

HISTORIA Y ANÁLISIS DEL CINE ESPAÑOL – SEVI 361 (SAS)

Profesores:

Bloque 1: Rafael Cid, Ph.D (racidrod@gmail.com)

Bloque 2: M^a de los Ángeles Lamprea Chaves (angeles@cinecu.com)

1. DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Este curso tiene como propósito fundamental hacer un breve recorrido por la historia del cine español desde sus orígenes hasta nuestros días. Asimismo se analizarán una serie de películas que te ayudarán a comprender mejor la sociedad española, al tiempo que potenciarán tu confianza en tus habilidades de comunicación en español desarrollando diferentes competencias: lectura, escritura, habla y comprensión. Para aprovechar al máximo la oportunidad de estudiar y trabajar en nuestro país, tendrás que realizar actividades fuera del aula.

2. MANUAL DE CLASE

Para trabajar los diferentes objetivos utilizaremos el manual de actividades que el equipo docente de la asignatura pondrá a disposición de los estudiantes. Es indispensable traer cada día el manual a clase.

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Asistencia y participación: 15%

Trabajo de análisis de una película (bloque 1): 15%

Examen (bloque 1): 15%

Tareas intermedias (bloque 2): 10%

Proyecto (bloque 2): 10%

Pruebas (bloque 2): 15%

Examen (bloque 2): 20%

4. PREPARACIÓN Y PARTICIPACIÓN

Para conseguir los objetivos propuestos es indispensable la preparación de las clases y la práctica por parte del estudiante. Por lo tanto, la realización de las tareas propuestas, dentro y fuera del aula, el trabajo individual y en grupos, las actividades en clase y la asistencia diaria, son un punto primordial del programa.

5. POLÍTICA DISCIPLINARIA DEL PROGRAMA

Los exámenes y pruebas que aparecen en esta programación no se cambiarán de fecha por motivos personales de los alumnos (viajes particulares, visitas de familiares, etc.)

A partir de la tercera falta de asistencia a clase sin justificar, los estudiantes serán penalizados con un punto en su calificación final por cada ausencia injustificada.

6. PRUEBAS Y COMPOSICIONES

- 1) **Para aprobar el bloque 1**, los estudiantes deberán superar un examen relativo a la materia explicada en clase así como la realización de un análisis de una película de cine español. En clase daremos las orientaciones necesarias para la realización de este trabajo (contexto cinematográfico más análisis de contenidos y formas del filme). Los estudiantes serán libres de elegir cualquier título dentro del periodo tratado, con la excepción de los proyectados en clase. La extensión del análisis girará en torno a las 1.000 palabras escritas en español, a doble espacio, en los formatos Times New Roman o Arial 12. Se deberá incluir la bibliografía consultada siguiendo las normas de la APA. Los estudiantes dispondrán de la opción de

entregar previamente a la fecha señalada su borrador de análisis para que el profesor les proponga comentarios y opciones de mejora del texto.

- 2) **Para el bloque 2**, los alumnos deberán realizar una serie de tareas propuestas, como la elaboración de un proyecto para una película, incluyendo una explicación de los principales objetivos del proyecto, un estudio del mercado, una sinopsis, la presentación de actores, equipo técnico, localizaciones, el presupuesto y la explicación de la estrategia de lanzamiento, así como un plan de financiación. Este proyecto constará de un mínimo de 3.500 palabras y se realizará en grupos de 4 o 5 alumnos. Por otra parte, a lo largo del curso se realizarán una serie de pruebas y tareas intermedias, con un mínimo de tres, de unas 400 palabras. El proyecto deberá estar escrito a ordenador y a doble espacio. La ayuda de tu familia española o tu intercambio, así como el uso de cualquier sistema de traducción de texto en bloque será considerado plagio.
- 3) Como tarea opcional del **bloque 2**, cada alumno podrá realizar una presentación en Power Point (de unos 10 minutos) sobre uno de los aspectos que se hayan trabajado en clase. Estas presentaciones deberán incluir material audiovisual. Se valorarán la pronunciación, el uso correcto de la gramática, el contenido y el vocabulario, la fluidez y la expresión, además de la participación de los demás estudiantes con alguna actividad propuesta.

7. BLOQUE 1. PROGRAMA TEÓRICO DE LA ASIGNATURA

Se estudiará en cada periodo el marco legal, los sectores industriales, las propuestas creativas, las películas más representativas, la publicidad y promoción cinematográfica, el espectador, la prensa especializada y documentos de la época.

Día 1

Tema 1. Presentación general. Introducción. 1. El nacimiento del cine. 2. El cine como lenguaje. 3. El cine, técnica y arte. 4. La industria cinematográfica. 5. El cine como medio de comunicación. 6. El cine como fenómeno de masas. 7. El cine, ficción y realidad. 8. El cine y la ampliación de la experiencia humana.

Día 2

Tema 2. Los primeros años (1896-1929). 1. Nacimiento del cine español. 2. Los pioneros más relevantes. 3. La industria cinematográfica: Barcelona, Valencia y Madrid, centros de producción. 4. Los directores del momento. 6. Los actores. Secuencias: *Salida de la misa de doce de la Iglesia del Pilar de Zaragoza* (1896). | *Un perro andaluz* (1929).

Día 3

Tema 3. Los años treinta (1930-1939). 1. Transición del cine mudo al sonoro. 2. La producción sonora. 3. Los directores más relevantes. 4. Los actores de la década. 5. Los géneros. 6. El cine documental. 7. Un cine en guerra (1936-1939). 5. Cine, política y sociedad. Secuencias: *Las Hurdes, tierra sin pan* (1932). | *La verbena de la Paloma* (1934) | *Nobleza Baturra* (1935) | *Carmen la de Triana* (1938).

Día 4

Tema 4. El cine durante el régimen de Franco (1940-1975). 1. La implantación de un modelo político cinematográfico en la posguerra. 2. Creación, artesanía y géneros durante los años cuarenta. 3. Productoras, directores y actores como imagen característica. 4. Los años cincuenta: del pretendido cambio a la continuidad del modelo anterior. El cine permitido. 5. Un pretendido relevo generacional a partir de las Conversaciones de Salamanca. 6. Las nuevas aportaciones creativas de los años sesenta. Desde el Ministerio

a una industria necesitada. 7. El Nuevo Cine Español y la Escuela de Barcelona. 8. Cine, industria, comercio y cultura. 4. Los primeros años setenta: el cine heredado, el cine metafórico y el cine necesario. Secuencias: *Raza* (1941) | *NO-DO* (1943) | *Surcos* (1951) | *Bienvenido Mr. Marshall* (1953) | *El pequeño ruiseñor* (1956) | *El verdugo* (1963) | *La caza* (1965).

Día 5

Tema 5. El cine de la transición (1975-1981). 1. Una industria en la encrucijada. Una demandada apuesta política. 2. Los cambios y las rupturas demandadas. Censura y libertad de expresión. 3. Modelo creativo a debate: la crítica, la metáfora y el entretenimiento. 4. Géneros y modelos, directores y protagonistas. 2. Cine-televisión: ¿una colaboración necesaria? Secuencias: *Cría cuervos* (1975) | *La escopeta nacional* (1978) | *Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón* (1980).

Día 6

Tema 6. La época socialista (1982-1995). 1. Modelos sociales y culturales. 2. Una legislación controvertida. Un cine bajo sospecha. 3. El nuevo modelo político español y su reflejo cinematográfico. 4. Productores, directores y protagonistas del cine español. 5. La distribución y el nuevo modelo de consumo cinematográfico. Secuencias: *El pico* (1983) | *Los santos inocentes* (1984) | *Mujeres al borde de un ataque de nervios* (1988) | *Belle Epoque* (1992).

Día 7

Tema 7. El cine en España durante el cambio de siglo (1996-2004). 1. Un polémico Centenario. 2. Los modelos de producción. 3. Los nuevos directores. 4. La fragilidad de la industria cinematográfica. 5. El espectador español frente al cine propio. Secuencias: *Todo sobre mi madre* (1999) | *Los otros* (2001).

Día 8

Tema 8. La situación actual del cine en España (2004-2016). 1. El cine español como titular de prensa. 2. Encuentros y desencuentros. 3. Política, sociedad y cine. 4. Éxitos y fracasos de una industria. Secuencias: *Volver* (2006) | *8 apellidos vascos* (2014).

Día 9

Examen teórico.

8. BLOQUE 2. PROGRAMACIÓN

Día 10

¿Qué sabes del cine español? Tipología de los Géneros. Hábitos de consumo. Recursos. Retos ante los que se encuentra nuestra industria. El fenómeno de la internacionalización. Fragmentos de “Lo imposible” (2012) “Vicky, Cristina, Barcelona” (2008). Elaboración de un proyecto de película.

Día 11

Superproducciones. Ver: “Los otros” (Alejandro Amenábar, 2001).

Día 12

Lo que somos y lo que creemos ser: Estereotipos dentro del territorio nacional. Análisis y reflexión sobre las diferencias culturales y lingüísticas en España. Comparación con otros estereotipos internacionales. ¿Qué hace que una película de bajo presupuesto se convierta en un gran éxito?

Día 13

Nueva comedia española. Ver: “Ocho apellidos vascos” (Emilio Martínez-Lázaro, 2014).

Día 14

El mundo de los negocios en España. La situación actual española en el ámbito laboral: precariedad laboral, la importancia de la CEE, las desigualdades sociales, la presencia de la mujer en la empresa, la situación de los jóvenes.

Día 15

Ética y límites en el mundo laboral. Ver: “El Método” (Marcelo Piñeyro, 2005) Comparación con otras películas relacionadas con el mundo de los negocios (Wall Street (1987), Margin Call (2011), Glengary Glen Ross (1992).

Día 16

Prueba 1.

Día 17

El fenómeno Almodóvar. Tradición y Modernidad. El cine underground.

Día 18

Visionado de fragmentos: “Volver” y “Todo sobre mi madre”.

Día 19

El mundo de la sanidad en España. El debate social actual sobre la eutanasia en España. Legislación actual. Comparación con la legislación en otros países. La unidad de cuidados paliativos.

Día 20

La eutanasia “a juicio”. Ver: “Mar adentro” (Alejandro Amenábar, 2004). Comparación con otras películas relacionadas con este tema: Million Dollar Baby (2004), No conoces a Jack (2010), Cosas que importan (1998).

Día 21

Prueba 2. Presentación de proyectos finales.

Día 22

La evolución del papel femenino y la pervivencia de roles. El maltrato de género. Secuencias: Con la pata quebrada (Diego Galán, 2013), Te doy mis ojos (Izías Bollaín, 2003).

Día 23

La pervivencia de roles. Ver: “Solás”.

Día 24

Tradición y modernidad. La pervivencia de la tradición. Las diferencias generacionales. Los nuevos jóvenes. La ecología.

Día 25

El árbol de las vidas. Ver: “El olivo” (Izías Bollaín, 2016).

9. BIBLIOGRAFÍA BLOQUE 1

- Alonso Seoane, María Jesús (2011). *Roles femeninos en el cine de migraciones en España*. *Aposta: revista de ciencias sociales* [en línea], n. 51. Disponible en: <http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/mjalonso3.pdf>

- Caparrós Lera, José María (1999). *Historia crítica del cine español (desde 1897 hasta hoy)*. Barcelona: Ariel.
- Caparrós Lera, José María (2007). *Historia del cine español*. Madrid: T&B Editores.
- Galiano León, Manuel (2008). Movimientos migratorios y cine. *Historia actual online*, n. 15, p. 171-183.
- García Amilburu, María y Landeros Cervantes, Bárbara (2011). *Teoría y práctica del análisis pedagógico del cine*. Madrid: UNED.
- Gubern, Román et al. (1997). *Un siglo de cine español*. Madrid: Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.
- Gubern, Román et al. (2009). *Historia del cine español*. Madrid: Cátedra.
- Martínez-Vasseur, Pilar (XX). La España de los 80 en el cine de Pedro Almodóvar. En: Ruzafa, R. (coord.). *La historia a través del cine: transición y consolidación democrática en España*, p. 167-202.
- Sánchez Alarcón, Inmaculada (2010). Las películas folclóricas como manifestación más característica del cine musical en España. *Fotocinema*, n. 1, p. 23-38.
- Simón-Sanjurjo, Juan Antonio (2012). Fútbol y cine en el franquismo: la utilización política del héroe deportivo en la España de Franco. *Historia y comunicación social*, v. 17, p. 69-84. DOI: 10.5209/rev_HICS.2012.v17.40599.
- Vera Nicolás, Pascual (2009). *El cine en la educación de los españoles*. Madrid: UNED.
- Veres, Luis (2013). Terrorismo, cine y novela en la España del S.XXI. *EU-topías*, v. 6, p. 51-67.
- Vicente J. Benet (2012). *El cine español*. Barcelona: Paidós.

10. BIBLIOGRAFÍA BLOQUE 2

- AA.VV.: “La eutanasia y Mar adentro”, diario El País. Disponible en la dirección <http://www.elpais.es/afondo/tema.html>
- AA.VV.: “Caso Andrea. ¿Qué diferencia hay entre suicidio asistido, sedación y eutanasia?”, en diario El País, 6 de octubre de 2015.
- AA.VV.: <http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/cineeutanasia.htm>
- AA.VV.: Estrategia en Cuidados Paliativos del Sistema Nacional de Salud. Disponible en <http://www.aepcp.net/arc/estrategiaCuidadosPaliativos.pdf>
- Alcarazo, Noelia y López, Nuria: “Reunión de negocios”, en *Revista de Didáctica*. Marco Ele, noviembre 2003.
- Arlanzón Colindres, B. IX Encuentro práctico de ELE / I.C Nápoles 2012. Disponible en: http://www.difusion.com/uploads/telechargements/catalogue/ele/clase_de/clase_de_cine_muestra.pdf
- Benet, V. (2004). *La cultura del cine: introducción a la historia y la estética del cine*. Barcelona: Paidós Ibérica.
- Benítez, Lucila: “Pelis de negocios”, en *Revista Tecla*, enero de 2013.
- Castiñeras Ramos, A. y Herrero Vecino, C. (1999). Más allá de las imágenes: el cine como recurso en las clases de español. Disponible en: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/09/09_0820.pdf
- Costa, A. (1997). *Saber ver cine*. Barcelona: Ediciones Paidós.
- Duerto, R. (2008). *Flores de otro mundo. Español con películas. Películas hispanas con subtítulos en español y explotaciones didácticas*. Madrid: Edinumen.
- Escudero, I. y Bermúdez, X. (1998). *Cine y educación: el cine como arte, forma de conocimiento y recurso didáctico. Enseñanza primaria, secundaria y superior. Textos de educación permanente*. UNED.
- Flóres, M. (2004). Estrategias para desarrollar diferentes tipos de textos a través de películas. Disponible en la revista RedELE: <http://www.mepsyd.es/redele/>
- revista1/florez.shtml 267

- García, Román; El cine como recurso didáctico; Eikasía. Revista de filosofía, año III, 13, Septiembre 2007; online.
- Hermoso Gómez, B. ¡Una de cine! El cine como acercamiento a los problemas sociales: Te doy mis ojos Revista redELE, 4 . 2005, junio. www.mec.es/redele
- Hernández Mercedes, Mª Pilar; El cine, un recurso didáctico E/LE. Modelo de explotación de una película. ("El Bola", Archero Mañas, España 2000), Revista Espéculo, UB, 2005
- Jimenes Pulido, J. (1999). El cine como medio educativo. Madrid: Ediciones Laberinto.
- Jordan, B. y Allison, M. (2005). Spanish cinema. A Student's guide. London: Hodder Arnold.
- Mascaró Llabrés, María Teresa y Taboada, Inmaculada: "Juicios paralelos. Una tarea sobre la película Mar adentro"
- Mena, María Isabel: "Mar adentro una propuesta didáctica en la clase de Ele"
- Moreno, José Joaquín: "El acceso universal al sistema de la sanidad pública en España", en Revista Tecla, enero 2011.
- Pizarro, Mercedes. marcoELE REVISTA DE DIDÁCTICA ELE. ISSN 1885-2211, núm. 13 / disponible en : http://marcoele.com/descargas/13/pizarro-una_clase_de_pelicula.pdf
- Rojas Gordillo, Carmen; El cine español en la clase de E/LE. Una propuesta didáctica, Revista Espéculo, UB, 2003, disponible en <http://www.educacion.es/externo/br/es/publicaciones/ixcongreso.pdf>
- Tena, Rodrigo. "La Eutanasia en España", disponible en la dirección <http://hayderecho.com/2012/10/29/la-eutanasia-en-espana/>
- Santos Gargallo, I. y Santos Gargallo, A.:. De cine. Cuadernos cinematográficos para el aula, Madrid, SGEL, 2005.
- Vázquez Tavares, L. De cine. Blog dedicado a la explotación didáctica de secuencias de películas para llevar a la clase de E/LE.
- Cine y derechos humanos. Paz con Dignidad en Castilla - La Mancha: www.pazcondignidad.org. Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha: www.jc.cm.es