

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE

MADRID PROGRAMAS DE

UNIVERSIDADES NORTEAMERICANAS

ASIGNATURA: Cine español

CUATRIMESTRE Y AÑO ACADÉMICO: 2016-2017

HORARIO: Jueves, 16:00-19:15

PRERREQUISITOS:

COMPETENCIAS- OBJETIVOS (BREVE DESCRIPCIÓN): El curso ofrece a los estudiantes extranjeros una panorámica global del cine español actual, básicamente desde los años cincuenta, y hace hincapié en ubicarlo dentro de la cultura española. Además de los contenidos específicos del período (autores, películas, géneros), se proporcionan las bases para una comprensión artístico-cultural del hecho cinematográfico y su inserción en la sociedad española, para lo cual se aborda el marco sociocultural (política cinematográfica, temas, exhibición) en que tiene lugar. Al hilo de esa filmografía tiene lugar una aproximación a la sociedad y la cultura españolas, particularmente a las cuestiones que permiten una comprensión estructural (sistema político, vertebración territorial, educación, sanidad) y a los conflictos actuales más relevantes (terrorismo, emigración, desempleo, violencia doméstica, religión).

Los objetivos concretos son: a) Adquirir las destrezas necesarias para el análisis del filme. b) Conocer los datos básicos de la Historia del Cine español. c) Lograr una síntesis de la Historia de España de las últimas décadas. d) Aproximación a la sociedad y cultura española contemporánea. e) Reflexionar sobre los conflictos más relevantes de la sociedad actual.

PROFESOR/A:

NOMBRE: José Luis Sánchez Noriega

DEPARTAMENTO: Historia del Arte III (Contemporáneo)

TELÉFONO DE LA OFICINA: 913947786

CORREO ELECTRÓNICO: noriega@ucm.es

DESPACHO: 27, 5ª planta

HORAS DE TUTORÍAS: miércoles, 8:30-11:30 (y otro horario con cita por mail)

CALENDARIO DE CLASES, TEMAS, LECTURAS Y TAREAS ASIGNADAS:

1. Presentación del curso: objetivos, metodología y evaluación. Dimensiones artística, social, industrial y cultural del cine. El lenguaje del filme y los géneros cinematográficos. Metodología de análisis del filme desarrollada en la clase. El cine español en relación con el cine norteamericano.

2. El cine español hasta los años cincuenta. Obras y temas más importantes del cine mudo, el desarrollo del cine durante la República, géneros e ideología del cine de posguerra. El trasfondo histórico de las dos Españas. La Guerra Civil y el bipartidismo

político. Sistema de representación política. Análisis de El viaje de Carol (Imanol Uribe, 2002)(vose).

3. El cine de Bardem y Berlanga. Las conversaciones de Salamanca y la disidencia interior. La renovación de los sesenta con los autores del Nuevo Cine Español y de la Escuela de Barcelona. La figura de Luis Buñuel. Análisis de Viridiana (Luis Buñuel, 1961)(vose).

4. Clases sociales durante el franquismo. La España rural y el desarrollismo de los años sesenta. La comedia del landismo y el tardofranquismo. El ciclo histórico del cine de la transición. Análisis de Los santos inocentes (Mario Camus, 1984)(vose).

5. La España de las autonomías: diversidad cultural y lingüística. Nacionalidades históricas y vertebración política del Estado Español. El terrorismo como fundamentalismo nacionalista. Análisis de La playa de los galgos (Mario Camus, 2002)(vose).

6. Inmigración y multiculturalidad en la España actual. Racismo y conflictos derivados de la inmigración. Memoria de la España emigrante. Análisis de Flores de otro mundo (Iciar Bollaín, 2000)(vose).

7. Dimensión internacional del cine español: trayectoria de coproducciones, actores y cineastas de la emigración. Coproducciones con América Latina. El español como lengua transnacional. Análisis de El hijo de la novia (Juan José Campanella, 2001)(vose).

8. EXAMEN PARCIAL. La desvertebración social. Bolsas de pobreza y marginación entre los jóvenes. Sistema educativo español y su problemática actual. Universidad y empleo juvenil. El cine de Pedro Almodóvar y los autores e la nueva comedia de los 80-90. Análisis de ¿Qué he hecho yo para merecer esto! (Pedro Almodóvar, 1984)

9. Identidad y lugar de la mujer en la sociedad española. Formación y nivel profesional. Sanidad pública y donación de órganos. Análisis de Todo sobre mi madre (Pedro Almodóvar, 1999)(vose).

10. Las nuevas clases medias y la cultura urbana de los jóvenes. Hábitos culturales y de ocio. Análisis de Tapas (José Corbacho y Juan Cruz, 2005)(vose).

11. Reconversiones industriales, conflictividad y desempleo en la sociedad española. Usos y hábitos culturales en la sociedad española. El espectadorismo cinematográfico y las otras pantallas. Análisis de Los lunes al sol (Fernando León, 2002)(vose).

12. Adaptaciones literarias del cine español. El cine narrativo como recurso para la difusión cultural y el conocimiento de la Historia española. Historia, épica y cine. Proyección de fragmentos de adaptaciones del cine español. Análisis de Alatraste (Agustín Díaz Yanes, 2006).

13. La mirada infantil y la educación sentimental. La tolerancia hacia las nuevas orientaciones sexuales. Realismo y poesía en los autores actuales: Erice, Medem, Armendáriz, León de Aranoa y Amenábar. Asistencia a película en sala (título por determinar)

14. La España multicultural. La diversidad étnica, lingüística, religiosa y cultural de la sociedad española actual. Análisis de Ágora (Alejandro Amenábar, 2010)(vose).

15. Violencia de género: alarma social y legislación española. El cine realizado por mujeres. Ciclos y temáticas de los noventa: el policíaco. Análisis de Te doy mis ojos (Icíar Bollaín, 2004)(vose).

METODOLOGÍA DOCENTE:

La metodología del curso es el análisis del filme como recurso para el conocimiento del cine español. Para ello, en cada sesión, el profesor traza las características generales de cada período y señala los autores, géneros, ciclos y temas más representativos. A continuación se proyecta una película significativa y se comenta en la clase, haciendo hincapié en los aspectos paradigmáticos. En ese momento se solicita la participación de los alumnos para lo que, previamente, habrán leído las páginas correspondientes de las lecturas obligatorias.

La dinámica de la clase está abierta en todo momento a las sugerencias de los alumnos. La sesión se interrumpe con un descanso después de la proyección.

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

EXÁMEN PARCIAL: 30 %, sobre la lectura obligatoria elegida por el alumno y sobre uno de los temas de la primera parte del programa. Esa lectura consistirá en un capítulo de alguno de los libros señalados en la bibliografía (o el equivalente a 100 páginas) con un asterisco.

EXÁMEN FINAL: 30 %, Consta de dos preguntas de desarrollo libre: sobre una de las películas proyectadas en clase y sobre uno de los temas expuestos en la segunda parte del programa. Se valora especialmente la madurez del estudiante para relacionar los contenidos expuestos en clase y las lecturas obligatorias.

TRABAJOS ESCRITOS O PRESENTACIONES: 20 %, Véase más abajo.

OTROS: %,

PARTICIPACIÓN EN CLASE: 20 %, Intervenciones y tareas de lecturas o resúmenes pedidos por el profesor para cada clase.

ASISTENCIA: Es obligatoria. A partir de la segunda ausencia sin justificante, se bajará un punto en el sistema de calificación español (por ejemplo, un 8 bajará a un 7). En el caso de la clase de Cine español, perder una clase, equivaldrá a dos ausencias. Asimismo, la impuntualidad también será penalizada, más de 15 minutos de retraso equivaldrá a una ausencia. Las ausencias justificadas se consideran aquellas documentadas por el médico o el director del programa correspondiente.

INTEGRIDAD ACADÉMICA: Está prohibido el plagio, el uso de materiales no permitidos en exámenes y pruebas, copia de respuestas de otro compañero, falsificación o apropiación indebida de información para los trabajos, entrega de un mismo trabajo p secciones del mismo en más de un curso y ayudar a un estudiante que está copiando, etc. La penalización se dejará a la discreción del profesor de la asignatura y al Director del programa del estudiante, de acuerdo con las normas y procedimientos de su campus.

GUÍA E INDICACIONES PARA LOS TRABAJOS ESCRITOS:

Ensayo de una extensión mínima de 2000 palabras sobre un cineasta, una época o una temática del cine español. El trabajo ha de tener una redacción personal y se valora la precisión de las ideas. No se trata de hacer una recopilación de textos ajenos, sino de abordar un tema de interés del alumno desde las películas y las lecturas que permitan profundizar en él. En el cuerpo del texto han de figurar citas de, al menos, 3 libros

además de otros documentos (artículos de revista o textos de internet) y es imprescindible el visionado de 3 filmes al margen de los proyectados en la clase. Los proyectados en clase pueden utilizarse libremente. El trabajo no puede estar centrado en la misma lectura del examen parcial.

Un esquema del trabajo se entrega para su aprobación por el profesor en el examen parcial; el trabajo realizado se entrega por escrito (no vale por correo electrónico) el día del examen final.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA Y OTROS RECURSOS:

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:

Apuntes elaborados por el profesor (se envían por correo electrónico en pdf)

En cada sesión el profesor indicará las tareas obligadas de visionado, lectura, búsqueda de material o de escritura para la sesión siguiente.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

Benet, Vicente, El cine español. Una historia cultural, Barcelona, Paidós, 2012.

Al margen de los materiales de consulta –diccionarios, filmografías y páginas web- que figuran en la siguiente relación, se recomienda al alumno elegir tres textos de entre los señalados con un asterisco con el fin de hacer una lectura complementaria a la obligatoria indicada más arriba.

- Libros:

* Aguilar, Pilar, Mujer, amor y sexo en el cine español de los 90, Madrid, Fundamentos, 1999.

* Alonso García, Luis (coord.), Once miradas sobre la crisis y el cine español, Madrid, Ocho y medio, 2003.

* Ballesteros, Isolina, Cine (ins)urgente. Textos fílmicos y contextos culturales de la España postfranquista, Madrid, Fundamentos, 2001.

Benavent, Francisco, Cine español de los noventa, Bilbao, Mensajero, 2000.

Borau, José Luis (comp.), Diccionario del cine español, Madrid, Alianza, 1998.

* Cabeza, José: La narrativa invencible. El cine de Hollywood en Madrid durante la Guerra Civil española, Madrid, Cátedra, 2009.

* Caparrós Lera, José María, La pantalla popular: el cine español durante el Gobierno de la derecha (1996-2003), Madrid, Akal, 2005.

* Castro de Paz, José Luis, Un cinema herido, Barcelona, Paidós.

* Castro, Amanda, La representación de la mujer en el cine español de la transición, Oviedo, KRK Ediciones, 2009.

Cebollada, Pascual / Rubio Gil, José M^a, Enciclopedia del cine español. Cronología, 2 vol., Madrid, Del Serbal, 1996.

* Crusells, Magí: Cine y guerra civil española: Imágenes para la memoria, Madrid, JC, 2006.

* Díez Puertas, Emeterio, El montaje del franquismo, Barcelona, Laertes.

* F. Heredero, Carlos, Las huellas del tiempo: cine español 1951-1961, Valencia /Madrid, Filmoteca Generalitat/Filmoteca Española, 1993.

* F. Heredero, Carlos y Antonio Santamarina, Semillas de futuro. Cine español, 1990-2001, Madrid, España Nuevo Milenio, 2002.

* F. Heredero, Carlos, 20 nuevos directores del cine español, Madrid, Alianza, 1999.

* F. Heredero, Carlos (comp.), La imprenta dinámica, Madrid, Academia, 2002.

García Fernández, Emilio C., Historia ilustrada del cine español, Barcelona, Planeta, 1985.

--, El cine español entre 1896 y 1939, Barcelona, Ariel, 2002.

Gasca, Luis, Un siglo de cine español, Planeta, Barcelona, 1998.

* Gómez B. De Castro, Ramiro, La producción cinematográfica española. De la transición a la democracia (1976-1986), Bilbao, Mensajero, 1989.

Gubern, Román (comp.), Historia del cine español, Cátedra, Madrid, 1995.

Gubern, Román (comp.), Un siglo de cine español, Madrid, Cuadernos de la Academia, nº 1, octubre, 1997.

* Hopwell, John, El cine español después de Franco, Madrid, El Arquero, 1989.

Huerta Floriano, Miguel Ángel, Análisis fílmico del cine español. 60 películas para un fin de siglo. Caja Duero. Salamanca, 2006.

* Larraz, Emmanuel, Le Cinéma espagnol. Des origins à nos jours, París, Les Éditions du Cerf, 1986.

Llinás, Francisco (comp.), Directores de fotografía del cine español, Madrid, Filmoteca Española, 1989.

* López García, José Luis, De Almodóvar a Amenábar: el nuevo cine español, Madrid, Notorius, 2005.

* Martínez Expósito, Alfredo, Cuestión de imagen: cine y Marca España, Vigo, Academia de Hispanismo, 2015.

Martínez Torres, Augusto, Diccionario del cine español, Madrid, Espasa, 1994.

--, El cine español en 119 películas, Madrid, Alianza, 1997.

Méndez-Leite, Fernando, Historia del cine español en cien películas, Madrid, Guía del Ocio, 1986.

* Miguel, Casilda de, La identidad de género en la imagen fílmica, Bilbao, Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, 2004.

* Monterde, José Enrique, Veinte años de cine español (1973-1992), Barcelona, Paidós, 1993.

Oltra Costa, Ramón, Seixanta anys de cinema català: 1930-1990, Barcelona, Institut de Cinema CATALA, 1990.

Pérez Perucha, Julio (comp.), Antología crítica del cine español 1906-1995, Madrid, Cátedra/Filmoteca Española, 1997.

* Porter Moix, Miquel, Historia del cinema a Catalunya, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1992.

Porto Rodríguez, Juan José, Síntesis histórica de un cierto cine español, Granada, Producciones Cinematográficas, 1997.

Riambau, Esteve / Torreiro, Casimiro, Guionistas en el cine español. Quimeras, picarescas y pluriempleo, Madrid, Cátedra/Filmoteca Española, 1998.

* Rodríguez, Hilario J. (comp.), Miradas para un nuevo milenio. Fragmentos para una historia futura del cine español, Alcalá de Henares, Festival de Cine y Comunidad de Madrid, 2006.

* Rodríguez Díaz, Álvaro (ed.), España en su cine. Aprendiendo sociología con películas españolas, Madrid, Dykinson, 2015.

Sánchez Noriega, José Luis, Historia del Cine, Madrid, Alianza, 2006.

* Sánchez Noriega, JL (ed.), Filmando el cambio social, Barcelona, Laertes, 2014.

* Santaolalla, Isabel, Los otros: etnicidad y raza en el cine español contemporáneo, Zaragoza, Prensas Universitarias, 2005.

* Seguin, Jean-Claude, Pedro Almodóvar o la deriva de los cuerpos, Murcia, Tres Fronteras y Filmoteca Regional, 2009.

Seguin, Jean-Claude, Historia del cine español, Madrid, Acento, 1994.

Trenzado Romero, Manuel, Cultura de masas y cambio político: el cine español de la transición, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1999.

* Utrera, Rafael y Guarinos, Virginia (comp.), Carmen global. El mito en las artes y los medios audiovisuales, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2010.

* Zecchi, Barbara, La pantalla sexuada, Madrid, Cátedra, 2014.

- Portales y bases de datos:

www.mcu.es/cine/index.html (Base de datos del ICAA)

www.cervantesvirtual.com/portal/LGB (Portal de cine español de la Biblioteca Virtual Cervantes)

www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/cinedocnet/ (Página Universidad Complutense)

www.cineparaleer.com (críticas, comentarios y bibliografía)

www.labutaca.net (Portal con informaciones y críticas)

www.miradas.net (Revista de crítica)

www.criticalia.com

www.tramayfondo.com

www.encadenados.org/cms/

www.trendesombras.com

www.cinedeaqui.es

- Bibliotecas y mediatecas

- Visionados on line: www.filmin.es; www.filmotech.com; www.tucut.com;

www.cineario.com; www.margenes.org; www.dvdgo.com;

<http://www.mesientodecine.com/index.html>

Universidad Complutense: Facultad de Geografía e Historia; Facultad de Ciencias de la Información (biblioteca y videoteca en ambas) (9:00 a 21:00 horas)

Filmoteca Española (c. Magdalena, 10)(9:30 a 14:00 horas)

Biblioteca Pública Ruiz Egea (c. R. Fernández Villaverde, 6)(8:30-20:45 horas)

Centro Madrileño de Imágenes (c. Conde Duque 9-11) (videoteca)(10-14 y 16-20 horas)