

EL CINE Y SUS ESPACIOS DE REPRESENTACIÓN

Prof. Dra. Gloria Camarero Gómez
Universidad Carlos III de Madrid. España

OBJETIVOS DEL CURSO:

Se trata de explicar las relaciones que tiene el cine con las otras artes, como la pintura o la arquitectura, en cuanto a que estas son elementos presentes en sus escenografías. Se presta, también, especial interés a la ciudad como espacio de representación cinematográfica. La pintura y los edificios más emblemáticos dentro y fuera de las urbes aparecen en numerosas películas con un valor de símbolo y significado de la acción, es decir aportan las claves temáticas, referencian tiempos y lugares o caracterizan a los personajes. Ello es lo que se expone en este curso, destinado a todos los interesados en profundizar en el conocimiento de las Bellas Artes y del Cine. Las proyecciones de imágenes y de fragmentos de filmes serán una constante en las clases, así como los análisis y debates de las mismas.

PROGRAMA:

UNIDAD 1.

LOS ESPACIOS DE REPRESENTACIÓN CINEMATOGRAFICA

Modelos escenográficos y su evolución. El espacio pictórico: Posibilidades y significados. La intervención de los artistas plásticos. El tableau vivant y el cuadro protagonistas. Estéticas pictóricas en el filme. Análisis de los filmes: "El Gabinete del Dr. Galigari" (Robert Wiene, 1919), "Cabaret" (Bob Fosse, 1972), "Rembrandt" (Alexander Korda, 1936), "Moulin Rouge" (John Huston, 1952), "Séraphine" (Martin Provost, 2008).

Proyección de secuencias de las películas: **La kermesse heroica** (Jacques Feyder, 1935), *Los Cuervos* en **Los sueños de Akira Kurosawa** (1990), **Viridiana** (Luis Buñuel, 1961), **La joven de la perla** (Peter Webber, 2003), **El molino y la cruz** (Lech Majewski, 2012), **Shirley. Visiones de una realidad** (Gustav Deutsch, 2013), **Amores locos** (Beda Docampo, 2010), **ZOO: A Zed & Two Noughts** (Peter Greenaway, 1985), **La ricotta** (Passolini, 1963).

UNIDAD 2.

ARQUITECTURA Y CINE

Movimientos arquitectónicos, edificios y espacios en el cine. Realidad y recreación. Valor y significado. Los diseños informáticos y sus ejemplos más representativos. Los géneros cinematográficos y los estilos arquitectónicos. Análisis de los filme: "Alatriste" (Agustín Díaz

Yanes, 2006), "Gladiator" (Ridley Scott, 2000), "Ben-Hur" (Timur Bekmambetov, 2016) "El artista" (Michel Hazanavicius, 2011).

Proyección de secuencias de las películas: **Metrópolis** (Fritz Lang, 1926), **El hombre de al lado** (Mariano Cohn y Gastón Dupart, 2007), **Patton** (Franklin J. Schaffner, 1980), **Café Society** (Woody Allen, 2016)

UNIDAD 3.

LA CIUDAD COMO ESCENARIO CINEMATOGRAFICO

La ciudad real y la ciudad transformada en el cine. Ciudades imaginadas. Referencias y ejemplos concretos, con especial atención al Madrid de Almodovar, El Paris de Jacques Tati, La Roma de Fellini y el Nueva York de Woody Allen. Valores estéticos y significados. Otros modelos. Ciudades y géneros cinematográficos: La ciudad del suspense, del western y de la ciencia ficción. Análisis de los filmes: "Vertigo" (Alfred Hitchcock, 1958), "Superman" (Richard Donner, 1978), "El Bueno, el Feo y el Malo" (Sergio Leone, 1966)

Proyección de secuencias de las películas: **Julieta** (Pedro Almodóvar, 2016), **Mi tío** (Jacques Tati, 1958), **Roma** (Federico Fellini, 1972), **Manhattan** (Woody Allen, 1979).

BIBLIOGRAFIA:

AUMONT, J. *El ojo interminable. Cine y Pintura*. Paidós. Barcelona, 1997

BERTHOMÉ, J. P. "La décor au cinema". *Cahiers du Cinema*, París, 2003.

BORAU, J. L. *La pintura en el cine. El cine en la pintura*. Discurso de ingreso en las Reales Academias de Bellas Artes de San Luis y de San Fernando. Ocho y Medio. Madrid, 2003.

CAMARERO GOMEZ, G. "A imagem artística no discurso cinematográfico". En *Estudos da Língua(gem)*. v.7, n.1. Vitoria da Conquista. Brasil, 2007.

CAMARERO GOMEZ, G. "El pintor protagonista". En *Filmando la historia. Representaciones del pasado en el cine*. J.C. Madrid, 2009.

CAMARERO GOMEZ, G. *Pintores en el cine*. J.C. Madrid, 2009.

CAMARERO GÓMEZ, G. Ellas no bailen solas: Mujeres artistas. En "Vidas de Cine. El biopic como genero cinematográfico" T&B, Madrid, 2011.

CAMARERO GÓMEZ, G. "Modelos escenográficos en el cine histórico español". *Esboços*, Revista de la Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil. Dossier História e Cinema, v. 19, n. 27 (2012), pp. 99-123.

CAMARERO GÓMEZ, G. (ed.), *Ciudades europeas en el cine*, Akal, Madrid, 2013.

- CAMARERO GÓMEZ, G. (ed.), *Hacer historia con imágenes*, Síntesis, Madrid, 2014.
- CAMARERO GÓMEZ, G. *Madrid en el cine de Pedro Almodóvar*. Akal, Madrid, 2016
- EISNER, L.H. *La pantalla diabólica*. Cátedra. Madrid, 1988.
- GOMEZ GOMEZ, A. *Cine, arte y artistas*. Fundación Picasso. Málaga, 2008.
- GOROSTIZA, J. *La imagen supuesta. Arquitectos en el cine*. Fundación Caja de Arquitectos. Barcelona, 1998
- GOROSTIZA, J. y UTRERA, C. *Cine y arquitectura*. Filmoteca Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, 1990
- HERNANDEZ RUIZ, J. *Escenarios de la fantasía. El legado de la arquitectura y de las artes plásticas en el Cine*. Universidad de Zaragoza. Zaragoza, 1991.
- MURCIA, F. *La escenografía en el cine. El arte de la apariencia*. Fundación Autor, Madrid, 2002.
- OLIVA MONPEAN, I. *La imagen sustantiva*. Universidad de Castilla-La Mancha. 1981
- ORTIZ, A. *La arquitectura en el cine: lugares para la ficción*. Universidad politécnica de valencia, 1998.
- ORTIZ, A.(ed.): *La arquitectura en el cine: constituyendo una ilusión*, Museu Valencià de la Il·lustració, Valencia, 2008.
- ORTIZ, A. y PIQUERAS, Mª J. *La pintura en el cine*. Paidós. Barcelona, 1995
- RAMIREZ, J.A. *La arquitectura en el cine. Hollywood. La Edad de Oro*. Alianza, Madrid, 1986.
- TEJEDA, C. *Arte en fotogramas. Cine realizado por artistas*. Cátedra. Madrid, 2008.
- SCHMENNER, W. Y GRANOF, C. *Casting a shadow. Creating the Alfred Hitchcock*, Northwestern University Press, 2007
- VILA, S. *La escenografía: cine y arquitectura*. Cátedra, Madrid, 1997
- WHITLOCK, C. *Designs in film. A century of Hollywood art direction*, Itbooks Library, Washington, 2010