

629 - Máster Universitario en Culturas e Identidades Hispánicas

67869 – Artes audiovisuales y presencia hispánica en la cultura global

Información del Plan Docente

Año académico:	2021/22
Asignatura:	67869 – Artes audiovisuales y presencia hispánica en la cultura global
Centro académico:	103 - Facultad de Filosofía y Letras
Titulación:	629 - Máster Universitario en Culturas e Identidades Hispánicas
Créditos:	6.0
Curso:	2
Periodo de impartición:	tercer semestre
Clase de asignatura:	Optativa
Materia:	---

1. Información Básica

1.1. Objetivos de la asignatura

La asignatura, que presenta un carácter mixto teórico-práctico, tiene como objetivo primordial que el alumno se inicie en la investigación avanzada y a la reflexión en torno a las artes y la creación audiovisual en el ámbito hispánico y acerca de la presencia que esta producción ha tenido y sigue teniendo en el ámbito global.

De manera más precisa esta asignatura tiene los siguientes objetivos:

- Conocer y comprender los episodios, los fenómenos y los hitos más significativos del desarrollo general de las Artes Audiovisuales en el ámbito hispánico
- Adquirir destreza en el análisis, comentario y valoración de las creaciones audiovisuales producidas dentro del ámbito hispánico
- Adquirir destreza en el manejo de las fuentes bibliográficas y de los recursos informáticos ofrecidos por el profesor para completar la visión general de la asignatura.
- Entender la relevancia de la creación audiovisual hispana en el ámbito global, observando tanto las influencias recibidas como las influencias proyectadas en otros lugares y tradiciones culturales.

Estos planteamientos y objetivos están alineados con los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas (<https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/>), de tal manera que la adquisición de los resultados de aprendizaje de la asignatura proporciona capacitación y competencia para contribuir en cierta medida a su logro:

- Objetivo 4: Educación de calidad.
- Objetivo 5: Igualdad de género.
- Objetivo 10: Reducción de las desigualdades.
- Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas.
- Objetivo 17: Alianzas para lograr los objetivos

1.2. Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

La asignatura se inscribe dentro del Módulo III del máster, «Transferencias, diálogos y contactos culturales», que analiza desde distintas perspectivas las producciones audiovisuales que, surgidas en los países de habla hispana, han alcanzado dimensión universal.

1.3. Recomendaciones para cursar la asignatura

La asignatura *Artes audiovisuales y presencia hispánica en la cultural global*, pretende proporcionar al estudiante una visión general del desarrollo de las Artes Audiovisuales en el ámbito hispánico, desde las pastorelas, pasando por las óperas, la zarzuelas, las películas o las series para televisión hasta las performances o las videocreaciones artísticas, que, partiendo del estudio de los episodios, los fenómenos y los hitos más significativos, pueda permitirle identificar, comprender y valorar las principales aportaciones realizadas desde el Audiovisual Hispánico al desarrollo del Arte Universal.

2. Competencias y resultados de aprendizaje

2.1. Competencias

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CB10 - Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Comprender de forma extensa y profunda los campos de estudio relacionados con las culturas e identidades hispánicas.

CG2 - Analizar críticamente fenómenos complejos en el ámbito de las humanidades.

CT1 - Desarrollar ideas nuevas y complejas.

CT2 - Poner en práctica el método científico y el proceder académico.

CT3 - Trabajar en equipo de forma cooperativa y constructiva.

CE10 - Valorar las producciones artísticas, científicas y de pensamiento surgidas en los países de habla hispana que han alcanzado dimensión universal.

CE11 - Interrelacionar los aspectos de la asimilación en el mundo hispánico de aportaciones procedentes de la cultura global y de los fenómenos culturales más relevantes surgidos del contacto o fusión de lo hispánico con otras civilizaciones.

2.2. Resultados de aprendizaje

El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados:

-Conoce el contexto histórico, social y cultural en el que surgen las producciones audiovisuales más relevantes del mundo hispánico

-Identifica la tradición artística de la que parten los creadores, sus conexiones y referentes culturales y los elementos innovadores y que los convierten en artistas hispánicos de referencia dentro de la cultura global.

-Valora la aportación de los artistas audiovisuales hispanos a la configuración de la imagen de lo hispano y la contribución de su estudio e investigación al fenómeno del hispanismo.

-Analiza y comprende la contribución de la creación audiovisual hispana a la construcción de una cultura con identidad propia que al mismo tiempo ha influido de manera determinante en la cultura global

2.3. Importancia de los resultados de aprendizaje

Al finalizar esta asignatura, el alumno:

a) Obtendrá la capacidad de comprender el desarrollo general de las Artes Audiovisuales -la ópera, la zarzuela, el cine, la televisión y el videoarte fundamentalmente- descubriendo cuáles son las principales aportaciones del Arte Audiovisual Hispánico al Arte Universal.

b) Obtendrá la capacidad de desarrollar una visión diacrónica de los fenómenos audiovisuales desarrollados en la Península Ibérica y en el ámbito hispánico desde el siglo XIX hasta comienzos del siglo XXI, que habrá de facilitarle la identificación y comprensión de las principales aportaciones del Arte Hispánico al Arte Universal.

c) Obtendrá la capacidad de realizar el análisis y el comentario de cualquier tipo de manifestación artística audiovisual de las consideradas entre las principales aportaciones del Arte Audiovisual Hispánico al Arte Universal, interpretándola en todas sus dimensiones mediante la consideración de sus valores estéticos, la reflexión sobre su forma, función y significado, y el estudio de su relación con el contexto histórico, cultural, social, económico, político, ideológico, religioso e individual en el que se creó.

d) Obtendrá la capacidad de manejar las fuentes bibliográficas y recursos informáticos puestos a su disposición por el profesorado para completar los contenidos ofrecidos en clase.

e) Conocerá los fundamentos, las obras, los artistas y las manifestaciones más relevantes de entre las principales aportaciones del Arte Audiovisual Hispánico al Arte Universal.

f) Percibirá la trascendencia de las principales aportaciones realizadas desde el Arte Audiovisual Hispánico al desarrollo del Arte Universal, desde el siglo XIX a la Edad Contemporánea.

3. Evaluación

3.1. Tipo de pruebas y su valor sobre la nota final y criterios de evaluación para cada prueba

El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes actividades de evaluación:

PRIMERA CONVOCATORIA

Sistema de evaluación continua

- Prueba 1: Conjunto de actividades de carácter práctico: realización de comentarios de textos, documentales o películas, mapas, etc. en relación con los contenidos del temario de la asignatura y/o con las actividades (seminarios, conferencias, debates) que se desarrollen a lo largo de curso académico. Su entrega se realizará de manera escalonada según quede marcado en el cronograma de la asignatura. Deberán ser comentarios personales y originales valorándose la reflexión y análisis crítico, así como la notación científica y la redacción. Valor: 20% de la nota final.
- Prueba 2: Participación activa en clase. Se tendrá en cuenta la asiduidad en la participación, el sentido crítico de las intervenciones, su carácter reflexivo y los puntos de vista novedosos aportados en los debates en el aula que el estudiante deberá plasmar en forma de informes o documentos. Valor: 20% de la nota final.
- Prueba 3: Ensayo de investigación sobre un tema de la asignatura. Consistirá en un trabajo escrito, personal y original, de unos 20 folios normalizados, en el que se expondrán, de manera crítica, los puntos de vista del tema en cuestión, un breve resumen del objeto de análisis y opinión personal sobre el mismo. El trabajo será expuesto oralmente en clase. Se tendrá en cuenta la redacción, la notación científica y la capacidad de reflexión y crítica, así como la capacidad de transmitir de forma oral los contenidos trabajados. Valor: 60% de la nota final.

b) Prueba de evaluación global (a realizar en la fecha fijada en el calendario académico)

Características:

Constará de dos pruebas:

1. Ensayo de investigación sobre un tema de la asignatura. Consistirá en un trabajo escrito, personal y original, dirigido y tutorizado por los docentes de la asignatura, de unos 12-15 folios normalizados, en el que se expondrán, de manera crítica, los puntos de vista del tema en cuestión, un breve resumen del objeto de análisis y opinión personal sobre el mismo. El trabajo será defendido oralmente y presentado por escrito en la fecha fijada en el calendario académico. Se tendrá en cuenta la redacción, la notación científica y la capacidad de reflexión y crítica, así como la capacidad de transmitir de forma oral los contenidos trabajados. Valor: 70% de la nota final.
2. Prueba teórico-práctica: Examen escrito que versará sobre el programa de la asignatura, sobre los debates teóricos suscitados en el aula y sobre las actividades prácticas realizadas. Valor: 30% de la nota final.

Criterios de evaluación:

1. Ensayo: Se valorarán la comprensión y claridad expositiva, el adecuado uso de la metodología histórica y la escritura académica, el comentario personal y la interpretación original.
2. Prueba teórico-práctica: Se valorarán los conocimientos adquiridos, la claridad expositiva y la capacidad de síntesis, de precisión conceptual y de redacción.

SEGUNDA CONVOCATORIA

Prueba global de evaluación (a realizar en la fecha fijada en el calendario académico)

Características:

Constará de dos pruebas:

1. Ensayo de investigación sobre un tema de la asignatura. Consistirá en un trabajo escrito, personal y original, dirigido y tutorizado por los docentes de la asignatura, de unos 12-15 folios normalizados, en el que se expondrán, de manera crítica, los puntos de vista del tema en cuestión, un breve resumen del objeto de análisis y opinión personal sobre el mismo. El trabajo será defendido oralmente y presentado por escrito en la fecha fijada en el calendario académico. Se tendrá en cuenta la redacción, la notación científica y la capacidad de reflexión y crítica, así como la capacidad de transmitir de forma oral los contenidos trabajados. Valor: 70% de la nota final.
2. Prueba teórico-práctica: Examen escrito que versará sobre el programa de la asignatura, sobre los debates teóricos suscitados en el aula y sobre las actividades prácticas realizadas. Valor: 30% de la nota final.

B) Criterios de evaluación

1. Ensayo: Se valorarán la comprensión y claridad expositiva, el adecuado uso de la metodología histórica y la escritura académica, el comentario personal y la interpretación original.
2. Prueba teórico-práctica: Se valorarán los conocimientos adquiridos, la claridad expositiva y la capacidad de síntesis, de precisión conceptual y de redacción.

4. Metodología, actividades de aprendizaje, programa y recursos

4.1. Presentación metodológica general

El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en la combinación de sesiones expositivas del profesor con actividades en el aula (presentaciones, debates, etc.). En las primeras, el profesor informará al alumno sobre las cuestiones más relevantes de los distintos bloques de contenidos, expuestos en esta guía, y le proporcionará, con la debida orientación y comentario, la bibliografía y las fuentes de conocimiento más adecuadas para la profundización de su aprendizaje. Tanto para las actividades que se llevarán a cabo en el aula, como para las que deberán realizar en su tiempo de trabajo autónomo, los alumnos dispondrán de materiales selectos, bien en papel, bien en las plataformas digitales, y recibirán instrucciones para su

aprovechamiento. Los resultados del trabajo autónomo de los alumnos podrán ser puestos en común durante las sesiones prácticas de clase.

4.2. Actividades de aprendizaje

El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes actividades:

- Clases magistrales 1 ECTS (25 horas): lecciones magistrales, exposiciones teóricas.
- Seminarios 0,6 ECTS (15 horas): debates y presentación de temas.
- Estudio y trabajo personal 2,6 ECTS (65 horas): lecturas, resúmenes, preparación de presentaciones y de pruebas de evaluación.
- Prácticas 0,8 ECTS (20 horas): estudio de casos, resolución de problemas, comentarios de texto, comentarios de audiovisuales y otros documentos de trabajo, visitas a depósitos documentales y bibliográficos.
- Tutorías 0,8 ECTS (20 horas): resolución de problemas.
- Pruebas de evaluación 0,2 ECTS (5 horas): realización de pruebas globales escritas u orales, exposiciones orales en clase.

4.3. Programa

Tema 1. Más allá de la españolada. La construcción de identidades a través de las afinidades entre la zarzuela, la opereta y el cine.

Tema 2. La representación de lo hispano en el teatro musical.

Tema 3. Aportaciones hispanas a la construcción del lenguaje cinematográfico. Segundo de Chomón.

Tema 4. El audiovisual hispano a la vanguardia. Vanguardias históricas y cine en España. Luis Buñuel

Tema 5. Las primeras entidades productoras. Folclorismo y mercado en el audiovisual hispano. Florián Rey y Fernando Fuentes.

Tema 6. El cine como agente de la historia. De los relatos nacionalcatólicos a las narraciones críticas. Bardem y Berlanga.

Tema 7. Las nuevas olas y el cine español. Val del Omar, Carlos Saura y la Escuela de Barcelona.

Tema 8. Transiciones, cambios y otras movidas a finales del siglo XX. Pedro Almodóvar.

Tema 9. El Boom del cine latinoamericano. La pujanza de las coproducciones hispanas. El audiovisual en Cuba, México y Argentina.

Tema 10. La proyección internacional del audiovisual español en el nuevo milenio. Del melodrama al cine de terror. Alejandro Amenábar.

Tema 11. Los vínculos entre el museo y el televisor. De la performance a la videocreación. El culebrón hispano como referente. Las plataformas televisivas y la internacionalización de la producción televisiva hispana.

4.4. Planificación de las actividades de aprendizaje y calendario de fechas clave

Las actividades y fechas clave de la asignatura se comunicarán al comenzar el periodo lectivo de la asignatura a través del Anillo Digital Docente (ADD) o, en su defecto, mediante documento escrito entregado por el profesor. Las fechas de los exámenes finales, en sus dos convocatorias, podrán ser consultadas en la página web de la Facultad de Filosofía y Letras.

4.5. Bibliografía y recursos recomendados

- AGUILAR, C., *Guía del cine español*, Madrid, Cátedra, Signo e imagen, 2007.
- ALONSO, Celsa (ed.), *Creación musical, cultura popular y construcción nacional en la España contemporánea*, Madrid, Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 2010.
- ÁLVAREZ BERCIANO, Rosa y SALA NOGUER, Ramón, *El cine en la zona nacional 1936-1939*, Bilbao, Mensajero, 2000.
- AMO, Alfonso del e IBÁÑEZ, María Luisa, *Catálogo general del cine de la Guerra Civil*, Madrid, Cátedra-Filmoteca Española, Serie Mayor, 1996.
- BENET, Vicente J., *El cine español. Una historia cultural*, Barcelona, Paidós Comunicación, 2012.
- CAPARRÓS LERA, José María, *Arte y política en el cine de la República (1931-1939)*, Barcelona, Edit. 7 1/2 - Edic. Universidad, 1981.
- CAPARRÓS LERA, J. M. *El cine español de la democracia: de la muerte de Franco al "cambio" socialista (1975 -1989)*, Barcelona, Anthropos, 1992.
- CARRERAS, J.J. (ed.), *La música en España en el siglo XIX*, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 2018
- CASTRO DE PAZ, José Luis, *Un cinema herido. Los turbios años cuarenta en el cine español (1939-1950)*, Barcelona, Paidós, Sesión Continua, nº 2, 2002.
- CASTRO DE PAZ, J. L. y CERDÁN, Josetxo, *Del sainete al esperpento. Relecturas del cine español de los años 50*, Madrid, Cátedra, Signo e imagen, 2011.
- CRUSELLS, Magí, *Cine y Guerra Civil Española. Imágenes para la memoria*, Madrid, Ediciones JC, 2006.
- FANÉS, Félix, *CIFESA, la antorcha de los éxitos*, Valencia, Institución Alfonso el Magnánimo, 1982.
- FERNÁNDEZ COLORADO, Luis y COUTO CANTERO, Pilar (coords.), *La herida de las sombras. El cine español en los años 40, Cuadernos de la Academia*, nº 9, Madrid, Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, 2001.
- GONZÁLEZ, Palmira y CÁNOVAS BELCHÍ, Joaquín, *Catálogo del cine español, 1921-1930*, Madrid, Filmoteca Española, 1993.
- GUBERN, Román, *La censura. Función política y ordenamiento jurídico bajo el franquismo (1936-1975)*, Barcelona, Ediciones Península, 1981.
- HEININK, Juan Bautista y VALLEJO, Carlos, *Catálogo del cine español. Volumen F-3: Películas de ficción. 1931-1940*, Madrid, Cátedra-Filmoteca Española, 2009.

- HEREDERO, Carlos F., *Las huellas del tiempo. Cine español 1951-1961*, Valencia, Filmoteca de la Generalitat Valenciana y Filmoteca Española, 1993.
- HEREDERO, Carlos F., «España bajo el franquismo: imágenes parásitas y resistencia crítica», en: *Historia General del Cine, vol. IX-Europa y Asia (1945-1959)*, Madrid, Cátedra, Signo e imagen, 1996, págs. 183-194.
- HOPEWELL, John, *El cine español después de Franco (1973-1988)*, Madrid, El Arquero, 1989.
- HUESO MONTÓN, Ángel Luis, *Catálogo del cine español. Volumen F-4: Películas de ficción. 1941-1950*, Madrid, Cátedra-Filmoteca Española, 1998.
- LARRAZ, E., *Le cinéma espagnol des origines à nos jours*, París, Ed. Du Cerf, 1986.
- LÁZARO SEBASTIÁN, Francisco Javier y SANZ FERRERUELA, Fernando, *Goya en el audiovisual*, Prensas de la Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 2017.
- LÓPEZ García, José Luis, *De Almodóvar a Amenábar, el nuevo cine español*, Madrid, Notorius, 2005.
- PÉREZ PERUCHA, Julio (ed.), *Antología crítica del cine español. 1906-1995*, Madrid, Cátedra/Filmoteca Española, 1997.
- PUIGDOMENECH, Jordi, *Treinta años de cine español en democracia*, Madrid, JC, 2007.
- PUYAL, Alfonso: *Cinema y arte nuevo. La recepción filmica en la vanguardia española (1917-1937)*, Madrid, Biblioteca Nueva, 2003.
- TRANCHE, Rafael y SÁNCHEZ BIOSCA, Vicente, *NO-DO. El tiempo y la memoria*, Madrid, Cátedra, 2005.
- RUBIO, Ramón y POTES, Alicia, *Catálogo del cine español. Volumen F-5: Largometrajes. 1951-1960*, Madrid, Filmoteca Española, 2021, 3 vols.
- SÁNCHEZ BIOSCA, Vicente, *Cine y Guerra Civil Española. Del mito a la Memoria*, Madrid, Alianza Editorial, 2006.
- SÁNCHEZ VIDAL, Agustín, *El siglo de la luz: aproximaciones a una cartelera, Vol. 1: Del Kinetógrafo a Casablanca (1896-1946) y Vol. 2: De Gilda a La Red (1947-1996)*, Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada, 1996.
- SÁNCHEZ VIDAL, A., *El cine de Carlos Saura*, Zaragoza, CAI, 1988.
- SÁNCHEZ VIDAL, A., *Borau*, Zaragoza, CAI, 1990.
- SÁNCHEZ VIDAL, A., *El cine de Florián Rey*, Zaragoza, CAI, 1991
- SÁNCHEZ VIDAL, A., *Luis Buñuel*, Madrid, Cátedra, 1991.
- SÁNCHEZ VIDAL, A., *El cine de Segundo de Chomón*, Zaragoza, CAI, 1992
- SÁNCHEZ VIDAL, A., *El mundo de Luis Buñuel*, Zaragoza, CAI, 1993.
- TORRES, Augusto M., *El cine español en 119 películas*, Madrid, Alianza Editorial, 1997.
- SÁNCHEZ VIDAL, A., *Genealogías de la mirada*, Madrid, Cátedra, 2020.
- VVAA: *Un siglo de cine español, Cuadernos de la Academia*, nº 1, Madrid, Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, 1997.
- VVAA., «Los orígenes del cine en España», en: *Artigrama*, nº 16, Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 2001.
- VV.AA., *La nueva memoria. Historia (s) del cine español (1939-2000)*, Vía Láctea, La Coruña, 2005.
- VVAA., *Historia del cine español*, Madrid, Cátedra, Signo e imagen, 1995 (2009 - 6ª ed. amp.).
- ZUNZUNEGUI, Santos, *Los felices sesenta: aventuras y desventuras del cine español (1959-1971)*, Barcelona, Paidós, Sesión Continua, nº 20, 2005.