

PROGRAMA DE ESTUDIOS HISPÁNICOS Y EUROPEOS

Imágenes de España en el Cine Contemporáneo

<u>Glòria Salvadó</u> - Grupo 1	<u>Fran Benavente</u> - Grupo 1	<u>Iván Pintor</u> - Grupo 2
gloria.salvado@upf.edu	fran.benavente@upf.edu	ivan.pintor@upf.edu
Office: 90 - 438	Office: 90 - 433	Office: 90 - 408

OBJETIVOS DEL CURSO

El curso ofrece una introducción al cine español desde el inicio de la democracia, en los años setenta, hasta la actualidad, con una atención particular hacia aquellos cineastas que destacan tanto por su valor artístico como por su capacidad para reflejar los rasgos más destacables de la realidad y la cultura española contemporánea. Las diferentes sesiones del curso exponen el imaginario plural del cine español más reciente, a través de la obra de autores como Pedro Almodóvar, Víctor Erice, Julio Médem, Alejandro Amenábar o José Luis Guerín. Los estudiantes no sólo tendrán ocasión de estudiar las poéticas particulares de estos autores, la evolución de los géneros cinematográficos y la importancia del cine en el marco de la sociedad española, sino que a lo largo del curso también adquirirán conocimientos de teoría del cine y recursos para analizar películas y establecer relaciones con otros ámbitos de expresión como la literatura y la pintura. Finalmente, el curso ofrecerá las herramientas teóricas necesarias para contextualizar todas estas cuestiones dentro de la evolución social, política y económica de España en las últimas décadas.

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. Éstos deberán organizarse en grupos para realizar pequeñas exposiciones en clase acerca de las películas que se proyectarán, en español con subtítulos en inglés. Al final del curso, cada estudiante deberá entregar un ensayo acerca de la película y el tema que haya elegido.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La nota final será el resultado de: las exposiciones realizadas en clase acerca de las películas proyectadas (35%), la participación en clase y en los debates (15%), y el trabajo final (50%), que se entregará al final del curso.

PROGRAMA

Tema 1: El cine español bajo el franquismo. La censura. Luis G^o Berlanga, Luis Buñuel y Carlos Saura

Tema 2: Nuevas perspectivas del cine español en la transición. Víctor Erice.

Tema 3: Cine español de los 80. El cine de género. La comedia española.

Tema 4: El cine de Pedro Almodóvar.

Tema 5: Cine e imaginario. Julio Medem

Tema 6: Los años 90. El thriller español. Alejandro Amenábar.

Tema 7: La parodia y la reinterpretación posmoderna de los géneros. Álex de la Iglesia.

Tema 8: Realismo, sociedad y cine. Fernando León, Iciar Bollaín.

Tema 9. La producción independiente. Jaime Rosales, Marc Recha.

Tema 10: El documental de creación. Joaquim Jordà, José Luis Guerín.

ACTIVIDADES EXTRAACADÉMICAS

Asistencia a proyecciones cinematográficas de películas españolas en cartel.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

Allison, Mark, *Un laberinto español. Las películas de Pedro Almodóvar*. Madrid: Ocho y medio, 2003.

Arocena, Carmen, *Víctor Erice*. Madrid: Cátedra, 1996.

Borau, Jose Luis, *Diccionario del cine español*. Madrid: SGAE, 1998

Buñuel, Luis, *Mi último suspiro*. Barcelona: Plaza & Janés, 1982.

Edwards, Gwynne, *Indecent Exposures. Buñuel, Saura, Erice & Almodóvar*. Londres-Nueva York: Marion Boyars, 1995.

Gubern, Román, *Historia del cine español*. Madrid: Cátedra, 1995.

Gubern, Román y Domenec Font. *Un cine para el cadalso. 40 años de censura cinematográfica en España*. Barcelona: Euros, 1975.

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

----- *Espejo de miradas. Entrevistas con nuevos directores del cine español de los noventa*. Madrid: Ed. 27 Festival de Cine de Alcalá de Henares, 1997.

Holguín, Antonio, *Pedro Almodóvar*. Madrid: Cátedra, 1994.

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

Huici, Adrián. *Cine, Literatura y Propaganda. De Los santos inocentes a El día de la bestia*. Sevilla: Alfar, 1999.

Kinder, Marsha. *Blood Cinema. The Reconstruction of National Identity in Spain*. Berkeley: University of California Press, 1993.

Monterde, J. E. *Veinte años de cine español. Un cine bajo la paradoja. (1973-1992)*. Barcelona: Paidós, 1993.

Ordóñez, Marcos, *La bestia anda suelta. Álex de la Iglesia lo cuenta todo*. Barcelona: Glénat, 1997.

Ponga, Paula et. al. *Hipótesis de realidad. El cine de Fernando León de Aranoa*. Melilla: UNED, 2002.

Smith, Paul Julian, *Desire unlimited: the cinema of Pedro Almodóvar*. Londres: Verso, 1994.

VV.AA., *Imagen, memoria y fascinación : notas sobre el documental en España*; IV Festival de Cine Español de Málaga. Madrid: Ocho y medio, libros de cine Málaga : el Festival, 2001

Yarza, Alejandro, *Un caníbal en Madrid*. Madrid: Ediciones Libertarias, 1999.

Calendario:

Clase 1	Clase 2
Presentación del curso	Proyección: <i>Viridiana (Luis Buñuel, 1961)</i>
Clase 3	Clase 4
Debate abierto. <i>Tema 1: El cine español bajo el franquismo. La censura. Luis Gº Berlanga, Luis Buñuel y Carlos Saura.</i>	Proyección: <i>El espíritu de la colmena (Víctor Erice, 1973)</i>
Clase 5	Clase 6
Exposición Grupo 1. Debate <i>Tema 2: Nuevas perspectivas del cine español en la transición. Víctor Erice.</i>	Proyección: <i>Belle Époque (Fernando Trueba, 1992)</i>
Clase 7	Clase 8
Exposición Grupo 2. Debate. <i>Tema 3: Cine español de los 80. El cine de género. La comedia española.</i>	Proyección: <i>Hable con ella (Pedro Almodóvar, 2004)</i>
Clase 9	Clase 10
Exposición Grupo 3. Debate. <i>Tema 4: El cine de Pedro Almodóvar.</i>	Proyección: <i>Tierra (Julio Medem,</i>

	1996)
Clase 11	Clase 12
Exposición Grupo 4. Debate. <i>Tema 5: Cine e imaginario. Julio Medem</i>	Proyección: <i>Tesis (Alejandro Amenábar, 1996)</i>
Clase 13	Clase 14
Exposición Grupo 5. Debate. <i>Tema 6: Los años 90. El thriller español. Alejandro Amenábar.</i>	Proyección: <i>El día de la bestia (Álex de la Iglesia, 1995)</i>
Clase 15	Clase 16
Exposición Grupo 6. Debate (comentario) <i>Tema 7: La parodia y la reinterpretación posmoderna de los géneros. Álex de la Iglesia.</i>	Proyección: <i>Los Lunes al sol (Fernando León de Aranoa, 2002)</i>
Clase 17	Clase 18
Exposición Grupo 7. Debate (comentario) <i>Tema 8: Realismo, sociedad y cine. Fernando León, Iciar Bollaín.</i>	Proyección: <i>Las horas del día (Jaime Rosales, 2003)</i>
Clase 19	Clase 20
Exposición Grupo 8. Debate. <i>Tema 9: La producción independiente. Jaime Rosales, Marc Recha.</i>	Proyección: <i>En construcción (José Luis Guerín, 2000)</i>
Clase 21	Clase 22
Debate abierto. <i>Tema 10. El documental de creación. Joaquim Jordà, José Luis Guerín.</i>	