

**UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE
MADRID PROGRAMAS DE
UNIVERSIDADES NORTEAMERICANAS**

ASIGNATURA

TÍTULO DE LA ASIGNATURA: CINE ESPAÑOL
CUATRIMESTRE Y AÑO ACADÉMICO: 2023-2024
HORARIO: Jueves, 15:30-18:45
PRERREQUISITOS: nivel básico de español
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
TELÉFONO DE LA OFICINA: 913947786
CORREO ELECTRÓNICO: noriega@ucm.es
DESPACHO: 27, 5ª planta
HORAS DE TUTORÍAS: jueves, 14:30-15:30 (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. Nacionalidades históricas y vertebración política del Estado Español. El terrorismo como fundamentalismo nacionalista. Memoria histórica y reconocimiento de víctimas. Análisis de *Maixabel* (Iciar Bollaín, 2021)(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. EXAMEN PARCIAL. 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)

8. 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).

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. La desvertebración social. Hábitos culturales y de ocio. Análisis de *Azul oscuro casi negro* (Daniel Sánchez Arévalo, 2006)(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 *Alatriste* (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. Análisis de *Secretos del corazón* (Montxo Armendáriz, 1997)

14. 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* (Iciar Bollaín, 2004)(vose).

15. Examen final

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.

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

1. Aprender la metodología de análisis del filme como herramienta de contemplación, reflexión y conocimiento del audiovisual.
2. Analizar un texto audiovisual desde una perspectiva multidisciplinar (estética, histórica, sociológica, literaria, política...)
3. Conocer la evolución y las obras y autores fundamentales del cine español
4. Aplicar algunas películas del cine español para el conocimiento de la historia, la sociedad y la literatura españolas
5. Adquirir un conocimiento básico de la historia contemporánea de España y dimensiones y conflictos actuales (jóvenes, migraciones, mujeres, clases sociales, terrorismo, multiculturalidad, etc.)

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

EXÁMEN PARCIAL: 20 %, 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.

El día del examen parcial se entrega un esquema del trabajo escrito final con indicación de tema, películas y bibliografía.

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: 30 %, 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 justificas 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. No se trata de reproducir los argumentos de las películas, sino de profundizar en los temas y personajes, establecer relaciones entre los filmes y mostrar la relación con la sociedad española. 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.

BIBLIOGRAFIA 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.

Sánchez Noriega, J.L., *Universo Almodóvar*, Madrid, Alianza, 2017.

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.

- * Cabeza, José: *La narrativa invencible. El cine de Hollywood en Madrid durante la Guerra Civil española*, Madrid, Cátedra, 2009.
- * 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.
- * Crusells, Magí: *Cine y guerra civil española: Imágenes para la memoria*, Madrid, JC, 2006.
- * Faulkner, Sally, *Una historia del cine español. Cine y sociedad, 1910-2010*, Iberoamericana, 2017.
- * Monográfico *Fotocinema*, n. 23. Cine español entre milenios. Perspectiva de estudio (2021) de Virginia Guarinos y Jean-Paul Aubert
<https://revistas.uma.es/index.php/fotocinema/issue/view/848>
- * 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.
- * 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.
- * 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.
- *Ernesto Pérez Morán y José Luis Sánchez Noriega (eds.), *Resistencias y disidencias en el cine español: el compromiso con la realidad*. Madrid, Ediciones Complutense, 2021.
- 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.
- 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, 2018.
- * Sánchez Noriega, J.L. (ed.), *Filmando el cambio social*, Barcelona, Laertes, 2014.
- * Sánchez Noriega, J.L. (ed.), *Trayectorias, ciclos y miradas del cine español (1982-1998)*, Barcelona, Laertes, 2017.
- * Sánchez Noriega, J.L. (ed.), *Cine español en la era digital*, Barcelona, Laertes, 2020.
- * Sánchez Noriega, J.L. *Icía Bollaín*, Madrid, Cátedra, 2021.
- * Santaolalla, Isabel, *Los otros: etnicidad y raza en el cine español contemporáneo*, Zaragoza, Prensas Universitarias, 2005.
- * 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.labutaca.net (Portal con informaciones y críticas)
www.filmaffinity.com
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.flixole.com; www.tucut.com; www.cinearior.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)
 Fílmoteca 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)