales:

La asistencia es muy recomendada, puesto se trata de una asignatura OPTATIVA elegida libremente en la que el estudiante matriculado ocupa un lugar en los listados que impiden a otros estudiantes interesados poder asistir a clase y matricularse oficialmente.

Sólo se realizará un examen, a final del cuatrimestre y sobre toda la materia. No habrá pruebas parciales. Las características de este examen se comunicarán cuando se conozca con seguridad el número de estudiantes asistentes a las clases y versará sobre lo explicado en clase. Para casos muy especiales y previamente justificados (Erasmus, enfermedades sobrevenidas, impedimentos graves de asistencia, etc.) podrá elegirse un examen diferente para el que se ofrecerá una bibliografía y una filmografía obligatoria

Objetivos docentes:

El objetivo de este curso es acercar una visión panorámica de la historia del cine español a los alumnos. El programa se centrará fundamentalmente en el estudio de **los primeros sesenta años** de la historia de nuestro cine (1896-1960), pero no se descuida

el análisis de la metodología sobre la historia del cine ni la descripción de otros periodos históricos más recientes. El cine realizado durante la Guerra Civil y en los años cuarenta y cincuenta será el núcleo fundamental de este programa, que también analizará –de forma mucho más escueta- el cine más contemporáneo (1960-2000).

Para este periodo más cercano a nuestros días, se recomienda vivamente la lectura del capítulo *El cine de la democracia (1978-2000)*, de Eduardo Rodríguez Merchán y Concha Gómez, reseñado en la bibliografía y que resume varios bloques (del 9 al 12) del programa.

Las diferentes sesiones de clase irán acompañadas de visionados de fragmentos (nunca películas completas) de cada periodo estudiado. En cada una de las diferentes etapas, se elegirán directores significativos para una mayor profundización en el estudio de sus obras. El estudio de estos directores se irá haciendo cronológicamente en las etapas históricas estudiadas. Se dedicará alguna semana a visionados especiales.

PROGRAMA PREVISTO

Se expone un programa de **12** bloques temáticos, con la advertencia inicial de que se dedicará mucho más tiempo a los **8 primeros**, dejando los temas más actuales para las últimas clases en las se expondrán de manera muy resumida, **facilitando al alumno material bibliográfico propio** para que pueda estudiarlos pues también serán materia de examen.

Bloque 1. Presentación del curso. Exposición de objetivos y bibliografía. Trabajos y contenidos. Visión panorámica de la historia del cine español. El cine y la historia. La historia del cine en España. Las historias del cine español. Criterios de periodización: etapas políticas, periodos estéticos y criterios. Bibliografías sobre la historia del cine español. Proyección y comentarios sobre fragmentos de 100 años de cine español.

Bloque 2. Metodología del estudio de la historia del cine. Problemas de *periodización*. Criterios metodológicos sobre las historias del cine. Problemas específicos para la elaboración de una historia del cine español. Periodos históricos del siglo XX en España. *Periodización* de la historia del cine español.

Bloque 3. Los orígenes del cine español. Los pioneros. La etapa muda en Madrid y Barcelona. Proyección de fragmentos de películas mudas y de los pioneros. *El dos de mayo* y los problemas de la recuperación de películas.

Bloque 4. Florián Rey y *La aldea maldita*. El cine español y las vanguardias históricas. Buñuel y Dali: *Un perro andaluz*

Bloque 5. La llegada del sonido. Francisco Elías y *El misterio de la puerta del sol*. Españoles en Hollywood (Jardiel Poncela y *Angelina o el honor de un brigadier*)

Bloque 6. El cine de la Segunda República y de la Guerra Civil. Españoles en Berlín y Roma (*Carmen la de Triana*). Los primeros cuarenta. Un guionista significativo: Miguel Mihura.

Bloque 7. Los años cuarenta. La industria. CIFESA. Los directores más significativos: Orduña, Sáenz de Heredia, Rafael Gil. Dos excepciones: Neville y Llobet Gracia (*Vida en sombras*).

Bloque 8 Los años cincuenta: Bardem y Berlanga; los géneros; la aparición de un tímido neorrealismo inconformista. Disidencia y continuidad. Directores importantes de los años cincuenta. Tendencias.

Bloque 9. El nuevo cine español de los sesenta. Rafael Azcona y el cine radical de Berlanga. La salida del franquismo. El cine de la transición. La tercera vía. Directores: Saura, Camus, Erice y otros.

Bloque 10. El cine de la democracia I: la etapa de UCD (1977-1982). El final de la censura. El cine de las autonomías. Las series para TVE. Documental y ficción histórica.

Bloque 11. El cine de la democracia II: el periodo socialista (1982-1995). La polémica política cinematográfica de Pilar Miró. Garci y Almodóvar: el cine español para el mundo. La nueva visión de la Guerra Civil. Cineastas recuperados. Otros directores: Guerin y Armendáriz.

Bloque 12. Los realizadores de los noventa. Urbizu, Medem, Gómez Pereira, Barroso, La cuadrilla, Álex de la Iglesia, Díaz Yanes, etc. El caso Amenábar. Las nuevas realizadoras de los noventa. El definitivo ascenso de la mujer a la dirección cinematográfica. Chus Gutiérrez, Iciar Bollain, Isabel Coixet, Mónica Laguna, María Miró, Gracia Querejeta, Rosa Vergés, etc.

Material de consulta

Como material de consulta primordial se recomienda *Diccionario del Cine Iberoamericano. España, Portugal y América. 10 Tomos. Madrid, 2011.* Existen dos ejemplares de consulta en la Biblioteca de la Facultad.

Otra bibliografía básica:

BENET, Vicente J. *El cine español. Una historia cultural.* Paidós Comunicación. Barcelona, 2012

SEGUIN, J.C. *Historia del cine español*. Editorial Acento. Colección Flash. Madrid, 1995 (Original en francés: *Histoire du cinema espagnol*. Editions Nathan, Paris 1994)

VVAA (ACADEMIA) *Un siglo de cine español*. Cuadernos de la Academia, número 1. Tercera edición de octubre de 2000. Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Incluye el capítulo RODRÍGUEZ MERCHÁN, E. y GÓMEZ, C. *El cine de la democracia (1978-2000)*.

VVAA (CATEDRA) *Historia del cine español*. Colección Signo e imagen. Editorial Cátedra. Madrid, 1995.

RODRÍGUEZ MERCHÁN, E. *Cine español: entre la lógica y los impulsos, en Retrospectiva de Cine español*. ICAA/ICI/SEQC. Madrid, junio de 1991 (Se facilitará este texto en el campus).

Filmografía básica

Para la correcta comprensión de la asignatura, los estudiantes deben conocer la mayor parte de la filmografía básica que se relaciona a continuación, además de otras que se irán proponiendo en clase. El profesor facilitará el visionado colectivo de algunas de estas películas, pero cada estudiante deberá organizar su tiempo para poder revisar el resto, recurriendo a VIDEOTECA UNIVERSITARIA (Facultad de Ciencias de la Información); la VIDEOTECA MUNICIPAL (Palacio de Conde Duque); las sesiones de FILMOTECA ESPAÑOLA (Cine Doré); DVD's comerciales; pases en las diferentes televisiones, y otras videotecas y colecciones privadas, Filmin y otras páginas legales de visionado de películas en Internet.

Periodo mudo:

EL DOS DE MAYO, José Buchs (1927)

EL HÉROE DE CASCORRO, Emilio Bautista (1929)

LA ALDEA MALDITA, Florián Rey (1929)

Años treinta:

EL MISTERIO DE LA PUERTA DEL SOL, F. Elías (1929)

DON QUINTÍN EL AMARGAO, Luis Marquina (1935)

ANGELINA O EL HONOR DE UN BRIGADIER, Jardiel Poncela/Louis King (1935)

CARMEN, LA DE TRIANA, de Florián Rey (1936)

Años cuarenta:

¡HARKA!, de Carlos Arévalo (1941)

RAZA, de J. L. Sáenz de Heredia (1941)/EL ESPÍRITU DE UNA RAZA (1950)

LA ALDEA MALDITA, de Florián Rey (1942)

LA TORRE DE LOS SIETE JOROBADOS, de Edgar Neville (1944)

LA VIDA EN UN HILO, de Edgar Neville (1945)

EMBRUJO, Carlos Serrano de Osma (1947)

LOCURA DE AMOR, de Juan de Orduña (1948)

LA CALLE SIN SOL, de Rafael Gil (1948)

VIDA EN SOMBRAS, de Lorenzo Llovet y Gracia (1948)

Años cincuenta:

APARTADO DE CORREOS, 1001, de Julio Salvador (1950)

CIELO NEGRO, de Manuel Mur Oti (1951)
ESA PAREJA FELIZ, de J. A. Bardem y L. G. Berlanga (1951)
LOS OJOS DEJAN HUELLAS, de Sáenz de Heredia (1952)
¡BIENVENIDO, MR. MARSHALL!, de Luis G. Berlanga (1952)
CARNE DE HORCA, de Ladislao Vajda (1953)
MARCELINO, PAN Y VINO, de Ladislao Vajda (1954)
MUERTE DE UN CICLISTA, de Juan Antonio Bardem (1955)
HISTORIAS DE LA RADIO, de Sáenz de Heredia (1955)
LA IRONÍA DEL DINERO, de Edgar Neville (1955)
MI TÍO JACINTO, de Ladislao Vajda (1956)
CALLE MAYOR, de Juan Antonio Bardem (1956)
EL PISITO, de Marco Ferreri (1958)
LA VIDA POR DELANTE, de Fernando Fernán Gómez

Años sesenta:

EL COCHECITO, de Marco Ferreri (1960)
MI CALLE, de Edgar Neville (1960)
PLÁCIDO, de Luis G. Berlanga (1961)
VIRIDIANA, de Luis Buñuel (1961)
EL VERDUGO, de Luis G. Berlanga (1962)
LA TÍA TULA, Miguel Picazo (1963)
EL EXTRAÑO VIAJE, de Fernando Fernán Gómez (1964)
LA CAZA, de Carlos Saura (1965)
NUEVE CARTAS A BERTA, de Basilio Martín Patino (1965)
TRISTANA, de Luis Buñuel (1969)

Madrid, septiembre de 2013

Dr. Eduardo Rodríguez Merchán

Catedrático de Universidad

Departamento de CAVP I

