

TITULACIÓN: GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

Nombre: **CINES PERIFÉRICOS**

Curso: CUARTO

Semestre: PRIMERO

Tipo (Formación Básica/Obligatoria/Optativa): Optativa

Horas de clase semanales: 4

Créditos totales (ECTS): 6

Año del Plan de Estudio: 2010

Profesor: Dr. Sergio Toledo Aral

Dirección electrónica: sergio.toledo@eusa.es

2. DESCRIPTORES

El cine del que tiene conocimiento el mundo occidental está representado en un 85% por películas euro-norteamericanas. Existe un porcentaje de cines nacionales del resto del mundo que cuentan historias y expresan sentimientos desde otros paradigmas y modos para entender e interpretar la realidad.

Los cines nacionales periféricos que irrumpen en la cuota de pantalla europea provienen de países como Irán, Corea, Hong Kong o China, e incluso de Latinoamericana y África.

Esta asignatura es una toma de contacto con esas cinematografías periféricas, que aunque ignoradas por la historiografía tradicional, cada vez es más habitual gracias al estreno y éxito de sus obras en festivales, ciclos de filmotecas y televisiones...así como la difusión por Internet y vídeo.

3. SITUACIÓN

Conocimientos y destrezas previos:

Los propios del Grado de Comunicación. Capacidad analítica de películas.

Recomendaciones y consejos de interés:

Sin comentario.

Adaptaciones para estudiantes con necesidades especiales:

Sin comentario.

4. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

OBJETIVOS:

Ofrecer la información histórica y los instrumentos críticos necesarios para el discernimiento de la naturaleza del hecho cinematográfico (producción / realización / distribución / exhibición / recepción público y crítica). Planteamiento de las cuestiones que, a partir de esa naturaleza, afectan a la historiografía del cine; insistiendo sobre todo, dados los contenidos de esta asignatura, en el carácter de industria cultural del cine, el necesario conflicto que ello supone entre producción y creación, y el inevitable (pero potencialmente corregible) predominio internacional de las cinematografías de los países más desarrollados. A partir de esta base se delimitará el concepto de “periférico” referido a las cinematografías nacionales con escasa presencia internacional y a las corrientes cinematográficas con escasa presencia en los mercados. Relacionando los conceptos de periferia y marginalidad o de minoría y elite.

Establecidos estos preliminares fundamentales se abordarán, solo a modo de ejemplo dado que se trata de una asignatura cuatrimestral, la historia de cinematografías de enorme influencia continental pero no mundial, por estar circunscritas a un determinado pero a la vez extenso ámbito lingüístico y cultural (Egipto, India, México, Argentina); circunscritas a sus límites nacionales (Magreb y África subsahariana);

desconocidas durante largo tiempo pero de gran influencia tras ser “descubiertas” (Japón); emergentes en la era de la globalización (Irán, Taiwán, Hong Kong).

Posteriormente se ampliará el concepto de periferia a los dos continentes cinematográficamente hegemónicos -Europa y América del Norte- revisando sus propias periferias internas (cine experimental o de autor, cinematografías decaídas tras períodos de esplendor, emergencias de las cinematografías del Este tras la disolución de la URSS, colapso creativo e industrial del cine europeo, etc.).

COMPETENCIAS:

Competencias específicas:

E01. Conocimientos sobre teorías, métodos y problemas de la comunicación audiovisual y sus lenguajes que sirvan de soporte para su actividad, en función de los requerimientos fijados como conocimientos disciplinares y competencias profesionales

E02. Habilidad para el uso adecuado de herramientas tecnológicas en las diferentes fases del proceso audiovisual para que los alumnos se expresen a través de imágenes o discursos audiovisuales con la calidad técnica imprescindible.

E03. Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera oral o por medios audiovisuales o informáticos conforme a los cánones de las disciplinas de la comunicación.

E04. Capacidad para definir temas de investigación o creación personal innovadora que puedan contribuir al conocimiento o desarrollo de los lenguajes audiovisuales o su interpretación.

E06. Capacidad para percibir críticamente el nuevo paisaje visual y auditivo, así como el panorama de la comunicación, considerando los mensajes icónicos como fruto de una sociedad determinada, producto de las condiciones sociopolíticas y culturales de una época histórica determinada.

E12. Poseer conocimientos acerca de las teorías y métodos de la comunicación.

E13. Capacidades y habilidades para saber aplicar la investigación en todo el proceso de comunicación.

E14. Desarrollo de la capacidad intelectual que permita a los alumnos reflexionar sobre la comunicación, no solo como práctica profesional, sino también a propósito de su papel, trascendencia, proyección y consecuencias en los terrenos de lo individual, lo social, cultural y político.

E22. Conocimiento teórico, metodológico y técnico necesario para la realización del Proyecto Fin de Grado.

E27. Capacidad de distinguir y apreciar las propuestas estéticas, artísticas y narrativas de cinematografías diferentes a la estadounidense o a la europea.

E31. Capacidad crítica, analítica y reflexiva en relación al hecho audiovisual, así como de las interrelaciones entre los sujetos y géneros audiovisuales que configuran el panorama actual de los medios audiovisuales.

E38. Conocimientos sobre teorías, métodos y problemas de la comunicación audiovisual y sus lenguajes que sirvan de soporte para su actividad, en función de los requerimientos fijados.

E39. Capacidad de generación de textos teóricos, analíticos y críticos (escritos, audiovisuales, multimedia) sobre diferentes discursos audiovisuales y multimedia (cine, televisión, videoarte, videoclip, videojuegos, etc)

E44. Capacidad para analizar relatos audiovisuales atendiendo a los parámetros básicos del análisis de obras audiovisuales, considerando los mensajes icónicos como textos y productos de las condiciones sociopolíticas y culturales de una época histórica determinada.

Competencias genéricas:

G01. Capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales audiovisuales.

G03. Capacidad para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las disponibilidades y plazos de la producción audiovisual, aplicando soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos.

G07. Conciencia solidaria: respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, así como conocimiento de las grandes corrientes culturales en relación con los valores individuales y colectivos y respecto por los derechos humanos.

5. CONTENIDOS O BLOQUES TEMÁTICOS

1 La doble naturaleza del hecho cinematográfico como industria cultural (entretenimiento) y arte (creación). Convergencias y divergencias de estas dos naturalezas.

2 Concepto de periferia y su aplicación a la Historia del Cine. Periferias geo-políticas (invisibilidad de las cinematografías periféricas). Periferias culturales (invisibilidad de las tendencias experimentales o marcadamente autoriales). Periferias críticas (invisibilidad historiográfica y crítica del gran público y del cine popular comercial). Razones del predominio del modo de producción y de representación euro-estadounidense. Razones de la invisibilidad de otras cinematografías o modos de representación.

3 El “descubrimiento” de las cinematografías periféricas: festivales, cine-clubs, cinematecas, desarrollo de la historiografía del cine, cambio de parámetros críticos, nuevos soportes y nuevas formas de distribución.

4 Asia-Pacífico. Panorama general. India como cinematografía de gran influencia continental-cultural. Japón como cinematografía de inmenso poder creativo y tardía pero decisiva influencia internacional. Hong Kong, Taiwán y China como cinematografías emergentes. Los casos de Australia y Nueva Zelanda.

5 Oriente Próximo y Oriente Medio. Panorama general. Egipto como cinematografía de gran influencia continental-lingüístico-cultural. Irán como cinematografía emergente. Israel como excepción.

6 Magreb y África subsahariana. Panorama general. Las razones de un silencio. El caso argelino.

7 Latinoamérica, Panorama general. Cohesión lingüística, divergencias políticas, diferencias culturales. Argentina y México como centros de la periferia. Cuba como laboratorio. El caso brasileño. Periferias de la periferia.

8 Europa. La Europa meridional como periferia y el caso italiano. La Europa central y oriental como periferia. El caso ruso y la disgregación de la Unión Soviética. Crisis de las cinematografías hegemónicas europeas: el cine europeo como periferia de sí mismo, razones educativas y culturales.

9 América del Norte. La periferia de Hollywood. La cuestión de los independientes. El cine canadiense.

6. TEMARIO DESARROLLADO

Tema 1: INTRODUCCIÓN

1.1 Definición. Cuando tenemos constancia de los Cines periféricos.

1.2 Breve desarrollo del cine a nivel mundial. El porqué de la preponderancia del cine norteamericano.

Tema 2. ASIA – PACÍFICO

2.1 Asia Meridional. Cine de INDIA. De Satyajit Ray hasta el boom de Bollywood.

2.2. Asia Oriental

2.2.1 Introducción Cines Chinos

2.2.2 Cine de REPÚBLICA POPULAR DE CHINA. La importancia de la Quinta Generación. (Zhang Yimou, Chen Kaige...)

2.2.3 Cine de HONG KONG. Algo más que Bruce Lee...Won Kar Wai.

2.2.4 Cine de TAIWAN. Cine estético y de coproducciones.

2.2.5 Cine de COREA. El cine surcoreano se asoma al mundo. (Kim Ki Duk, Park Chan Wok...)

2.2.6 Cine de JAPÓN. El imperio de la creatividad.

2.3 Pacífico.

2.3.1 Cine de AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA. Reminiscencia del imperio británico. Peter Weir, George Miller, Peter Jackson.

Tema 3. ORIENTE PRÓXIMO

3.1 Cine de IRÁN. Censura, mujer y cine.

3.2 Cine de ISRAEL – PALESTINA . Una historia de conflictos.

3.3 Cine de EGIPTO. El cine clásico del mundo árabe.

Tema 4. MAGREB

- 4.1 Cine de ARGELIA. La influencia de Francia.
- 4.2 Cine de TÚNEZ. El estancamiento de un cine postcolonial.

Tema 5. ÁFRICA SUBSAHARIANA

- 5.1 Ousmane Sembene y Senegal. La influencia francesa colonialista
- 5.2 Souleymane Cissé y Mali.

Tema 6. LATINOAMÉRICA

- 6.1 Cine de MÉXICO. El pionero del cine latinoamericano.
- 6.2 Cine de ARGENTINA. Entre Europa y América.
- 6.3 Cine de BRASIL. De la “chanchada” al Cinema Novo y la “recuperación”.
Nuevo Cine Brasileño (Walter Salles, Fernando Meirelles, Jose Padilha)
- 6.4 Cine de CHILE. Cine del siglo XXI.

Tema 7. EUROPA

- 7.1 Cine de URSS. El caso de la disgregación de un bloque.

Tema 8. NORTEAMÉRICA.

- 8.1 Cine de ESTADOS UNIDOS. Cine independiente.
- 8.2 Cine de CANADÁ. El vecino (no tan) desconocido: David Cronenberg, Vincenzo Natali, Atom Egoyan.

7. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DOCENTES

METODOLOGÍA

El sistema metodológico empleado será una combinación de teoría y práctica, pero con mayor peso para el visionado de películas. Se tiende a conseguir la participación dinámica del alumnado en clase.

Junto a las “clases magistrales”, se ofrecen orientaciones metodológicas bibliográficas y videográficas para la complementación de la materia.

El desarrollo de los temas propuestos en la programación se verá implementado por la proyección de películas, así como de documentales afines a la materia.

Los alumnos deberán presentar y exponer en clase un trabajo (en grupos) que versará sobre la cinematografía de un país o director que pacten con el profesor.

TÉCNICAS DOCENTES

Clases magistrales. Exposición y debate. Visionado y elaboración de reseñas individuales. Asistencia a Festivales internacionales de cine (Festival de Cine Europeo de Sevilla, Festival Iberoamericano de Huelva).

8. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN

Método A

- Sistema evaluación para los que asistan a clase (mínimo 70% asistencia)

El sistema de evaluación se establece en torno a dos partes prácticas. No hay examen teórico.

- a) Un trabajo práctico a realizar en pequeños grupos (30% de la nota. 3 puntos)
- b) Asistencia y reseñas de las películas visionadas en clase (70% de la nota. 7 puntos)

El trabajo práctico: consistirá en el análisis de un país o director elegido por el grupo y consensuado con el docente. Se abordarán aspectos históricos, sociales, económicos, industriales, y sobre todo estilísticos

...haciendo especial hincapié en la filmografía del director. Para el trabajo en grupo será indispensable su exposición y defensa en clase. Este trabajo se realizará con los mismos parámetros formales de presentación que los Trabajos Fin de Grado.

Para aprobar la asignatura es muy recomendable la asistencia a las clases teóricas y a las sesiones prácticas. Del mismo modo, es obligatorio entregar y defender* el trabajo grupal en el plazo establecido.

*(el trabajo tendrán que exponerlo todos los miembros del grupo, y el profesor decidirá en cada momento de la exposición quién es el encargado de hacerlo. Es decir, que todos los miembros deben haber preparado el trabajo en conjunto).

Todas las películas proyectadas en clase deberán ser analizadas por el alumno, entregando al profesor una reseña de la misma.

Método B

- Los alumnos que no asistan a clase, tendrán:

- a) Un examen final del temario de la asignatura. (50% de la nota. 5 puntos)
- b) Un trabajo práctico a realizar en pequeños grupos (30% de la nota. 3 puntos)
- c) Presentar 10 reseñas (según protocolo) de películas consensuadas con el profesor (20% de la nota. 2 puntos)

El examen teórico constará de:

- 1.- Comentar un fragmento de una proyección atendiendo a sus características temáticas, sociales y formales. Enmarcar históricamente la película, el autor, ...
- 2.- Una pregunta a desarrollar sobre un país del temario.

En esta modalidad, para poder superar la asignatura es IMPRESCINDIBLE APROBAR EL EXAMEN TEÓRICO. Una vez que esto haya ocurrido, es decir que se haya obtenido una calificación de 2,5 puntos como mínimo, a esta nota se le sumará la calificación obtenida en la parte práctica y el total deberá ser igual o superior a 5 puntos, para superar la materia..

En las convocatorias siguientes (segunda y tercera) se aplicará el método B (los trabajos grupales se harán individualmente)..

HAY QUE PRESTAR ESPECIAL ATENCIÓN A LAS REGLAS DE ORTOGRAFÍA, YA QUE SE RESTARÁN PUNTOS POR FALTAS GRAVES EN EL EXAMEN TEÓRICO Y EN LOS TRABAJOS PRÁCTICOS.

INFORMACIÓN SOBRE EL PLAGIO

1. EUSA fomentará el respeto a la propiedad intelectual y transmitirá a los estudiantes que el plagio es una práctica contraria a los principios que rigen la formación universitaria. Para ello procederá a reconocer la autoría de los trabajos y su protección de acuerdo con la propiedad intelectual según establezca la legislación vigente.

2. El plagio, entendido como la presentación de un trabajo u obra hecho por otra persona como propio o la copia de textos (escritos y audiovisuales) sin citar su procedencia y dándolos como de elaboración propia, conllevará automáticamente la calificación numérica de cero en la asignatura independientemente del resto de las calificaciones que el estudiante hubiera obtenido.

3. Los trabajos y materiales entregados por parte de los estudiantes tendrán que ir firmados con una declaración explícita en la que se asume la originalidad del trabajo, entendida en el sentido de que no ha utilizado fuentes sin citarlas debidamente.

Ejemplo:

Yo,.....con DNI..... y mayor de edad, declaro la originalidad del presente trabajo y asumo que todas las fuentes usadas están debidamente citadas y referenciadas.

Fdo:.....

9. BIBLIOGRAFÍA Y OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN

ESPECÍFICA

Elena, Alberto: *Los cines periféricos: Asia, Oriente Medio, India*. Barcelona, Paidós, 1999.

Labarrere, Andrés Z.: *Atlas del cine*. Madrid, Akal, 2009

Sánchez Noriega, José Luis: *Historia del cine: teorías, estética, géneros*. Madrid, Alianza Editorial, 2018.

GENERAL

Caparros, José M^a: *Historia del cine mundial*. Madrid, Rialp, 2009.

Elena, Alberto: *Seúl Express 97-04: la renovación del cine coreano*. Madrid, T&B, 2004.

Elena, Alberto y Díaz, Marina: *Tierra en trance: El cine latinoamericano en 100 películas*. Madrid, Alianza editorial, 1999.

García Fernández, Emilio C. (coord.): *Historia del cine*. Madrid, Fragua, 2011.

Miranda, Luis (ed.): *China siglo XXI: desafíos y dilemas de un nuevo cine independiente (1992-2007)*. Córdoba, Junta de Andalucía, 2007.

Paranaguá, Paulo Antonio: *Tradición y modernidad en el cine de América Latina*. Madrid, Fondo de Cultura Económica de España, 2003.

Richie, Donald: *Cien años de Cine Japonés*. Madrid, Jaguar, 2004.

Shozo ichi yama. *Nuevo cine independiente japones 2000-2015*. Filmoteca Vasca, 2015.

Tubau, Daniel: *El guión del siglo XXI: El futuro de la narrativa en el mundo digital*. Barcelona, Alba, 2011.