

Dos mestres del setè art: John Ford y Alfred Hitchcock.

Docente: Salvador Bernabé

Curso 2023-24: UNED-Sénior Barcelona

Horas lectivas: 30

Día y hora: Miércoles de 11:30 13:30 h

Idioma: Catalán

Calendario: Septiembre: 13, 20 y 27
 Octubre: 4, 11, 18 y 25
 Noviembre: 8, 15, 22 y 29
 Diciembre: 13 y 20
 Enero: 10 y 17

Introducción

Para el gran público, las personalidades de John Ford y Alfred Hitchcock están perfectamente fijadas. El director de *La diligencia* encarna la máxima representación del cine del oeste: “*Me llamo John Ford y hago westerns*”. Ford es John Wayne, los indios navajos, el Séptimo de Caballería y el sublime mineral de Monument Valley. Con Hitchcock se produce una construcción similar. El británico es el *Mago del suspense*, el estilista cinematográfico del asesinato. Un tipo de figura oronda e irreductible humor negro que no duda en sentenciar que el cine son cuatrocientas butacas que llenar.

Sin embargo, más allá de estas efectivas máscaras de reconocimiento inmediato y popular, nos encontramos frente a una obra cinematográfica excepcional que no cesa de reclamar la atención de críticos, estudiosos y de jóvenes cineastas contemporáneos. Las películas de Ford y Hitchcock son clásicos que se mantienen impermeables tanto al envite del tiempo como al de las ideologías pasadas y presentes.

Para entender parte de la efervescencia creativa que caracteriza a ambos artistas, hay que recordar que sus primeros pasos como cineastas se producen en el periodo mudo. Un periodo que tiene como buque insignia las audacias cinematográficas de David Wark Griffith y la influencia determinante de sus dos primeros largometrajes: **El nacimiento de una nación** (1915) e **Intolerancia** (1916).

De esta forma, encontramos a un joven John Ford participando como figurante en la mítica **El nacimiento de una nación** y sintiéndose fascinado por la forma de dirigir de Griffith. Posteriormente, Ford ayuda en las películas de su hermano Francis hasta que se le presenta la posibilidad de dirigir en 1917 **The Tornado**. Hitchcock, cinco años menor que el irlandés, se inicia como entusiasta espectador cinematográfico -es un confeso gran admirador del cine de Griffith- y no tarda en encarrilar sus pasos como profesional del medio: en 1923 dirige **The Pleasure Garden**, título con el que abre su filmografía.

La pasión tan griffithiana por la elocuencia de las imágenes, y la creencia en su superioridad frente al diálogo, les va hacer particularmente susceptibles a un segundo momento tan decisivo como el de Griffith: las nuevas credenciales expresivas del deslumbrante cine alemán de entreguerras. Películas como **Las tres luces** (1921) de Fritz Lang, **Varieté** (1925) de E.A. Dupont y **Amanecer** (1927) de F.W. Murnau son decisivas para Ford y Hitchcock a la hora de plantearse sus propias creaciones del momento: **Cuatro hijos** (1928) y **El enemigo de las rubias** (1927) son respectivamente un buen ejemplo de ello.

Decía François Truffaut que *“si de la noche a la mañana el cine se viese privado de toda banda sonora y volviese a ser el cinematógrafo arte mudo que fue entre 1895 y 1930, la mayor parte de los directores actuales se verían obligados a cambiar de oficio.”*

En este sentido, el itinerario formativo que han seguido ambos directores - en un periodo de la Historia del Cine en que la palabra estaba “proscrita” y la ebullición creativa era constante- se revela como signo de distinción, una suerte de epifanía consustancial a sus respectivas escrituras fílmicas y que será la argamasa primigenia sobre la que van a levantar todo su cine posterior. Es desde esta premisa, que abarca la composición de los encuadres, los movimientos de cámara, el tratamiento de la luz, el color ..., como hay que aproximarse a su obra. Y a través de toda esta compleja red alquímica, cine en estado puro, acceder y comprender la compleja herencia cinematográfica con la que han construido los universos personales que nos han legado

Programa

1. El cine de John Ford

- 1.1. Claves para entender el cine de John Ford. Clasicismo y puesta en escena. El encuadre fordiano. Los mundos de John Ford. Galería personajes.
- 1.2. Periodo mudo (1917-1928). Introducción al periodo. La formación del cineasta: Griffith y Murnau. Los westerns de Harry Carey. La épica de los westerns Fox: El caballo de hierro (1924), Tres hombres malos (1926). Los horrores de la guerra: Los cuatro hijos (1928). La llegada del sonido.
- 1.3. Fantasías irlandesas. El delator (1935), The Plough and the Stars (1936), El hombre tranquilo (1952), The Rising of the Moon (1957), El soñador rebelde (1964).
- 1.4. Los desheredados y la tierra. Las uvas de la ira (1940), La ruta del tabaco (1941), ¡Qué verde era mi valle! (1941).
- 1.5. Hombres en guerra. Documentales bélicos: The Battle of Midway (1942), They Were Expendable (1945), Cuna de héroes (1955), Escrito bajo el sol (1957).
- 1.6. El western. Introducción al western. El western según John Ford. La realidad y la leyenda. Referentes literarios y pictóricos. El paisaje fordiano. Ford y los indios.

La diligencia (1939). La trilogía de la caballería. La pasión de los fuertes (1946). Wagon Master (1950). Centauros del desierto (1956). El gran combate (1964).
1.7. El último Ford: Siete mujeres (1965).

2. El cine de Alfred Hitchcock

2.1 El cine de Hitchcock y el cine según Hitchcock. El control del universo. El suspense cinematográfico. La puesta en escena hitchcockiana. Del asesinato considerado como una de las bellas artes. Las corrientes ocultas del deseo: romanticismo y melodrama.

2.2 Etapa inglesa:

2.2.1 El Hitchcock mudo: la experiencia alemana. El enemigo de las rubias (1926), The Ring (1927). Entre el sonoro y el mudo: La muchacha de Londres (1929). Consolidando el estilo: De El hombre que sabía demasiado (1934) a La posada de Jamaica (1939).

2.3 Etapa norteamericana.

2.3.1 Década 40. Hitchcock y O' Selznick. Dos películas RKO con Cary Grant: Sospecha (1941) y Encadenados (1946). Elogio del plano secuencia: La soga (1948) y Atormentada (1949).

2.3.2 Década 50. Patricia Highsmith y Extraños en un tren (1951). Esplendor creativo: La ventana indiscreta (1954), Vértigo (1958), Con la muerte en los talones (1959).

2.3.3 Década 60. Psicosis (1960) o la invención del terror moderno. La invasión de los pájaros: Melanie Daniels en Bahía Bodega. La cleptómana y el coleccionista: Marnie, la ladrona (1964). Espías y espionaje. Cortina rasgada (1966) y Topaz (1969).

2.3.4 Década 70. Telón: Frenesí (1972) y La trama (1976)

Metodología

Clases magistrales. Proyección de imágenes (pinturas, fotografías...), lectura de textos, análisis detallado de secuencias y debate

Bibliografía

ALBERICH, Enric, *Alfred Hitchcock. El poder de la imagen*, Colección Dirigido por... Barcelona 1987.

BOGDANOVICH, Peter, John Ford, Hatari Books, Sociedad Limitada, Madrid, 2011.

BORDWELL, David; STAIGER, Janet; THOMPSON, Kristin, *El cine clásico de Hollywood*, Paidós, Barcelona, 1997.

CASAS, Quim, *John Ford, el arte y la leyenda*, Colección Dirigido por..., Barcelona, 1989.

CARREÑO, José María, *Alfred Hitchcock*, Ediciones JC, Madrid, 1980.

COMA, Javier, *Diccionario del western clásico*, Plaza Janés Editores, Barcelona 1997.

GALLAGHER, Tag, *John Ford. El hombre y su cine*, Ediciones Akal, S.A., 2009.

McBRIDE, Joseph, WILMINGTON, Michael, *John Ford*, Ediciones JC, Madrid, 1984.

PÉREZ, Xavier, *El suspens cinematogràfic*, Pòrtic, Barcelona, 1999.

SPOTO, Donald, *Alfred Hitchcock. El lado oscuro de un genio*, Ultramar editores, Barcelona, 1985.

TORRES-DULCE, Eduardo, *Jinetes en el cielo*, Notorious Ediciones, Nickel Odeon S.A., Madrid, 2011.

TRUFFAUT, Françoise, *El cine según Hitchcock*, Alianza editorial, Madrid, 2021.

WOOD, Robin, *Los años dorados de Alfred Hitchcock*, Amarcord ediciones, Madrid, 2022.

VIOTA, Paulino, *La herencia del cine*, Ediciones Asimétricas, Madrid, 2019.