

●● **Universidad
para Mayores**

CURSO 2026 - 2027

Curso Monográfico Presencial

Los olvidados/as del cine clásico de Hollywood: rupturas y desvíos

Docente:
RICARDO JIMENO ARANDA
Universidad Complutense de Madrid

1. JUSTIFICACIÓN

La Historia del Cine, y su aproximación al cine clásico norteamericano –comprendido entre el periodo mudo y la llegada de los Nuevos Cines, aproximadamente entre los años veinte y finales de los sesenta–, se construye a menudo sobre una evolución cronológica, marcada por el contexto histórico y por la necesidad de síntesis dentro de los programas académicos y docentes. Este recorrido suele privilegiar un determinado modelo explicativo sobre el sistema de estudios, que privilegia una serie de obras canónicas y de autores de referencia, dentro de los géneros establecidos.

Esta propuesta no pretende revertir globalmente el canon, sino ofrecer una mirada alternativa, complementaria, que ponga el foco en aquello que hemos dado en denominar “Los olvidados/as del Hollywood clásico: grietas y desvíos”. Esto comprende desde propuestas que rompen las convenciones en un sentido temático o genérico, incluyendo las normas de censura –el código Hays, instaurado en 1934–; cineastas menos reconocidos o que han caído en cierto olvido en la actualidad; joyas y autores de la serie B dentro de algunos géneros; el papel de las mujeres como creadoras –tanto de directoras, como productoras o guionistas–, así como obras singulares –raras, menos conocidas o aparentemente menores– de directores reconocidos.

2. OBJETIVOS

- Conocer y analizar determinados estilos, autores y obras colaterales o complementarios al canon hollywoodiense clásico
-

- Integrar determinados aspectos temáticos y estilísticos habitualmente poco tenidos en cuenta en la aproximación convencional a la historia del cine de Hollywood
- Profundizar en los modelos de análisis cinematográfico y en conocer la relación entre el contexto histórico y social y la producción cinematográfica

3. CONTENIDOS

El curso se organiza en siete módulos, incluyendo la introducción y el epílogo. Cada módulo tiene varios temas (aproximadamente se dedicará un día a cada tema, proponiéndose para cada uno una película como referencia).

1. MÓDULO I: INTRODUCCIÓN

El sistema de estudios y el canon frente a sus márgenes, grietas y desvíos.

2. MÓDULO II: LIBERTADES PRELIMINARES ANTES DEL CÓDIGO HAYS

- El nacimiento del lenguaje y sus perversiones: *La marca de fuego* (*The Cheat*, Cecil B. De Mille, 1915)
- Tod Browning, ferias y vanguardias: *Garras humanas* (*The Unknown*, 1927)
- La crítica social de la Warner Bros. *Carita de ángel* (*Baby Face*, Alfred E. Green, 1933)

3. MÓDULO III: CREADORAS DEL HOLLYWOOD CLÁSICO

- Las directoras del Hollywood clásico. *Outrage* (Ida Lupino, 1950)
-

- Las guionistas del Hollywood clásico. *La actriz* (*The Actress*, George Cukor, 1953), con guion de Ruth Gordon
- Otras creadoras y profesionales: productoras, montadoras y diseñadoras. El caso de Virginia Van Upp en *Gilda* (Charles Vidor, 1946).

4. MÓDULO IV: MAESTROS DEL ESTILO OLVIDADOS:

- Frank Borzage. El pionero oculto. *Moonrise* (1948).
- Mitchell Leisen, refinamientos. *Recuerdo de una noche* (*Remember the Night*, 1940).
- John Brahm, ecos del expresionismo. *Concierto macabro* (*Hangover Square*, 1945).
- Delmer Daves, entre el noir, el western y el *soap-opera*. *Parrish* (1960)
- John Cromwell, prosas poéticas. *La diosa* (*The Goddess*, 1960).

5. MÓDULO V: ORFEBRES Y JOYAS DE SERIE B

- Jacques Tourneur: sugerencias. *La noche del demonio* (*Night of the Demon*, 1957)
 - Edgar G. Ulmer, pesadillas sin presupuesto. *Desvío* (*Detour*, 1945)
 - La etapa B de Anthony Mann. *El reinado del Terror* (*Reign of Terror*, 1949).
 - Hugo Fregonese, un argentino en Hollywood. *Siete truenos* (*Seven Thunders*, 1957).
 - Neorrealismos de serie B. *El pequeño fugitivo* (*Little Fugitive*, Morris Engel, Raymond Abrashkin y Ruth Orkin, 1953)
-

- Film noir a quemarropa: Phil Karlson. *The Phoenix City Story* (Karlson, 1955).
- Roger Corman, el ciclo Edgar Allan Poe. *El palacio de los espíritus* (*The Haunted Palace*, 1963).

6. MÓDULO VI. RAREZAS DE GRANDES MAESTROS

- Rarezas fordianas. *Siete mujeres* (*Seven Women*, John Ford, 1966)
- Rarezas de Frank Capra: *La amargura del general Yen* (*The Bitter Tea of General Yen*, 1932).
- Rarezas hitchcockianas. *Matrimonio original* (*Mr. and Mrs. Smith*, Alfred Hitchcock, 1941).
- Rarezas de Billy Wilder. *La vida privada de Sherlock Holmes* (*The Private Life of Sherlock Holmes*, Billy Wilder, 1941)

7. MÓDULO. EPÍLOGO. HACIA LA MODERNIDAD

- El clasicismo trasmutado de los 60

4. METODOLOGÍA

La metodología es teórico-práctica. Cada módulo y tema constarán de una explicación general, profundizando en el tema y los autores propuestos, lo que incluirá análisis de fragmentos de películas, con atención especial a la película incluida como referencia. Para ello se recomienda el visionado previo a la sesión, con el siguiente listado propuesto (aunque también es posible seguir la clase sin haber visto la película).

1. *La marca de fuego* (*The Cheat*, Cecil B. De Mille, 1915)
-

2. *Garras humanas* (*The Unknown*, Tod Browning, 1927)
 3. *Carita de ángel* (*Baby Face*, Alfred E. Green, 1933)
 4. *Outrage* (*Ida Lupino*, 1950)
 5. *La actriz* (*The Actress*, George Cukor, 1953), con guion de Ruth Gordon
 6. *Gilda* (*Charles Vidor*, 1946)
 7. *Moonlight* (*Frank Borzage*, 1948).
 8. *Recuerdo de una noche* (*Remember the Night*, Mitchell Leisen, 1940).
 9. *Concierto macabro* (*Hangover Square*, John Brahm, 1945)
 10. *Parrish* (*Delmer Daves*, 1960)
 11. *La diosa* (*The Goddess*, John Cromwell, 1960)
 12. *La noche del demonio* (*Night of the Demon*, 1957)
 13. *Desvío* (*Detour*, 1945)
 14. *El reinado del Terror* (*Reign of Terror*, Anthony Mann, 1949)
 15. *Siete truenos* (*Seven Thunders*, Hugo Fregonese, 1957).
 16. *El pequeño fugitivo* (*Little Fugitive*, M. Engel, R. Abrashkin y R. Orkin, 1953)
 17. *The Phoenix City Story* (Phil Karlson, 1955).
 18. *El palacio de los espíritus* (*The Haunted Palace*, Roger Corman, 1963).
 19. *Siete mujeres* (*Seven Women*, John Ford, 1966)
 20. *La amargura del general Yen* (*The Bitter Tea of General Yen*, 1932).
 21. *Matrimonio original* (*Mr. and Mrs. Smith*, 1941)
 22. *La vida privada de Sherlock Holmes* (*The Private Life of Sherlock Holmes*, Billy Wilder, 1941)
-

5. EVALUACIÓN

La evaluación es voluntaria. Se propondrá un trabajo escrito sobre los contenidos del curso.

6. BIBLIOGRAFÍA

Sobre cuestiones generales:

- Balmori, Guillermo (2023). *Hollywood antes de la censura: Las películas pre-code (Volumen I y II)*. Madrid: Notorious Ediciones.
- Coma, Javier (1995). *La industria del sueño: los grandes estudios de Hollywood*. Barcelona: Editorial Anagrama.
- Memba, Javier (2006). *La serie B*. Madrid: T&B Editores.
- Sánchez Noriega, José Luis (2018). *Historia del cine. Teorías, estéticas, géneros*. Madrid: Alianza Editorial.
- VV.AA. (2019) "Experimentación, vanguardia y desviaciones de la norma en el cine clásico de Hollywood" *L'Atalante. Revista de estudios cinematográficos, número 27 (enero-junio 2019)*. *Revista digital en abierto*.

Sobre directores/as y tendencias

- Aguilar, Carlos (2021). *Hugo Fregonese. Cine por doquier*. Madrid: Calamar Ediciones
 - Bogdanovich, Peter (1998). *El director de cine según John Ford*. Madrid: Editorial Fundamentos.
 - Bogdanovich, Peter (2007). *El director es la estrella (Volumen I y II): Retratos y conversaciones*. Madrid: T&B Editores.
-

- Casas, Quim (2006). *Jacques Tourneur: Las formas de la sombra*. San Sebastián: Filmoteca Vasca / Festival Internacional de Cine de San Sebastián.
 - Chierichetti, David (1997). *Mitchell Leisen, director de Hollywood*. Madrid / San Sebastián: Filmoteca Española (Ministerio de Cultura) / Festival Internacional de Cine de San Sebastián.
 - Crowe, Cameron (2000). *Conversaciones con Billy Wilder*. Madrid: Alianza Editorial
 - Dumont, Hervé (2001). *Frank Borzage*. Madrid / San Sebastián: Filmoteca Española (Ministerio de Cultura) / Festival Internacional de Cine de San Sebastián.
 - Latorre, José María (1987). *Tod Browning*. Madrid: Ediciones Cátedra (Colección Signo e Imagen / Cineastas).
 - Pedrero Santos, Juan Andrés (2016). *Roger Corman: Poe, monstruos y extraterrestres*. Las Rozas (Madrid): Calamar Ediciones
 - Pérez, Nuria (2021). *El monstruo del monóculo y otras bestias, secretos y engaños en la edad dorada de Hollywood*. Zaragoza: Editorial Jekyll & Jill.
 - Truffaut, François (1966). *El cine según Hitchcock*. Madrid: Editorial Alianza.
 - VV.AA. (2004). "Estudio John Brahm: Las formas de la obsesión". En *Dirigido por... Revista de Cine*, nº 331 (febrero), pp. 48-67. Barcelona: Dirigido por S.L.
 - Zagarrío, Vito (2002). *Frank Capra*. Madrid: Ediciones Cátedra (Colección Signo e Imagen / Cineastas).
 - Zunzunegui, Santos (Ed.) (2005). *Ida Lupino: la mirada independiente*. San Sebastián: Filmoteca Vasca / Festival Internacional de Cine de San Sebastián
-

