

I - LOS ORIGENES DEL CINE

- Precursores y antecedentes del cinematógrafo. El entorno sociológico del invento. Las formas del entretenimiento popular en el tercio final del siglo XIX. Modos de representación: teatro, narrativa, fotografía y pintura.

II - EL PRIMER DESARROLLO

- El marco general de la difusión del invento. Edison y los Lumière. El nacimiento de una industria: los casos Pathé y Gaumont. EE.UU.: los modelos de la organización empresarial. El monopolio de Edison y la alternativa de los independientes. El nacimiento de Hollywood y los primeros "tycoons". Primeros modelos temáticos. La articulación espacio-temporal en el cine de los orígenes: del modo de representación primitivo al modo de representación institucional. El concepto de género cinematográfico y sus primeras manifestaciones: western, melodrama, cine cómico y comedia de costumbres. Teoría del "star-system". Los inicios en Europa: de Max Linder a las "divas" italianas. EE.UU.: el estrellato como pilar de la nueva industria.

III - HACIA LA CONSOLIDACION

- Los primeros cineastas autores: Edwin S. Porter, Thomas H. Ince. David W. Griffith y sus aportaciones a una normativa de la gramática cinematográfica. Francia: del "film d'art" al serial: cultura burguesa y populismo. Los países nórdicos y la tradición del teatro naturalista. Italia: del "colossal" al cómico. El cine ruso antes de 1917. Los primeros pasos del cine español (1896-1923). Los problemas de la consolidación del cine en otros países: los casos británico y alemán. El forjamiento de la tradición documental en el cine europeo. El cine como arte: primeras aportaciones teóricas. Cine y vanguardias históricas: futurismo, abstracción, dada y surrealismo.

IV - HOLLYWOOD Y LOS ESTUDIOS

- En pos del mercado mundial: la expansión exterior del cine americano (1917-1930). Aportaciones europeas al cine americano. El director como estrella: Stroheim, King Vidor, Sternberg, Wellman. Apogeo y reestructuración del papel de la estrella (1918-1930). La transición del mudo al sonoro (1927-1930): técnica e industria. La exhibición. La reconversión de los géneros: muertes y nacimientos. Los nuevos profesionales: guionistas, fotógrafos, escenógrafos y su aportación al cine

sonoro. Las limitaciones a la libertad de expresión: Will Hays y la instauración del código de autocensura. Funcionamiento jurídico de la censura en los EE.UU.

V - EUROPA EN EL PERIODO DE ENTREGUERRAS

- Escuelas versus cines nacionales: la aplicación de ambos conceptos a la tradición europea. Alemania: del expresionismo a la crisis de Weimar. La vanguardia y el cine popular en Francia: L'Herbier, Feyder, Renoir, Clair. Abel Gance. La edad de oro del cine soviético: la FÉKS. Eisenstein y Dziga Vertov. Las experimentaciones formales: el montaje. El cine soviético y la "reconducción" stalinista. El cine en los países escandinavos: Victor Sjöström y los orígenes del cine sueco. El trauma del cine sonoro y la dependencia tecnológica: los casos alemán y francés. El cine en España: de Primo de Rivera a la guerra civil (1923-1939). El cine de los estados totalitarios: la Alemania nazi y la Italia fascista. Francia: del Frente Popular al "realismo poético": Renoir, Marcel Carné, Julien Duvivier. Los Prévert y la tradición surrealista. Un "star system" populista. El internacionalismo documentalista. La consolidación del cine en Asia: Japón y la India.

VI - HOLLYWOOD: LA ERA DE LOS ESTUDIOS

- El New Deal: cine y sociedad americana. Un sistema perfecto: majors, estudios especializados e independientes. El reparto del mercado: la segunda fase de la expansión mundial. La evolución de los géneros. Aportaciones europeas: Hitchcock, Lang, Wilder, Preminger, Renoir, Lubitsch. La Segunda guerra mundial: cine y propaganda bélica. La "caza de brujas". El fin de un sistema.

VII - LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA

- Los orígenes del cine moderno: para una definición de la modernidad. El neorrealismo italiano. Francia y el cine de consumo. España: el cine bajo el franquismo. Los países del Este y el resurgimiento de las cinematografías nacionales. Paisaje después de la batalla: Gran Bretaña y Alemania. Las peculiaridades de la reconstrucción industrial: Hollywood en Europa. El descubrimiento "europeo" del cine japonés.

VIII - AMERICA (1955-1975)

- Latinoamérica: industria y mercado. Síntesis de la evolución de las cinematografías más desarrolladas: México, Argentina y Brasil. Géneros y estrellas. Escuelas y tendencias. EE.UU.: la crisis de los estudios y la remodelación industrial. El impacto de la televisión. Formatos y avances tecnológicos: el Scope y el color. La agonía y la liquidación de los géneros. El cine generacional. Un nuevo "star-system". Realizadores: el recambio televisivo. La tradición de la vanguardia en los cines americano

y canadiense.

IX - LOS 'NUEVOS CINES'

- Bases teóricas de los "nuevos cines": el concepto de autor. Vieja industria, nueva industria: modelos de producción. Viejas y nuevas técnicas. El papel del Estado: legislación protectora y censura. La renovación generacional: actores, realizadores y técnicos. Una temática diferente. El compromiso político. Los "nuevos cines" del Este: el impacto de la "nouvelle vague". Nuevo cine en Latinoamérica. New American Cinema. Cine nuevo en Asia: el caso japonés. La emergencia de los cines nacionales en África.

X - EL CINE CONTEMPORANEO

- Las nuevas tecnologías. Las transformaciones industriales. Las mutaciones del consumo cinematográfico: el nuevo espectador. El cine de la postmodernidad: el modelo híbrido de los géneros. El declive del cine de autor. Las nuevas miradas: feminismo, cine gay, minorías raciales. Un cine sin fronteras: los últimos cines nacionales (Australia, Irán, China). El final de la utopía: el fin del cine militante, la crisis del tercer mundo, la liquidación de los países del Este. Cien años de cine.