

HP/FS 340B CONTEMPORARY SPANISH FILM
IES Abroad Barcelona

DESCRIPTION: This course provides an introduction to contemporary Spanish society through cinematic representation. The 1960's shall be the point of departure in order to offer an overview of cinema under Franco and analyze further historical processes, such as the transition to democracy, the 1980's, the economic growth in the 1990's, the economic crisis in the 2000's, the current cinema with female and male directors representation. The course will address cultural stereotypes, definitions of self/other, as well as notions of "nationality", social differences, gender issues, inclusion, diversity, equality, immigration etc. By the end of the course, students will understand that the country's cinematic representation is linked to its political, social and economic evolution. Students will also gain some knowledge of the conceptual tools required to study cinematic texts, and basic concepts of film theory. This syllabus pays equal attention to female and male directors.

GLOBAL PILLARS: This course engages with the IES Abroad Sustainable Living, Equitable Living and Human Wellbeing Global Pillars. The course includes discussion of globalization and development, migrant integration policies, economic crisis, terrorism, violence of gender, health, immigration, migration and racism, through readings, films, debates and group works.

CREDITS: 3 credits

CONTACT HOURS: 45 hours

INSTRUCTOR:

LANGUAGE OF INSTRUCTION: Spanish

PREREQUISITES: Emerging Independent Abroad II or higher level

ADDITIONAL COST: None

METHOD OF PRESENTATION:

Classes will combine guided film screenings, lectures, discussions, course related trips, and student presentations. Lectures will include an instructor's exposition of the historical, social, cultural and ideological background. During film analysis students will participate actively. In addition to the 2 class sessions per week, there will be weekly film screenings and quizzes. Viewing guides will be prepared by the professor to guide the discussion on films. Students will write two 350-word short film reviews and a video essay final project analyzing a Spanish film related to the contents of the course. Finally, at the end of the course there will be a roundtable session where students discuss their film project.

REQUIRED WORK AND FORM OF ASSESSMENT:

- Assignments - 10%
- Final project - 30%
- Midterm - 20%
- Quizzes - 20%
- Oral presentation - 15%
- Class participation - 5%

Assignments

Film reviews 2

Final project

Draft Project 10%; Video Project Essay 20%

Midterm

Short and Essay questions in which students analyze the contents of the course.

Quizzes

Weekly quiz about lectures and movies.

Oral presentation

Each student will give a 15-minute presentation on one of the films in the course. The film will be related to the readings proposed in the session 10%; Project oral presentation 5%: Students will present their video essays, explaining their research, why they chose the topic, key findings, and what they enjoyed most. Each presentation will include a short class discussion for questions and debate, fostering critical thinking and oral communication skills.

Class participation

Material preparation, completed reading before class, and collaborative group work.

LEARNING OUTCOMES:

By the end of the course students will be able to:

- Recognize the influence of contemporary social and historical evolution on Spanish film;
- Determine the aesthetic strategies filmmakers produce to address social issues;
- Analyze and interpret filmic texts in their cultural and aesthetic context;
- Compare and contrast dominant film with arthouse and auteurist film.

ATTENDANCE POLICY: As a member of our class community, you are expected to be present and on time every day. Attending class has an impact on your learning and academic success. For this reason, attendance is required for all IES Barcelona classes, including course-related excursions. If a student misses more than three classes in any course without justification, 3 percentage points will be deducted from the final grade for every additional absence. Seven unjustified absences in any course will result in a failing grade. Absences will only be justified, and assessed work, including exams, tests and presentations rescheduled, in cases of documented medical or family emergencies.

CONTENT:

Session	Content	Required Reading
Session 1	Course presentation. Introduction to cinema as a source for social history.	
Session 2	An approach to cinema in its historical contexts. Discussion using film excerpts.	• Aprendercine.com. (2019, December 26). <i>TIPOS DE PLANOS más usados en CINE y TELEVISION + 5TIPS</i> [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=WsCETCsKkGE
Session 3	How to write a film review. Practical class in which we will work with examples from different publications on film. Students will be provided with recent examples of film reviews from the Spanish press.	• UTRAY F. (UC3M). (2023, June 9). <i>Video ensayo 2. Ejemplo de video ensayo</i> [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=LC-YgCHOQpM

		• UTRAY F. (UC3M). (2023b, June 9). <i>Video ensayo 5. La locución</i> [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=Og_TcEV1EDA • UTRAY F. (UC3M). (2023c, June 9). <i>Video ensayo 7. Organización del material</i> [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=waZYBIMwCRO
Session 4	Spanish film before 1975 I. Film promotion and censorship under Franco.	• Zavala, J; Castro-Villacañas, E; Martinez A.C (2007) <i>El cine Español contado con sencillez</i>. Madrid: Maeva, (pp. 7-20; 39-46; 56-65; 66-69; 78-80) • Zavala, J; Castro-Villacañas, E; Martinez A.C (2007) <i>El cine Español contado con sencillez</i>. Madrid: Maeva, (pp. 60-69; 80-82; 105-108)
Session 5	Spanish film before 1975 II: Official and dissident cinema part 1. Discussion: Bienvenido, Mr. Marshall. 1952 (Luis García Berlanga)	• Gil, K. S. (2000). La posguerra vista por Luis García Berlanga: "¡Bienvenido, Mister Marshall! en <i>La historia a través del cine: Europa del Este y la caída del muro, el franquismo</i> (pp. 57-80). Servicio de Publicaciones.
Session 6	Metaphor as political commentary I. Discussion: El espíritu de la colmena (Erice, 1973)	• Arocena, C (1996) Víctor Erice. Madrid (pp.77-111)
Session 7	Transition to Democracy. Discussion: Deprisa, deprisa / Hurry, Hurry (Carlos Saura, 1981)	• Luque Carreras, J.A(2015) El cine negro español (pp.55-60) • García Gil, L. (2018). Carlos Saura: el cineasta de la memoria. <i>Carlos Saura</i>, (pp.25-29; pp.131-135)
Session 8	Video Editing Workshop This workshop introduces students to the fundamentals of video editing using DaVinci Resolve. By the end of the session, students will have developed practical skills in video production and gained an understanding of the creative and technical processes involved in editing.	• To be ready for class, you need to download the DaVinci Resolve software through this link: https://www.blackmagicdesign.com/es/products/davinciresolve.

Session 9	Spanish film in the 1980s. The Miró law. Discussion: Los santos inocentes (Mario Camus, 1984). Caciquismo in post-Civil War Spain. The city's other: Rural Spain. The myth of "las dos Españas" and the black legend of Spain. Film review #1	- Vidal, A. S. (1993). El cine español y la transición. <i>Artigrama: Revista del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza</i>, (10), 507-522. - Bejarano Bella, J. F. (2015). Los Santos Inocentes: desigualdad e injusticia social en la España rural del franquismo. <i>Los Santos Inocentes: desigualdad e injusticia social en la España rural del franquismo</i>, (pp. 83-95)
Session 10	The Movida and the configuration of a new Spanish myth. The identification of Madrid with the liberation of the female. Discussion: Mujeres al borde de un ataque de nervios (Pedro Almodóvar, 1989)	- Manrubia, A. M. (2013). La representación femenina en el cine de Pedro Almodóvar: marca de autor (pp.56-68) - Allinson, M. (2003). <i>Un laberinto español: las películas de Pedro Almodóvar</i>. Ocho y Medio, Libros de cine. (pp.56-68)
Session 11	Sexual identity, sex changes, passion, and an in-depth analysis of affection in Pedro Almodóvar's films from the 90s Discussion: Todo sobre mi madre (1999) Pedro Almodóvar	Manrubia, A. M. (2013). La representación femenina en el cine de Pedro Almodóvar: marca de autor (pp.281-285)
Session 12	Course-related trip: Barcelona and Todo sobre mi madre. Locations	Todo Sobre mi madre was filmed in Barcelona . In this tour, students will discover different locations and meanings about the Almodovar's filme.
Session 13	Midterm	
Session 14	<i>After 1992: A new Spain? Spain goes to Hollywood.</i> Discussion: Research in class about some important film makers during the 90's.	Heredero, C. F. (1999). 20 nuevos directores del cine español (pp.11-27)
Session 15	Violence and the mass media in the 90's. Globalization <i>Tesis (1995)</i> Alejandro Amenábar	Luque Carreras, J. A. (2015). El cine negro español, (pp.73-88)

Session 16	Course related trip: Film forum Students will go to the cinema in Barcelona. The learning objective of this activity is understanding different intercultural behaviors in a real-life situation. Film review #2	
Session 17	The tradition of social film in Spain I. Discussion: Barrio (León, 1998). Youth culture in contemporary Spain and Spanish film	- Guelbenzu, J. M. (1998) Fernando León de Aranoa: Barrio. <i>Revista de libros</i>, . 23. Fundación Caja Madrid. (pp 50) - Feenstra, P. (2007) Fernando León de Aranoa, Autor de un género: Cámaras intimistas sobre la marginalidad en el cine español en <i>Miradas Glocasles: cine español en el cambio de milenio</i>. Iberoamericana Editorial (pp.201-217)
Session 18	The tradition of social film in Spain II: emigrants and abused women. The sociological and cultural context of Iciar Bollain films.	Film viewing: <i>Flores de otro mundo</i> (1999)
Session 19	The tradition of social film in Spain II: Discussion: Flores de otro mundo. (1999) Iciar Bollain	- Compitello, M. A., & Larson, S. (2001). A ambos lados de la pantalla con Iciar Bollain. <i>Arizona Journal of Hispanic Cultural Studies</i>, 5(1), 195-202. - Leinen, F. (2009). "Hola, estáis en vuestra casa": la negociación de conflictos culturales, étnicos y de género en Flores de otro mundo de Iciar Bollain. <i>Iberoamericana</i> (2001-), 9(34), 89-101
Session 20	The tradition of social film in Spain III: understanding the impact of the economic crisis. The social exclusion Discussion: Techo y comida (2015). Juan Miguel del Castillo	Thibaudeau, P. (2007). ¿ Hacia un nuevo realismo social en el cine español?. In <i>Cine, Nación (es) y nacionalidades (es) en España</i> (pp. 233-248).
Session 21	Final project discussion Work and discussion on the process of the final project.	- UTRAY F. (UC3M). (2023b, June 9). <i>Video ensayo 5. La locución</i> [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=Og_TcEV1EDA - UTRAY F. (UC3M). (2023c, June 9). <i>Video ensayo 7. Organización del material</i> [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=waZYBIMwCRQ

Session 22	New wave of female directors: Innovative narratives. Discussion: Cinco Lobitos. Alauda Ruiz de Azúa (2022)	• Pujol, C. (2022). Mujeres cineastas: entre la reivindicación y el reconocimiento. COMeIN: Revista de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación, (120), 2. • Estévez-Baeza, G. (2019). Cineastas Emergentes: Mujeres en el cine del siglo XXI. Comunicación y medios, 28(39), 210-211.
Session 23	Video Essay Presentations #1 Students will present their video essays, explaining their research, why they chose the topic, key findings, and what they enjoyed most. Each presentation will include a short class discussion for questions and debate, fostering critical thinking and oral communication skills.	
Session 24	Video Essay Presentations #2 Students will present their video essays, explaining their research, why they chose the topic, key findings, and what they enjoyed most. Each presentation will include a short class discussion for questions and debate, fostering critical thinking and oral communication skills.	

COURSE-RELATED TRIPS:

- Film forum
- Barcelona and **Todo sobre mi madre** locations

REQUIRED READINGS:

[All required readings can be found in the course reader. The readings listed for a particular session must be completed **before** coming to class that day].

- Allinson, M. (2003). *Un laberinto español: las películas de Pedro Almodóvar*. Ocho y Medio, Libros de cine. (pp.56-68).
- Aprendercine.com (2019, December 26). *TIPOS DE PLANOS más usados en CINE y TELEVISION + 5 TIPS* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=WsCETCsKkGE>
- Arocena, C (1996) Victor Erice. Madrid (pp.77-111).
- Bejarano Bella, J. F. (2015). *Los Santos Inocentes: desigualdad e injusticia social en la España rural del franquismo*. Los Santos Inocentes: desigualdad e injusticia social en la España rural del franquismo, (pp. 83-95)
- Compitello, M. A., & Larson, S. (2001). A ambos lados de la pantalla con Iciar Bollain. *Arizona Journal of Hispanic Cultural Studies*, 5(1), 195-202.

- Elices, R. (2022, 27 marzo). Premios Oscar | De Garci a Almodóvar, España en los Oscar. *RTVE.es*. Recuperado 8 de mayo de 2023, <https://www.rtve.es/television/20220327/oscar-premios-almodovar-todo-sobre-madre/2087371.shtml>
- Estévez-Baeza, G. (2019). Cineastas Emergentes: Mujeres en el cine del siglo XXI. *Comunicación y medios*, 28(39), 210-211.
- Feenstra, P. (2007) Fernando León de Aranoa, Autor de un género: Cámaras intimistas sobre la marginalidad en el cine español en *Miradas Glociales: cine español en el cambio de milenio*. Madrid: Iberoamericana Editorial. (pp.201-217)
- García Gil, L. (2018). Carlos Saura: el cineasta de la memoria. *Carlos Saura*, (pp.25-29; pp.131-135)
- Gil, K. S. (2000). La posguerra vista por Luis García Berlanga: "¡ Bienvenido, Mister Marshall! en *La historia a través del cine: Europa del Este y la caída del muro, el franquismo* (pp. 57-80). Servicio de Publicaciones.
- Guelbenzu, J. M. (1998) Fernando León de Aranoa: Barrio. *Revista de libros*, 23. Fundación Caja Madrid. (pp 50)
- Heredero, C. (1999) *20 nuevos directores de cine español*. Madrid: *Cine y comunicación*. Alianza Editorial. (pp.11-25; pp.31-43; pp.104-119; pp.188-215; pp.248-273)
- Leinen, F. (2009). " Hola, estáis en vuestra casa": la negociación de conflictos culturales, étnicos y de género en Flores de otro mundo de Iciar Bollain. *Iberoamericana* (2001-), 9(34), 89-101.
- Luque Carreras, J. A. (2015). El cine negro español, (pp.73-88) Manrubia A. M. (2013). La representación femenina en el cine de Pedro Almodóvar: marca de autor. (pp.56-68)
- Manrubia, A. M. (2013). La representación femenina en el cine de Pedro Almodóvar: marca de autor (pp.281-285)
- Noriega, J. L. S. (2017). *Universo Almodóvar: estética de la pasión en un cineasta posmoderno*. Alianza editorial. (pp.450 - 455)
 - Rodríguez, M. P. (2016). El mal en la sociedad española contemporánea. El cine negro de Enrique Urbizu. *Pasavento. Revista de Estudios Hispánicos*, 4(1), 139-155.
- Thibaudeau, P. (2007). ¿Hacia un nuevo realismo social en el cine español?. In *Cine, Nación (es) y nacionalidades (es) en España* (pp. 233-248).
- UTRAY F. (UC3M). (2023, June 9). *Video ensayo 2. Ejemplo de video ensayo* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=LC-YgCHOQpM>
- UTRAY F. (UC3M). (2023b, June 9). *Video ensayo 5. La locución* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=Og_TcEV1EDA
- UTRAY F. (UC3M). (2023c, June 9). *Video ensayo 7. Organización del material* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=waZYBIMwCRQ>
- Vidal, A. S. (1993). El cine español y la transición. *Artigrama: Revista del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza*, (10), 507-522. Zavala, J; Castro-Villacañas, E; Martínez A.C (2007) *El cine español contado con sencillez*. Madrid: Maeva, (pp 7-20; 39-46; 56-69; 78-82; 105-108)

RECOMMENDED READINGS:

- Aguilar, P., & Carrasco, P. A. (1998). *Mujer, amor y sexo en el cine español de los' 90* (Vol. 118). Editorial Fundamentos.
- Arconada, A & López V. T. (2006) Viridiana en *Rodajes al borde de un ataque de nervios*. T & B Ed. (pp.153-170)
- Arconada A. & López V... T. (2006) Mujeres al borde de un ataque de nervios en *Rodajes al borde de un ataque de nervios*. T & B Ed. (pp. 336-348)
- Arocena, C. (1996) *Víctor Erice*. Madrid: Cátedra
- Barreto, R. & Gordillo, I. (2021). Presencia de mujeres inmigrantes latinoamericanas en el cine español. *Revista FAMECOS*. <https://doi.org/10.15448/1980-3729.2021.1.41576>
- Borau, J. L. (1998). Diccionario del Cine Español (Madrid: Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España/Alianza Editorial). *Diccionario del cine español*.
- Caparrós, J.M. (2018) *Historia del cine español*. Madrid: T & B Ed.
- Escudero, J. (1998). Rosa Montero y Pedro Almodóvar: miseria y estilización de la movida madrileña. *Arizona Journal of Hispanic Cultural Studies*, 2(1), (pp.147-161)
- García de Dueñas, J. (2008) *Cine español: una crónica visual desde 1896 hasta nuestros días*, Barcelona: Lunwerg.
- Gil, A. (2009) *La censura cinematográfica en España*. Barcelona: Ediciones B

- Gubern, R. (coord) (2004) *Historia del cine español*. Madrid: Cátedra
- Imbert, G. (2014). Cine quinqu e imaginarios sociales. Area abierta. https://doi.org/10.5209/rev_arab.2015.v15.n3.48937
- Jordan, B.; Allison, M. (2005): "Film Studies Basics: Technique, Narrative and Style", in *Spanish Cinema: A Student's Guide*. London: Hodder Arnold.
- Kaplan, E. (1998) *Las mujeres y el cine. A ambos lados de la cámara*. Madrid: Cátedra
- Lapaz Castillo, L., & Sánchez Navarro, J. (2015). ¿Cómo analizar una película desde el punto de vista narrativo? *¿Cómo analizar una película desde el punto de vista narrativo?*
- Noriega, J. L. S. (Ed.). (2020). *Cine español en la era digital: emergencias y encrucijadas*. Laertes.
- Noriega, J.L. S. (2002) *Historia del cine*. Madrid: Alianza
- Ortiz-València, S. (2021). Quinqui Film in Spain: Peripheries of Society and Myths on the Margins ed. by Jorge González del Pozo. *Hispania*, 104(1), 130-131.
- Palacio, M. (Ed.). (2011). *El cine y la transición política en España:(1975-1982)*. Madrid: Ed. Biblioteca Nueva.
- Pérez, J. (ed.), (1997) *Antología crítica del cine español (1906-1995)*. Madrid: Cátedra
- Strauss, F., & Almodóvar, P. (2001). *Conversaciones con Pedro Almodóvar*. Madrid: Akal.
- Torreiro, M. (2009) ¿Una dictadura liberal? En *Historia del cine español*. Madrid: Cátedra (pp 295-304)

RECOMMENDED LINKS:

[Web de la asociación española de historiadores de cine](#)

[Web de la Filmoteca española](#)

[Imprescindibles: ¿Quién fue Pilar Miró?](#). En RTVE a la carta