

**LENGUAJES DE CINE CONTEMPORÁNEO.
ALMODÓVAR Y LA ESTÉTICA POSMODERNA**

Prof. José Luis Sánchez Noriega

noriega@ucm.es

Código UCM: 604135 / Código UAM: 31241

CARÁCTER	OPTATIVA	CURSO	2022-2023
ECTS	5	CUATRIMESTRE	2 CUATRIMESTRE
MATERIA	CULTURA VISUAL CONTEMPORÁNEA		
DEPARTAMENTO/S	HISTORIA DEL ARTE – UNIVERSIDAD COMPLUTENSE		

1. Breve descriptor

La figura de Pedro Almodóvar se ha convertido –más allá de filias y fobias- en un referente para comprender el cine español en su apertura internacional con la recuperación democrática tras la noche del franquismo. Su cine tiene raíces variadas, desde el *underground* norteamericano de Paul Morrissey o John Waters a la reformulación del melodrama de Rainer W. Fassbinder, pero logra un discurso propio con obras singulares caracterizadas por la hibridación posmoderna donde el humor, la provocación y la transgresión se sobrepone a una base melodramática. Desde esta filmografía nos abrimos a una reflexión sobre el cine contemporáneo de carácter posclásico que nace en el clima cultural de la posmodernidad de los ochenta.

2. Resultados del aprendizaje

Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:

- Desarrollar instrumentos de análisis de textos audiovisuales.
- Conocer la diversidad de formatos y géneros del cine posclásico de las últimas décadas.
- Alcanzar una síntesis de la estética del cine posmoderno y su lugar en el audiovisual contemporáneo.
- Enmarcar la figura de Almodóvar en el cine español e internacional.
- Conocer en detalle los rasgos específicos de la estética almodovariana.

COMPETENCIAS GENERALES

[G02] Dominar los procesos avanzados de investigación académica en el campo de la historia del arte contemporáneo y la cultura visual con el fin de poder elaborar adecuadamente y con cierta originalidad ensayos y artículos histórico-artísticos, análisis de obras de arte contemporáneas y otros trabajos científicos de nivel avanzado relacionados con el campo de estudio del arte y la cultura visual contemporáneas.

[G06] Desarrollar la capacidad de localizar, evaluar y sintetizar información de referencia en el campo de la historia del arte contemporáneo, la historia del cine, la estética y la teoría del arte contemporáneo y otras disciplinas relacionadas con el estudio de la cultura visual. ^[L]_[SEP]

[G07] Saber analizar críticamente textos y ensayos académicos de historia del arte así como ser capaz de sintetizar y valorar exposiciones orales, conferencias y debates sobre arte y cultura contemporáneas. ^[L]_[SEP]

[G08] Ser capaz de presentar trabajos conforme a requisitos de calidad, adquiriendo un dominio avanzado de los distintos géneros literarios y académicos propios de la historia y la teoría del arte contemporáneo. ^[L]_[SEP]

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

[E04] Conocer en profundidad los estudios visuales y la cultura visual ^[L]_[SEP]contemporánea. ^[L]_[SEP]

[E19]^[L]_[SEP]Saber analizar e interpretar a un nivel avanzado los códigos y procesos de los lenguajes visuales de la cultura de masas.

[E20] Afrontar adecuadamente la exposición oral de conocimientos en un contexto académico o laboral dominando el vocabulario especializado, los modelos de análisis y las herramientas de manejo de imágenes propias del campo académico y profesional de la historia del arte contemporáneo.

[E21] Saber aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) la metodología de resolución de problemas propia de la historia del arte. ^[L]_[SEP]

3. Contenidos temáticos

1. Transgresiones y provocaciones de la Transición. El cine posmoderno: Almodóvar en diálogo con David Lynch, Peter Greenaway, Atom Egoyan, Wong Kar-Wai, David Cronenberg, Gus van Sant, Kim Ki-duk, Naomi Kawase, Michael Haneke, Tsai Ming-Liang, Lars von Trier, etc.
2. Densidad y barroquismo del fotograma almodovariano. Géneros y melodrama.
3. Las leyes del deseo; género e identidad sexual.
4. Hibridaciones, metacine e intertextualidad.
5. La máscara y el teatro. El lugar del arte y la literatura en Almodóvar.
6. El marco de la cultura española. Moral e imaginario católicos.

4. Actividades docentes

Clases teórico-prácticas

Actividades de seminario: puesta en común de lecturas y visionados

Presentación de trabajos de estudiantes

5. Sistema de evaluación

I. **Trabajo escrito.** Se indicarán en clase las características del trabajo escrito y se llevará a cabo el reparto de los trabajos, que consistirá en un análisis exhaustivo de una película de Almodóvar en relación con otras piezas de cine posmoderno. Una guía para el trabajo se encuentra en el apéndice de J.L. Sánchez Noriega, *Historia del Cine*, Madrid, Alianza, 2018.

II. **Exposición oral.** Los estudiantes harán una presentación en clase de su trabajo de curso; se trata de una exposición oral (no leída) con una duración máxima de 15 minutos. Se valora la concisión de ideas y capacidad para establecer conclusiones.

III. **Evaluación.** Se evalúa la asistencia (obligatoria e imprescindible para la evaluación positiva del curso con un máximo de 2 ausencias) y participación en la clase; y se ponen tres notas: una por la participación y puesta en común de visionados; otra por la exposición oral y otra por el trabajo escrito.

Componentes de evaluación:

- a) Pruebas de desarrollo: exposición oral (30 % de la calificación final)
- b) Trabajo escrito (45 % de la calificación final)
- c) Asistencia con participación (25 % de la calificación final)

6 Bibliografía básica

SÁNCHEZ NORIEGA, José Luis, *Universo Almodóvar. Estética de la pasión en un cineasta posmoderno*, Madrid, Alianza, 2017.

IMBERT, Gérard, *Cine e imaginarios sociales. El cine posmoderno como experiencia de los límites (1990-2010)*, Madrid, Cátedra, 2010.

IMBERT, Gérard, *Crisis de valores en el cine posmoderno. Más allá de los límites*, Madrid, Cátedra, 2019.

FONT, Domènec, *Cuerpo a cuerpo. Radiografías del cine contemporáneo*, Barcelona, Galaxia-Gutenberg, 2012.

Bibliografía complementaria

ACEVEDO-MUÑOZ, Ernesto, *Pedro Almodóvar*, Londres, British Film Institute, 2007.

ALLINSON, Mark, *Un laberinto español. Las películas de Pedro Almodóvar*, Madrid, Ocho y medio, 2003.

ARRANZ, Fátima, *Cine y género en España*, Madrid, Cátedra, 2010.

BALLESTEROS, Isolina, *Cine (ins)urgente. Textos filmicos y contextos culturales de la España postfranquista*, Madrid, Fundamentos, 2001.

COBOS, Juan y Miguel MARÍAS, "Almodóvar secreto" en *Nickel Odeon*, núm, 1, 1995, pp. 75-151.

D'LUGO, Marvin, *Pedro Almodóvar*, Urbana (Illinois), UIP, 2006.

DAVIES, Ann, *Pedro Almodóvar*, Londres, Grant & Cutler, 2007.

DUNCAN, Paul y PEIRÓ, Bárbara (eds.), *Los archivos de Pedro Almodóvar*, Colonia, Taschen, 2011.

EDWARDS, Gwynne, *Almodóvar. Labyrinths of Passion*, Londres, Peter Owen, 2001.

EPPS, Brad y KAKOUDALKI, Despina (eds.), *All about Almodóvar. A Passion for Cinema*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2009.

FANTONI MINNELLA, Maurizio, *Laberinto di pasión. Il cinema di Pedro Almodóvar*, Nardo, Besa, 2003.

FASSBINDER, Rainer Werner, *La anarquía de la imaginación. Entrevistas, ensayos y notas*, Barcelona, Paidós, 2002.

GALLERO, José Luis, *Sólo se vive una vez: esplendor y ruina de la movida madrileña*, Madrid, Ardora, 1991.

IMBERT, Gérard, *Los discursos del cambio. Imágenes e imaginarios sociales en la España de la transición*, Madrid, Akal, 1990.

- LECHADO, José Manuel, *La movida: una crónica de los 80*, Madrid, Algaba, 2005.
Letras Peninsulares, v22.1, Spring 2009, “Buñuel y/o Almodóvar. El laberinto del deseo”,
(Davidson College, Carolina del Norte, EE.UU.; ISSN 0897-7542).
- LIPOVETSKY, Gilles y SERROY, Jean (2009), *La pantalla global. Cultura mediática y cine en la era hipermoderna*, Barcelona, Anagrama.
- MARKUŠ, Saša, *La poética de Pedro Almodóvar*, Barcelona, Littera Books, 2001.
- MÉJEAN, Jean-Max, *Pedro Almodóvar*, Barcelona, Robinbook, 2007.
Miriada Hispánica, núm. 8, abril 2014; Monográfico “Almodóvar Global” (University of Virginia – Hispanic Studies Program; ISSN 2171-5718)
- MORRIS, Barbara y VERNON, Kathleen, *Post-Franco, Post-modern: The Films of Pedro Almodóvar*, Connecticut, Greenwood Press, 1995.
- ORLÉAN, Matthieu y STRAUSS, Frédéric (eds.), *¡Almodóvar : exhibition !*, Catálogo de la exposición de la Cinémathèque Française, París, Ed. du Panama y El Deseo, 2006.
- POE, Karen, *Almodóvar y Freud*, Barcelona, Laertes, 2013.
- POLIMENI, Carlos, *Pedro Almodóvar y el kitsch español*, Madrid, Campo de Ideas, 2004.
- POYATO SÁNCHEZ, Pedro (ed.), *El cine de Pedro Almodóvar: una poética de lo “trans”*, Sevilla, Universidad Internacional de Andalucía, 2014.
- POYATO SÁNCHEZ, Pedro, *Identidad visual y forma narrativa en el drama cinematográfico de Almodóvar*, Madrid, Síntesis, 2015.
- QUIROGA, José, *Law of Desire*, Vancouver, Arsenal Pulp Press, 2009.
Revista Fotocinema, núm. 5 (octubre 2012) Monográfico sobre *Los abrazos rotos*. ISSN 2172-0150; www.revistafotocinema.com
- RODRÍGUEZ, Jesús, *Almodóvar y el melodrama de Hollywood: historia de una pasión*, Valladolid, Maxtor, 2004.
- ROSENBAUM, Jonathan y MARTIN, Adrian (eds.), *Mutaciones del cine contemporáneo*, Madrid, Errata Naturae, 2010.
- SEGUIN VERGARA, Jean-Claude, *Pedro Almodóvar o la deriva de los cuerpos*, Murcia, Tres Fronteras-Filmoteca Regional, 2009.
- SMITH, Paul Julian, *Desire Unlimited. The Cinema of Pedro Almodóvar*, Londres, Verso, 2000.
- STRAUSS, Frédéric, *Conversaciones con Pedro Almodóvar*, Madrid, Akal, 2001.
- TOVAR VICENTE, Mónica, *Canciones para una filmografía: el empleo narrativo de las partituras con letra en la obra cinematográfica de Pedro Almodóvar*, Madrid, Dpto. Comunicación Audiovisual y Publicidad II, Universidad Complutense, tesis doctoral, 2016.
- URIOS-APARISI, Eduardo, *Puro teatro. Metáfora y espacio en el cine de Pedro Almodóvar*, Madrid, Libertarias, 2010.
- VARDERI, Alejandro, *Severo Sarduy y Pedro Almodóvar: del barroco al kitsch en la narrativa y el cine posmodernos*, Madrid, Pliegos, 1996.
- VERNON, Kathleen M. y MORRIS, Barbara, *Post-Franco, Postmodern: the Films of Pedro Almodovar*, West Port (Connecticut), Greenwood Press, 1995.
- YACOWAR, Maurice, *El cine de Paul Morrissey*, Madrid, Nuer y Festival de Gijón, 1998.
- YARZA, Alejandro, *Un caníbal en Madrid. La sensibilidad camp y el reciclaje de la historia en el cine de Pedro Almodóvar*, Madrid, Libertarias-Prodhufo, 1999.
- ZURIÁN, Fran A. / VÁZQUEZ VARELA, Consuelo (comp.), *Almodóvar. El cine como pasión*, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2005.