

AULA SÉNIOR

Asignatura: Historia del Cine Español	Curso: 2023-2024
Código:	
Curso: Plan de Estudios Avanzados	
Cuatrimestre: Segundo	

COORDINADOR

Nombre: Joaquín Cánovas Belchí
Centro: Facultad de Letras
Departamento: Historia del Arte
Área: Historia del Arte
E-mail: jcanova@um.es
Teléfono: 868883236

PROFESORADO

Nombre: Joaquín Tomás Cánovas Belchí
Departamento: Historia del Arte
Nombre: José Javier Aliaga Cárcelos.
Departamento:

DATOS DE LA ASIGNATURA

1. Objetivos

El objetivo de esta asignatura es proporcionar una visión panorámica de la historia del cine español con especial atención a algunos de sus directores y obras más significativos. Se busca insertar el cine en un marco más amplio, estableciendo sus relaciones con otras tradiciones culturales propias y, a su vez, con las corrientes cinematográficas dominantes en el ámbito internacional.

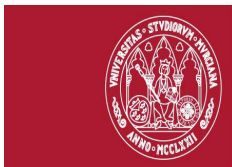
Competencias

1. Que el alumnado conozca los diferentes estilos y períodos a lo largo de la historia del cine español, con el fin de que pueda comprender mejor como éstas condicionan y actúan en el resultado final de la obra fílmica.
2. Que el alumnado conozca la teoría del cine y el pensamiento estético en su discurrir histórico en España dentro de los diferentes contextos culturales, sociales, económicos, políticos, ideológicos y religiosos, que han condicionado los discursos, la estética, la función, las técnicas y los lenguajes formales del arte cinematográfico.
3. Que el alumnado conozca y maneje de forma rigurosa y ajustada el lenguaje específico y la terminología adecuada que son propios de las diferentes manifestaciones del Cine español.
4. Que el alumno conozca las publicaciones más importantes (u otras vías de información) realizadas sobre la materia, así como todas aquellas que le puedan permitir una mayor profundización en aspectos específicos de la misma.
5. Conocer los procedimientos de análisis fílmico y su aplicación a partir de obras representativas de la Historia del cine español
6. Desarrollar la capacidad de organizar y analizar los conocimientos adquiridos con precisión terminológica y valor crítico a través de la realización de proyectos y trabajos, individuales o en grupo, así como saber aprovechar las posibilidades en TIC.
7. Reconocer los distintos periodos y movimientos cinematográficos de la historia del cine español y la diferencia formal entre cine primitivo, cine clásico y cine moderno

2. Programa

TEMA 1. Caracterización general del cine español

Concepto de cine nacional. Constantes industriales, temáticas y estilísticas del cine español.

TEMA 2. De los orígenes a la década de los años veinte

Llegada del cine a España y primeros rodajes. El cine primitivo (Segundo de Chomón y otros cineastas). Evolución del cine mudo en Madrid y Barcelona. La zarzuela cinematográfica. Vanguardia y cine español.

TEMA 3. La difícil transición al cine sonoro

El debate teórico y profesional ante la incorporación del sonido. La actitud del público. El hundimiento de la producción y el exilio profesional. Las obras de un periodo caótico. La creación de una nueva infraestructura. Las dobles versiones.

TEMA 4. El cine durante la Segunda República

Las grandes productoras (Cifesa y Filmófono). Un modelo de cine popular: aportaciones de Florián Rey y Benito Perojo. El desarrollo del cortometraje.

TEMA 5. El cine durante la Guerra Civil

Elementos generales de la propaganda cinematográfica. La propaganda republicana. La propaganda franquista. El largometraje comercial anarquista. La experiencia de Hispano Film Produktion: cineastas españoles en la Alemania nazi.

TEMA 6. El cine los años cuarenta

Caracterización general y evolución del cine bajo el Franquismo. La constitución del aparato cinematográfico franquista (censura, protección estatal y NO-DO). Ideología en las pantallas: el cine de "Cruzada" y el cine histórico. Tendencias de la comedia: Orduña, Gil y Neville. Cineastas singulares: Serrano de Osma y Llobet-Gracia.

TEMA 7. Los años cincuenta. El nacimiento de la disidencia cinematográfica

La creación de la primera escuela de cine (el IIEC). y la influencia neorrealista. Una nueva generación: Bardem y Berlanga. El debate teórico: nuevas revistas y las Conversaciones de Salamanca. Las aportaciones de Fernán-Gómez, Azcona, Ferreri y Saura.

TEMA 8. Apertura y crisis. El cine desde 1962 a la muerte de Franco

El escándalo *Viridiana* y sus consecuencias. Las reformas de García Escudero. El Nuevo Cine Español y la Escuela de Barcelona. Tendencias cinematográficas en el tardofranquismo: el cine de subgéneros, el cine metafórico y la "Tercera Vía"

TEMA 9. El cine de la Transición

El fin del aparato cinematográfico del Franquismo. Un cine plural. La recuperación de la memoria histórica. El nacimiento de los cines autonómicos.

TEMA 10. EI NODO

El origen y la evolución administrativa. Actividades de producción: Noticiarios, Documentales y Revista Imágenes. Constantes temáticas.

TEMA 11. El documental de Arte en España

Antecedentes históricos e influencias. Origen y desarrollo, producción estatal y privada. Artistas, Museos y Exposiciones. Ciudades y Monumentos.

TEMAS 12 y 13. El cine español en la democracia.

La política cinematográfica del primer gobierno socialista: bases y consecuencias de la gestión de Pilar Miró. Pedro Almodóvar y otros cineastas de los ochenta. Cine y TVE.

TEMAS 14 y 15. Últimas tendencias

Renovación generacional en el siglo XXI. Nuevos lenguajes, nuevas formas de producción.

3. Metodología

Explicación de los contenidos teóricos, acompañados de prácticas, análisis fílmico y textos cinematográficos

Durante el curso se desarrollarán las siguientes prácticas con los alumnos:

Visionado y análisis de las siguientes películas:

Películas españolas de los Lumière

El ciego de aldea. Producción Cuesta, 1906

El Hotel eléctrico. Segundo de Chomón. 1908

La secta de los misteriosos. 1916

La verbena de la Paloma, José Buchs, 1921

La condesa María, Benito Perojo, 1928

La aldea maldita, Florián Rey, 1930

Bloque cine republicano

Bloque cine primer franquismo

Bloque cine años 60-70

Bloque cine transición y democracia.

4. Evaluación

El alumnado podrá elegir entre la opción de calificación por asistencia o por evaluación.

- Modalidad de asistencia. Será requisito para superar la asignatura la asistencia al menos al 80% de las clases impartidas.
- Modalidad de evaluación. Aquellos estudiantes que deseen una calificación superior a Apto podrán optar por esta modalidad. Además de ser necesario cumplir los requisitos de asistencia, han de realizar un trabajo, previamente acordado con el profesorado, sobre alguno de los temas de la guía docente o cuestiones relacionadas con el análisis filmico de una determinada película. Se valorará la participación en las prácticas curriculares desarrolladas a lo largo del curso y las reseñas de lecturas previamente acordadas con el alumnado.

5. Bibliografía

Bibliografía básica

CÁNOVAS, Joaquín/ ALIAGA, José Javier, El documental de arte en España. Madrid, Akal, 2022.

GOROSTIZA, Jorge, Directores artísticos del cine español, Madrid, Cátedra-Filmoteca Española, 1997.

GUBERN, Román y otros, Historia del cine español, Madrid, Cátedra, 2009 (7ª edición; 1ª edición:1995).

HEREDERO, Carlos F. y otros (directores), Diccionario del cine iberoamericano: España, Portugal y América, Madrid, SGAE, 2011.

PÉREZ PERUCHA, Julio (ed.), Antología crítica del cine español 1906-1995, Madrid, Cátedra-Filmoteca, 1997.

Bibliografía complementaria

ALIAGA, José Javier, *Filmar la pintura: el Greco Velázquez y Goya en las producciones de NO-DO*. Murcia: Tres Fronteras, 2021.

BORAU, José Luis (dir.), Diccionario del cine español, Madrid, SGAE-Alianza Editorial, 1998

CÁNOVAS, Joaquín/ Camarero, Gloria, La realidad imaginada. La dirección artística de Félix Murcia en el cine español, Madrid, Akal Cine, 2018.

HUESO Montón, A. L., y Camarero Gómez, G., (coords.), Hacer historia con imágenes. Madrid, Ed. Síntesis, 2014. CATÁLOGOS DE PELÍCULAS DE FICCIÓN. ESPAÑA. Editados por Filmoteca Española. Años 20. Autores: Joaquín Cánovas y Palmira González

Años 30. Autor: Juan B. Heinink,

Años 40. Autor: Ángel L. Hueso

Años 50. Autores: Ramón Rubio y Alicia Potes.

Webs de interés

Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España

Filmoteca Española. Ministerio de Cultura