

HISTORIA GENERAL DE LA IMAGEN II

Curso 2011-2012.

Profesor: Luis Deltell.

Coordinador: Emilio C. García Fernández.

GRUPO R

Créditos totales: 6.

Introducción

Historia General de la Imagen II es una asignatura troncal de Comunicación Audiovisual que se imparte en el cuarto curso durante el segundo cuatrimestre académico. Está relacionada directamente con los conocimientos desarrollados en *Historia General de la Imagen I* e *Historia del cine español*.

El campo de estudio es la evolución del lenguaje cinematográfico desde la incorporación del sonido hasta nuestros días. Es decir, se pretende entender cuáles son los motivos artísticos, políticos, económicos y tecnológicos que han hecho posible el desarrollo del cine.

Esta asignatura se basa no en el conocimiento enciclopédico sino en el entendimiento, disfrute y aprendizaje de la Historia del cine.

Objetivos: ¿Por qué el cine es de este modo y no de otro?

El objetivo último consiste en que el alumno posea las herramientas que le permitan analizar y **disfrutar** una película.

Pretendemos que los estudiantes se respondan a la pregunta: ¿por qué el cine es de este modo y no de otro? Para ello se explicará cómo ha sido la evolución de la tecnológica, el trabajo de las grandes productoras y el esfuerzo creativo de los cineastas, así como las más importantes leyes y políticas.

El énfasis de esta asignatura no se encuentra en describir los procesos históricos sino en que el estudiante descubra cómo éstos repercuten en el cine actual y cómo se presentan en la comunicación audiovisual presente. Es decir, el alumno debe entender que cada imagen audiovisual actual, Internet, Youtube o cine postmoderno nacen de una larga y hermosa tradición.

Por todo ello, se quiere que el alumno entienda la historia del cine como una evolución y la construcción de una industria, un lenguaje y una estética.

Metodología

Historia General de la Imagen II 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 temario ha sido dividido por años, por movimientos estéticos, por países y por avances tecnológicos importantes. En cada capítulo se analizará una problemática del lenguaje y se presentará con una selección de escenas de distintas obras.

El alumno deberá completar las explicaciones con el visionado de unas películas *obligatorias* y *voluntarias* y con la lectura de las referencias aconsejadas y mencionadas en la clase. Para tal actividad, los profesores marcarán las fechas –siempre en horas de clase– destinadas a tal 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 estos largometrajes es fundamental para poder participar en el desarrollo de la asignatura.

Asistencia a clase

Al tratarse de un grupo R no hay clases regladas.

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 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.

TEMARIO

En cada capítulo presentamos cuáles son las cuestiones que apelan al significado del tema.

1. La Historia del Cine

- 1.1. Introducción a la asignatura
- 1.2. ¿Es posible una historia general de la imagen?

¿Existe una Historia del Cine? ¿Para qué sirve la Historia del Cine? ¿Cómo se hace una Historia del cine?

Películas recomendadas

1976: *Nickelodeon*, de Peter Bogdanovich.

1995: *La verdadera historia del cine (Forgotten Silver)*, de Peter Jackson. Falso documental sobre el cine en Nueva Zelanda.

2. El paso del período mudo al sonoro (1927-1932)

- 2.1. Avances tecnológicos
- 2.2. La comercialización y la distribución
- 2.3. Implicaciones artísticas y cuestiones creativas: ¿Es necesario el cambio?
- 2.4. El monopolio del cine americano
- 2.5. La implantación del sonido en el mundo

¿Cuáles fueron los inventos que cambiaron el sistema de producción? ¿Quién lo comercializó, por qué se desarrolló, cómo se distribuye y quién era el público potencial? ¿Por qué no interesó

el sonido a todos los directores? ¿Por qué triunfo la industria americana en detrimento de las europeas y asiáticas?

Películas obligatorias

1929: *La muchacha de Londres (Blackmail)*, de Alfred Hitchcock.

1930: *El ángel azul (Der blau Engel)*, de Joseph von Sternberg.

3. La década de los treinta en Estados Unidos: el desarrollo de los géneros

- 3.1. La consolidación del género estética, industrial y comercialmente. El lenguaje clásico de Hollywood
- 3.2. Los principales géneros cinematográficos

¿Cómo se desarrollo el lenguaje de Hollywood? ¿Qué es un género cinematográfico? ¿Para qué se usan y por qué triunfaron en todo el mundo?

Películas obligatorias

1931: *Frankenstein*, de James Whale.

1939: *Ninotchka*, de Ernest Lubitsch.

1939: *La diligencia (Stagecoach)*, de John Ford.

Películas recomendadas

1932: *La parada de los monstruos (Freaks)*, de Tod Browning.

1934: *La viuda alegre (The Ferry Widow)*, de Ernst Lubitsch.

4. El cine en Europa y Japón en los años treinta: el nacimiento de las industrias nacionales

- 4.1. Hacia las industrias nacionales
- 4.2. En los países europeos
- 4.3. El caso problemático de Japón

¿Qué países supieron adaptarse al sonido? ¿Se utilizó los idiomas de cada país, distintos del inglés, para crear industrias nacionales? ¿Qué ocurrió con los narradores de cine en Japón? ¿Y con las grandes industrias del cine mudo europeo?

Películas obligatorias

1935: *La kermese heroica (La kermese heroique)*, de Jacques Feyder.

Películas recomendadas

1935: *El triunfo de la voluntad (Triumph des Willens)*, de Leni Riefenstahl.

1935: *Nobleza baturra*, de Florián Rey.

1938: *Alexander Nevsky (Aleksandr Nevskiy)*, de Sergei M. Eisenstein.

5. La década de los cuarenta y cincuenta en Estados Unidos: el esplendor del lenguaje clásico o de Hollywood

- 5.1. Segunda Guerra Mundial: propaganda e industria
- 5.2. La consolidación de los géneros: el triunfo de la industria
- 5.3. La crisis de la industria: llegada de la televisión y aspectos sociales
- 5.4. La caza de brujas, los cambios culturales y el cambio generacional
- 5.5. El agotamiento del lenguaje clásico

¿Cómo contribuyó la industria americana en la Segunda Guerra Mundial? Presentación del desarrollo del lenguaje clásico y el inicio de su crisis. ¿Qué factores influyeron en el final del período dorado de Hollywood?

Películas obligatorias

- 1944: *La mujer del cuadro (The Woman in the Mirror)*, de Firtz Lang.
 1945: *Los mejores años de nuestra vida (The Best Years of Ours Lives)*, de William Wyler.
 1952: *Cautivos de mal (The Bad and the Beautiful)*, de Vicente Minnelli.
 1956: *Centauros del desierto (The Searchers)*, de John Ford.

Películas recomendadas

- 1941: *Ciudadano Kane (Citizen Kane)*, de Orson Welles.
 1946: *Duelo al sol (Duel in the Sun)*, de King Vidor.
 1952: *Cantando bajo la lluvia (Singin´ in the Rain)* de Stanley Donen y Gene Nelly.
 1956: *Atraco perfecto (The Killing)*, de Stanley Kubrick.

6. La década de los cuarenta y cincuenta en Europa y el mundo

- 6.1. Segunda Guerra Mundial: propaganda e industria
- 6.2. El resurgimiento de las industrias nacionales: medidas proteccionistas
- 6.3. El Neorrealismo italiano
- 6.4. El cine en los países no europeos: América latina, Japón e India
- 6.5. La década de los cuarenta y cincuenta en España

¿Cómo se usó el cine durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué medidas se aplicaron en cada país para reconstruir sus industrias? El nacimiento del Neorrealismo y su esplendor. Los cines no europeos. Los primeros veinte años de cine durante el franquismo.

Películas obligatorias

- 1945: *La vida en un hilo*, de Edgar Neville.
 1948: *Ladrón de bicicletas (Ladri di biciclete)*, de Vittorio de Sica.
 1949: *El tercer hombre (The Third Man)*, de Carol Reed.
 1953: *Cuentos de Tokio (Tokio monogatari)*, de Yasujizo Ozu.
 1957: *Fresas salvajes (Smultronstället)*, de Ingmar Bergman.
 1959: *Los cuatrocientos golpes (Les quatre cents coups)*, de François Truffaut.

Películas recomendadas

- 1948: *Arroz amargo (Riso amaro)*, de Giuseppe de Santis.
 1949: *Ocho sentencias de muerte (Kind Hearts and Coronets)*, de Robert Hamer.
 1954: *La Strada (La Strada)*, de Federico Fellini.

7. El ocaso del lenguaje clásico de Hollywood (1960-1969)

- 7.1 El fin del lenguaje clásico
- 7.2 El cine underground y de minorías
- 7.3 ¿El ocaso de los grandes estudios?

El final del estilo de Hollywood. ¿Qué se hizo después del cine clásico? ¿Desaparecieron los grandes estudios? ¿Cómo influyó en la estética y en la industria cinematográfica el cambio?

Películas obligatorias

1960: *El apartamento (The Apartment)*, de Billy Wilder.

1967: *El graduado (The Graduate)*, de Mike Nichols.

Películas recomendadas

1962: *Matar a un ruiseñor (To Kill a Mockingbird)*, de Robert Mulligan.

1963: *Cleopatra*, de Joseph L. Mankiewicz.

8. Los nuevos cines en el mundo

- 8.1 El nuevo cine en Europa
- 8.2 La Nueva Ola Francesa y Free cinema inglés
- 8.3 El nuevo cine español
- 8.4 Los nuevos cines en el mundo

La aparición de una nueva estética en el cine. ¿Qué son los nuevos cines? ¿Qué cuestiones artísticas retratan? ¿Por qué se aborda un cambio en la narración cinematográfica?

Películas obligatorias

1960: *Al final de la escapada (A bout de souffle)*, de Jean-Luc Godard.

1961: *Viridiana*, de Luis Buñuel.

1963: *El verdugo*, de Luis García Berlanga.

1971: *Muerte en Venecia (Morte in Venecia)*, de Luchino Visconti.

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

1974: *Dersu Uzala (Dersu Uzala)*, de Akira Kurosawa.

Películas recomendadas

1959: *Un lugar en la cumbre (Room at the top)*, de Jack Clayton.

1966: *Andrei Rublov (Andrei Rublov)*, de Andrei Tarkovski.

1969: *La caída de los dioses (La caduta degli dei)*, de Luchino Visconti.

1969: *Mi noche con Maud. (Ma nuit chez Maud)*, de Eric Rohmer.

1970: *El conformista (Il conformista)*, de Bernardo Bertolucci.

9. El nuevo Hollywood (1970-1989)

- 9.1 Cambios industriales, tecnológicos y sociales
- 9.2 Los nuevos creadores
- 9.3 Las líneas temáticas

La reacción conservadora de Hollywood. Los nuevos directores, con nuevas propuestas, y la aparición de las líneas temáticas como sustitutivas de los géneros. ¿Existe un Nuevo Hollywood?

Películas obligatorias

1972: *El padrino (The Godfather)*, de Francis Ford Coppola.

1975: *Tiburón (Jaws)* de Steven Spielberg.

1977: *Annie Hall (Annie Hall)*, de Woody Allen.

1980: *Toro salvaje (Raging Bull)*, de Martin Scorsese.

Películas recomendadas

1971: *Perros de paja (Straw dogs)*, de Sam Peckinpah.

1977: *Fiebre del sábado noche (Saturday night fever)*, de John Dabham.

1979: *Apocalipsis Now (Apocalipsis Now)*, de Francis Ford Coppola.

1989: *Mystery Train (Mystery Train)*, de Jim Jarmush.

10. El cine desde los setenta en Europa, Latinoamérica y Asia (1970-1989)

10.1. El final de los nuevos cines europeos

10.2. Los nuevos directores europeos

10.3. El cine en el resto del mundo

¿Por qué fracasan los nuevos cines? ¿Cómo se construyó la nueva estética europea? ¿Existe un cine europeo?

Películas obligatorias

1973: *La noche americana (La nuit americaine)*, de François Truffaut.

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

Películas recomendadas

1979: *El tambor de hojalata (Die Blechtrommel)*, de Volker Schlöndorff.

1980: *Pixote, la ley del más débil*, de Héctor Babenco.

1981: *Francisca*, de Manoel de Oliveira.

1982: *Fanny y Alexander*, de Ingmar Bergman.

1987: *Sorgo rojo*, de Zhang Yimou.

1988: *Asunto de mujeres (Un affaire de femmes)*, de Claude Chabrol.

11. Presentación al cine actual (1990-2007)

11.1. Nueva industrias y nuevas tecnologías

11.2. Cambios creativos

11.3. Los nuevos directores

Películas obligatorias

1992: *Sin perdón (Unforgiven)*, de Clint Eastwood.

1995: *Tesis*, de Alejandro Amenábar.

1996: *Rompiendo las olas (Breaking the waves)*, de Lars von Trier.

Películas recomendadas

1991: *Thelma & Louise*, de Ridley Scott.

1992: *El banquete de boda (The Wedding Banquet)*, de Ang Lee.

1993: *En el nombre del padre (In the Name of the Father)*, de Jim Sheridan.

- 1994: *Pesadilla antes de navidad* (*A Nightmare Before Christmas*), de Hry Selick.
 1995: *El cartero (y Pablo Neruda)* (*Il postino*), de Michael Radford.
 1996: *Trainspotting* (*Trainspotting*), de Danny Boyle.
 1997: *Titanic*, de James Cameron.
 1999: *Hoy empieza todo* (*Ça commence aujourd'hui*), de Bertrand Tavernier.
 2001: *En construcción*, de José Luis Guerín.
 2005: *Una historia de violencia* (*A History of Violence*), de David Cronenberg.
 2007: *Juventude em Marcha*, de Pedro Costa.
 2009: *Yo soy el amor* (*Io sono l'amore*), de Luca Guadagnino.

Listado general de Películas

Listado de Películas obligatorias

- 1929: *La muchacha de Londres* (*Blackmail*), de Alfred Hitchcock.
 1930: *El ángel azul* (*Der blau Engel*), de Joseph von Sternberg.
 1931: *Frankenstein* (*Frankenstein*), de James Whale.
 1935: *La kermese heroica* (*La kermese heroique*), de Jacques Feyder.
 1939: *Ninotchka* (1939), de Ernest Lubitsch.
 1939: *La diligencia* (*Stagecoach*), de John Ford.
 1944: *La mujer del cuadro* (*The Woman in the Mirror*), de Fritz Lang.
 1945: *La vida en un hilo*, de Edgar Neville.
 1945: *Los mejores años de nuestra vida* (*The Best Years of Our Lives*), de William Wyler.
 1948: *Ladrón de bicicletas* (*Ladri di biciclette*), de Vittorio de Sica.
 1949: *El tercer hombre* (*The Third man*), de Carol Reed.
 1952: *Cautivos de mal* (*The Bad and the Beautiful*), de Vicente Minnelli.
 1953: *Cuentos de Tokio* (*Tokio monogatari*), de Yasujizo Ozu.
 1956: *Centauros del desierto* (*The Searchers*), de John Ford.
 1957: *Fresas salvajes* (*Smultronstället*), de Ingmar Bergman.
 1959: *Los cuatrocientos golpes* (*Les quatre cents coups*), de François Truffaut.
 1960: *Al final de la escapada* (*A bout de souffle*), de Jean-Luc Godard.
 1960: *El apartamento* (*The Apartment*), de Billy Wilder.
 1961: *Viridiana*, de Luis Buñuel.
 1963: *El verdugo*, de Luis García Berlanga.
 1967: *El graduado* (*The Graduate*), de Mike Nichols.
 1971: *Muerte en Venecia* (*Morte in Venecia*), de Luchino Visconti.
 1972: *El padrino* (*The Godfather*), de Francis Ford Coppola.
 1973: *La noche americana* (*La nuit americaine*), de François Truffaut.
 1973: *El espíritu de la colmena*, de Víctor Erice.
 1974: *Dersu Uzala* (*Dersu Uzala*), de Akira Kurosawa.
 1975: *Tiburón* (*Jaws*) de Steven Spielberg.
 1977: *Annie Hall* (*Annie Hall*), de Woody Allen.
 1980: *Toro salvaje* (*Reigning Bull*), de Martin Scorsese.
 1988: *Mujeres al borde de un ataque de nervios*, de Pedro Almodóvar.
 1992: *Sin perdón* (*Unforgiven*), de Clint Eastwood.
 1995: *Tesis*, de Alejandro Amenábar.
 1996: *Rompiendo las olas* (*Breaking the Waves*), de Lars von Trier.

Listado de Películas recomendadas

- 1932: *La parada de los monstruos* (*Freaks*), de Tod Browning.
 1934: *La viuda alegre* (*The Ferry Widow*), de Ernst Lubitsch.
 1935: *Nobleza baturra*, de Florián Rey.
 1935: *El triunfo de la voluntad* (*Triumph des Willens*), de Leni Riefenstahl.

1938: *Alexander Nevsky* (Aleksandr Nevskiy), de Sergei M. Eisenstein.
 1941: *Ciudadano Kane* (Citizen Kane), de Orson Welles.
 1946: *Duelo al sol* (Duel in the Sun), de King Vidor.
 1948: *Arroz amargo* (Riso amaro), de Giuseppe de Santis.
 1949: *Ocho sentencias de muerte* (Kind Hearts and Coronets), de Robert Hamer.
 1952: *Cantando bajo la lluvia* (Singin' in the Rain) de Stanley Donen y Gene Nelly.
 1954: *La Strada* (La Strada), de Federico Fellini.
 1956: *Atraco perfecto* (The Killing), de Stanley Kubrick.
 1962: *Matar a un ruiseñor* (To Kill a Mockingbird), de Robert Mulligan.
 1963: *Cleopatra*, de Joseph L. Mankiewicz.
 1966: *Andrei Rublov* (Andrei Rublov), de Andrei Tarkovski.
 1969: *La caída de los dioses* (La caduta degli dei), de Luchino Visconti.
 1969: *Mi noche con Maud*. (Ma nuit chez Maud), de Eric Rohmer.
 1971: *Perros de paja* (Straw Dogs), de Sam Peckinpah.
 1976: *Nickelodeon* (Nickelodeon), de Peter Bogdanovich.
 1977: *Fiebre del sábado noche* (Saturday Night Fever), de John Dabham.
 1979: *Apocalipsis Now* (Apocalipsis Now), de Francis Ford Coppola.
 1979: *El tambor de hojalata* (Die Blechtrommel), de Volker Schlöndorff.
 1982: *Fanny y Alexander*, de Ingmar Bergman.
 1987: *Sorgo rojo*, de Zhang Yimou.
 1988: *Asunto de mujeres* (Un affaire de femmer), de Claude Charbol.
 1989: *Mystery Train* (Mystery Train), de Jim Jarmush.
 1991: *Thelma & Louise*, de Ridley Scott.
 1992: *El banquete de boda* (The Wedding Banquet), de Ang Lee.
 1993: *En el nombre del padre* (In the Name of the Father), de Jim Sheridan.
 1994: *Pesadilla antes de navidad*. (A Nightmare before Christmas), de Hry Selick.
 1995: *El cartero (y Pablo Neruda)* (Il postino), de Michael Radford.
 1995: *La verdadera historia del cine* (Forgotten Silver), de Peter Jackson. Falso documental sobre el cine en Nueva Zelanda.
 1996: *Trainspotting* (Trainspotting), de Danny Boyle.
 1997: *Titanic* (Titanic), de James Cameron.
 1999: *Hoy empieza todo* (Ça commence aujourd'hui), de Bertrand Tavernier.
 2000: *Deseando amar* (*In the Mood for Love*) de Wong Kar Wai.
 2001: *En construcción*, de José Luis Guerín.
 2005: *Una historia de violencia* (*A History of Violence*), de David Cronenberg.
 2007: *Juventud en Marcha*, de Pedro Costa.
 2009: *Yo soy el amor* (*Io sono l'amore*), de Luca Guadagnino.

Bibliografía

Se presenta una breve selección con los libros de consulta a los que puede acudir el alumno con facilidad. Todos ellos se encuentran disponibles en la biblioteca de la facultad.

Manuales de la asignatura:

TODAS LAS PREGUNTAS DEL EXAMEN –SALVO LAS DEDICADAS A VISIONADOS
DE LAS PELÍCULAS OBLIGATORIAS- ESTÁN EN ESTOS DOS LIBROS

DELTELL, Luis, QUERO, Mercedes y GARCÍA, Juan: *Breve Historia del Cine*. Madrid. Fragua. 2009.

Manuel básico de la asignatura. No es obligatorio su compra ni su lectura, pero aquellos que no quieran o no puedan ir a clase tienen en él, todas las preguntas y las cuestiones de la asignatura.

GARCÍA FERNÁNDEZ, Emilio C (coordinador): *Historia del Cine*. Madrid. Fragua. 2010.

Es una de las historias del cine más completas publicadas en los últimos años. Se trata de un libro básico. No es obligatorio su compra ni su lectura, pero para aquellos estudiantes que quieran profundizar en la asignatura es una lectura más que aconsejable.

De ambos libros, existen varios ejemplares en la Biblioteca de la Facultad.

Libros recomendados:

Se presenta una breve selección con alguno de los libros que pueden ayudar al alumno en los distintos temas de la asignatura.

ALTMAN, Rick: *Los géneros cinematográficos*. Barcelona. Paidós. 2000.

Es un excelente estudio sobre los distintos géneros cinematográficos y el funcionamiento que de ellos dio la industria.

ASTRE, George-Albert y HOARAU, Albert-Patrick: *El universo del western*. Madrid. Fundamentos. 1975.

Aborda con detenimiento el tema del *western*.

BISKIND, Peter: *Moteros tranquilos, toros salvajes: la generación que cambió Hollywood*. Barcelona. Anagrama. 2004.

Interesante relato de los años en que un grupo de jóvenes removieron las estructuras de Hollywood.

BISKIND, Peter: *Sexo, mentiras y Hollywood*. Barcelona. Anagrama, 2006.

Libro que complementa el texto anterior del mismo autor sobre la industria cinematográfica estadounidense, centrado en esta ocasión en los directores que dieron origen al nuevo Hollywood.

BORWELL, David, STAIGER, Janet y THOMPSON, Kristin: *El cine clásico de Hollywood*. Barcelona. Paidós. 1997.

Es el mejor libro sobre el lenguaje clásico de Hollywood. Explica el estilo y la estética cinematográfica y los sistemas de producción americanos hasta los años 60.

ELENA, Alberto: *Cine periférico*. Madrid. Cátedra. 1998.

Aborda el tema del cine fuera de Europa y EEUU. Es un libro interesante para los capítulos dedicados a Japón, América Latina y otras filmografías.

PÉREZ PERUCHA (Editor): *Antología crítica del cine español 1906-1995*. Madrid. Cátedra/Filmoteca Española. Serie Mayor. 1997.

Se trata de una selección de películas españolas comentadas por los mejores críticos e historiadores de Cine. Todas las películas españolas citadas y recomendadas (hasta 1995) se encuentran bien estudiadas en el libro.

VVAA: *Historia General del Cine*. Madrid. Cátedra. 1995-98. 12 vols.

Es una obra monumental con doce volúmenes independientes en el que abarcan todos los países y épocas. Los temas están desarrollados y contienen gran cantidad de datos importantes.

Programa reeditado para el curso
2014-2015