

ÍNDICE

Para mejor entender y profesar	• 1
Génesis, esencias, tipologías y subgéneros	• 5
Orígenes y derivaciones	7
Definiciones esenciales	13
Primacía del romance	15
<i>Costume drama</i> y <i>biopic</i> melodramatizados	17
Efervescencia de la comedia romántica	20
Relieve autoral de la pieza trágica	25
El patetismo silente y desarrollo en ciernes	• 30
Griffith, fundador del melodrama anglosajón	32
La tragedia del decadentismo europeo: Erich von Stroheim	34
Lubitsch impone la comedia sentimental y sofisticada	35
La tragicomedia de la vida según Charlot	37
Romances asediados en el cine de Borzage	40
Delicadeza parisina a lo René Clair	41
Impresionismo francés I: Delluc, Gance y Renoir	42
Impresionismo francés II: Dulac, Feyder, Fescourt y L'Herbier	45
Expresionismo alemán: Murnau y Lang	48
El <i>Kammerspiel</i> de G. W. Pabst	50
Alfred Hitchcock mezcla drama victoriano y expresionismo alemán	53
Carl Dreyer: maestro de la tragedia en femenino	54
Patetismo sueco a lo Sjöström y Stiller	56
King Vidor, Fred Niblo y Valentino: del realismo a la aventura	58
<i>La aldea maldita</i> y los albores del cine en España	60

Melodramas tangueros de Ferreyra y Torre-Ríos	61
Humberto Mauro y otros románticos brasileños	64
En Chile, Colombia y Cuba... a golpe de folletín	65
China y Japón: la mujer emblema de lo social	67
Albores del cine egipcio	69
Autores de la palabra, el ruido y la música	• 71
Clarence Brown al servicio de Greta Garbo	72
Josef von Sternberg crea el mito Dietrich	74
King Vidor modela el melodrama maternal: <i>Stella Dallas</i>	76
Las <i>woman's pictures</i> de Bette Davis y Joan Crawford I	77
George Cukor: el director de las mujeres	80
El <i>Love Affair</i> de Leo McCarey	82
Melodramas de prestigio: Rouben Mamoulian	84
<i>Lo que el viento se llevó</i> y Victor Fleming	85
<i>Jezebel</i> y <i>Cumbres bonnascosas</i> , a cargo de William Wyler	87
El optimismo idealista de Frank Capra	88
Borzage y el amor en medio de la adversidad	91
Líder del melodrama norteamericano: John Stahl	93
Los cuentos sentimentales de Walt Disney	94
Tres mujeres cineastas: Arzner, Sagan y Sointseva	96
Los Korda subliman la historia europea	98
Jean Renoir: líder del cine francés	99
El realismo poético y romántico de Marcel Carné	101
Ophüls, Feyder y el criterio suntuoso	103
Camerini, Blasetti y la comedia de teléfonos blancos	104
Tangos, Amadori y Saslavsky	106
<i>Santa</i> y <i>La mujer del puerto</i> en el primer cine sonoro mexicano	108
El cine egipcio avanza del musical al realismo	110
En la India se funda una sólida tradición	111

Bajo el signo del balance realista	• 112
Luchino Visconti: del neorrealismo a la tragedia filial	114
De Sica y Zavattini construyen un nuevo patetismo	116
Rossellini: de la trilogía neorrealista hasta Ingrid	119
Latuada, Lizzani y Castellani	121
Líderes del cine francés: Bresson y Cocteau	122
El Indio Fernández: quintaesencia del melodrama rural mexicano	124
Roberto Gavaldón, Ismael Rodríguez y Alejandro Galindo	126
Mujer fatal: María Félix	129
Libertad Lamarque: la reina del tango y novia de América	130
Épica y realismo social en Demare, Amadori y Del Carril	132
Las comedias románticas: Mirtha Legrand	134
Cine nórdico de los 40: Dreyer y Sjöberg	135
<i>Casablanca</i> y Michael Curtiz	136
Wyler: <i>The Best Years of Our Lives</i> y <i>The Heiress</i>	138
John Huston: los obsesivos y los perdedores	139
Vicente Minnelli y las vidas de artistas	141
Orson Welles cambia la faz del cine norteamericano	143
Hitchcock triunfa con <i>The Shadow of a Doubt</i> y <i>Notorious</i>	145
George Cukor: artesano de la comedia romántica	146
Las <i>woman's pictures</i> de Bette Davis y Joan Crawford II	148
Billy Wilder: <i>Double Indemnity</i> , <i>Días sin huella</i> , <i>Sunset Boulevard...</i>	151
Auge del verismo filial y psicológico	• 153
El <i>family melodrama</i> de Douglas Sirk	155
Elia Kazan, Marlon Brando y <i>Un tranvía llamado deseo</i>	158
Nicholas Ray: <i>Johnny Guitar</i> y <i>Rebelde sin causa</i>	160
Joseph M. Mankiewicz: cronista de la feminidad bajo presión	162
<i>Vértigo</i> : melodrama supremo de Alfred Hitchcock	164
Wyler, Wilder y la comedia romántica	165

Ida Lupino: única cineasta norteamericana de esta época	166
Retorno romántico de Jean Renoir, Max Ophüls y René Clair	167
Primicias de Antonioni y Fellini: <i>Las amigas</i> , <i>La Strada</i> y <i>Las noches de Cabiria</i>	169
Ingmar Bergman: el paladín de la pieza trágica	172
Juan Antonio Bardem y el melodrama ibérico crítico-realista	173
Amadori fuera de Argentina	174
<i>Los olvidados</i> , <i>Él</i> , <i>Nazarín</i> y Luis Buñuel en México	175
Torre Nilsson y el cine argentino de autor	177
Melodrama cubano por excelencia: <i>El derecho de nacer</i>	179
La puesta al día del cine egipcio: Youssef Chahine	181
El amoroso deshielo en la URSS: <i>Cuando vuelan las cigüeñas</i>	182
Andrzej Wajda: <i>Cenizas y diamantes</i> , primeras películas	184
Edad de oro del cine japonés: Kurosawa, Mizoguchi, Ozu	186
La India realista y sentimental: Saryajit Ray	190
Insurrección contra el melodrama y metamorfosis	• 193
Los dramas decadentistas de Luchino Visconti	195
Antonioni incomunicado en <i>La aventura</i> y <i>Zabriskie Point</i>	198
Fellini: <i>Dolce Vita</i> y <i>Otto e mezzo</i>	200
Pasiones retorcidas en <i>El Conformista</i> , de Bernardo Bertolucci	201
Pier Paolo Pasolini: <i>Accatone</i> , <i>Mamá Roma</i> , <i>El evangelio...</i>	202
Un clásico de enamorados: <i>Romeo y Julieta</i> , de Zeffirelli	204
Romanticismo individualista de Truffaut	205
<i>À bout de Souffle</i> y <i>Pierrot le fou</i> , de Jean-Luc Godard	208
Alain Resnais: de <i>Hiroshima, mon amour</i> a otros romances	210
<i>Un hombre y una mujer</i> , de Lelouch; y también Malle, Chabrol...	211
El romance musical según Jacques Demy	214
Éric Rohmer y los amores de la gente ordinaria	216
Agnès Varda, líder de la nueva ola	217
La condición humana bajo presión según Andréi Tarkovski	219

Historias de amor de Andréi M. Konchalovski	220
Otakar Vávra y <i>El romance para la corneta</i>	222
Milagro cinematográfico: Forman, Chytilová y Kachyna	223
Ingmar Bergman: de <i>Persona</i> a <i>Sonata de otoño</i>	225
Cine sueco en contraste: Bo Widerberg y <i>Elvira Madigan</i>	227
John Cassavetes y la familia en crisis	228
Blake Edwards y sus inadaptados amables	229
Arthur Penn, <i>Miracle Worker</i> y <i>Bonnie and Clyde</i>	230
Mike Nichols: <i>The Graduate</i> y <i>Carnal Knowledge</i>	231
Wildier, Roy Hill y Pollack	232
Stanley Kubrick: <i>Espartaco</i> y <i>Lolita</i>	234
Joseph Losey y Harold Pinter: <i>El sirviente</i> , <i>Accidente</i> , <i>El mensajero...</i>	236
El <i>free cinema</i> de Richardson, Schlesinger y Reisz	238
Carlos Saura y la oscuridad franquista	241
El nuevo cine argentino: Leonardo Favio y sus historias de amor	242
La cubanía infeliz: Alea, Solás y Manuel Octavio Gómez	243
Joaquín Pedro de Andrade y Walter Lima en Brasil	246
Ousmane Sembene y la tragedia de la mujer africana	249
Nostalgia y tragedia autoral. Auge del discurso femenino	• 250
Fassbinder lidera el melodrama distanciado	252
Wim Wenders obsesionado por la tragedia en plano secuencia	254
Paul Verhoeven y <i>Delicias turcas</i>	256
Wajda entre <i>Los abedules</i> y <i>Las señoritas de Wilko</i>	257
Los fastos literarios del pasado en Nikita Mijalkov	259
El cine de Europa socialista se torna romántico	260
Miloš Forman y sus apologías del rebelde	263
Woody Allen, el creador de <i>Annie Hall</i> y <i>Manhattan</i>	264
Robert Altman y las angustias norteamericanas	266
Martin Scorsese y el funesto irascible	267

<i>Harold and Maude</i> y los inconformes de Hal Ashby	269
Sydney Pollack y la dramática incompatibilidad de caracteres	270
<i>Last Picture Show</i> : consagración de Bogdanovich	271
Arthur Hiller antes y después de <i>Love Story</i>	273
Los comienzos de James Ivory: <i>Bombay Talkie</i> y <i>Roseland</i>	274
Truffaut: <i>La historia de Adele H</i> y la apertura a lo que no fue	275
Desventuras de perfil bajo según Rohmer, Sautet y Pialat	277
<i>Amarcord</i> abre la última etapa de Fellini	279
<i>El último tango en París</i> , de Bernardo Bertolucci	280
México y el melodrama de autor: Hermosillo, Ripstein...	282
Cine histórico y <i>Retrato de Teresa</i>	283
Raúl Ruiz: <i>Palomita blanca</i> y el exilio francés	285
<i>El viento</i> y <i>La luz</i> , de Cissé. <i>El viaje de las hienas</i> , de Mambety	286
Las mujeres en la silla del director	288
Chantal Akerman y el drama de la invisibilidad femenina	289
Mujeres directoras de Europa oriental: Shepitkó, Chytilová y Mészáros	290

Reciclaje, nuevos autores, erotismo y parodia • 293

Alain Resnais a través de <i>Amor hasta la muerte</i> , <i>Melo</i> y <i>La vida es una novela</i>	295
Rohmer, sus proverbios y cuentos de estaciones	296
La versatilidad de Tavernier roza la tragedia	298
André Téchiné dedicado a relatar el infortunio	299
Bertolucci desde <i>El último emperador</i> hasta <i>Un té en el Sahara</i>	301
Zeffirelli respeta al dedillo <i>La Traviata</i>	302
<i>Cinema Paradiso</i> , de Giuseppe Tornatore	303
Wenders entre <i>París, Texas</i> y <i>Las alas del deseo</i>	305
Zanussi y Kiésowski: la obsesión con la tragedia moral	306
Melodrama polaco: Sass, Holland y Piwowarski	308
Ingmar Bergman encuentra la luz con <i>Fanny y Alexander</i>	310

Aki Kaurismäki y el neorrealismo nórdico	311
Saura y la pasión de <i>Carmen</i> , <i>El amor brujo</i> ...	312
España histórico-trágica: Camus y Gutiérrez Aragón	314
El primer Almodóvar: <i>Matador</i> , <i>La ley del deseo</i> y <i>Mujeres al borde</i> ...	316
Hermosillo continúa liderando el cine mexicano	319
María Luisa Bemberg desde <i>Camila</i> hasta <i>Yo, la peor de todas</i>	320
Política melodramatizada en Argentina	322
Humberto Solás a través de <i>Cecilia</i> , <i>Amada</i> y <i>Un hombre de éxito</i>	324
La comedia cubana (más o menos) sentimental	326
Recapitulaciones trágicas de Kurosawa	328
Zhang Yimou: líder del melodrama en China	329
<i>Adiós a mi concubina</i> : la consagración de Chen Kaige	331
<i>Dangerous Liaisons</i> y Stephen Frears. <i>Monalisa</i> y Neil Jordan	332
<i>Una habitación con vista</i> y <i>Maurice</i> consagran a James Ivory	334
Konchalovski, Boorman y la melodramatización de la historia	336
<i>Silwood</i> y <i>Working Girl</i> en medio de <i>las woman's pictures</i>	338
Allen y el melodrama profundo: <i>The Purple Ross of Cairo</i> y <i>Hannah and Hers Sisters</i>	339
El culto al pasado de Coppola	341
Sydney Pollack en <i>Tootsie</i> y <i>Out of Africa</i>	342
Rob Reiner y <i>When Harry met Sally</i>	343
Algunas comedias románticas de los 80	344
Pretérito y melodrama: <i>The Color Purple</i> y <i>Empire of the Sun</i> , de Spielberg	346
Barbra Streisand, Gillian Armstrong y otras realizadoras	349
Brooks: <i>La fuerza del cariño</i> . Kasdan: <i>Accidental Tourists</i>	351
Miloš Forman y el rebelde victimizado en <i>Amadeus</i>	352
Denys Arcand: <i>Jesús de Montreal</i> y <i>La decadencia del imperio americano</i>	353
Weir: el australiano de <i>El año que vivimos peligrosamente</i>	354
Idrissa Quedraogo: la tragedia de África	356

Malestar de fin de siglo. Las tragedias de la otredad	• 358
James Ivory y el eterno retorno a lo que fuimos	361
<i>Secretos y mentiras</i> , de Mike Leigh	363
Newell y Frears: <i>Cuatro bodas y un funeral</i> y <i>High Fidelity</i>	365
Minghella y Jordan: <i>El paciente inglés</i> y <i>El fin del romance</i>	367
Versión "histórica" de la comedia romántica: <i>Shakespeare in Love</i>	369
Auge del melodrama holandés: <i>Antonia</i> , <i>Carácter</i> y otros	371
Los hermanos Dardenne, el cine belga y las esencias de la tragedia	372
Wajda continúa relatando el amor en tiempos difíciles	374
Krzysztof Kieślowski de <i>Azul</i> , <i>Blanco y Rojo</i>	376
Wenders y Tykwer: veteranos y postmodernos de Alemania	378
El retro y la literatura en el cine de Bill August	379
<i>Rompiendo las olas</i> , pecado y redención según Von Trier	381
Violencia vs romance: Audiard y Jeunet	383
Dos trágicos franceses: Leconte y Chéreau	384
Rohmer, Sautet y Resnais... veteranos sentimentales	386
Claire Denis fugada del melodrama	387
El segundo Almodóvar: <i>Tacones lejanos</i> y <i>Todo sobre mi madre</i>	389
Aportes de Aranda y Bigas Luna	391
Reavivamiento en Latinoamérica: México, Brasil y Cuba	394
El desencanto cubano de los 90: Fernando Pérez	398
Galopante sentimentalismo: Subiela y <i>El lado oscuro del corazón</i>	401
<i>Central do Brasil</i> y <i>Abril despedaçado</i> , de Walter Salles	404
Las tragedias iraníes filmadas por Kiarostami	405
El Wong Kar-Wai de <i>Chungking Express</i> y <i>Happy Together</i>	407
Tsai Ming-Liang canta a la soledad y el desamor	408
Ang Lee y las variantes del romance: <i>Sense and Sensibility</i>	410
<i>Romeo and Juliet</i> , Luhrman y la pasión musicalizada	412
Jane Campion: autora de <i>El piano</i>	413

<i>Husbands and Wives</i> , de Woody Allen	415
Martin Scorsese y <i>La edad de la inocencia</i>	417
Resucita la Disney en pleno neorromanticismo	418
Spielberg y el idealismo de <i>La lista de Schindler</i>	421
Los marginados de David Lynch: <i>El hombre elefante</i> y <i>Wild at Heart</i>	422
La pasión por los raros de Tim Burton	423
El Anderson de <i>Magnolia</i>	425
James Cameron y el hundimiento del <i>Titanic</i>	427
Egoyan: la familia en crisis. <i>Las invasiones bárbaras</i> , de Arcand	428
Desdramatización, excesos y otras estrategias del siglo XXI	• 430
Spielberg y el empeño por idealizar la realidad	432
<i>El aviador</i> y <i>Hugo</i> , de Scorsese	434
<i>Vicky Cristina Barcelona</i> : regreso de Allen a la comedia romántica	435
<i>Far from Heaven</i> y Todd Hayne	436
La Coppola: desde <i>Las vírgenes suicidas</i> hasta <i>Lost in Translation</i>	437
<i>Las horas</i> y <i>El lector</i> , de Stephen Daldry	439
Los cowboys enamorados de Ang Lee	440
<i>In the Mood for Love</i> : consagración de Wong Kar-Wai	442
Tsai Ming-Liang: <i>¿Qué hora es allá?</i> y <i>El olor de la sandía</i>	444
Kim Ki-Duk: romanticismo estático coreano	446
<i>Distante</i> y <i>Climas</i> , de Ceylan	447
<i>Corazones</i> , <i>Las malas hierbas</i> y la veteranía de Alain Resnais	449
Tavernier, Cantet y las tragedias cotidianas	450
Colores excesivos según François Ozon	452
Michel Gondry: <i>Eterno resplandor de una mente sin recuerdos</i>	453
Nanni Moretti sorprende con <i>El cuarto del hijo</i>	455
Tercera etapa de Almodóvar: <i>Hable con ella</i> y <i>Volver</i>	456
<i>Miel para Oshún</i> y <i>Barrio Cuba</i> : final de Solás	458
El melodrama se apodera del cine cubano	460

“Nuevo” nuevo cine argentino: Pablo Trapero y las tragedias distanciadas	464
<i>El secreto de sus ojos</i> y Juan José Campanella	465
Actualización de los mexicanos: González Iñárritu y Carlos Carrera	467
<i>Incendios de Villeneuve</i> . De nuevo Egoyan	469
Sokurov y la tragedia rusa	471
Cine africano. Ousmane y la mujer víctima en <i>Mooladé</i>	472
La tragedia de la gente común y los hermanos Dardenne	474
<i>Dancer in the Dark</i> y <i>Melancholia</i> , de Von Trier	475
Epílogo	• 480
Bibliografía	• 483