

Title: Photography, Set Design, and Editing in Spanish Cinema (1925-1980)

Instructor: Vicente Sánchez-Biosca
Chair King Juan Carlos I Center (Winter 2013)

La historia del cine español no se construye en solitario. Las formas filmicas y sus soportes e innovaciones técnicas surgen en contextos internacionales, se influyen, se mimetizan, buscando, eso sí, la manera de singularizarse. Por esta razón, no es razonable estudiar una cinematografía como la española sin sacar a relucir el diálogo, explícito o implícito, de sumisión o resistencia, de negociación en todo caso, que mantiene con otras cinematografías, comenzando por las más influyentes y modelizadoras, con Hollywood a la cabeza.

Más precisamente, la relación entre tecnología y estilo puede aquilatarse mejor siguiendo un triple proceso que acompaña la factura del cine: la dirección de fotografía (sensibilidad de la película, ligereza de las cámaras, captación de sonido...), el diseño de producción (concepción de decorados, rodaje en interiores, construcciones, pictoricismo...) y el montaje (modelos de ensamblaje visual y sonoro). En el entramado que forman estos vectores, el cine español conforma su particularidad y su diferencia, sus herencias y sus apuestas. Este curso se propone analizar, siguiendo esta perspectiva, algunos momentos de cristalización y de cambio, adoptando una perspectiva decididamente comparatista con modelos transnacionales. Organizado en torno a un estudio de casos, la selección operará por cortes históricos en los que las nociones de clasicismo, modernidad, postmodernidad aparecen ligadas a escuelas o movimientos en los que el cine español entra en conflicto y negociación con otras tradiciones (vanguardia, experimentación, neorrealismo, *film noir*, *direct cinema*, entre otra).

Aclaración: Cada unidad semanal está compuesta por un tema general cuyo enunciado y breve explicación son orientativos, un film de ficción principal que será objeto de análisis, un film secundario (que será evocado como contrapunto, pero que no será necesariamente estudiado en detalle) y entre tres y cuatro lecturas breves que aúnan datos y referencias históricos, claves comparativas, detalles técnicos y algún análisis. Se observará que, si bien la estructura del curso está concebida cronológicamente tanto en sus temas como en sus películas principales, los films de complemento practican a menudo saltos en el tiempo o ‘atracciones’, por utilizar el término eisensteiniano, cuyo cometido es favorecer la reflexión comparativa. En cualquier caso, existe un lazo, aunque no siempre de idéntico sentido, entre los dos films. Por último, el programa será complementado a lo largo del semestre con lecturas que el profesor irá periódicamente colocando en línea o distribuyendo a los estudiantes en función del progreso de la materia y de los intereses de los estudiantes manifiestos en las discusiones. De este modo, se garantizará una cierta flexibilidad dentro de un programa cerrado.

Evaluación

- 1) Presentaciones individuales o en grupo durante las clases. Se realizarán entre 1-2 estudiantes con la misión de organizar y abrir la discusión de cada clase en torno al film y a las lecturas previstas en cada tema.
- 2) *Postings on NYU Classes*. Todos los estudiantes deberán introducir un comentario en el *site* correspondiente al curso, como máximo a medianoche de la víspera de cada clase. Se tratará de comentarios que pueden ser incompletos o en forma de cuestiones de aquello que les haya sorprendido, interesado o sugerido tanto en las lecturas como en el visionado del film o de los films consultados. Se ruego no resumir ni una cosa ni otra ni tampoco un desarrollo amplio. Bastará uno o dos párrafos, que luego se retomarán en cada clase para discusión.
- 3) Asistencia y participación en clase.
- 4) *Mid-term paper* (6-10 páginas, en español o inglés). Tema: Elaboración en torno a una película o aspecto de una película que entre en el cuerpo del curso y que no sea objeto de trabajo en la programación del mismo. Puede abordarse una cuestión (diseño de producción, montaje, fotografía) o su interrelación y su ámbito puede ser tanto un film entero como una secuencia particular. Por otra parte, este tema puede también

constituir el objeto de trabajo del 'final term paper', si bien este último debería estar más elaborado, a la par que ser más extenso. Mantener la misma elección permitiría al estudiante profundizar en el mismo.

- 5) *Final research paper* (aproximadamente 15 páginas, en español o inglés). El tema deberá ser tratado previamente con el profesor, Vicente Sánchez-Biosca. La opción primera será el análisis de un film español del período comprendido entre 1925 y 1980 desde la perspectiva estudiada en el curso o la comparación entre una producción internacional y un film español. Sea como fuere, iniciativas diferentes de éstas por parte de los estudiantes serán igualmente tomadas en consideración y negociadas.

Bibliografía general:

- Aguayo, J.F.: *José F. Aguayo. Imágenes del cine español*, Madrid, Comunidad de Madrid (catálogo), 1996.
- Alarcón, Enrique: *El decorador en el cine*, Torrejón de Ardoz, 14 Festival de cine de Alcalá de Henares, 1984.
- Altman, Rick: "Otra forma de pensar la historia (decline): un modelo de crisis" *Archivos de la filmoteca* n° 22, pp. 7-19.
- Benet, Vicente: *El cine español. Una historia cultural*, Barcelona, Paidós, 2012.
- Bordwell, David, Thompson, Kristin & Staiger, Janet: *The Classical Hollywood Cinema. Film Style and Mode of Production to 1960*, New York, Columbia University Press, 1985.
- Bordwell, David *On the History of Film Style*, Harvard University Press, 1997, Cambridge, Massachusetts and London.
- Castro de Paz, J.L. & Cerdán, J.: *Del sainete al esperpento. Relecturas del cine español de los años 50*, Madrid, Cátedra, 2011.
- Bazin, André: *Qué es el cine*, Madrid, Rialp, 1966.
- Fanés, Félix: *Cifesa. La antorcha de los éxitos*. Valencia. Alfonso el Magnánimo, 1982.
- Fernández Colorado, L. & Cerdán, J. (2007). *Ricardo Urgoiti. Los trabajos y los días*. Madrid, Filmoteca Española.
- Gorostiza, Jorge: *Directores artísticos del cine español*. Madrid. Cátedra & Filmoteca Española, 1997.
- Gorostiza, Jorgue: *La arquitectura de los sueños. Entrevistas con directores artísticos del cine español, 31 Festival de cine de Alcalá de Henares*, Alcalá, 2001.
- Gunning, Tom: "The Cinema of Attraction. Early Film, Its Spectator and the Avant-Garde". *Wide Angle* 8 (3-4), 1986, pp. 63-70.
- Hidalgo, Manuel: *Pablo G. del Amo. Montador de sueños*, 17 Festival de Cine de Alcalá de Henares, 1987.
- Jameson, Fredric: *Postmodernism or, the cultural logic of late capitalism*, Durham, Duke University Press, 1992.
- Labanyi, Jo & Pavlovic, Tatjana (eds.): *A Companion to Spanish Cinema*, West Sussex, Wiley-Blackwell, 2013.
- Llinás, Francisco (ed.): *Directores de fotografía del cine español*. Madrid. Filmoteca Española, 1989.
- Marsolais, Gilles: *L'aventure du cinema direct révisité*, Montreal, Les 400 coups, 1997.
- Medina, Elena: *Cine negro y policíaco español de los años cincuenta*, Barcelona, Laertes, 2000.
- Muñoz Suay, Ricardo: "La expresión cinematográfica en la obra de Berenguer", *Archivos de la Filmoteca* 27, p. 22-25. *Revista Internacional de Cine* n° 1, 1952.
- Pérez Perucha, J. (ed): *Antología crítica del cine español 1906-1995*. Madrid, Cátedra & Filmoteca Española, 1997.
- Ramírez, Juan Antonio: *La arquitectura en el cine*, Madrid, Blume, 1986.
- Reisz, Karel & Millar, Gavin: *The Technique of Film Editing*, London and Boston, focal Press, 2nd edition 1968.
- Rosenblum, Ralph & Karen, Robert: *When the Shooting Stops... The Cutting Begins. A Film Editor's Story*, New York, Da Capo Press, 1979.
- Salt, Barry: *Film Style & Technology: History & Analysis*, London, Starword, 2nd edition, 1992.
- Sánchez-Biosca, Vicente: *El montaje cinematográfico. Teoría y análisis*, Barcelona, Paidós, 1996.
- Sánchez Vidal, Agustín: *El cine de Florián Rey* Zaragoza. Caja de Ahorros de la Inmaculada, 1991.

Tashiro, C.S.: *Pretty Pictures Production Design and the History Film*, Austin, University of Texas Press, 1998.

Villain, Dominique: *El encuadre cinematográfico*, Barcelona, Paidós, 1997

PROGRAMA

SEMANA 1

Presentación del curso.

Cuestiones metodológicas. Fotografía, diseño de producción y montaje en una historia de las formas fílmicas. El análisis de secuencias. Técnica y estética. Terminología y conceptos. La perspectiva comparada: el cine español en una historia de las formas fílmicas. Ejemplos de análisis, organización de exposiciones y normas de funcionamiento.

SEMANA 2.

Dialécticas y ambigüedades de la vanguardia

El estatuto de la vanguardia cinematográfica española. Ecos de la 'música visual' el cine-ojo, el montaje asociativo y los efectos ópticos. Eclecticismo de la vanguardia española.

FILMS: *El sexto sentido* (Nemesio Sobrevila, 1929).

Esencia de Verbena (Ernesto Giménez Caballero, 1930).

Lecturas:

Dulac, Germaine: "La cinematografía integral" (1927), in Romaguera, L. & Alsina, H. eds., *Fuentes y Documentos del Cine*, Barcelona, Gustavo Gili, 1980, pp. 86-96.

Gubern, Román: "El caso de Nemesio Sobrevila", in *Proyector de luna. La generación del 27 y el cine*, Barcelona, Anagrama, 1999, pp. 175-195.

Puyal, Alfonso: "Hacia un cine de vanguardia en España", in *Cinema y arte nuevo. La recepción fílmica en la vanguardia española*, Madrid, Biblioteca Nueva, 2003, pp. 51-70.

Vertov, Dziga: "We: Variant of a Manifesto", in *Kino-Eye. The Writings of Dziga Vertov*, edited by Annette Michelson, Berkeley / Los Angeles / London, University of California Press, 1984, p. 4-9.

SEMANA 3.

El estilo internacional: síntesis del gran mudo.

Depuración de la experimentación a finales de los años veinte. Su manifestación en el cine español. Noción de destilación e integración de experimentos fotográficos franceses, la mise-en-scène alemana y el montaje soviético.

FILM: *La aldea maldita* (Florián Rey, 1930).

Complementario: *La aldea maldita* (Florián Rey, 1942).

Lecturas:

Bordwell, David: "International style", *Film Style*, p. 362-364).

Thompson, Kristin: "Límites de la experimentación en Hollywood", *Archivos de la Filmoteca* n° 14, junio 1993, pp. 13-33.

Sánchez Vidal, Agustín: "La aldea maldita", en *El cine de Florián Rey*, Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada, 1991, pp. 117-141.

SEMANA 4.

Un montaje de atracciones (musicales) para la modernidad.

La dualidad de la puesta en escena del musical: diseño de espacios de la modernidad y diseño del espectáculo. Funcionalismo racionalista e influencias del musical norteamericano. Modelos de montaje. Influencias de las coreografías de Busby Berkeley. Lo cosmopolita y lo castizo: ¿dos modelos de atracción?

FILM: *El bailarín y el trabajador* (Luis Marquina, 1936).

Complementario: *Morena Clara* (Florián Rey, 1936).

Lecturas:

Camporesi, Valeria: "Los críticos y la españolidad de las películas españolas", in *Para grandes y chicos. Un cine para los españoles 1940-1990*, Madrid, Turfan, 1994, pp. 29-65.

Fernández Colorado, Luis & Cerdán, Josetxo: "Filmófono España. Hacia la creación de una industria cultural", in *Ricardo Urgoiti. Los trabajos y los días*, Madrid, Filmoteca Española, 2007, pp. 69-109.

Feuer, Jane: "Arte de masas como arte tradicional", in *El musical de Hollywood*, Madrid, Verdoux, 1992, cap. 1 (*The Hollywood Musical*, London, MacMillan, 1982).

Kracauer, Siegfried: "El ornamento de la masa" (1921), *Archivos de la Filmoteca* nº33 octubre 1999, pp. 95-105.

SEMANA 5.

Industria y estilo en los años 40: CIFESA.

La organización industrial y estética del cine tras la guerra civil. Modelo de género. El melodrama. Exceso, elipsis, tiempo. Función del primer plano en el registro simbólico. El campo vacío. Modelo de montaje clásico: plano/contraplano, raccords y continuidad.

FILM: *Malvaloca* (Luis Marquina, 1942).

Complementario: *Malvaloca* (Ramón Torrado, 1954). Remake del anterior.

Lecturas:

Álvarez Quintero, Serafín y Joaquín: *Malvaloca*, Buenos aires, Espasa-Calpe, 1942.

Bordwell, David: "Space in the classical film", "Shot and scene" in Bordwell, Thompson, Staiger, *The Classical Hollywood Cinema...*, 1985, pp. 50-59 y 60-69, respectivamente.

Burch, Noël: "Nada o los dos espacios", *Praxis del cine*, Madrid, Fundamentos, 1970.

Rubio, José Luis: "Aplicación simbólica del esbastimento por los directores de fotografía españoles de la primera generación de posguerra: el caso de Alfredo Fraile", in Fernández Colorado, L. & Couto, P. (eds.), *La herida de las sombras. El cine español de los años 40*, Cuadernos de la Academia nº 9, junio 2001, pp. 137-156.

Sánchez-Biosca, Vicente: "El montaje clásico o el retorno de la continuidad", in *El montaje cinematográfico. Teoría y análisis*, Barcelona, Paidós, 1996, pp. 121-140.

SEMANA 6.

Luces claustrofóbicas.

Espacio opresivo, decorados e iluminación de ambiente. La profundidad de campo en fotografía y en cine. Estética del plano-secuencia. El modelo de Perry Ferguson, Gregg Toland entre dirección artística y dirección de fotografía. El díptico de Orson Welles: *Citizen Kane* (1941) y *The Magnificent Ambersons* (1942). Filmar la ciudad en estudio.

FILM: *Nada* (E. Neville, 1947).

Complementario: *La calle sin sol* (Rafael Gil, 1948)

Lecturas:

Bazin, André: "Montaje prohibido", "La evolución del lenguaje cinematográfico", in *¿Qué es el cine?*, Madrid, Rialp, 1966, pp. 110-121 y 122-139 respectivamente.

Carringer, Robert L: *The Making of Citizen Kane*, London, John Murray, 1985. Chapter 3 ("Art Direction", p. 36-66), Chapter 4 ("Cinematography"), pp. 67-86).

Laforet, Carmen: *Nada*, Madrid, Destino, 1976.

SEMANA 7.

Escenografías de trajes: teatralidad y decorado.

Kostümfilme y decorados de modelos históricos. Teatralidad de la escena y límites del montaje. Reconstrucción histórica sobre el modelo de la pintura de historia del s. XIX. El hermetismo iconográfico: contradicciones entre plano y montaje.

FILM: *Locura de amor* (J. de Orduña, 1947).

Complemento: *El Cid* (Anthony Mann, 1961).

Lecturas:

Juan-Navarro, Santiago: "Political Madness: Juan de Orduña's *Locura de amor* as a National Allegory", in Gómez, M.A., Juan-Navarro, s. & Zatlín, Ph. Eds., *Juana of Castille. History and Myth of the Mad Queen*, Lewisburg, Bucknell University Press, 2008, pp., 210-227.

Smith, Paul-Julian: "Patrimonio español, cine español. El extraño caso de Juan la Loca", *Res pública*, 13-14, 2004, pp. 297-308.

Sorlin, Pierre: "How to look a 'Historical' film", in Landy, Marcia, ed., *The Historical Film. History and Memory in Media*, New Brunswick, New Jersey, Rutgers University Press, 2011, pp. 25-49.

Téllez, José Luis: "De Historia y de folklore (Notas sobre el segundo período CIFESA" *Archivos de la Filmoteca* nº 4, diciembre 1989-febrero 1990, pp. 50-57.

SEMANA 8.

Realismo y montaje.

Influencia del reportaje, el rodaje en exteriores y el dinamismo urbano. El género policíaco, el modelo de gánsters y la obra de Jules Dassin en USA. El modelo de *Naked city* (1948). Modelos iconográficos de *film noir*: montaje traumático e interiorización bajo la órbita del neorrealismo. Low-key lighting y exteriores.

FILM: *Brigada criminal* (Ignacio.F. Iquino, 1950).

Complementario: *Surcos* (José Antonio Nieves Conde, 1950).

Lecturas:

Benet, Vicente J.: "El rastreador de imágenes: en torno a las películas de Weegee", in Tranche, R.R. ed., *De la foto al fotograma. Fotografía y cine documental: dos miradas sobre la realidad*, Madrid, Ocho y Medio, 2006, pp. 71-87.

Deltell, Luis: "Surcos", in *Madrid en el cine de la década de los cincuenta*, Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 2006, pp. 155-181.

Medina, Elena: "Clasificación", in *Cine negro y policíaco español de los años cincuenta*, Barcelona, Laertes, 2000, pp. 37-150.

SEMANA 9

Las nuevas atracciones, imperativos del star system y reconstrucción de época.

Escenografía de la nostalgia. El melodrama en clave de Eastmancolor, los ambientes de la Belle époque y los modelos de *Lola Montes* (Max Ophuls, 1955), *French Cancan* (Jean Renoir, 1954), *Moulin Rouge* (John Huston, 1952). Montaje teatral, montaje musical y montaje cinematográfico. Filmar la *star*.

FILM: *El último cuplé* (Juan de Orduña, 1957).

Complementario: *Diferente* (Luis M. Delgado, 1963).

Lecturas:

- Eco, Umberto: "Estructura del mal gusto", in *Apocalípticos e integrados*, Barcelona, Lumen, 1968, pp. 79-151.
- Gubern, Román: "Teoría del melodrama", in *Mensajes icónicos en la cultura de masas*, Barcelona, Lumen, 1974, pp. 189-260.
- Salaün, Serge: "El Paralelo barcelonés (1894-1936)", in *Les spectacles en Espagne 1875-1936*, París, Presses Sorbonne Nouvelle, 2011, pp. 131-148.
- Vernon, Kathleen: "Theatricality, Melodrama, and Stardom in *El último cuplé*", in Steven Marsh and Parvati Nair (eds.), *Gender and Spanish Cinema*, Oxford & New York, Berg, 2004, pp. 183-199.

SEMANA 10

Entre la vanguardia y la política de autor.

La herencia de Luis Buñuel en España. Realismo pictórico-literario y montaje asociativo. El surrealismo como collage combinado con el montaje clásico.

FILM: *Viridiana* (Luis Buñuel, 1961).
Complementario: *El cochecito* (Marco Ferreri, 1960).

Lecturas:

- Salvador, Alicia: "El 'caso' Viridiana", *Archivos de la Filmoteca* n° 47, junio 2004, pp. 10-46.
- Sánchez-Biosca, Vicente: *Luis Buñuel. Viridiana*, Barcelona, Paidós, 1999.
- Sánchez Vidal, Agustín: "Apuntes para una poética", in *Luis Buñuel. Obra literaria*, Zaragoza, Heraldo de Aragón, 1982, pp. 47-64.

SEMANA 11.

Dirección de actores, cámara, acción.

Plano sostenido y plano secuencia. Direccionalidad de la cámara y coralidad de los personajes. Dirección de actores y movilidad de la cámara.

FILM: *Plácido* (L.G. Berlanga, 1961).
Complementario: *La escopeta nacional* (Luis G^a Berlanga, 1977).

Lecturas:

- Herederro, Carlos F.: "Entre el neorrealismo y la Nouvelle Vague" in Herederro, C.F. & Monterde, J.E. eds, *Los 'Nuevos Cines' en España. Ilusiones y desencantos de los sesenta*, Valencia, IVAC, 2003, pp. 137-162.
- Monterde, J. E.: "Del neorrealismo y el cine español" in Company, J.M. & Nieto, J. eds., *Por un cine de lo real. Cincuenta años después de las 'Conversaciones de Salamanca'*, Valencia, IVAC, 2006, pp. 51-60.
- Saura, Carlos: "Por una mayor libertad de cámara" (1962), in Llinás, *Directores de fotografía...* (1989), pp. 315-317.

SEMANA 12.

La construcción de un estilo (Saura-Querejeta).

El encuentro entre productor y director en la construcción de un estilo de autor en la modernidad cinematográfica europea. El estilo Querejeta. El modelo de Ingmar Bergman (*Smultronstället*, Fresas salvajes, 1957) y montaje de la introspección. El tiempo del plano y el punto de vista. Estética del plano fijo.

FILM: *La prima Angélica* (Carlos Saura, 1974).

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

Lecturas:

AAVV, *La política de los autores*, Barcelona, Paidós, 2003 (De Baecque, Antoine: “Prólogo”, pp. 19-24; “Al acecho: ¿qué queda de la política de los autores?”, pp. 170-178).

D’Lugo, Marvin & Smith, Paul-Julian: “Auteurism and the Construction of the Canon”, in Labanyi & Pavlovic eds., *A Companion to Spanish Cinema*, ya cit. pp. 113-151.

Llinás, Francisco: “Entrevista con Luis Cuadrado”, in Llinás, *Directores de fotografía...* (1989), pp. 229-247.

Reisz, Karel & Millar, Gavin: “Nouvelle Vague”, “Personal Cinema in the Sixties”, *The Technique of Film Editing...*, 1968, pp. 322-387.

Wollen, Peter: “The Auteur Theory”, Bill Nichols ed., *Movies and Methods*, Chicago, Los Angeles, London, University of California Press, 1976, pp. 529-542.

SEMANA 13.

Una vanguardia experimental.

Las prácticas de refilmación y *found footage* en la vanguardia experimental. La experiencia del *underground* norteamericano y de la Escuela de Barcelona. Referencias a Andy Warhol, Jonas Mekas y Peter Kubelka. Reciclaje: el montaje como ecología.

FILM: *Arrebato* (Iván Zulueta, 1979-80).

Complementario: *Pepi, Lucy, Bom y otras chicas del montón* (Pedro Almodóvar, 1980).

Lecturas:

Wees, William: “Forma y sentido en las películas de *found footage*. Una visión panorámica”, *Archivos de la Filmoteca* nº 30, octubre 1998, p. 125-135. Una versión anterior de este ensayo en *Recycled Images: The Art and Politics of Found Footage Films*, New York, Anthology Film Archives, 1993, pp. 5-32.

Sánchez-Biosca, Vicente: “Fragmentos de un delirio”, *Archivos de la filmoteca* nº 6, junio-agosto 1990, p. 96-101

Zulueta, Iván: “Sinopsis de *Arrebato*”, *Archivos de la filmoteca* nº 6, junio-agosto 1990, pp. 117-119.

Adams Sitney, P. “Structural Film”, in *Visionary Film. The American Avant-garde 1943-1978*, Oxford, New York, Toronto, Melbourne, Oxford University Press, 2nd edition, 1979, pp. 369-397.

SEMANA 14.

Conclusiones.

Replanteamiento sobre estilo y los componentes técnicos analizados en el curso a la luz de los análisis realizados. Conclusiones en torno a una perspectiva histórica y a la especificidad del cine español respecto a los cánones internacionales (Hollywood, nuevas olas, experimentalismo y cine independiente...). Propuestas y discusiones sobre proyectos de investigación posibles.