

Programa del Curso- PANTALLAS ESPAÑOLAS: ANTOLOGÍA DE RELATOS AUDIOVISUALES CONTEMPORÁNEOS

Lengua de docencia: Español

Profesor/a: Alan Salvadó

Horas de visita: Concertar cita por email (alan.salvado@upf.edu)

Horas de contacto: 30 h

Créditos recomendados: 4 ECTS

Prerrequisitos del curso: Ninguno

Prerrequisitos de lengua: Tres semestres de español en la universidad o equivalente

Semanas: 2

Descripción del curso:

El curso ofrece un estado de la cuestión del audiovisual español contemporáneo a través de una mirada pluridisciplinar a través de distintos *media*: cine, ficción televisiva, tele-realidad o videoclip, entre otros. Por un lado, se abordan aquellas propuestas audiovisuales que destacan por su valor artístico y por su capacidad de actualizar imágenes que forman parte del imaginario y la tradición españoles. Por otro lado, se abordan aquellas propuestas que tienen la capacidad para reflejar los rasgos más destacables de la realidad y la cultura española contemporáneas, al tiempo que se provee al estudiante con herramientas para entender y situar esos trabajos en la historia del cine y con respecto a manifestaciones visuales contemporáneas.

Las diferentes sesiones del curso exponen distintos estudios de caso donde el material audiovisual sirve de reflexión y análisis acerca de un tema determinado como: el cine de Buñuel y la indagación subconsciente que desemboca tanto en la obra de David Lynch como en el trabajo háptico de la imagen en el videoclip contemporáneo, Pedro Almodóvar y las nuevas identidades de género, el cine de Álex de la Iglesia y las nuevas formas del esperpento español, Penélope Cruz y el diálogo entre lo nacional y transnacional, *La casa de papel* y los relatos de la crisis española, el documental de creación y los nuevos realismos o los videoclips de Rosalía y la nueva estética urbana.

Objetivos de aprendizaje:

Al final del curso el estudiante habrá aprendido:

- Interpretar y reconocer en el audiovisual español contemporáneo las transferencias e hibridaciones entre distintos medios, partiendo del origen cinematográfico, pasando por la ficción televisiva, la telerrealidad o el videoclip.
- Teoría del audiovisual y recursos para analizar las imágenes de películas, ficciones televisivas o videoclips y establecer relaciones con otros ámbitos de expresión como la literatura y la pintura.
- Utilizar las herramientas teóricas necesarias para contextualizar estas cuestiones temáticas y formales dentro de la evolución social, política y económica de España en las últimas décadas.

Trabajo requerido

El curso incluye visionados obligatorios y lecturas obligatorias. Los estudiantes deben esperar leer 30-35 páginas por semana y visionar 4 horas de materiales audiovisuales (capítulos de serie, películas y videoclips) por semana.

Método de instrucción:

El curso incluye clases en el aula, visionados de fragmentos audiovisuales, discusiones y debates a partir de lecturas y visionados obligatorios y, en función de la cartelera cinematográfica o de la filmoteca de Barcelona una salida para ver una película con el grupo de clase.

Método de evaluación:

Participación en el debate y discusión en clase: 30 %

Entrega de un trabajo de análisis sobre alguno de los temas del curso a partir de materiales audiovisuales sugeridos: 70 %

Política de asistencia:

Asistir a clase es obligatorio y la asistencia será controlada diariamente por los profesores. El impacto de las ausencias en la nota final es como sigue:

Ausencias	Penalización
hasta (1) ausencia	No hay penalización
dos (2) ausencias	1 punto menos en la nota final (sobre 10)
tres (3) ausencias o más	El estudiante recibe un NO PRESENTADO por el curso

La política de asistencia de la BISS no distingue entre ausencias justificadas o injustificadas. El estudiante es responsable de gestionar sus ausencias.

Situaciones de emergencia (hospitalización, emergencia familiar, etc) serán analizadas caso por caso por la Directora Académica de la BISS.

Normas de clase:

- No está permitido comer o beber en clase.
- Habrá un descanso de 10 minutos en cada clase.
- Los estudiantes deben asistir a clase perfectamente preparados.

Contenidos del curso:

Clase 1 –	Clase 2 –
<p>Presentación del curso. Introducción al audiovisual como forma de pensamiento de la sociedad contemporánea. Nuevas formas de representación de una tradición cultural.</p> <p>Tema 1: La representación de la historia de España a través de las ficciones contemporáneas. De <i>Belle Époque</i> a <i>Arde Madrid</i>.</p>	<p>Tema 2: El cine de género. La comedia española: del humor negro a la comedia posmoderna.</p>
Clase 3 –	Clase 4 –
<p>Tema 3: El cine de Pedro Almodóvar. De la Movida Madrileña de los 80 al relato posmoderno. Teatro, diálogo, monólogo y representación de la palabra, de Calderón a Sanchís Sinisterra.</p>	<p>Tema 4: El cambio de paradigma de los años 90, las influencias de una cultura global. Diálogo entre el audiovisual español y Hollywood. Penélope Cruz: una <i>star</i> española. (I)</p>

Clase 5 –	Clase 6 –
<p>Tema 6: <i>¿Don Quijote</i>, nuestro contemporáneo? Imaginarios “quijotescos” a lo largo del audiovisual español contemporáneo.</p> <p>Tema 7: La parodia y la reinterpretación posmoderna de los géneros audiovisuales: de Alex de la Iglesia al <i>Ministerio del Tiempo</i>.</p>	<p>Tema 8: Ficciones de la crisis española. El imaginario de la picaresca y la supervivencia. Del cine low cost a <i>La casa de papel</i>.</p>
Clase 7 –	Clase 8 –
<p>Tema 9. Nuevas formas de la cultura popular. El estudio de caso del fenómeno Rosalía: la urbanidad, flamenco y celebridad global. Youtubers en la España contemporánea. La telerrealidad como constructora de la cultura popular.</p>	<p>Tema 10. La tradición documental en el audiovisual español contemporáneo, de Las Hurdes a las prácticas urgentes de colectivos como Los Hijos o el documental de creación en Barcelona. Las fronteras entre la realidad y la ficción.</p> <p>Conclusiones del curso</p>

Lecturas obligatorias:

Distintas lecturas obligatorias (artículos y capítulos de libro) presentes en el Campus Global de la asignatura.

Bibliografía recomendada:

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

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

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

Diego, Patricia. *La ficción en la pequeña pantalla: cincuenta años de series en España*. Pamplona: Eunsa, 2010.

Fernández, Miguel; Rodríguez, Vicente. "(Almost) Everybody Loves Javier Bardem... 'For He Is a Good Actor': Critical Reception in the Spanish and US Media". En: Meeuf, Russell; Raphael, Raphael (ed.). *Transnational Stardom. International Celebrity in Film and Popular Culture*. Palgrave Macmillan, 2013

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

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

Heredero, Carlos. *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.

Huici, Adrián. *Cine, Literatura y Propaganda. De Los santos inocentes a El día*

de la bestia. Sevilla: Alfar, 1999.

Jiménez-Morales, Manel y Salvadó, Alan. 'Zepo: An allegory of silence', *Short Film Studies*, 8: 1, 2018, pp. 45–48, doi: 10.1386/sfs.8.1.45_1

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

Lopez García, José Luís. *De Almodóvar a Amenábar. El nuevo cine español*. Madrid: Notorius, 2005.

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.

Oliva, Mercè. *Telerrealidad, Disciplina e Identidad. Los makeover shows en España*. Barcelona: Editorial UOC, 2013.

Pena, Jaime. *El espíritu de la colmena*. Barcelona: Paidós Ibérica, 2004.

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

Puebla, Belén; Navarro, Núria; Carrillo, Elena (coord.). *Ficcioneando en el siglo XXI. La ficción televisiva en España*. Madrid: Icono 14 editorial, 2015.

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

Sánchez Navarro, Jordi. *Freaks en acción. Alex de la Iglesia o el cine como fuga*. Madrid: Calamar Proyectos, 2005.

Sánchez Noriega, José Luís. *Cine español en la era digital: emergencias y encrucijadas*. Barcelona: Laertes, 2020.

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

Zurian, Francisco A. (ed.) *Miradas de mujer. Cineastas españolas para el siglo XXI*. Madrid: Editorial Fundamentos, 2017.

Última revisión: Enero 2022