

PROGRAMA DE ESTUDIOS HISPÁNICOS Y EUROPEOS

MADRID / BARCELONA

La literatura y el cine frente a la realidad urbana contemporánea

OBJETIVOS DEL CURSO

El curso quiere abordar un doble problema: por un lado, cómo pensar la ciudad contemporánea desde su representación artística (sobre todo en la literatura y el cine, pero también en la pintura, el cómic o la televisión); por el otro, cómo situar esa reflexión en el debate actual sobre nacionalidad, europeísmo, globalización: en fin, la identidad local, colectiva o internacional.

Para ello, el curso va a partir de una reflexión teórica sobre qué es la ciudad y cómo puede ser representada; va a continuar con un estudio cronológico de la representación artística de Madrid y de Barcelona desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, con hincapié tanto en los contextos artísticos (realismo, cambio de siglo, vanguardias, posmodernidad...) como en los contextos históricos (tanto locales como europeos); y va a concluir con debates sobre cómo algunas representaciones concretas, textuales o fílmicas, pueden permitirnos pensar sobre la construcción europea y sobre la relación entre España y América Latina. La teoría de estos debates no se dará en el curso, porque se relacionará con los intereses intelectuales de los alumnos y será preparada por ellos fuera del aula, de modo que el curso tratará de brindar herramientas aplicables a contextos e intereses no vinculados directamente con este.

METODOLOGÍA

El curso será impartido en español, con el apoyo de numerosos ejemplos audiovisuales. Las explicaciones del profesor se combinarán con debates y exposiciones de los estudiantes, que se habrán preparado previamente. Serán evaluables tanto esas exposiciones como un control breve y un trabajo final.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La nota final será el resultado de: las exposiciones realizadas en clase (20%), la participación en clase y en los debates (10%), el control (20 %) y el trabajo final (50%), que se entregará al final del curso.

PROGRAMA

Tema 1: Pensar la ciudad.

Tema 2: Representaciones realistas de Madrid y de Barcelona.

Tema 3: La ciudad en el cambio de siglo: la perspectiva modernista.

Tema 4: El café y la vida de vanguardia.

Tema 5: La ciudad bombardeada.

Tema 6: La ciudad en la literatura de la posguerra española.

Tema 7: La metrópolis posmoderna.

Tema 8: Iberoamérica en Madrid.

Tema 9. Europa en Barcelona.

LECTURAS OBLIGATORIAS

Dossier del curso.

Valle Inclán, Ramón María. *Luces de bohemia*. Madrid: Austral, 2005.

Monzó, Quim. *Ochenta y seis cuentos*. Barcelona: Anagrama, 1999.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

Ackroyd, Peter. *Londres, una biografía*. Barcelona: Edhasa, 2000.

Almodóvar, Pedro. *Patty Diphusa y otros textos*. Barcelona: Anagrama, 1991.

Augé, Marc. *Los no lugares. Espacios del anonimato*. Barcelona: Gedisa, 2000.

Balló, Jordi, e Hispano, Andrés (Eds.). *La ciutat dels cineastes (Catàleg de l'exposició)*. Barcelona: CCCB, 2001.

Braunfels, Wolfgang. *Urbanismo occidental*. Madrid: Alianza Forma, 1987.

Cabrera Infante, Guillermo. *El libro de las ciudades*. Madrid: Alfaguara, 1999.

Capel, Horacio. *La morfología de las ciudades*. Barcelona: Serbal, 2002.

Castellanos, Jordi. *Literatura, vides, ciutats*. Barcelona: Edicions 62, 1997.

Flórez, Florentino. *Cómo ser Gallardo. Historietas e ilustraciones, 1976-2006*. Palma de Mallorca: Solleric, 2006.

Guillamon, Julià, *La ciutat interrompuda*. Barcelona: La Magrana, 2001.

- Gubern, Román, *Historia del cine español*. Madrid: Cátedra, 1995.
- Holguín, Antonio, *Pedro Almodóvar*. Madrid: Cátedra, 1994.
- Izenour, Stevens, et alia, *Aprendiendo de Las Vegas. El simbolismo olvidado de la forma arquitectónica*. Gustavo Gili: Barcelona, 2002.
- Kinder, Marsha. *Blood Cinema. The Reconstruction of Nacional Identity in Spain*. Berkeley: University of California Press, 1993.
- Maldonado, Manuel, y Parra, Eva (Eds.). *Industria y ciudad en la literatura*. Sevilla: Agathon, 1996.
- Martí Monterde, Antoni. *Poética del café. Un espacio de la modernidad literaria europea*. Barcelona: Anagrama, 2007.
- Moretti, Franco. *Atlas de la novela europea (1800-1900)*. Madrid: Trama, 2001.
- Morris, Jan. *Un mundo escrito*. Barcelona: RBA, 2007.
- Nel.lo, Oriol. *Ciutats de ciutats. Reflexions sobre el procés d'urbanització a Catalunya*. Barcelona: Empúries, 2001.
- Resina, Joan Ramon. *La vocació de modernitat de Barcelona*. Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2008.
- Rolin, Olivier. *Siete ciudades*. Barcelona: Península, 2001.
- Rykwert, Joseph. *La idea de ciudad. Antropología de la forma urbana en Roma, Italia y el mundo antiguo*. Salamanca: Sígueme, 2002.
- Sarlo, Beatriz. *Una modernidad periférica: Buenos Aires 1920-1930*. Buenos Aires: Nueva Visión, 2003.
- Seta, Cesare de. *La ciudad europea del siglo XV al XX*. Barcelona: Istmo, 2002.
- Sebald, W.G.. *Sobre la historia natural de la destrucción*. Barcelona: Anagrama, 2003.
- Sturm-Trigonakis, Elke. *La novel.la urbana. Barcelona (1944-1988)*. Kassel: Edition Eichenberger, 1996.
- Thrower, J.W.. *Mapas y civilización. Historia de la cartografía en su contexto cultural y social*. Barcelona: Serbal, 2002.
- Trías, Eugenio. *El artista y la ciudad*. Barcelona: Anagrama, 1976.
- Vázquez Montalbán, Manuel. *La literatura en la construcción de la Ciudad democrática*. Barcelona: Crítica, 1998.
- VVAA, "Madrid en sus literaturas", *Revista Leer*. Nº 184. Julio-agosto de 2007.
- Williams, Raymond. *Solos en la ciudad. La novela inglesa de Dickens a D.H.Lawrence*. Madrid: Debate, 1997.

Williams, Raymond. *El campo y la ciudad*. Buenos Aires: Paidós, 2001.

Calendario:

Clase 1	Clase 2
Presentación del curso. Tema 1: Pensar la ciudad. Los orígenes de la planificación urbana. La ciudad como texto y como palimpsesto. Rastros en el ahora de la simbología original. Proyección y comentario de <i>En construcción</i> (I) de José Luis Guerin.	Proyección y comentario de <i>En construcción</i> (II) de José Luis Guerin. Comentario del "Prefacio a la segunda edición" y de fragmentos del capítulo sobre Roma de <i>La idea de ciudad</i> de Joseph Rykwert.
Clase 3	Clase 4
Tema 2. Representaciones realistas de Madrid y de Barcelona. La ciudad en el realismo: Oviedo según Clarín, París según Balzac, Londres según Dickens. El Madrid de Pérez Galdós. Exposición 1.	La Barcelona de Narcís Oller. La dimensión económica de la experiencia urbana. Vigencia del modelo realista de representación de la ciudad. Exposición 2.
Clase 5	Clase 6
Tema 3. La ciudad en el cambio de siglo: la perspectiva modernista. Exposición 3.	La idea de Ciudad en América Latina y en Europa en el cambio de siglo. El modernismo según <i>Luces de Bohemia</i> (lectura de los tres primeros actos). Exposición 4.
Clase 7	Clase 8
Tema 4. El café, el cabaret y las vanguardias históricas. Lectura de <i>Luces de Bohemia</i> . Exposición 5.	Los cafés de Madrid (Pombo, Oriente y Gijón) en el contexto europeo (París, Viena, Berlín) y transatlántico (Nueva York y Buenos Aires). Lectura de "Buenos Aires, ciudad moderna", cap. 1 de <i>Una modernidad periférica</i> de Beatriz Sarlo. Análisis del cuadro "El café Pombo" de Gutiérrez Solana.

<p><i>Clase 9</i></p> <p>Tema 5. La ciudad bombardeada. Los bombardeos de Barcelona en la obra de Juan Goytisolo; los bombardeos de las ciudades alemanas en la obra de W.G. Sebald. Debate: ¿es la guerra una experiencia unificadora de Europa?</p> <p>Exposición 7.</p>	<p>Exposición 6.</p> <p><i>Clase 10</i></p> <p>Control de curso. Introducción al tema 6. El concepto "literatura de las ruinas".</p>
<p><i>Clase 11</i></p> <p>Tema 6. La ciudad en la literatura de posguerra española. <i>Nada</i> de Carmen Laforet. Exposición 8. <i>La colmena</i> de Camilo José Cela. Proyección y comentario de la película homónima de Mario Camus (I). Exposición 9.</p>	<p><i>Clase 12</i></p> <p>Proyección y comentario de <i>La colmena</i> (II) Exposición 10.</p>
<p><i>Clase 13</i></p> <p>Tema 7. La metrópolis posmoderna. Barcelona en la obra gráfica de Miguel Gallardo, y en la literaria de Quim Monzó y de Enrique Vila-Matas. Exposición 11.</p>	<p><i>Clase 14</i></p> <p>El Madrid de la Movida: fragmentos literarios y escenas de películas (Almodóvar). Exposición 12.</p>
<p><i>Clase 15</i></p> <p>Proyección de una escena de <i>Memento</i> y comentarios de fragmentos de <i>Patty Diphusa</i> de Almodóvar y de los cuentos de Quim Monzó (lectura obligatoria). Marc Augé y el concepto de no lugar. Debate: ¿La ciudad posmoderna se basa en el fragmento y en la amnesia? Exposición 13.</p>	<p><i>Clase 16</i></p> <p>Proyección: <i>Martín (Hache)</i>, de Adolfo Aristarain. Exposición 14.</p>
<p><i>Clase 17</i></p> <p>Tema 8. Iberoamérica en Madrid. Comentario de <i>Martín (Hache)</i>. El exilio argentino en Madrid: literatura, cine y fotografía de la ciudad de acogida. Exposición 15.</p>	<p><i>Clase 18</i></p> <p>Proyección de una escena de <i>Princesas</i>, de Fernando León. La noción de gueto. Debate: la inmigración latinoamericana en España, las fronteras de la integración. Exposición 16.</p>
<p><i>Clase 19</i></p> <p>Tema 9. Europa en Barcelona. Plurilingüismo, cosmopolitismo y representación urbana posmoderna. Comparación de la mirada de Woody Allen sobre Londres y sobre Barcelona, mediante fragmentos de <i>Match Point</i> y de <i>Vicky Cristina Barcelona</i>. Exposición 17.</p>	<p><i>Clase 20</i></p> <p>Proyección: <i>Todo sobre mi madre</i>, de Pedro Almodóvar. Exposición 18.</p>
<p><i>Clase 21</i></p> <p>Comentario de <i>Todo sobre mi madre</i>. Proyección de una escena de <i>L'auberge espagnol</i>, de Cédric Klapisch. Debate: las becas Erasmus, el turismo de bajo coste y la construcción del espacio europeo.</p>	<p><i>Clase 22</i></p> <p>La ciudad del siglo XXI: la figura del superhéroe que "se comunica con la ciudad" en el cómic (<i>The</i></p>

Exposición 19.
Exposición 20.

Authority, Ex-Machina) y
la televisión (*Heroes*).
Conclusiones del curso.
Entrega de los trabajos
finales.