

University at Albany, SUNY
Madrid Program

Cultura y Civilización Españolas: Artes visuales
(Spanish Culture and Civilization: Visual Arts)

LENGUA DE PRESENTACIÓN: Spanish

Descripción

En este curso se trata de que los estudiantes profundicen en la cultura y la historia de España a través de las artes visuales (considerando como tales las artes plásticas, la arquitectura y el cine). Es por tanto un curso que ofrece una aproximación multidisciplinar, tendencia cada vez más importante en los estudios culturales sobre este país.

Se cubrirá el periodo de los dos últimos siglos y del largo y tortuoso proceso del desarrollo económico y social de este país y de la visión y sentimientos que los artistas han tenido ante dicho proceso.

Comenzaremos, en coherencia con lo dicho anteriormente, con la visión de Goya sobre la Ilustración y sus contradicciones y terminaremos con las distintas visiones que de la España actual, postmoderna y democrática tienen algunos directores de cine actuales. Visiones como la de Pedro Almodóvar que dan gran relieve al mundo urbano actual y a su estética, o visiones críticas con respecto a la sociedad actual como la que ofrecen directores como Iciar Bollaín, Fernando León, etc.

Los estudiantes se reunirán un día en el aula del Instituto Internacional y otro día en un museo o espacio urbanístico de especial interés.

Objetivos del curso:

- Conocimiento de la cultura española de las dos últimas centurias.
- Conocimiento de los principales periodos históricos de los siglos XIX-XXI.
- Conocimiento de las principales tendencias de la Historia del Arte en España, dando especial relieve a su relación con el contexto social.
- Reflexionar sobre el tratamiento que el cine español ha dado a algunos de las principales cuestiones sociales de la Historia de España.

- Poner de relieve la importancia del trabajo interdisciplinar para un mejor conocimiento de la cultura de este país y para la formación intelectual de los estudiantes.

CRITERIO DE EVALUACIÓN – Preparación, participación y tarea

La lectura y preparación de preguntas individuales antes de cada clase, así como la participación activa de cada alumno, formarán una parte fundamental del curso. Como se indica abajo en el programa semanal, la clase se reunirá fuera del aula; la asistencia a estas reuniones también será obligatoria.

Cada alumno escribirá dos redacciones a lo largo del semestre, de 1,5 a 2 páginas de extensión, y dos trabajos escritos (uno parcial y otro final), de 5 a 6 páginas. Las redacciones tratarán de una reflexión original sobre uno de los temas estudiados en clase. Todos los trabajos escritos se redactarán en Times New Roman, 12pt, a doble espacio. No se admitirá la entrega de trabajos si el alumno no ha asistido a clase ese día, a excepción de ausencia justificada.

Antes de entregar la versión final del trabajo, los alumnos tendrán la oportunidad de compartir comentarios sobre su escritura en un taller en clase. Para poder participar en los talleres, cada alumno deberá asistir a clase con un borrador final de su trabajo escrito. Una parte de la evaluación de los trabajos escritos consiste en la aportación de comentarios sobre el ensayo de otro compañero en clase, con el fin de mejorar su trabajo.

- La nota final se calculará según el siguiente baremo:
- Trabajo escrito parcial (20%)
- Trabajo escrito final (20%)
- Exposición y análisis (30%)
- Preparación, participación y asistencia a clase (20%)
- Redacciones (2 tareas) (10%)

Exposición y análisis

Trabajando con un compañero, cada alumno impartirá una breve presentación en dos partes utilizando la guía que aparece abajo (“Pautas para exposiciones”): 1) una exposición oral en clase (lunes) y 2) un análisis visual sobre una obra estudiada en el museo (miércoles). La exposición en clase consiste en aportar una breve introducción al artista, con ejemplos de su obra, en el contexto de las lecturas asignadas para ese día (15 minutos entre los dos presentadores). Los presentadores también asignarán dos preguntas de reflexión a sus compañeros, que guiarán el análisis en la próxima reunión (miércoles). El análisis en el museo consiste en una ‘lectura’ visual de una obra

de arte (o dos obras, como máximo) y una breve exposición sobre su relevancia en el contexto de los temas estudiados (15 minutos entre los dos presentadores). Los compañeros en clase aportarán sus ideas sobre el análisis, contribuyendo al carácter colectivo de la actividad.

La nota asignada representará un 30% de la nota final para ambos estudiantes. Para llevar a cabo la exposición y el análisis, los presentadores harán investigación independiente utilizando los recursos online disponibles en el Reader. La nota reflejará la preparación de los dos presentadores, la claridad y el resultado de la presentación, y la calidad del debate y de las preguntas asignadas. El profesor estará disponible para reunirse con los alumnos antes de la presentación para repasar el material asignado para ese día o para resolver cualquier otra duda.

Asistencia a clase: No se permitirán más de dos faltas sin justificante médico. La nota bajará automáticamente en caso de tres ausencias.

Participación: la participación y actitud correcta y receptiva en la clase tendrá un serio reflejo en la nota final del curso.

Temario:

TEMA DE ESTUDIO

MUSEO – ESPACIO URBANO

1. Goya y la crisis del Antiguo Régimen	Museo del Prado
2. Goya y la guerra	Museo del Prado Selección de imágenes de <i>Goya en Burdeos</i> de Carlos Saura.
3. Siglo XIX: La dinastía borbónica	Museo del Prado Madrid de los borbones
4. Siglo XIX: imagen aristocrática e imagen burguesa	Lázaro Galdiano
5. El cambio de siglo: España negra y España luminosa	Reina Sofía Lázaro Galdiano
6. Cambio de siglo: La cultura catalana	Reina Sofía.
7. Las vanguardias	Reina Sofía Proyección: <i>Un perro andaluz</i> , y selección de imágenes de <i>La edad de Oro</i> .
8. Intelectuales y artistas ante la República y la Guerra Civil	Reina Sofía
9. Reconsideraciones actuales de la Guerra Civil española	Proyecciones: <i>La lengua de la mariposas</i> <i>Soldados de Salamina</i>
10. El franquismo	Paseo cultural por el área de Moncloa. Proyección: Selección de imágenes de <i>Canciones para después de una guerra</i> . Selección de imágenes de <i>El Pisito</i> y <i>El Verdugo</i> .
11. Transición y democracia.	Paseo por la zona de Azca y Castellana. Pedro Almodóvar: selección de imágenes de las primeras películas de Pedro Almodóvar.

12. España Actual	Reina Sofía. Proyección: Selección de imágenes de anuncios publicitarios. Selección de imágenes de películas de Iciar Bollain y Fernando León.
BIBLIOGRAFIA	
BIBLIOGRAFIA – CULTURA Y CIVILIZACIÓN GRAHAM, HELEN, LAVANYI, JO (EDITORAS) <i>Spanish Cultural Studies</i>. LÓPEZ MORENO, CRISTINA, <i>España Contemporánea</i>. PACK, SASHA D., <i>La invasión pacífica. Los turistas y la España de Franco</i>.	
BIBLIOGRAFIA DE ARTE Argullol, Rafael, <i>Tres miradas a la Historia del Arte</i>. Bozal, Valeriano, <i>Arte de vanguardia</i>. ---, <i>Goya y el gusto moderno</i>. Calvo Serraller, F.; González, A. y Marchan, S., <i>Escritos de arte de vanguardia</i>. Francastel, Pierre, <i>Sociología del arte</i>. Gombrich, E.H., <i>Historia del Arte</i> Gubern, Román, <i>Del bisonte a la realidad virtual. La escena y el laberinto</i>. Marías, Fernando, <i>Teoría del Arte</i>. Stoichita, Victor I., <i>La invención del cuadro. Arte, artífices y artificios en los orígenes de la pintura europea</i> Woodford, Susan, <i>Looking at pictures</i>.	
BIBLIOGRAFÍA DE CINE Burch, Noël. <u>Praxis del cine</u> . Camino, Jaime. <u>El oficio de director de cine</u>. Caparrós Lera, Ángel. <u>El cine español de la democracia</u> . Carmona, Ramón. <u>Cómo se comenta un texto fílmico</u> . Chatman, Seymour. <u>Coming to Terms. The Rhetoric of Narrative in Fiction and Film</u>	

D' Lugo, Marvin. The films of Carlos Saura.

Gubern, Román . Historia del cine .

____ et al. Historia del cine español .

____ . La mirada opulenta. Exploración de la iconosfera contemporánea.

____ . Mascaras de Ficción.

Jaime, Antoine. Literatura y cine en España (1975-1995) (Madrid, 2000).

Jameson, Frederick. Postmodernism; or the Cultural Logic of Late Capitalism (London, 1991)

Most, Jacob. Así se crea cine (Barcelona, 1997).