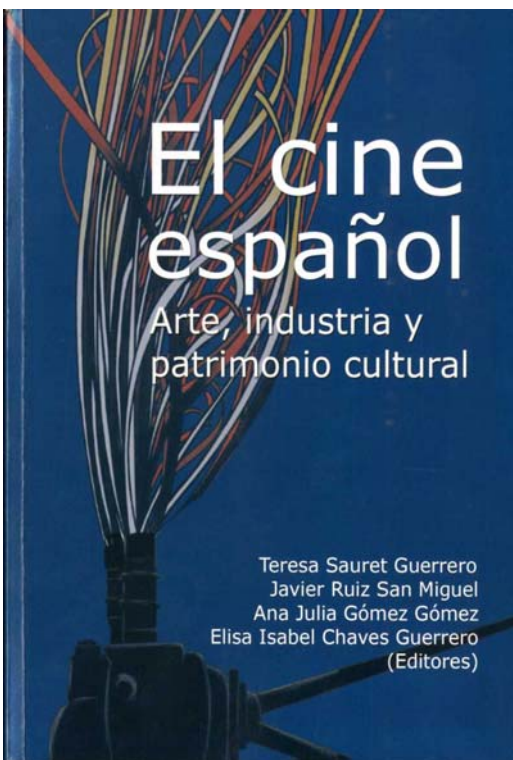

El Cine Español: Arte Industria y Patrimonio Cultural

Cine Español: perspectivas y prospectiva

El **CINE** español : arte, industria y patrimonio cultural / [editores: Teresa Sauret Guerrero... et al.]. -- Madrid : Ministerio de Cultura, Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales : Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga, 2011

642 p. : il. ; 22 cm.

Bibliografía

D.L. MA. 2043-2011

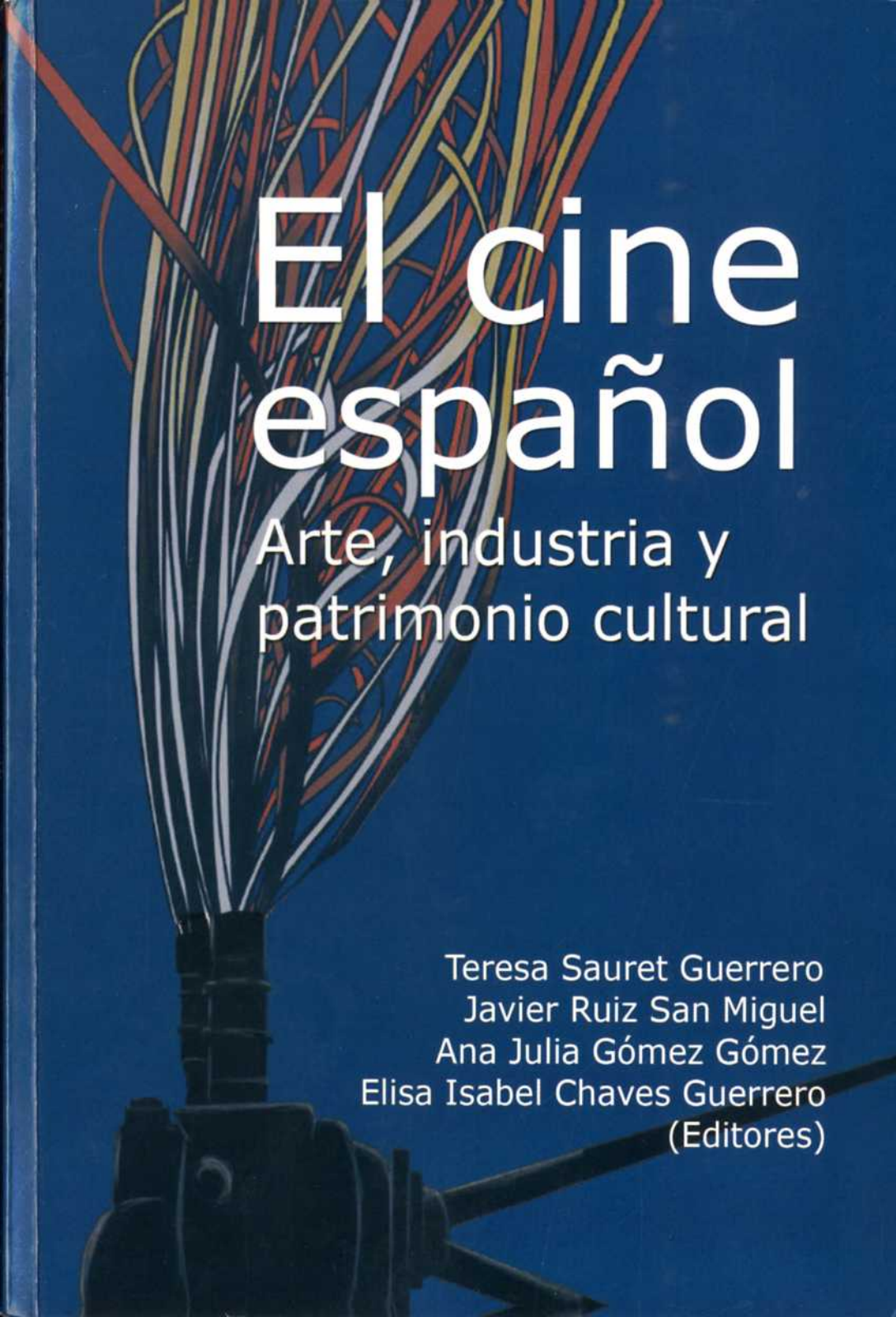
ISBN 978-84-9747-379-8

1. España 2. Cine 3. Arte 4. Patrimonio cultural I. Sauret Guerrero, Teresa II. Instituto de la Cinematografía y de las Artes Visuales III. SPICUM

5.00 Arte

COAM A-856

An abstract graphic on a dark blue background. A black film reel is at the bottom left, with a thick black line representing the film strip winding upwards and to the right. This line branches out into a dense, chaotic web of thinner lines in red, yellow, and white, resembling a stylized flame or a complex network. The overall composition is dynamic and artistic.

El cine español

Arte, industria y
patrimonio cultural

Teresa Sauret Guerrero
Javier Ruiz San Miguel
Ana Julia Gómez Gómez
Elisa Isabel Chaves Guerrero
(Editores)

CINE ESPAÑOL
Arte, industria y patrimonio cultural

MINISTERIO DE CULTURA - ICAA
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga (SPICUM)
2011

Título
CINE ESPAÑOL
Arte, industria y patrimonio cultural

Coordinación de la edición
Teresa Sauret Guerrero

Editores
Teresa Sauret Guerrero
Javier Ruiz San Miguel
Ana Julia Gómez Gómez
Elisa Isabel Chaves Guerrero

Corrección de textos
Elisa Isabel Chaves Guerrero
Ana Belén Gutiérrez Fernández
Simón Sánchez Fernández

Diseño
Sergio Moreno. Festival de Cine
Simón Sánchez Fernández

Maquetación
Elisa Isabel Chaves Guerrero

Imprime
Imagraf

Edita
Ministerio de Cultura-Instituto de la
Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales (ICCA)
Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Málaga (SPICUM)

ISBN 978-84-9747-379-8
DL: MA -2043-2011

Esta publicación ha sido posible gracias a la financiación concedida por el Ministerio de Cultura y el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) gracias a la ayuda para el desarrollo y la realización de proyectos culturales y de formación no reglada durante el año 2010, expediente nº 494.

Introducción

Teresa Sauret

Universidad de Málaga

Málaga es una ciudad de cine. Esta aseveración no se fundamenta en la tradicional conceptualización de entenderla como el lugar del Paraíso, de un lugar para el Paraíso, si no por causas mucho más materiales. Sin duda, su excepcionalidad medioambiental la ha convertido en un territorio para el ocio, y el eslogan de la capital del sol, de la Costa del Sol, tiene razones bien fundamentadas.

Está claro que en ello habrá contribuido a que su vegetación se desarrolle esplendorosa, dibujando una paleta de colores en la que los azules y verdes se muestran de una forma diferente. Que su larga historia, más de 2800 años de existencia, haya creado unas paradas patrimoniales de especial importancia, que la convivencia con muchas culturas haya acuñado una personalidad en sus habitantes que los hace acogedores, tolerantes y hospitalarios y que todo ello haya hecho que la ciudad sea un espacio para el encuentro y el disfrute.

Algo debe tener el agua cuando la bendice y, en esta ocasión, la bendición se imparte desde la industria cinematográfica, que la ha escogido para escenarios de rodajes. La Finca de La Concepción se convirtió en selva amazónica en *Tabú*¹, el Palacio Episcopal para sede de la jerarquía social hispanoamericana en *El Puente de San Luis*², el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso, en el refugio caribeño de la Lisbeth de *Millenium*³, por citar algunas de una extensísima lista. Como en las páginas de este libro se analiza, la historia comienza en 1914 cuando se rueda el documental, mudo, *Un paseo por Málaga* de José Gaspar, en donde Málaga y sus gentes son los protagonistas y marca el comienzo de una larga relación llena de complicidades que la ha convertido en una de las ciudades españolas más solicitadas a

¹ Director Javier Serto, 1966.

² Dirigida por Mary McGuckian según novela de novela de Thornton Wilder. 2004

³ Dirigida por Niels Arden Oplev, 2009.

la hora de grabar cualquier tipo de producción audiovisual; cine, documentales, spots publicitarios....,

El Ayuntamiento de Málaga ha recogido esta circunstancia y la ha institucionalizado mediante la creación de **Málaga Film Office**, oficina de rodajes municipal dependiente del Área de Cultura y encargada de realizar el 'scouting', servir de intermediaria para la tramitación de permisos con las Áreas Municipales afectadas por los rodajes y poner en contacto a la producción foránea con la industria local.

Imbricado en esta "trama" se cuenta, además, con el **Festival de Málaga**, creado en 1998 y del que se llevan celebradas 14 ediciones. Entre sus objetivos se encuentran la difusión y promoción de la cinematografía Española y de la industria audiovisual de España y Latinoamérica en general.

Durante los dos últimos años, el Festival ha querido expandirse por la ciudad arrojando las proyecciones con otras actividades, como exposiciones, *master class* y otros eventos de tipo formativo. Es en ese marco es donde se incluye el Museo del Patrimonio Municipal y su Área de Formación, que organizó en 2009 las *IV Jornadas de Especialización Patrimonio y Ciudad: Paisajes de Cine*, en colaboración con el Festival, la Universidad de Málaga y el Departamento de Historia del Arte, durante los días 21-23 de abril de 2009, coincidiendo en fechas con el Festival.

La excelente acogida por parte del alumnado universitario, y público en general, invitó a madurar esta actividad paralela y su fruto ha sido la organización del **I Congreso Nacional de Cine Español** que se ha celebrado en Málaga durante los días 2-5 de noviembre de 2010 en el Museo del Patrimonio Municipal igualmente dentro de su programa de Actividades de Formación. Congreso que ha contado con el patrocinio del Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga y la Universidad de Málaga y en el que colaboraron también el CEHA (Comité Español de Historia del Arte), el Departamento de Historia del Arte (UMA), la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y el Festival de Cine de Málaga, que ha expandido sus actividades hasta estas fechas como complemento a su programa de actividades. Al congreso aportó, entre otras cosas, el cierre de las sesiones de trabajo con un maratón de cine celebrado en el cine Albéniz.

La presidencia del congreso estuvo compartida entre Teresa Sauret Guerrero, Javier Ruiz San Miguel y Ana Julia Gómez Gómez.

El cine español necesita de muchas cosas para que siga creciendo y fortaleciéndose, sin duda, pero desde el ámbito académico creímos que era necesario abrir un foro de investigación, debate y reflexión, que abordara las principales circunstancias que concurren en él para

ampliar su conocimiento y para posibilitar la creación de líneas estratégicas que contribuyan, desde la teorización y la confrontación de hipótesis, a su enriquecimiento. De ahí que se programara la bianualidad para el congreso y sistematizar en cada convocatoria las líneas de desarrollo.

Para este Primer Congreso los objetivos se marcaron desde la generalidad. En principio crear un marco de confluencia desde el plano académico. No se puede olvidar que en los planes de estudio de la Universidad, la asignatura de "Historia del cine" se imparte simultáneamente en Facultades de Humanidades, Filosofía y Letras y Ciencias de la Comunicación, siendo la especialidad de Historia del Arte la pionera en implantar esta disciplina en los estudios universitarios, sin duda desde diferentes ópticas de intereses y metodologías en cuanto a Ciencias de la Comunicación e Historia del Arte se refiere. Pero no es solo eso, actualmente en la industria del cine interviene múltiples agentes que obligan a la interdisciplinareidad. Ese fue el segundo objetivo marcado, trabajar sobre diferentes interlocutores que tuvieran que ver con el cine. Después, crear una plataforma de arranque que abordara los principales géneros cinematográficos.

Todo ello se plasmó en este **I Congreso Nacional de Cine Español** que ha contado con una estructura de cinco mesas de trabajo dedicadas al análisis y reflexión sobre el tema, desde la perspectiva del relato fílmico y la historia, las claves de su estética contemporánea, el musical como género, las interpretaciones de lo femenino y la influencia de las nuevas tecnologías.

Las sesiones de trabajo se completaron con dos mesas redondas. La primera, titulada: *Recuperación y conservación fílmica en España*, se articuló en torno a la comunicación de Francisco Griñán titulada: *Un paseo por Málaga*, de José Gaspar fechada en 1914, documental inédito y primera película rodada en Málaga, propiedad de la Filmoteca de Andalucía y en proceso de restauración por la Filmoteca Nacional. El film dio pie a un debate en el que participaron: Pablo García Casado, Director de la Filmoteca de Andalucía, Cecilio Vega y Antonio Martín, restauradores del documental y miembros de la Filmoteca Española, Francisco Griñán, periodista y crítico de cine y

Javier Ruiz San Miguel, Profesor Titular de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UMA, actuando de moderadora Nuria Rodríguez Ortega, Directora del Departamento de Historia del Arte de la UMA y coordinadoras de las Actividades de Educación del MUPAM.

La segunda mesa redonda se tituló: *El cine. ¿Industria cultural o arte contemporáneo*. María Victoria Carballo-Calero, Catedrática de Historia del Arte Universidad de Vigo y Natalia Bravo, Profesora Titular de Historia del Arte Universidad de Málaga, aportaron la mirada del Historiador del Arte Contemporáneo en un discurso en el que los valores de lo artístico se superponían a los económicos; Óscar Carrascosa Tinoco, Doctor en Literatura y Director de Málaga Film Office, mantuvo un razonado equilibrio entre ambas posiciones, mientras que Alejandro Lázaro, editor y Premio Goya de Montaje, Carmelo Romero, Director Festival de Cine de Málaga e Ignacio Cajigas, Vicepresidente de Marketing y Distribución de Kador Graphics, entendieron y justificaron la *leitmotiv* del espectáculo.

A partir de aquí cinco ponencias (Santos Zunzunegui, José Luis Castro de Paz, Germán Ramallo, Alejandro Lázaro, Rosa Ballester) y setenta y nueve comunicaciones, dos mesas redondas y cinco mesas de trabajo. En ellas se discutió, argumentó y recondujo hipótesis y opiniones y se prometió retomar las investigaciones y verter en ellas las conclusiones obtenidas. Lo que a continuación tiene el lector en sus manos es el resultado de esos trabajos y compromisos.

Las setenta y nueve comunicaciones se han transformados en ocho capítulos que atienden a enunciados más homogéneos con los

contenidos. Las dimensiones han aconsejado dividirlos en dos publicaciones independientes, una titulada *El cine español a reflexión y debate* y el otro: *El cine español: Arte, Industria y Patrimonio Cultural*. Las publicaciones han sido posibles gracias a la financiación concedida por el Ministerio de Cultura y el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA).

En *El cine español: Arte, Industria y Patrimonio Cultural*, el libro que tiene ustedes entre sus manos, se han reunido las investigaciones que reflexionan sobre la estética y los conceptos histórico artísticos vertidos en el cine, desde la estética del humor, a la de lo trágico, de lo contemporáneo, de lo identitario o revivalista y los procesos históricos transferidos al documental o a la narrativa fílmica, así como lecturas sobre lo femenino, del tópico a la transgresión, dedicando un capítulo específico a la conceptualización del cine como Bien Cultural dentro de las coordenadas de lo Patrimonial y otro al debate que reflexiona sobre entender el cine como una manifestación más del Arte Contemporáneo o como una industria cultural.

Ustedes disfruten y amplíen su conocimiento con los trabajos de este libro y piensen que este es el principio de una bonita historia, que, como en el cine, tendrá sus secuelas.

Índice

- 7 Introducción
 Teresa Sauret Guerrero

Capítulo I **El cine, Patrimonio Cultural**

- 15 El patrimonio filmico y cinematográfico. Cuestiones para una
 reflexión abierta
 Nuria Rodríguez Ortega
- 29 Anatomía del cine mudo: la recuperación del documental *Un*
 día por Málaga
 Francisco Griñán
- 47 Cine español como herramienta pedagógica en el aula:
 educación en valores, civismo y fomento de la cultura
 Juan Antonio Gómez Naranjo
- 55 Cine español: arte, cultura y educación para los adolescentes
 Patricia Trujillo Fernández
- 73 Proceso evolutivo de la discapacidad en el cine español
 Ana Belén Gutiérrez Fernández

Capítulo II

El cine. ¿Arte o industria cultural?

- 81 Pensar el cine, más allá del "cine". (Interacciones artísticas)
Natalia Bravo Ruiz
- 99 Estacionalidad de la taquilla del cine en España
Vanesa F. Guzmán Parra y José Roberto Vila Oblitas
- 111 El cine: ¿Industria cultural o arte contemporáneo?
Carmelo Romero, Óscar Carrascosa Tinoco, Mª Victoria Carballo-Calero, Alejandro Lázaro e Ignacio Cajigas

Capítulo III

El cine desde su dimensión artística y estética

- 127 Claves de la estética contemporánea en el cine español actual
Germán Ramallo
- 145 Un capítulo en la historia del cine español: la Cátedra de Historia y Estética de la Cinematografía de la Universidad de Valladolid
José Luís Cano de Gardoqui García
- 157 La representación de los personajes en la película *Gordos* a través de los planteamientos aristotélicos
Begoña Gutiérrez San Miguel, Mª Isabel R. Fidalgo, Javier Herrero Gutiérrez, Fernando Sánchez Pita, Camino Gallego Santos y Daniel Acle Vicente
- 175 La estética de la fragmentación en el cine español contemporáneo. *Concursante* (Rodrigo Cortés, 2007)
Diana Ramahí
- 187 La risa renacida: identidad y humor nuevo en el cine español de posguerra
Juan José Vargas Iglesias, José Patricio Pérez Rufí y Francisco Javier Gómez Pérez
- 201 Espacio y sentido trágico: Afinidades estéticas entre Pedro Almodóvar y Carlos Saura
Pedro Javier Millán Barroso

- 219 Estéticas de lo real y construcción de la identidad común en el actual cine andaluz (1999-2010)
Samuel Fernández Pichel, Sergio Cobo Durán y Víctor Hernández de Santaolalla
- 233 Orbegoso, un cineasta spinozista
Damián Bulet Bengoa
- 237 ¿Verdad o mentira?: la frontera imaginaria entre la ficción y el documental
Isabel María Sánchez Castro
- 249 Rasgos estilísticos del nuevo cine de autor español.
Sara A. Pedraz Poza
- 265 Historicismos y revival. Velázquez en el cine español
Teresa Sauret Guerrero
- 281 Referencias a la pintura de David Hockney en *La Mala Educación* de Pedro Almodóvar
Monika Keska
- 287 1,2,3, al escondite inglés: la locura pop de Ivan Zulueta
José Roberto Vila Oblitas y Vanesa F. Guzmán Parra
- 301 Reliquias del cine español: objetos de veneración
Francisco Javier Toro Martín
- 319 La mirada fílmica y la ciudad en transformación
José Ignacio Lorente
- 341 Visiones cinematográficas de la ciudad entre el espectáculo y el conflicto. Visitar o habitar.
Luis D. Rivero Moreno
- 361 Wenceslao Fernández Flórez y su crucial papel en la conformación de un modo de cinema hispano.
Héctor Paz Otero
- 375 Balagueró, Plaza y Cerdá: La Nueva Escuela de Barcelona
Milagros Expósito Barea y Miguel Ángel Pérez Gómez
- 391 La experiencia "corto", lanzadera largometrajes.
Marta Murillo Medrano

Capítulo IV

Políticas de igualdad en el cine español

- 401 Presencias e interpretaciones de lo femenino en el cine español
Rosa Ballesteros
- 427 Video creación y género en el arte español contemporáneo. Apropiación, documentalismo y compromiso social
Xesqui Castañer López
- 445 Estereotipos femeninos en el *cine de mujeres*. La filmografía de Icíar Bollaín.
Carmen Costa Sánchez y Teresa Piñeiro Otero
- 467 La interpretación animada de los personajes femeninos en los créditos de las películas españolas
Eva María Mocholí
- 477 El niño y la vecina. Fundación de un modelo idealizado de mujer en el cine de Julio Medem: *Martín* (1988)
Fernando Luque Gutiérrez
- 493 Los ojos dejan huellas: restricciones y ambivalencias de la fatalidad femenina en los inicios del cine negro español
Flor Gómez Cortecero
- 507 Yo no soy esa que tú te imaginas
Lucio Blanco Mallada
- 515 Estudio del tratamiento de la violencia de género en el cine español
Mercedes Quero Gervilla, Juan García Crego y Jesús González Lorenzo
- 529 Mujeres atrapadas en el costumbrismo: estereotipos femeninos y discursos oposicionales en la filmografía conjunta de Miguel Albaladejo y Elvira Lindo (1998-2000)
Miguel Albarracín Sierra
- 549 *Cartas de amor de una monja* (Grau, J., 1978): visiones del amor místico en pleno destape.
Miren Gabantxo Uriagereka
- 567 La mujer mítica en el cine de Manuel Mur Oti
Nekane E. Zubiaur Gorozika

- 587 El documental español dirigido por mujeres (1995-2005)
Casilda de Miguel
- 611 El cine de la dictadura franquista. Nuevas interpretaciones
desde la teoría *queer*
Ramón Navarrete-Galiano Rodríguez

621 **Bibliografía**

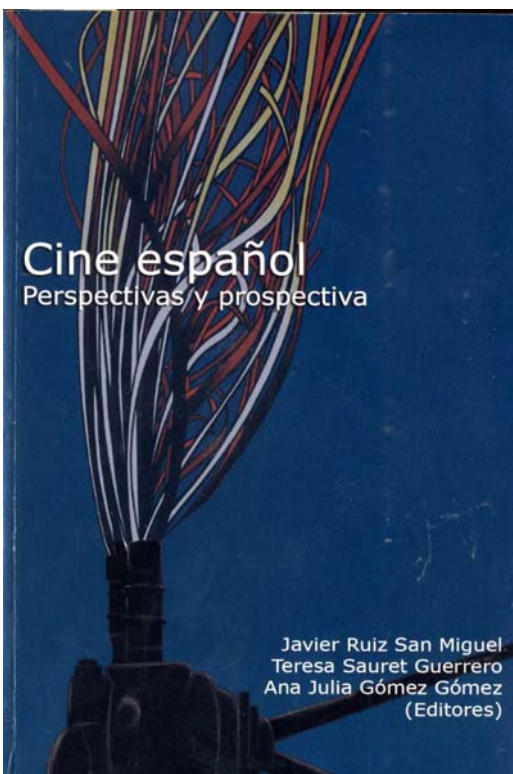

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CULTURA

SPICUM
servicio de publicaciones

CINE español : perspectivas y prospectiva / [editores: Javier Ruiz San Miguel, Teresa Sauret Guerrero, Ana Julia Gómez Gómez]. -- Madrid : Ministerio de Cultura, Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales : Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga, 2011

675 p. : il. ; 21 cm.

Bibliografía

D.L. MA. 2043-2011

ISBN 978-84-9747-380-4

1. España 2. Cine 3. Arte 4. Historia I. Ruiz San Miguel, Javier II. Sauret Guerrero, Teresa III. Gómez Gómez, Ana Julia IV. Instituto de la Cinematografía y de las Artes Visuales V. SPICUM

5.00 Arte

COAM A-855

An abstract graphic illustration of a film projector nozzle at the bottom, from which a dense, chaotic spray of red, yellow, and white lines erupts upwards against a dark blue background. The lines vary in thickness and direction, creating a sense of dynamic movement and energy.

Cine español

Perspectivas y prospectiva

Javier Ruiz San Miguel
Teresa Sauret Guerrero
Ana Julia Gómez Gómez
(Editores)

A-855

CINE ESPAÑOL
Perspectivas y prospectiva

MINISTERIO DE CULTURA - ICAA
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga (SPICUM)
2011

Título

Cine Español. Perspectivas y prospectiva

Coordinación de la edición

Francisco Javier Ruiz San Miguel

Ana Julia Gómez Gómez

Editores

Francisco Javier Ruiz San Miguel

Teresa Sauret Guerrero

Ana Julia Gómez Gómez

Corrección de textos

Flor Gómez Cortecero

Elisa Isabel Chaves Guerrero

Diseño

Sergio Moreno. Festival de Cine de Málaga

Simón Sánchez Fernández

Imprime

Imagraf

Edita

Ministerio de Cultura-Instituto de la

Cinematografía y de las Artes

Audiovisuales (ICCA)

Servicio de Publicaciones de la

Universidad de Málaga (SPICUM)

ISBN 978-84-9747-380-4

DL: MA -2043-2011

Esta publicación ha sido posible gracias a la financiación concedida por el Ministerio de Cultura y el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) gracias a la ayuda para el desarrollo y la realización de proyectos culturales y de formación no reglada durante el año 2010, expediente nº 494.

SPICUM
servicio de publicaciones

Javier Ruiz San Miguel y Ana Julia Gómez Gómez

Coordinadores de la edición

El presente volumen nace como respuesta a la inquietud personal de varios investigadores, de áreas y procedencias dispares, en torno al cine español como motivo central y común.

Con su edición se pretende contribuir modestamente al estudio, análisis y formalización, desde una perspectiva científica, del cine español del siglo XX y su evolución en el siglo XXI, lo que sin duda resulta adecuado en el contexto actual, preñado de cambios, que pueden suponer nuevos retos y posibilidades, pero que parecen plantear la necesidad de una *redefinición* que además pueda desechar la permanencia de tópicos y lugares comunes de carácter negativo, sino *despreciativos*, que mantienen una visión parcial y distorsionada sobre lo que, en ocasiones se ha denominado *cine español*, *cine de subgéneros*.

En ese sentido, el momento actual se perfila como un posible punto de inflexión para el próximo desarrollo del cine español, con nueva legislación, nuevas realidades tecnológicas que influyen a su vez en campos como los derechos de autor, los nuevos entornos y soportes para el consumo del audiovisual, la multipantallización receptora de los contenidos, el valor añadido de la calidad de estos...

Retos y oportunidades que, sin duda, suponen un periodo crítico en el devenir del cine en general y del español en particular, y que animan la necesidad de generar territorios que faciliten el encuentro y el intercambio de ideas entre la teoría y la praxis.

Presupuestos e intereses que no solo latén en el territorio de la investigación y la academia, sino que también vienen preocupando y ocupando largamente a los diferentes estamentos e instituciones profesionales que sustentan la cinematografía española.

Así, durante los dos últimos años, han sido numerosas las reuniones, jornadas y encuentros profesionales que se han celebrado bajo los auspicios de diversas entidades gremiales cinematográficas (asociaciones profesionales, entidades de gestión de derechos...), que con afán prospectivo, se han preguntado por las claves del futuro del cine español.

En la mayoría de ellos, las conclusiones han orbitado alrededor del enorme impacto que supone el fenómeno de la digitalización, con lo que conlleva de cambio de soportes y estándares, que afectan al conjunto de las fases y rutinas de producción, y que se articulan fundamentalmente en tres ejes principales:

- La necesidad de preservar adecuadamente el patrimonio cultural que supone la producción cinematográfica, así como su puesta en valor de la mano de un análisis y difusión, dignos y efectivos.

- Los cambios generalizados que la irrupción de estas nuevas tecnologías digitales están suponiendo en los modelos de producción, distribución y consumo del cine, a nivel global.

- Y las consecuencias que todo ello tiene en la posición de la cinematografía dentro del ecosistema comunicativo general y, particularmente, en el del audiovisual y entretenimiento.

Así, los nuevos usos que está posibilitando la red, con su cada vez mayor capacidad de transmisión, han reafirmado la idea de que la *librería* es uno de los mayores y más valiosos activos que puede poseer un productor. Lo que anima la necesidad de diseñar una estrategia a medio y largo plazo, que resulte adecuada para la preservación y explotación del archivo cinematográfico, tanto químico como digital.

En resumen, que se precisa profundizar en la conservación de las películas en negativo y avanzar en el conocimiento y desarrollo de estándares en el material digital, para lograr una preservación general sin errores y un acceso sin fecha de caducidad.

Del mismo modo, esta preservación de la producción pretérita y presente, ha de ir acompañada de la adecuada educación cinematográfica en los diferentes grados de enseñanza, para lo que resulta fundamental su estudio, análisis y difusión.

Por otra parte, la irrupción de estas nuevas tecnologías y, sobre todo, los nuevos usos que promueven y el cambio de paradigma que ello supone, constituyen un verdadero vuelco en las estructuras tradicionales del cine.

La capacidad de abaratamiento de costes que supone el salto al ámbito digital, junto a los usos de consumo más segmentados e individualizados, están empezando a posibilitar una vía de crecimiento para las producciones más artesanales, dirigidas a públicos minoritarios, que si bien disponían de circuitos de exhibición especializados, ven ahora como estos se implementan con las posibilidades digitales y de la red.

Esta misma ayuda a la confección de presupuestos más ajustados supone la posibilidad de ampliar las posibilidades de grabación durante los rodajes, lo que implica mayores posibilidades en el montaje y, por lo tanto, una evolución en las estructuras narrativas, en las formas de contar.

Se promueve la diversificación de los contenidos, lo que si bien no trastoca de manera radical la producción, si que incide en la evolución

de la distribución y en la adaptación a los nuevos entornos de consumo.

Es precisamente la presión de estas nuevas pantallas, junto a las posibilidades de las nuevas tecnologías, las que impulsan el desarrollo e implantación de nuevas mejoras en la experiencia del espectador, como el aumento de la definición de imagen y sonido, o la reciente incorporación de la proyección 3D, como forma de singularizar el consumo cinematográfico.

Además, las posibilidades de la migración digital implican también la globalización de las decisiones y las consecuencias que afectan a algunas de las fases del proceso comunicativo del cine. Así, la decisión de las grandes empresas exhibidoras de los Estados Unidos de adoptar la proyección digital ha supuesto el cambio, más o menos rápido, en todo el mundo. Pero también la necesidad de la búsqueda de estándares, el acuerdo sobre normas técnicas y, de forma colateral pero no menos importante, la demanda de un mayor número de proveedores de películas y contenidos digitales.

Y por lo que respecta a la posición del cine dentro del ecosistema general del audiovisual, podríamos decir que se vive un auténtico giro copernicano, ya que el este se ha visto desplazado de su centro por los videojuegos (el mayor negocio audiovisual en estos momentos), y se ve en la obligación de repensar su espacio o, directamente, compartirlo con otras pantallas.

La fuerte competencia que durante los últimos años está suponiendo la ficción televisiva, tanto de series españolas como extranjeras, con buenos niveles de creatividad y factura, así como de aceptación por parte del público. La irrupción de la TDT tras el apagón analógico, con la multiplicación de canales, el aumento de calidad de recepción, las posibilidades de interactividad y la especialización temática y geográfica que fragmenta la audiencia. El crecimiento imparable del vídeo bajo demanda en los tres últimos años, apoyado en las posibilidades de compresión de datos y transmisión de archivos que, incluso, ha impulsado el consumo *on line*. La aparición de los primeros televisores con conexión a Internet, con funciones de búsqueda inteligente de contenidos, grabación y almacenamiento de los mismos para su consumo atemporal por el usuario.

Estos son solo algunos de los elementos directamente competidores para el cine, pero que por otra parte pueden ser verdaderos aliados si se toma en consideración la demanda de contenidos audiovisuales que generan y generarán.

Y es desde la concurrencia entre estas necesidades de la propia industria cinematográfica y las inquietudes de varios investigadores universitarios, que arranca este intento de crear, mantener y dar

visibilidad a un espacio de reflexión, especializada sobre el cine español y para servir de revulsivo al contacto industria-universidad-investigación, de modo que se puedan vislumbrar intereses comunes y se puedan generar líneas y proyectos de investigación que puedan responder a las necesidades e inquietudes de las profesiones cinematográficas.

Por lo tanto, se pretende motivar una discusión interdisciplinar en torno al tema, que pueda enriquecerse con los diversos puntos de vista de las áreas de conocimiento que ya se ocupan en su estudio, de aquellas que comienzan a tomar carta de naturaleza en este ámbito, de la mano de los significativos cambios que se están produciendo de manera cada vez más acelerada, y de los representantes de los diversos sectores de la industria cinematográfica. Para ello, además de servir de foro a los resultados de las investigaciones más asentadas, se tratará de implicar a los investigadores jóvenes, en una apuesta que esperamos acertada y fructífera de cara a la producción de conocimiento, y a la búsqueda de sinergias entre la realidad de las necesidades del sector productivo del cine español y las posibilidades y desarrollo de líneas de investigación que puedan coadyuvar a hacer frente a esas necesidades.

Esta convergencia de intereses encontraría aún mayor impulso al gestarse en Málaga y concurrir en esta ciudad la celebración anual de su Festival de cine español, verdadera referencia en la difusión y promoción de la cinematografía española.

Todo ello, unido a la actual coyuntura, que convoca una reconversión industrial obligada por la tecnología y la situación económica, no solo anima la idea inicial, sino que aconseja la convocatoria de un encuentro nacional sobre el cine español, que cristalizaría en el *I Congreso Nacional de Cine Español*, celebrado en Málaga durante los días 2-5 de noviembre 2010, en el Museo del Patrimonio Municipal, dentro de su programa de Actividades de Formación y con el patrocinio del Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga y la Universidad de Málaga; en el que colaboraron también la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, el Festival de Cine de Málaga, el CEHA (Comité Español de Historia del Arte) y el Departamento de Historia del Arte (UMA).

Congreso bienal, que pretende reflexionar sobre el ámbito del cine español y conocer su pasado, para entender su presente y prever su futuro.

Para ello, se intentó implicar en sus actividades a tres actores principales: investigadores que suponen la referencia en torno al estudio del cine español, investigadores en formación, con notable potencial y disposición a la producción de conocimiento, y profesionales del cine español.

Tanto la estructura de la presente obra, de la que este volumen es la primera parte, como la del *I Congreso Nacional de Cine Español*, son espejo de los diferentes puntos de interés común que se han ido apuntado más arriba y que pueden resumirse en tres apartados bien definidos:

- La preservación del patrimonio cinematográfico, tanto desde su aspecto técnico, como desde el de su análisis y estudio.

- La investigación interdisciplinar en torno a diversos aspectos de la realidad pasada y presente del cine español.

- La enorme influencia que la irrupción de las nuevas tecnologías digitales está teniendo en el reposicionamiento del cine, tanto en lo que respecta a los cambios inducidos en sus fases de producción, circulación y consumo, como a la renegociación de sus relaciones con otros agentes del ecosistema audiovisual.

Todo ello plasmado en siete apartados dedicados al análisis y reflexión sobre el tema, que corresponden a otros tantos capítulos de la presente obra:

- El primero de ellos, desde la perspectiva profesional, con el texto de la conferencia inaugural que pronunció Alex de la Iglesia, director de cine y, entonces, presidente de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, durante la celebración del *I Congreso Nacional de Cine Español*.

- El segundo de los capítulos está dedicado al estudio del musical como género, que abre una ponencia del catedrático de Comunicación Audiovisual de la Universidad del País Vasco, Dr. Santos Zunzunegui.

- El apartado más nutrido y voluminoso es el de las investigaciones agrupadas bajo el epígrafe *El relato filmico y la historia. Visualizaciones y/o reinterpretaciones* que, dando cabida tanto a puntos de vista sobre la historia del cine, como a otros referidos a la historia en el cine, constituye el tercero de los capítulos, abierto por la ponencia *El relato filmico, la historia y sus fricciones: algunos ejemplos del cine español bajo el franquismo*, del catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela, Dr. José Luis Castro de Paz.

- Y para cerrar el presente volumen, el apartado dedicado a la influencia de las nuevas tecnologías en el presente y futuro del cine español. El conjunto de las aportaciones lo abre la ponencia de Alejandro Lázaro Alonso, experimentado editor cinematográfico, premio Goya de montaje en el año 2009.

Y ya en el segundo tomo de la obra, encontramos las aportaciones de investigaciones en torno a la recuperación y conservación fílmica en España, las claves de su estética contemporánea y las interpretaciones de lo femenino en el cine español.

Finalmente señalar que la publicación de la presente obra ha sido posible gracias a la ayuda concedida para ello por el Ministerio de Cultura-Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.

7 **Introducción**

Capítulo I: El cine español a estudio y debate

17 Alex de la Iglesia

Capítulo II: El cine musical en España

29 El cine musical en España

Santos Zunzunegui

43 Eduardo García Maroto y el cine musical

Miguel Olid

59 La "audiovisualización" de la ópera en el nuevo cine español.
Estudio de casos

Jaume Radigales e Isabel Villanueva

73 Presencias del cine en la publicidad española: utilización en
España de la B.S.O de cine en la publicidad

Esther García Olmos

87 Cine-danza española. ¿Un noviazgo imposible?

Luisa Algar Pérez-Castilla

105 ¿Vuelve la *españolada*? Construcción de una identidad de
género a través del número musical de la "niña prodigio"

Matilde Olarte Martínez

117 *Amor sobre ruedas* (1954) y *Amor a todo gas* (1969): un
guión como vehículo de lucimiento del cantante de éxito

Gema Fernández Hoya y Alberto Fernández Hoya

Capítulo III: El relato fílmico y la Historia. Visualizaciones y/o reinterpretaciones

- 137 El relato fílmico, la historia y sus fricciones: algunos ejemplos del cine español bajo el franquismo
José Luis Castro de Paz
- 155 Las figuras de Daoíz y Velarde en la primera posguerra
Carmen Rodríguez Fuentes
- 167 *Io Don Giovanni* (2009)
Yaiza Bermúdez
- 179 *Plácido: un carnaval de la falsa caridad.*
Concepción Torres Begines
- 191 La emigración andaluza. Una mirada desde el cine español de ficción
Eduardo Rojas Martínez
- 205 *Tierra de sombras*
Pablo Ferrando García
- 223 Cuatro décadas de fotogramas NO-DO. Un recorrido por las técnicas cinematográficas del Noticiario Documental español (1943-1980)
Alejandro Buitrago
- 239 Formas de hacer Historia del Cine. Usos del archivo cinematográfico en el vídeo independiente español
Iván García Ambruñeiras

- 255 Nuevos retos en la promoción cinematográfica: la repercusión mediática del cine social. Caso de estudio *Harraga*
Eva Patricia Fernández Manzano
- 267 Tres propuestas para un futuro desarrollo del cine español: doblaje, educación y financiación
Manuel Lamarca Rosales
- 283 Las coproducciones en la industria del cine español: Los rodajes de coproducciones internacionales en Andalucía durante las décadas de los cincuenta y sesenta
Francisco Javier Gómez Pérez, Juan José Vargas Iglesias, José Patricio Pérez Rufí
- 305 De las balas (de fogueo) al (colmo del) desencanto: Eduardo Mendoza y el cine español
Agustín Rubio Alcover
- 329 La huella de la historia en el cine de Joaquim Jordà
Isadora Guardia. Universidad de Valencia
- 349 Los orígenes del fantaterror español. La conspiración de Neville
Gema María Milla Baena. Universidad de Málaga
- 359 José Isbert y los actores de su generación: la escuela de la vida
Federico García Serrano. Universidad Complutense de Madrid
- 379 Imágenes escritas en la obra de Rafael Azcona: De *El pisito* a *Pim, pam, pum... ¡Fuego!*
María Elisa Almarza Burbano

Capítulo IV: El cine español y la disrupción digital

- 415 Cine español y nuevas tecnologías
Alejandro Lázaro Alonso
- 427 Nuevos medios sociales y nuevos usos comunicativos. Reto y oportunidad para la crítica cinematográfica
Francisco Javier Ruiz San Miguel y Sonia Ruiz Blanco
- 459 "Del químico al digital..."
Álvaro Luna
- 481 El cine español en la era digital: bases de datos, canales, portales y redes para la investigación, producción y difusión cinematográficas (REDOCOM 2.0)
Alfonso López Yepes
- 491 Guerín en las ciudades. A propósito de *Unas fotos en la ciudad de Sylvia* y *Guest*
Carlos Jesús Escolano García
- 509 Internet en la promoción del audiovisual gallego
Cristina Mourino
- 523 La influencia de las nuevas tecnologías de animación 3D en el cine español
Diana Calvo
- 533 Cortometraje e Internet: entrelazados por la tecnología
Dioni Palacios
- 555 Con-dominio público. Mecanismos de apertura de ventanas
Nuria Pradilla Barrero

- 565 **Apuntes para una historia del cine 3-D español**
José Patricio Pérez Rufí, Francisco Javier Gómez Pérez y Juan José Vargas Iglesias
- 587 *Crowdfunding y Creative Commons: nuevos modelos de financiación y propiedad intelectual para la producción y distribución de proyectos audiovisuales*
José Ruiz Gutiérrez
- 603 **El cine en la Red: aficionados, profesionales e industria cinematográfica en la era de la web 2.0**
María Purificación Subires Mancera
- 619 **El Análisis de Redes aplicado al Cine Español: Un instrumento para analizar y visualizar la estructura social de una industria: Premios Goya a la mejor película**
Rafael Repiso Caballero y Rafael Marfil Carmona
- 633 **El Análisis de Redes sociales aplicado a la filmografía de un director: Julio Medem**
Rafael Marfil Carmona y Rafael Repiso Caballero
- 647 **Bibliografía general**

