

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: 45 h

Créditos recomendados: 6 ECTS

Prerrequisitos del curso: Ninguno

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

Semanas: 4

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 de Barcelona o de la actividades en la Filmoteca de Catalunya una salida para ver una película con el grupo de clase o bien una salida para conocer el Museo del Cine de Girona.

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 (2) ausencias	No hay penalización
tres (3) ausencias	1 punto menos en la nota final (sobre 10)
cuatro (4) ausencias	2 puntos menos en la nota final (sobre 10)
cinco (5) ausencias o más	El estudiante recibe un NO PRESENTADO por el curso

La política de asistencia de la UPF Summer School no distingue entre ausencias justificadas o injustificadas. El estudiant es responsable de gestionar sus ausencias.

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

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 Presentación del curso. Introducción al audiovisual como forma de pensamiento de la sociedad contemporánea. Estudio de caso de una posible antología del audiovisual español.	Clase 2 Tema 1: Singularidades del cine y el audiovisual español. Tradición, imaginario y reescritura en pleno siglo XXI. Surrealismo y provocación en la génesis de un relato visual. Nuevas formas de representación de una tradición cultural.
Clase 3 Tema 2: La representación de la historia de España a través de las ficciones contemporáneas. De <i>Belle Époque</i> a <i>Arde Madrid</i> .	Clase 4 Tema 3: El cine de género. La comedia española: del humor negro a la comedia posmoderna televisiva. El post-humor en las redes sociales.

<p>Clase 5</p> <p>Tema 4: El cine de Pedro Almodóvar. De la Movida Madrileña de los 80 al relato posmoderno. Teatro, diálogo, monólogo y representación de la palabra.</p>	<p>Clase 6</p> <p>Tema 5: El cambio de paradigma de los años 90, las influencias de una cultura global. Diálogo entre el audiovisual español y Hollywood.</p>
<p>Clase 7</p> <p>Tema 6: El nacimiento de un <i>star system</i> español. El cine español a la conquista de Hollywood: Antonio Banderas, Penélope Cruz y Javier Bardem como <i>stars</i> españolas.</p>	<p>Clase 8</p> <p>Tema 7: <i>¿Don Quijote</i>, nuestro contemporáneo? Imaginarios “quijotescos” a lo largo del audiovisual español contemporáneo.</p>
<p>Clase 9</p> <p>Tema 8: La parodia y la reinterpretación posmoderna de los géneros audiovisuales: de Alex de la Iglesia al <i>Ministerio del Tiempo</i>.</p>	<p>Clase 10</p> <p>Tema 9: La telerrealidad como constructora de la cultura popular. La deformación esperpéntica de la celebridad española. Un nuevo folklore audiovisual.</p>
<p>Clase 11</p> <p>Tema 10: Mujeres, cineastas españolas: el paradigma de un nuevo milenio. La perspectiva de género creadora de nuevos relatos de reivindicación, visibilización y liberación. Nuevas temáticas y nuevas figuras. (I)</p>	<p>Clase 12</p> <p>Tema 10: Mujeres, cineastas españolas: el paradigma de un nuevo milenio. La perspectiva de género creadora de nuevos relatos de reivindicación, visibilización y liberación. Nuevas temáticas y nuevas figuras. (II)</p>
<p>Clase 13</p> <p>Tema 11: 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>	<p>Clase 14</p> <p>Tema 12: Realismo(s) en el audiovisual español contemporáneo. Entre el realismo social y el minimalismo como propuestas de estilo.</p>
<p>Clase 15</p> <p>*Una mirada arqueológica al audiovisual. ¿Cómo la tecnología del pasado pervive en nuestra cultura visual?</p> <p>Salida al Museo del Cine de Girona.</p>	<p>Clase 16</p> <p>Tema 13. Nuevas formas de la cultura popular. El estudio de caso del fenómeno Rosalía: la urbanidad, flamenco y celebridad global. Youtubers en la España contemporánea.</p>
<p>Clase 17</p> <p>Tema 14. La tradición documental en el audiovisual español contemporáneo, de <i>Las Hurdes</i> a las prácticas urgentes de colectivos como Los Hijos o el documental de creación en Barcelona. Las fronteras entre la realidad y la ficción. (I)</p>	<p>Clase 18</p> <p>Tema 14. La tradición documental en el audiovisual español contemporáneo, de <i>Las Hurdes</i> a las prácticas urgentes de colectivos como Los Hijos o el documental de creación en Barcelona. Las fronteras entre la realidad y la ficción. (II)</p>
<p>Clase 19</p> <p>Exposiciones de las antologías de relatos de los estudiantes. (I)</p>	<p>Clase 20</p> <p>Exposiciones de las antologías de relatos de los estudiantes. (II)</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 National 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.). *Ficcionalando 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 2023