

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 and the economic growth in the 1990's. The course will address cultural stereotypes, definitions of self/other, as well as notions of "nationality", social differences, gender issues, terrorism, 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.

CREDITS: 3 credits

CONTACT HOURS: 45 hours

LANGUAGE OF INSTRUCTION: Spanish

PREREQUISITES: None

METHOD OF PRESENTATION:

Classes will combine guided film screenings, lectures, discussions, field studies, and student presentations. Lectures will include 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, to which assistance is compulsory. Viewing guides will be prepared by the professor to guide the discussion on films. Students will write 3 300 word short film reviews and a 1500 word final paper analyzing a Spanish film related to the contents of the course.

REQUIRED WORK AND FORM OF ASSESSMENT:

- Class participation (10%): **Material preparation, completed reading before class, and collaborative group work.**
- Written assignments (30%) (Film reviews 10%; Final paper 20%)
- Midterm exam (25%): **(A multiple choice test on the argument and two essay questions in which students analyze the contents of the course)**
- Final exam (25%): **(A multiple choice test on the argument and two essay questions in which students analyze the contents of the course)**
- Oral presentation (10%): **Each student will give a 10 minute presentation of their final paper, summarizing their analysis of their chosen film.**

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:

Attendance is mandatory for all IES Abroad classes, including course-related trips. Any exams, tests, presentations, or other work missed due to student absences can only be rescheduled in cases of documented medical or family emergencies. If a student misses more than three classes in any course 3 percentage points will be deducted from the final grade for every additional absence. Seven absences in any course will result in a failing grade.

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.	Sánchez Noriega, J. L. (2002) <i>Historia del cine. Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión</i> . Madrid: Alianza Editorial P.26-45; 58-72
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.	
Session 4	Spanish film before 1975 I. Film promotion and censorship under Franco.	Zavala, J; Castro-Villacañas, E; Martínez A.C (2007) <i>El cine Español contado con sencillez</i> . Madrid: Maeva 60-69; 80-82; 105-108
Session 5	Spanish film before 1975 II: Official and dissident cinema part 1. Discussion: <i>Welcome, Mr. Marshall</i> . 1952 (Luis García Berlanga)	Sojo Gil, K. (2014) <i>El cine de Berlanga y su proyección internacional en Brocar: cuadernos de investigación histórica</i> . P. 241-254. Universidad de la Rioja
Session 6	Spanish film before 1975 III: Official and dissident cinema part 2. Discussion: <i>Viridiana</i> 1961, Luis Buñuel	<ul style="list-style-type: none"> Torreiro, C. (2009) <i>¿Una dictadura liberal?</i> En <i>Historia del cine español</i>. Madrid: Cátedra: 295-304 Arconada, A y López Velayos, T. (2006) <i>Viridiana en Rodajes al borde de un ataque de nervios. El cine español se confiesa</i>. Madrid: T & B Editores 153-170
Session 7	Metaphor as political commentary I. <i>El espíritu de la colmena</i> (Erice, 1973)	<ul style="list-style-type: none"> Ballesteros, I. (1996) <i>Las niñas del cine español: La evasión infantil en “El espíritu de la colmena”, “El Sur” y “Los años oscuros”</i> en <i>Revista Hispánica moderna</i>, año 49, No 2: 232-242 Colmeiro, J (2011): <i>¿Una nación de fantasmas?: apariciones, memoria histórica y olvido en la España postfranquista</i> [artículo online], 452oF. <i>Revista electrónica de teoría de la literatura y literatura comparada</i>, 4 : 17-34
Session 8	Metaphor as political commentary II. Short film (screened in class) and discussion: <i>La cabina</i> (Antonio Mercero, 1972).	Colmeiro, J (2011): <i>¿Una nación de fantasmas?: apariciones, memoria histórica y olvido en la España postfranquista</i> [artículo online], 452oF. <i>Revista</i>

		electronica de teoría de la literatura y literatura comparada, 4 : 17-34
Session 9	Transition to Democracy. Discussion: Deprisa, deprisa / Hurry, Hurry (Carlos Saura, 1981)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Carlos Saura en Versión Española sobre Deprisa, Deprisa</i>. 2014. TVE • Woods Peiró, E. (2011) <i>La sombra racial transgénica en El cine y la transición política en España (1975-1982)</i> Madrid: Siglo veintiuno. 162-165
Session 10	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.	
Session 11	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.	<ul style="list-style-type: none"> • Sánchez Vidal, A. (1993) <i>El cine español y la transición</i> en Artigrama nº10. Zaragoza. 507-517 • Antoine, J. (2000) <i>Literatura y cine en España (1975-1995)</i> Madrid: Cátedra. 156-160
Session 12	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). The identification of Madrid with the liberation of the female	Escudero, J. (1998) <i>Rosa Montero y Pedro Almodóvar: Miseria y estilización de la movida madrileña</i> en Arizona Journal of Hispanic Cultural Studies. Vol. 2 pp 147-161
Session 13	Family roots of Spanish women. Rural tradition and urban culture: transformations of the mentality and the role of women in modern-day society. <i>Volver</i> (2006). Preparation for Midterm exam: review the contents in the midterm exam.	Allinson, M. (2003). <i>Un laberinto español</i> . Madrid: Ocho y medio 111-157 (Chapter 4)
Session 14	Midterm	
Session 15	The evolution of post-Franco Spain in Almodóvar's films. Creating a new stereotype for international consumption.	Allinson, M. (2003). <i>Un laberinto español</i> . Madrid: Ocho y medio 111-157
Session 16	After 1992: ¿A new Spain? Discussion: Jamón, Jamón (Bigas Luna, 1992).	<ul style="list-style-type: none"> • Heredero, Carlos (1999) <i>20 nuevos directores de cine español</i>. Madrid: Cine y comunicación. Alianza Editorial. P. 11-25 • Sánchez Noriega, J. L. (2002) <i>Historia del cine. Teoría y géneros cinematográficos</i>,

		fotografía y televisión. Madrid: Alianza Editorial P.563-571
Session 17	Hybrids: genre film in Spanish cinema. Reconfiguring the Spanish myth for a globalized Europe. Postmodernism and urban culture in Spanish film. Discussion: El día de la Bestia (Álex de la Iglesia, 1995)	<ul style="list-style-type: none"> Monterde, J.E (2007) <i>Miradas hacia el cine español contemporáneo</i> en Miradas Glociales: cine español en el cambio de milenio. Madrid: Vervuert Iberoamericana P.29-37 Angulo, J y Santamaría A. (2012) <i>Alex de la Iglesia. La pasión de Rodar</i>. San Sebastián: Fundación Filmoteca Vasca P. 175-197
Session 18	The tradition of social film in Spain I Discussion: Días contados (Imanol Uribe, 1994). The underground outlaws. Drug addiction, prostitution and terrorism	Zavala, J; Castro-Villacañas, E; Martínez A.C (2007) <i>El cine Español contado con sencillez</i> . Madrid: Maeva 261-264
Session 19	The tradition of social film in Spain II. Discussion: Barrio (León, 1998). Youth culture in contemporary Spain and Spanish film	<ul style="list-style-type: none"> Guelbenzu, J. M. (1998) <i>Fernando León de Aranoa: Barrio</i>. Revista de libros. No. 23. Fundación Caja Madrid. Pp 50 Feenstra, P. (2007) <i>Fernando León de Aranoa, Autor de un género: Cámaras intimistas sobre la marginalidad en el cine español</i> en Miradas Glociales: cine español en el cambio de milenio. Madrid: Vervuert Iberoamericana P.201-217
Session 20	Representing women in Spanish film Solas (Zambrano, 1998) Women in contemporary Spain	Berger, Verena. (1999) <i>La soledad a través de la cámara: Solas</i> (1999) en Foro hispánico: Miradas sobre pasado y presente del cine español (1990-2005) Amsterdam - New York, NY 2008 : Rodopy pp. 165-179
Session 21	Documentary film in Spain: New visions of reality. En construcción (José Luis Guerín, 2000) Course related trip: Visit to the Raval	<ul style="list-style-type: none"> Pérez J, Guerin, Guerin, J.L, Quinto, M, Comín, T (2002). El ciervo. Año 51. No 619. 30-33 Canet Centellas, FJ. (2013). La fricción entre el azar y lo controlado en el cine de José Luis Guerin. Archivos de la Filmoteca. P:145-159
Session 22	Course-related trip: Visit to the Raval Visit to the film locations "En Construcción". Students will take pictures and talk about gentrification as a phenomenon in the Raval.	
Session 23	Presentations 1 Each student will give a 10 minute presentation of their final paper, summarizing their analysis of their chosen film.	

Session 24	Presentations 2 Each student will give a 10 minute presentation of their final paper, summarizing their analysis of their chosen film.	
-------------------	---	--

Final exam

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. Madrid: Ocho y medio 111-157
- Angulo, J y Santamaría A. (2012) Alex de la Iglesia. La pasión de Rodar. San Sebastián: Fundación Filmoteca Vasca P. 175-197
- Antoine, J. (2000) Literatura y cine en España (1975-1995) Madrid: Cátedra. 156-160
- Arconada, A y López Velayos, T. (2006) Viridiana en Rodajes al borde de un ataque de nervios. El cine español se confiesa. Madrid: T & B Editores 153-170
- Ballesteros, I. (1996) Las niñas del cine español: La evasión infantil en “ El espíritu de la colmena”, “El Sur” y “Los años oscuros” en Revista Hispánica moderna, año 49, No 2: 232-242
- Berger, Verena. (1999) La soledad a través de la cámara: Solas (1999) en Foro hispánico: Miradas sobre pasado y presente del cine español (1990-2005) Amsterdam - New York, NY 2008 : Rodopy pp. 165-179
- Canet Centellas, FJ. (2013). La fricción entre el azar y lo controlado en el cine de José Luis Guerin. Archivos de la Filmoteca. P:145-159
- Carlos Saura en Versión Española sobre Deprisa, Deprisa. 2014. TVE
- Colmeiro, J (2011): ¿Una nación de fantasmas?: apariciones, memoria histórica y olvido en la España postfranquista [artículo online], 452oF. Revista electronica de teoría de la literatura y literatura comparada, 4 : 17-34
- Colmeiro, J (2011): ¿Una nación de fantasmas?: apariciones, memoria histórica y olvido en la España postfranquista [artículo online], 452oF. Revista electronica de teoría de la literatura y literatura comparada, 4 : 17-34
- Escudero, J. (1998) Rosa Montero y Pedro Almodóvar: Miseria y estilización de la movida madrileña en Arizona Journal of Hispanic Cultural Studies. Vol. 2 pp 147-161
- Feenstra, P. (2007) *Fernando León de Aranoa, Autor de un género: Cámaras intimistas sobre la marginalidad en el cine español* en Miradas Glocles: cine español en el cambio de milenio. Madrid: Vervuert Iberoamericana P.201-217
- Guelbenzu, J. M. (1998) Fernando Leon de Aranoa: Barrio. Revista de libros. No. 23. Fundación Caja Madrid. Pp 50
- Heredero, Carlos (1999) 20 nuevos directores de cine español. Madrid: Cine y comunicación. Alianza Editorial. P. 11-25
- Monterde, J.E (2007) *Miradas hacia el cine español contemporáneo* en Miradas Glocles: cine español en el cambio de milenio. Madrid: Vervuert Iberoamericana P.29-37
- Pérez J, Guerin, Guerin, J.L, Quinto, M, Comín, T (2002) Jose Luis Guerin: Jamás se me ocurren películas caras. El ciervo. Año 51. No 619. 30-33
- Sánchez- Navarro, J y Lapaz, L (2015): ¿Cómo analizar una película desde el punto de vista narrativo? Barcelona: Editorial UOC
- Sánchez Noriega, J. L. (2002) Historia del cine. Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión. Madrid: Alianza Editorial P.26-45; 58-72; 563-571;
- Sánchez Vidal, A. (1993) El cine español y la transición en Artígrama nº10. Zaragoza. 507-517
- Sojo Gil, K. (2014) *El cine de Berlanga y su proyección internacional* en Brocar: cuadernos de investigación histórica. P. 241-254. Universidad de la Rioja.
- Torreiro, C. (2009) ¿Una dictadura liberal? En Historia del cine español. Madrid: Cátedra: 295-304
- Woods Peiró, E. (2011) La sombra racial transgenérica en El cine y la transición política en España (1975-1982) Madrid: Siglo veintiuno. 162-165

- Zavala, J; Castro-Villacañas, E; Martínez A.C (2007) El cine Español contado con sencillez. Madrid: Maeva 60-69; 80-82; 105-108
- Zavala, J; Castro-Villacañas, E; Martínez A.C (2007) El cine Español contado con sencillez. Madrid: Maeva 261-264

RECOMMENDED READINGS:

- Aguilar, C. (2007) Guía del cine español. Madrid: Cátedra
- Aguilar, C. (1998) Pilar, mujer, amor y sexo en el cine español de los 90. Madrid: Fundamentos
- Arocena, C. (1996) Víctor Erice. Madrid: Cátedra
- Borau, J. L. (coord). (1998) Diccionario del cine español. Madrid: Alianza
- Caparrós, J.M. (2007) Historia del cine español. Madrid: T & B editores.
- García de Dueñas, J. (2008) Cine español: una crónica visual desde 1896 hasta nuestros días, Barcelona: Lunwerg.
- García Fernández, E. C. (2003) "La producción de cine en España en la década de los 90" VII ciclo de otoño de comunicación. Madrid
- Gil, Alberto (2009) La censura cinematográfica en España. Barcelona: Ediciones B
- Gubern, R. (coord) (2004) Historia del cine español. Madrid: Cátedra
- Imbert, G. (2010) Cine e imaginarios sociales: el cine posmoderno como experiencia de los límites (1990-2010) Madrid: Cátedra, Signo e Imagen.
- Kaplan, E. (1998) La mujeres y el cine. A ambos lados de la cámara. Madrid: Cátedra
- Pérez Perucha, J. (ed.), (1997) Antología crítica del cine español 1906-1995. Madrid: Cátedra/Filmoteca
- Sánchez Noriega, J.L. (2002) Historia del cine. Madrid: Alianza
- Strauss, F. (2001) Conversaciones con Pedro Almodóvar, Madrid: Akal

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