

PROGRAMA

I. LA ÉPOCA DEL CINE SILENTE

1. La invención del cine y la obra de los pioneros

Precedentes precinematográficos y desarrollo de un nuevo medio. Los Lumière y la estética de las "tomas de vistas".

Inglaterra El pionero Robert William Paul. William Friese-Green y la cromofotografía. La escuela de Brighton. George Albert Smith, James Williamson y A. Esmé Collings.

Alemania Los Pioneros alemanes. Los hermanos Skladanowsky, Oskar Messter

Francia El cine fantástico de Georges Méliès.

Estados Unidos El nacimiento de una sintaxis cinematográfica. Los directores del primer cine americano. Edwin S. Porter, James S. Blackton y Thomas H. Ince.

España Los pioneros: Fructuós Gelabert y Segundo de Chomón

2. El estatuto artístico del cine

La legitimación del Film d'Art y el cine literario de los orígenes. Los Modos de Representación Primitivo e Institucional. El director cinematográfico: artesanía y autoría. Manifiesto del cine como séptimo arte, de Riccioto Canudo.

3. Esplendor industrial y artístico. Las grandes sociedades y el cine narrativo europeo.

Las poderosas sociedades cinematográficas: Pathé, Gaumont, Edison, Biograph, Vitagraph. La guerra de las patentes y los independientes. Esplendor del cine en Francia: Ferdinand Zecca, Louis Feuillade, Max Linder. La industria italiana: El kolossal italiano y el cine histórico.

4. La Cinematografía Estadounidense (1912-1929).

David Wark Griffith y la madurez del relato cinematográfico. El inicio de la hegemonía industrial de EEUU: Erich von Stroheim, Josef von Sternberg, Ernst Lubitsch y Cecil B. De Mille. El cine cómico mudo o Burlesco, el "slapstick": las compañías de Mack Sennett y Roach. Los cómicos Charles Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd, Roscoe Fatty Arbuckle y otros.

5. Las Vanguardias Cinematográficas.

Antecedentes de las vanguardias: Le Film d'Art. Lenguaje, experimentación y vanguardia.

La Escuela Impresionista La primera vanguardia. Louis Delluc, Abel Gance, Jean Epstein.

Las Vanguardias Históricas El cine abstracto: ritmo y movimiento, la obra de Walter Ruttmann, Fernand Léger, Viking Eggeling, Hans Richter. El futurismo italiano. El Cine Dadaísta: la exaltación de lo absurdo. El Surrealismo: Germaine Dulac, Man Ray y Luis Buñuel.

6. El Expresionismo Alemán.

Nacimiento, cronología y características. El contexto histórico. El sistema de producción de la UFA. Nueva Objetividad y Cine de Cámara (Kammerspielfilm). F.W. Murnau y Fritz Lang. Obras significativas del expresionismo. Decadencia final del Expresionismo.

7. La Escuela Nórdica.

Valores constantes y rasgos comunes. El cine danés: Carl T. Dreyer, Benjamin Christensen. El cine sueco: La tradición literaria. La función dramática y psicológica del paisaje. Victor Sjöström y Mauritz Stiller.

8. Las Escuelas Soviéticas.

Introducción histórica. La Fábrica del Actor Excéntrico (FEKS). Dziga Vertov y su teoría del cine-ojo. Serguei M. Eisenstein y la teoría del montaje (el montaje de las atracciones). Lev Kulechov y sus estudios experimentales en torno al montaje. El Realismo Socialista. La obra de Vsevolod Pudovkin y Aleksandr Dovjenko. Experimentación y vanguardia en Gregory M. Kozintsev y Leonid Z. Trauberg.

9. El formalismo del cine japonés

Del nacimiento del cine hasta la llegada del sonoro: la tradición oral y teatral en el cine japonés, el "benshi". Temas y géneros: el "gendai-geki" y el "jidai-geki". Cineastas de la época muda: Teinosuke Kinugasa, Kenji Mizoguchi y Yasujiro Ozu

II. DE LA LLEGADA DEL SONORO A LOS AÑOS 60

10. La llegada del cine sonoro. Cambios y continuidades.

Las formas primitivas de color y sonido. La invención del sonoro. Transformaciones en la producción y en la estética fílmica motivadas por la aparición del sonido. Las versiones múltiples y la resistencia al sonoro.

11. La Cinematografía Estadounidense (1930-1940).

El esplendor del Hollywood clásico, en los años treinta y cuarenta. Los grandes estudios. Innovaciones en la tecnología del color, el sonido y los nuevos formatos. Estandarización, desarrollo y tipología de los géneros cinematográficos. El "star-system". Los clásicos americanos: King Vidor, Howard Hawks, John Ford, Raoul Walsh, George Cukor y William A. Wellman. Cineastas europeos en Hollywood: Frank Capra, William Wyler, Jacques Tourneur y Billy Wilder.

12. La escuela naturalista, el realismo poético y el cine francés de postguerra.

Panorama de la década de los treinta: Rene Clair, Jacques Feyder

La Escuela Naturalista La llegada del sonoro y la crisis de cine francés. Estética y temas de la corriente naturalista. La amargura poética de Jean Vigo. La primera época de Jean Renoir.

El realismo poético El cine de Marcel Carné, Julien Duvivier y Jean Grémillon.

El cine francés de postguerra La obra de Jean Renoir y el compromiso frentepopulista. De la Ocupación y el régimen de Vichy al cine de qualité de postguerra.

13. La eclosión del cine documental (1929-1950).

Estados Unidos El surgimiento del cine documental: Robert Flaherty y el documental antropológico. La Frontier Film americana: militancia y crítica; entre la influencia del documental soviético y el espíritu del New Deal; la obra de Paul Strand y Steiner

Rusia Dziga Vertov y la estética objetivista del cine-ojo.

Alemania Leni Riefensthal y el documental propagandístico nazi.

Inglaterra El pensamiento de John Grierson y el Movimiento Documentalista Británico: el documental y su función propagandística social; producción y sector público; Humphrey Jennings, Alberto Cavalcanti, Harry Watt, Robert Flaherty, Paul Rotha, Basil Wright y otros destacados representantes

Francia La abstracción de la realidad: documental, cine experimental y abstracción. La obra de Joris Ivens: de la experimentación a la militancia social. La obra Jean Painléve: el cine experimental científico.

España Luis Buñuel y el documental superrealista: "Las Hurdes, tierra sin pan".

14. El neorrealismo italiano.

Antecedentes estéticos y cinematográficos del neorrealismo. El término "neorrealismo". Las etapas históricas del neorrealismo. Los grandes temas del cine neorrealista. Sus principales representantes: Vittorio de Sica, Roberto Rossellini, Giuseppe de Santis, Federico Fellini, Luchino Visconti y Antonioni. Otros directores.

15. El cine británico.

Los productores-directores británicos Alexander Korda y J. Arthur Rank. El cine literario de posguerra: la obra de David Lean, Anthony Asquith y Lawrence Olivier. Los Estudios Ealing: la comedia británica, principales representantes. La productora Hammer Films: el género fantástico y de terror, principales representantes.

16. Otras cinematografías europeas.

España Los directores del primera etapa del franquismo. Los años 50: los géneros en el cine español, del neorrealismo al humor negro. La obra de Luis García Berlanga, Juan Antonio Bardem y Rafael Azcona. El cine experimental de José Val del Omar. El cine del exilio: Luis Buñuel en México y Francia.

Alemania El exilio de los grandes maestros: Fritz Lang, Ernst Lubitsch, William Dieterle, Robert Siodmak, W.F. Murnau. Consecuencias en la cinematografía del desastre de la guerra y la derrota militar.

Suecia La tradición de la escuela naturalista sueca: Alf Sjöberg e Ingmar Bergman.

16. La Cinematografía Estadounidense (1940-1950)

El New Deal y la política cinematográfica durante la II Guerra Mundial. El anticomunismo del Comité de Actividades Antiamericanas y la caza de brujas en Hollywood. Los cineastas de la segunda generación del sonoro o generación perdida: Otto Preminger, Nicholas Ray, John Huston, Richard Brooks y Joseph L. Mankiewicz. Las singularidades de Orson Welles, Joseph Losey y Elia Kazan.

17. La Edad de Oro del Cine Japonés (1930-1960)

La estructura narrativa occidentalizada. Los estilos del cine japonés: caligráfico, pictórico y analítico. Evolución de los géneros clásicos. El oligopolio industrial de los 50 y las productoras especializadas. Evolución estilística de los autores clásicos del periodo mudo: Yasujiro Ozu y Kenji Mizoguchi. Los cineastas de la posguerra: Akira Kurosawa, Kon Ichikawa, Mikio Naruse y Masaki Kobayashi.

18. El Cine Indio (1930-1960)

La industria india y los polos culturales, Calcuta y Bombay. El cine indio independiente. El Realismo Social de Satyajit Ray: influencia de los movimientos realistas europeos. Comienzo del auge del cine musical de Bollywood.

19. El Cine Egipcio (1930-1960)

La hegemonía y el esplendor comercial del cine egipcio en el mundo árabe. El modelo norteamericano, censura e irrealidad social.

III. EL CINE MODERNO

20. Los años sesenta: La modernidad cinematográfica.

La renovación de los nuevos cines: aproximación global. Características del Modo de Representación Moderno. Los nuevos cines de los sesenta: temas y estéticas.

21. Cinéma Vérité.

Antecedentes: el cine documental, Dziga Vertov y el neorrealismo italiano. Los nuevos planteamientos estéticos. Realismo objetivo y subjetivo. Ambigüedad narrativa. Expresividad autoral. La obra documental de Michel Brault y Jean Rouch.

22. La "Nouvelle Vague".

Precedentes inmediatos de ésta: el Cinéma-Verité. La crítica al cine de qualité y la renovación generacional. Cahiers du Cinema y otros factores del nacimiento de la Nouvelle Vague. La fotografía moderna y principales operadores. Sus principales representantes: Jean Luc Godard, Françoise Truffaut, Alain Resnais, Agnes Varda y Alain Robbe-Grillet, Eric Rohmer, Claude Chabrol y Louis Malle.

23. Los "Nuevos Cines" Europeos.

El "Free Cinema" británico Los "jóvenes airados" del free cinema británico: Karel Reisz, Lindsay Anderson y Tony Richardson.

El Nuevo Cine Alemán Antecedentes. Manifiesto de Oberhausen. Temática y estilo. El nuevo cine alemán de Alexander Kluge, Volker Schlöndorff, Jean Marie Straub y Peter Fleishmann. La generación de los años setenta: Rainer W. Fassbinder, Werner Herzog y Wim Wenders.

El Realismo Socialista de los Países del Este Europeo El cine de la antigua Checoslovaquia: El cine de posguerra y transición. Jiri Trnka, Karel Zeman y el cine de animación checo. La "Nova Vlná" checoslovaca. El cine polaco: Estructura industrial de la posguerra. Las escuelas de Lodz y Cracovia. Alexander Ford y la "Primera Generación del Cine Polaco", otros representantes. Andrzej Wajda y la "Segunda Generación del Cine Polaco", otros representantes. El "Nuevo Cine Polaco", Roman Polanski, Jerzy Skolimovski, Jerzy Kawalerowicz, Woyciech J. Has, y otros representantes. La escuela documentalista polaca. El cine húngaro: Etapas de la historia del cine húngaro. El "Joven Cine Húngaro", principales representantes. Otras cinematografías: Antigua Yugoslavia, Alemania del Este.

El nuevo cine español Antecedentes inmediatos: el final del Franquismo y las Conversaciones de Salamanca de 1955. Los polos geográficos: Madrid y Barcelona. La Escuela Oficial de Cine, principales representantes. La Escuela de Barcelona, principales representantes.

24. Los "Nuevos Cines" Latinoamericanos.

Latinoamérica, en los años sesenta y setenta: la cultura cinematográfica en los años cincuenta, las influencias y el contexto social. Rasgos globales del Nuevo Cine Latinoamericano. El "Cinema Novo" brasileño y la obra de Nelson Pereira dos Santos, Glauber Rocha y Ruy Guerra. El cine cubano de la revolución: géneros y estilos. Otras cinematografías (Argentina, Chile, Mexico)

25. El New American Cinema.

Generación de la Televisión Características estéticas. Los directores de la generación de la televisión: Robert Mulligan, Martin Ritt, John Frankenheimer, Arthur Penn, Sidney Lumet y Robert Altman.

Escuela Realista de Nueva York Precedentes y características. Resistencia ante la industria de Hollywood. Representantes. El cine de John Cassavetes.

El Cinema Underground Orígenes del movimiento. Estética y temas del movimiento Underground. Principales representantes: Shirley Clarke, Jonas Mekas, Paul Morrissey y Andy Warhol.

El cine independiente norteamericano El "Movimiento del Nuevo Hollywood". Las fórmulas expresivas y estructurales. El cine de Francis F. Coppola, Steven Spielberg y Martin Scorsese, entre la autoría y la industria. Otros directores del cine americano contemporáneo.

El cine comercial actual La prolongación de las fórmulas del cine clásico comercial.

26. Los "Nuevos Cines" Asiaticos

La "Nüberu Bägo". El nuevo cine japonés Contexto histórico, social y político. El nuevo cine japonés y los géneros. Shohei Imamura, Nagisa Oshima, Masahiro Shinoda. Última etapa de Akira Kurosawa.

El Nuevo Cine Indio (1960-1980) Bollywood, el "star System" de la India y el éxito comercial interno. Compromiso y estética moderna en el Nuevo Cine Indio. Ritwik Ghatak, Mrinal Sin y otros autores.

Los "Nuevos Cines" en Irán El "Primer Nuevo Cine Iraní": Contexto social, histórico y político a finales de los años 60. Autores y obras destacadas. El "Cine de la Revolución Islámica" (1978): El "cine-espejo" de Abbas Kiarostami, entre la realidad y la ficción. Otros autores y obras destacadas.

27. Los "Nuevos Cines" Árabes

El cine egipcio La era de Nasser: contexto político y social, la Organización Nacional del Cine y la nacionalización de la industria cinematográfica, el panarabismo. Yussef Chahine, entre el realismo combativo y el cine histórico de exaltación nacional.

El cine turco La renovación del cine turco en los años 70 y 80: la imprescindible obra de Yilmaz Güney. El cine turco contemporáneo: Ömer Kavur, Nuri Bilge Ceylan y Fatih Akin

Los "Nuevos Cines" del Magreb Argelia, Túnez y Marruecos: contexto histórico, el postcolonialismo y la búsqueda identitaria. Estilos y Temas. Principales representantes.

28. Cine europeo contemporáneo

La penetración del mercado norteamericano y la resistencia de las cinematografías europeas. Nuevas estrategias en la producción y exhibición: la asistencia económica desde el sector público, las políticas de excepción cultural y las cuotas de pantalla.

Francotiradores en el cine de autor actual en Europa, diversidad estilística y temática: Maurice Pialat, Theo Angelopoulos, Aki Kaurismäki, Michael Haneke, Kristof Kieslowski, Otar Iosseliani, Manoel de Oliveira, Pedro Almodóvar, Emir Kusturica, Gianni Amelio, Amos Gitai, etc.

El cine posmoderno, características principales: Peter Greenaway, Deke Jarman, Atom Egoyan, los hermanos Cohen. El realismo social británico en los años noventa: Stephen Frears, Ken Loach, Mike Leight. La impostura de Lars von Trier y el movimiento Dogma 95. El cine comercial europeo, las nuevas tecnologías digitales y sus posibilidades expresivas.

29. La eclosión de los cines del Asia del Este

Influencias e impacto de los cines del Asia del Este. La diversidad autoral, alguno modelos: Corea del Sur Park Chan-Wook, Kim Ki-Duk; China Los cineastas de la "quinta generación": Zhang Yimou y Chen Kaige; Hong Kong Wong Kar-Wai; Taiwan Ang Lee, Hou Hsiao-Hsien; Vietnam Tran Anh Hung; Tailandia Pen-Ek Ratanaruang; Malasia Tsai Ling-Miang; Singapur Eric Khoo.