

Asignatura:

HISTORIA DEL CINE ESPAÑOL

Profesor:

EDUARDO RODRÍGUEZ MERCHÁN

Horario:

Asignatura **optativa de primer cuatrimestre**

Jueves, de 14,30 a 16,00 h.

Viernes de 14,30 a 16,00 h.

Contenido genérico de la asignatura y plan de trabajo:

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, Víctor Erice, Montxo Arméndariz, etc.

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

Informaciones adicionales:

Se trata de una **asignatura optativa de 4,5 créditos**, que se impartirá de principios de octubre a febrero, durante tres horas semanales. **La asistencia es muy recomendada, puesto que la asignatura y su horario ha sido escogido por el alumno.**

Sólo se realizará un examen, a final del cuatrimestre y sobre toda la materia. No habrá pruebas parciales. El profesor valorará la participación en los debates que se propondrán durante el curso. Esta participación y el trabajo entregado serán tenidos en cuenta para la calificación final. ***Los alumnos asistentes se examinarán de la materia impartida. Los no asistentes deberán examinarse del programa completo que se entregará al comienzo de curso.***

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 setenta años de la historia de nuestro cine (1896-1970), 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 más escueta- el cine más contemporáneo (1980-2000).

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 8 al 11) del programa.

Las diferentes sesiones de clase irán acompañadas de visionados de fragmentos y 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.

PROGRAMA PREVISTO

Se expone un programa de 11 bloques temáticos, con la advertencia inicial de que se dedicará mucho más tiempo a los 7 primeros, dejando los temas más actuales (desde la llegada de la democracia a la actualidad) para las últimas clases en las se expondrán de manera muy resumida, facilitando al alumno material bibliográfico para que pueda estudiarlos si así lo desea. El examen, para los alumnos asistentes a las clases, versará sobre lo explicado en ellas.

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.

Bloque 4. Florián Rey y *La aldea maldita*.

Bloque 5. El cine de la Segunda República y de la Guerra Civil. Españoles en Hollywood (Jardiel Poncela). Españoles en Berlín y Roma. Los primeros cuarenta. Miguel Mihura.

Bloque 6. Los años cuarenta. La industria. Cifesa. Los directores más significativos: Orduña, Sáenz de Heredia, Rafael Gil. Dos excepciones: Neville y Llobet Gracia.

Bloque 6. 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 7. 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 8. 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 9. 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 10. Los realizadores de los noventa. Urbizu, Medem, Gómez Pereira, Barroso, La cuadrilla, Álex de la Iglesia, Díaz Yanes, etc. El caso Amenábar.

Bloque 11. Las nuevas realizadoras de los noventa. El definitivo ascenso de la mujer a la dirección cinematográfica. Chus Gutiérrez, Icíar Bollain, Isabel Coixet, Mónica Laguna, María Miró, Gracia Querejeta, Rosa Vergés, etc.

Bibliografía básica:

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

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 en fotocopias)

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 (1978-200)*.

RODRÍGUEZ MERCHÁN, E. (en colaboración con Edisa Mondelo y Teresa Rodríguez). "Cien cosas sobre el cine español", separata extraordinaria de la revista Cinerama. (Se facilitarán fotocopias)

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

GARCÍA FERNÁNDEZ, E. **Cine español: una propuesta didáctica**. Cilhe. Barcelona. 1992

GARCÍA FERNÁNDEZ, E. **El cine español contemporáneo**. Cilhe. Barcelona, 1992

Material de consulta

Como material de consulta se recomiendan las siguientes obras:

- **Diccionario del cine español**. Dirigido por José Luis Borau. Alianza Editorial. Madrid, 1998.
- **Antología Crítica del cine español**. Editada por J. Pérez Perucha. Editorial Cátedra y Filmoteca Española. Madrid, 1998.
- CD ROM **Cinemia. Enciclopedia del cine español**. Dirigido por Concha Huerta. Canal + y SGAE. Madrid, 1997.
- CD ROM **Enciclopedia del cine español**, dirigido por los profesores López Yepes y García Fernández. Se encuentra en biblioteca.

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. 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.

Periodo mudo:

EL DOS DE MAYO, José Buchs (1927)
LA ALDEA MALDITA, Florián Rey (1929)

Años treinta:

EL MISTERIO DE LA PUERTA DEL SOL, F. Elías (1929)
CARMEN, LA DE TRIANA, de Florián Rey (1936)

Años cuarenta:

iHARKA!, de Carlos Arévalo (1941)
RAZA, de José Luis Sáenz de Heredia (1941)
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)
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)

Años setenta:

MI QUERIDA SEÑORITA, de Jaime de Armiñán (1971)
CANCIONES PARA DESPUÉS DE UNA GUERRA, de B. Martín Patino (1971)
EL ESPÍRITU DE LA COLMENA, de Víctor Erice (1973)
TAMAÑO NATURAL, Luis G. Berlanga (1973)
LA PRIMA ANGÉLICA, de Carlos Saura (1974)
LOS NUEVOS ESPAÑOLES, de Roberto Bodegas (1974)
FURTIVOS, de José Luis Borau (1975)
ASIGNATURA PENDIENTE, de José Luis Garci (1977)
LA ESCOPETA NACIONAL, de Luis G. Berlanga, 1977)
ARREBATO, de Iván Zulueta (1979)

Profesor Dr. Eduardo Rodríguez Merchán