

Universidad de Sevilla/Facultad de Filología

Curso FA-19 LA IMAGEN DE ESPAÑA A TRÁVES DEL CINE / THE IMAGE OF SPAIN ON THE CINEMA SCREEN (AL) (45 horas lectivas)

Dr. Luis Navarrete Cardero (lnavarrete@us.es)

Prof. D. Juan José Vargas Iglesias (jjvargas@us.es)

Objetivos

La asignatura es un recorrido por las películas españolas y extranjeras que tratan la imagen de España bajo distintas ópticas. En ocasiones, esa imagen ha sido deformada por el cine en función de criterios no estrictamente cinematográficos. Desvelar las claves de esa deformación y analizar diferentes discursos fílmicos, puede ayudarnos a ajustar el papel del cine como creador de estereotipos culturales. En atención al alumnado extranjero, la asignatura se enfoca desde una amplia perspectiva cultural que trasciende lo estrictamente cinematográfico e historicista.

Metodología

La amplia experiencia pedagógica acumulada en esta materia y con este alumnado orienta la clase tanto a establecer una adecuada interrelación entre aspectos teóricos y prácticos como a potenciar los diversos factores de la lengua española, en su comprensión y expresión, manifestados en la filmografía estudiada.

Temario

Parte práctica

1. Antología de secuencias de títulos y autores significativos:

- Escenas Españolas Lumière.
- Sangre y Arena (Fred Niblo, 1922).
- Carmen (Cecil B. Demille, 1915).
- Carmen Burlesque (Charles Chaplin, 1916).
- Carmen (Ernst Lubistch, 1918).
- Carmen (Jacques Feyder, 1926).
- El misterio de la Puerta del Sol (Francisco Elías, 1929).
- Morena Clara (Florián Rey, 1936).
- Carmen, la de Triana (Florián Rey, 1938).
- El barbero de Sevilla (Benito Perojo, 1938).
- Suspiros de España (Benito Perojo, 1938).
- La vaquilla (Luis García Berlanga, 1985).
- El espinazo del diablo (Guillermo del Toro, 2001).

Universidad de Sevilla/Facultad de Filología

- Extranjeros de sí mismos (Javier Rioyo y José Luis López Linares, 2000).
- Tierra y libertad (Ken Loach, 1993).
- Por quién doblan las campanas (Sam Word, 1943).
- Canciones para después de una guerra (Basilio Martín Patino, 1973).
- Caza de brujas (Irvin Winkler, 1991). - La ley del silencio (Elia Kazan, 1954).
- Perseguido (Seymour Fredman y Peter Graham Scout, 1952).
- El ángel vestido de rojo (Nunnally Johnson, 1960).
- El sueño del mono loco (Fernando Trueba, 1989)
- Two Much (Fernando Trueba, 1996).
- Abre los ojos (Alejandro Amenábar, 1997).
- Los otros (Alejandro Amenábar, 2001).

2. Comentario y explicación de los aspectos temáticos y formales de:

- Al sur de Granada (Fernando Colomo, 2003).
- La hora de los valientes (Antonio Mercero, 1998)
- ¡Ay, Carmela! (Carlos Saura, 1990).
- El espíritu de la Colmena (Víctor Erice, 1973).
- El laberinto del fauno (Guillermo del Toro, 2006).
- El viaje a ninguna parte (Fernando Fernán Gómez, 1986).
- Eres mi héroe (Antonio Cuadri, 2003).
- Hable con ella (Pedro Almodóvar, 2002).
- Volver (Pedro Almodóvar, 2006).
- El traje (Alberto Rodríguez, 2002).
- Te doy mis ojos (Iciar Bollaín, 2003).
- Los lunes al sol (Fernando León de Aranoa, 2002).
- Días contados (Imanol Uribe, 1994).
- Nadie conoce a nadie (Mateo Gil, 1999).

De esta selección de películas, algunas se verán en el aula de formación y otras las verá el alumno fuera de ella, según criterio del profesor y en función del desarrollo del programa teórico de la asignatura.

Parte teórica

1. La imagen de España en el cine mudo.
2. La imagen de España en la transición del mudo al sonoro.
3. La imagen de España en el período franquista.
4. La imagen de España en la democracia.

Bibliografía

Bibliografía seleccionada sobre contenidos históricos:

- ARIÈS, Philippe y DUBY, Georges. *Historia de la vida privada: de la revolución francesa a la Primera Guerra Mundial*. Trad. F. Pérez Gutiérrez y B. García. Madrid: Taurus, 1989. (v. IV, dir. M. Perrot).
- AYALA, Francisco. *La imagen de España*. Madrid: Alianza, 1996.
- BENNASSAR, Bartolomé. *Historia de los españoles. Siglos XIX-XX*. Barcelona: Crítica, 1989, 2 v.
- BERNALDO DE QUIRÓS, C. y ARDILA, Luis. *El bandolerismo andaluz*. Madrid: Turner, 1973.
- CABA LANDA Pedro y Carlos. *Andalucía: su comunismo y su cante jondo*. Madrid: Biblioteca Atlántico, 1933.
- CARANDE, Ramón. *Carlos V y sus banqueros*. Barcelona: Crítica, 1983.
- COLORADO CASTELLARY, Arturo. *El museo del Prado y la Guerra Civil. FiguerasGinebra, 1939*. Madrid: Museo del Prado, 1991.
- COMELLAS, José Luis *Historia de España Contemporánea*. Madrid: Rialp, 1988.
- DELEITO Y PIÑUELA, José. *También se divierte el pueblo*. Madrid: Alianza, 1998.
- FONTANA, Joseph. *Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo XIX*. Madrid: Ariel, 1981.
- FORD, Richard. *Manual para viajeros por España y lectores en casa*. Madrid: Turner, 1982.
- FUSI, Juan Pablo. *Un siglo de España. La cultura*. Madrid: Marcial Pons, 1999.
- GARCÍA CARCEL, Ricardo y MATEOS BRETOS, Lourdes. *La Leyenda Negra*. Madrid: Anaya, 1990.
- GIACOMO CASANOVA, Giovanni. *Memorias de España*. Trad. J.M^a. Subirachs. Barcelona: Altera, 2001.
- La GUERRA Civil Española. Arte y Violencia*. D. Cagen y D. George, ed. Murcia: Universidad de Murcia, 1997.
- HERR, Richard. *Ensayo histórico de España contemporánea*. Madrid, 1977.
- HERRERO GARCÍA, Miguel. *Ideas de los españoles del siglo XVII*. Madrid, Voluntad, 1928.
- HISTORIA de España*. J. M^a. Jover Zamora, dir. Madrid: Espasa-Calpe, 1984, varios v.
- MARÍAS, Julián. *España inteligible. Razón histórica de las Españas*. Madrid: Alianza Universidad, 1987.

Universidad de Sevilla/Facultad de Filología

- MARTÍNEZ ALBIACH, Alfredo. *Religiosidad hispánica y sociedad borbónica*. Burgos: Publicaciones de la Facultad Teológica del Norte de España, 1969.
- MORADIELLOS, Enrique. *La España de Franco. 1939-1975. Política y Sociedad*. Madrid: Síntesis, 2000.
- POULANTZAS, Nicos. *Fascismo y Dictadura. La Tercera Internacional frente al Fascismo*. Madrid: Siglo XXI, 1973.
- SALAVERRÍA, José María. *La afirmación española. Estudios sobre el pesimismo español y los nuevos tiempos*. Barcelona: Gustavo Gili, 1917.
- SÁNCHEZ ALBORNOZ, Claudio. *Españoles ante la historia*. Buenos Aires: Losada, 1977, v. I (2 v.)
- SOLÉ-TURA, Jordi. *Cataluña y la revolución burguesa*. Madrid: Edicusa, 1974.
- TEMPRANO, Emilio. *La selva de los tópicos*. Madrid: Mondadori, 1988.
- TRÍAS VEJARANO, Juan J. *Almirall y los orígenes del catalanismo*. Madrid: Siglo Veintiuno, 1975. UNAMUNO, Miguel de. *El porvenir de España y los españoles*. Madrid: Espasa-Calpe, 1973.
- VÁZQUEZ MEDEL, M.A. *La identidad cultural de Andalucía (notas para su estudio)*. Sevilla, Alfar, 1987.
- *La construcción cultural de Andalucía*. Sevilla: Alfar, 1994.
- VICENS VIVES, Jaime. *Aproximación a la historia de España*. Barcelona: Vicens Vives, 1977.

Bibliografía sobre contenidos cinematográficos:

- AA.VV. *Cine español, cine de subgéneros*. Equipo Cartelera Turia. Valencia: Fernando Torres Ed., 1974.
- AA.VV. *Siete trabajos de base sobre el cine español*. Valencia: Fernando Torres Ed., 1975.
- AA.VV. *Historia del cine español*. Madrid: Cátedra; Signo e Imagen, 1995.
- ALLEN, Robert C. y GOMERY, Douglas. *Teoría y práctica de la historia del cine*. Barcelona: Paidós Comunicación, 1995.
- ALTMAN, Rick. *Los géneros cinematográficos*. Barcelona: Paidós, 2000.
- ARANDA, J. Francisco. *Luis Buñuel, biografía crítica*. Barcelona: Lumen, 1975.
- BARREIRA, D.F. *Biografía de Florián Rey*. Madrid: ASDREC, 1968.
- BARRIENTOS BUENO, Mónica. *Inicios del cine en Sevilla*. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2007.
- *Celuloide enmarcado*. Madrid: Quiasmo, 2009.
- BURCH, Noel. *Praxis del cine*. Madrid: Fundamentos, 1985.
- CAMPONESI, Valeria. *Cine para grandes y chicos*. Madrid: Turfan, 1994.
- CÁNOVAS BELCHÍ, Joaquín T. y PÉREZ PERUCHA, Julio. *Florentino Hernández Girbal y la defensa del Cinema Español*. Murcia: Universidad de Murcia; Asociación Española de

Universidad de Sevilla/Facultad de Filología

Historiadores del Cine, 1991.

CAPARRÓS LERA, José María. El cine republicano español. 1936-1939. Barcelona: Dopesa, 1977.

----. *Historia crítica del cine español. De 1897 hasta hoy*. Barcelona: Ariel, 1999.

CINCO comedias para la historia. E. Rodríguez, ed. Madrid: I Festival Internacional de Cine de Comedia de Torremolinos, 1990.

El CINE en Cataluña. Una aproximación histórica. J.M^a. Caparrós Lera, dir. Barcelona: Centro de Investigaciones Film-Historia; Promociones y Publicaciones Universitarias, 1993.

CINE español. Una historia por autonomías. J.M^a. Caparrós Lera, coord. Lérida: Centro de Investigaciones Film-Historia; PPU, 1996.

DE MIGUEL, Casilda. *La Ciencia Ficción. Un agujero negro en el cine de género*. Bilbao, Universidad del País Vasco, 1988.

DICCIONARIO del cine español. J.L. Borau, dir. Madrid: Alianza, 1998.

FERNÁNDEZ CUENCA, Carlos. *Toros y toreros en la pantalla*. San Sebastián: Festival Internacional de Cine, 1963.

FERNÁNDEZ HEREDERO, Carlos. *Las huellas del tiempo. Cine español 1951-1961*. Valencia: Filmoteca española; Filmoteca Generalitat valenciana, 1993.

FERRO, Marc. *Cine e Historia*. Barcelona: Gustavo Gili, 1980 (nueva ed. Barcelona: Ariel, 1999)

----. *Historia contemporánea y cine*. Barcelona: Ariel, 1995.

GARCÍA DE LEÓN, María Antonia y MALDONADO, Teresa. *Pedro Almodóvar, la otra España cañí (sociología y crítica cinematográficas)*. Ciudad Real: Diputación de Ciudad Real, 1989.

GARCÍA ESCUDERO, J.M. *Cine español*. Madrid: Rialp, 1962.

GARCÍA FERNÁNDEZ, Emilio C. *Historia del cine en Galicia (1896-1984)*. La Coruña: Biblioteca Gallega, 1985.

----. *Historia ilustrada del Cine Español*. Barcelona: Planeta, 1985.

----. *Cine español: una propuesta didáctica*. Barcelona: Cilhe, 1992.

----. *El cine español contemporáneo*. Barcelona: Cilhe, 1992.

----. *Cine e Historia. Imágenes de la historia reciente*. Madrid: Arco/Libros S.L., 1998.

----. *Memoria viva del cine español*. Madrid: Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, 1998.

----. *El cine español entre 1896-1939*. Barcelona: Ariel, 2002.

GONZÁLEZ LÓPEZ, Palmira y CÁNOVAS BELCHÍ, Joaquín T. *Catálogo del cine español. Películas de ficción, 1921-1930*. Madrid: Filmoteca Española; ICAA, 1993, v. F2.

Universidad de Sevilla/Facultad de Filología

- GONZÁLEZ, Palmira. *Historia del cinema a Catalunya, I. L'època del cinema mut, 1896-1931*. Barcelona: Llar del Llibre, 1986.
- *Els anys daurats del cinema classic a Barcelona (1906-1923)*. Barcelona: Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, 1987.
- GUBERN, Román. *Cine español en el exilio*. Barcelona: Lumen, 1976.
- *El cine sonoro en la II República, 1929-1936. Historia del cine español II*. Barcelona: Lumen, 1977.
- *Mensajes icónicos en la cultura de masas*. Barcelona: Lumen, 1988.
- *Benito Perojo. Pionerismo y supervivencia*. Madrid: Filmoteca Española; ICAA; Ministerio de Cultura, 1994.
- *Proyector de luna. La Generación del 27 y el cine*. Barcelona: Anagrama, 1994.
- HISTORIA contemporánea de España y Cine*. A. Yraola, comp. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 1997.
- HISTORIA General del Cine. Estados Unidos (1908-1915)*. J. Talens y S. Zunzunegui, coord. Madrid: Cátedra. Signo e Imagen, 1998, v. 2.
- HOPEWELL, John. *El cine español después de Franco. 1973-1988*. Madrid: El Arquero, 1989.
- HORA *actual del cine de las autonomías del estado español*. J. Romaguera i Ramió y Aldazábal, eds. San Sebastián: II Encuentro de la A.E.H.C.Filmoteca Vasca.
- HUESO, Ángel Luis. *Los géneros cinematográficos*. Burgos: Mensajero, 1983.
- *Catálogo del cine español. Películas de ficción 1941-1950*. Madrid; Cátedra; Filmoteca Española, 1998, v. F4.
- *El cine y el siglo XX*. Barcelona: Ariel, 1998.
- IMÁGENES cinematográficas de Sevilla*. R. Utrera, ed. Sevilla: Padilla Libros, 1997.
- JARVIE, I.C. *Sociología del cine*. Madrid: Guadarrama, 1974.
- JURADO ARROYO, Rafael. *Los inicios del cinematógrafo en Córdoba*. Granada: Filmoteca de Andalucía, 1997.
- KRACAUER, Siegfried. *De Caligari a Hitler. Una historia psicológica del cine alemán*. Barcelona: Paidós Comunicación, 1985.
- LACK, Russel. *La música en el cine*. Madrid: Cátedra; Signo e Imagen, 1999.
- LAGNY, Michele. *Cine e Historia. Problemas y métodos en la investigación cinematográfica*. Barcelona: Paidós, 1977.
- La LLEGADA del cinematógrafo a España*. J.R. Sáiz Viadero, coord. y ed. Santander: Consejería de Cultura y Deporte; Gobierno de Cantabria, 1998.
- MEMORIAS de dos pioneros. Francisco Elías y Fructuós Gelabert*. J.M^a. Caparrós Lera, ed. Madrid: Centro de Investigaciones Literarias e Hispanoamericanas, 1992.

Universidad de Sevilla/Facultad de Filología

- MÉNDEZ LEITE, Fernando. *Historia del cine español*. Madrid; Rialp, 1965, 2 v.
- METODOLOGÍAS de la historia del cine. J. Romaguera i Ramió y J.B. Lorenzo Benavente, ed. Gijón: Encuentro de la AHCEE, 1989, v. 1.
- MONTERDE, José Enrique. *Cine, historia y enseñanza*. Barcelona: Editorial Laia, 1986.
- NAVARRETE CARDERO, José Luis. *La historia contemporánea de España a través del cine español*. Madrid: Síntesis, 2009.
- . *La española*. Madrid: Quiasmo, 2009.
- PÉREZ PERUCHA, Julio. *Mestizajes (Realizadores extranjeros en el cine español 1913-1973)*. Valencia: Mostra de Valencia, 1990, v. 1/XI.
- , ed. *Antología Crítica del Cine Español 1906-1995*. Madrid: Cátedra/Filmoteca, 1997.
- PRIMEROS tiempos del cinematógrafo en España. J.C. de la Madrid, coord. Gijón: Trea, 1997.
- RÍOS CARRATALÁ, Juan A. *Lo sainetesco en el cine español*. Alicante: Universidad de Alicante, 1997.
- RODRÍGUEZ, Saturnino. *NO-DO. Catecismo social de una época*. Madrid: Editorial Complutense, 1999.
- ROTELLAR, Manuel. *Cine español de la República*. San Sebastián: XXV festival de cine de San Sebastián, 1977.
- SADOUL, George. *Historia del cine mundial*. Madrid: Siglo XXI, 1991.
- SÁNCHEZ BIOSCA, Vicente y R. TRANCHE, Rafael. *NO-DO: El tiempo y la memoria*. Madrid: Filmoteca Española, 1993.
- SÁNCHEZ OLIVEIRA, Enrique. *Aproximación histórica al cineasta Francisco Elías Riquelme (1890- 1977)*. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2003.
- SEGUIN, Jean Claude. *Historia del Cine Español*. Madrid: Editorial Acento, 1995.
- TEATRO y Cine: La búsqueda de nuevos lenguajes expresivos. M^a.A. Vilches de Frutos, ed. *Anales de la Literatura Española Contemporánea*, 26 (2001).
- TORRES, Augusto M. *Cine Español (1896-1988)*. Madrid: Ministerio de Cultura; I.C.A.A., 1989.
- UTRERA, Rafael y DELGADO, Juan Fabián. *Cine en Andalucía*. I Festival Internacional de Cine de Sevilla. Sevilla: Argantonio Ediciones Andaluzas, 1980.
- UTRERA, Rafael. *Modernismo y 98 frente a cinematógrafo*. Sevilla: Universidad de Sevilla, 1981.
- . *Claudio Güerin Hill. Obra audiovisual. Radio, prensa, televisión, cine*. Sevilla: Universidad de Sevilla, 1991.
- . *Azorín. Periodismo cinematográfico*. Barcelona: Film Ideal, 1998.

Universidad de Sevilla/Facultad de Filología

VALLÉS COPEIRO DEL VILLAR, Antonio. *Historia de la política de fomento del cine español*. Valencia: Generalitat Valenciana, 2000.

VIDAL, Nuria. *El cine de Pedro Almodóvar*. Barcelona: Destino, 1988.

YARZA, Alejandro. *Un caníbal en Madrid. La sensibilidad camp y el reciclaje de la historia del cine de Pedro Almodóvar*. Madrid: Ediciones Libertarias, 1999.

Criterios de evaluación

La calificación final de esta asignatura se obtiene mediante

DOS EXÁMENES:

-PRIMER EXAMEN:

Tema: se propondrán dos temas de entre los explicados en clase hasta ese momento.

El alumno elige uno.

Extensión: un folio a una sola cara.

Este examen, corregido y evaluado, se devolverá al alumno. Sirve como justificante de su trabajo ante su Universidad.

-SEGUNDO EXAMEN:

Tema: dos temas a elegir uno del programa completo.

Extensión: un folio a una sola cara.

Este examen no se devuelve. Queda para el profesor como justificante escrito de la actividad del alumno.

El porcentaje de la evaluación final del alumno, irá repartida en la siguiente proporción: 50% primer examen y 50% segundo examen.

Los alumnos del programa de *La imagen de España a través del cine español* para nivel avanzado deberán elaborar dos críticas de dos películas indicadas por el profesor. Estas críticas no modifican el porcentaje de evaluación pero la entrega es obligatoria y requisito indispensable para la evaluación.

EL ALUMNO SERÁ EVALUADO NEGATIVAMENTE SI NO SE PRESENTA A UNO DE LOS DOS EXÁMENES. LA NOTA FINAL ES LA MEDIA CONJUNTA DE AMBOS.

No se podrán adelantar o retrasar las fechas establecidas para los exámenes salvo en casos excepcionales que los directores de los programas o tutores deberán justificar por escrito al profesor.

Universidad de Sevilla/Facultad de Filología

SE CONSIDERAN FACTORES POSITIVOS PARA LA EVALUACIÓN: - La adecuada asimilación de los contenidos básicos del programa. - El dominio de la ortografía, expresión y vocabulario de la Lengua Española. - La capacidad para relacionar distintos temas. - La comprensión y expresión de los aspectos significativos señalados y explicados en cada texto cinematográfico.