

SAMPLE

NYU Madrid

SPAN-UA 9361 / DRLIT-UA 9551.M01

Spanish Culture Through Cinema

Instructor Information

- Name: Carlos Vela

Course Description

El objetivo básico del curso es ofrecer a los estudiantes un análisis formal y teórico de algunos de los filmes españoles más significativos de las últimas décadas, resaltando la gran variedad genérica y estilística de la producción cinematográfica española reciente.

En el análisis de los filmes se dará una capital importancia a los aspectos formales que hacen del arte cinematográfico una forma autónoma de expresión (la planificación, la angulación, la iluminación, etc.); además dichos componentes puramente formales serán profundizados al ser puestos en contacto con otros horizontes de interpretación tales como la historia, el mito, los símbolos, las artes plásticas y la literatura.

El curso tiene un carácter especialmente multidisciplinar, como no puede ser de otra forma tratándose del cine, dadas las diversas disciplinas que participan en este arte desde su origen. La intermedialidad será una de las fuentes principales de inspiración de este curso.

Tanto en las lecturas obligatorias como en los análisis de las películas se tomará en seria consideración el trabajo teórico, para el que se utilizarán fuentes heterogéneas. Dicho trabajo no se realizará con una introducción teórica separada del análisis de los textos filmicos, sino que se integrará en el estudio de cada película, en función de las necesidades de cada texto.

Para el comentario de determinados temas se verán películas enteras que después serán trabajadas con detenimiento, mientras que en otros casos se verán partes significativas de determinadas películas cuya relevancia merecerá mención pero que por carencia de tiempo no serán vistas íntegramente.

Dentro del cine actual, se dará especial relevancia a la figuras de Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar y Alberto Rodríguez, pues son los directores más relevantes del cine español actual.

SAMPLE

- Co-requisite or prerequisite: *Prerequisite of SPAN-UA 100 or to be taken concurrently with SPAN-UA 9100.*
- Class meeting days and times: Monday 18:00 to 20:45.

Desired Outcomes

Al final del semestre los estudiantes podrán dominar:

- El lenguaje formal del cine en español.
- Las principales tendencias del cine español actual.
- La teoría del pastiche de F. Jameson.
- La teoría de lo grotesco de M. Bajtín.
- La interpretación mitocrítica de los textos fílmicos, entendiendo como diversas tradiciones se manifiestan en los mismos.
- La teoría de lo siniestro de Freud.
- El contexto social e histórico necesario para la interpretación de las películas.
- La intermedialidad en los textos fílmicos.

Assessment Components

Participación – 10 %

Es importante tener una actitud positiva y participativa en clase. La distracción en clase a causa de ordenadores o teléfonos móviles será seriamente penalizada en la nota final de participación.

Examen parcial - 20%

- En este examen se escribirá un ensayo sobre el cine de Pedro Almodóvar en el que se combinará el análisis de los filmes con los textos teóricos de Jameson y Bakhtine.

Trabajo de investigación-----30% (7 páginas)

Trabajo de narratología de comparación de textos literarios y textos fílmicos.

Reseña – 20 % (3 páginas)

Reseña sobre un aspecto de un filme que haya llamado especialmente la atención del estudiante. La interpretación es más personal que en los otros trabajos pero siempre habrá de estar sustentada en imágenes del texto fílmico y nunca habrá de caer en juicios puramente personales.

SAMPLE

Trabajo sobre el final del curso – 20% (2 páginas)

El profesor entregará una pregunta sobre la parte final del curso y los estudiantes habrán de contestarla en el plazo de una semana.

Grading of Assignments

The grade for this course will be determined according to the following formula:

Assignments/Activities	% of Final Grade
Participación	10.00%
Examen parcial	20.00%
Trabajo de investigación	30.00%
Ensayo breve	20.00%
Trabajo final	20.00%

Failure to submit or fulfill any required course component will result in failure of the class, regardless of grades achieved in other assignments.

Letter Grades

Letter grades for the entire course will be assigned as follows:

Letter Grade	Points	Percent
A	4.0	100 – 93
A-	3.7	92 – 90
B+	3.3	89 – 87
B	3.0	86 – 83
B-	2.7	82 – 80
C+	2.3	79 – 77
C	2.0	76 – 73
C-	1.7	72 – 70

SAMPLE

Letter Grade	Points	Percent
D+	1.3	69 – 67
D	1.0	66 – 60
F	0.0	59 – 0

Course Schedule

Topics and Assignments

Week/Date	Topic	Reading
PRIMERA SECCIÓN: EL CINE DE ALMODÓVAR		
Session 1, January 31st	Presentación del curso <u>QUE HE HECHO YO PARA MERECEER ESTO</u> (Pedro Almodóvar, 1983) Cuestionario sobre esta película.	
Session 3, February 3rd	<u>MUJERES AL BORDE DE UN ATAQUE DE NERVIOS</u> (Almodóvar, 1988): Los estudiantes ven este film en clase y completan un cuestionario en grupos que será corregido p'or el profesor. Esta clase se completará con la asistencia a dos charlas organizadas por NYU Madrid y el visionado de un estreno de cine español.	LEER ANTES DE ESTA CLASE TEXTO DE BAJTÍN: Bajtín, Mikhail. <u>La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento : el contexto de Francois Rabelais</u> , Madrid: Alianza Editorial: 1987, pp. 24-53
Session 3, February 10th	RECAPITULACIÓN DEL CINE DE ALMODÓVAR COMENTARIO DE <u>¿QUE HE HECHO YO ...?:</u> El contexto:” La Movida” y el “pop”.	LEER ANTES DE ESTA CLASE: TEXTO DE JAMESON: Jameson, Fredrick. “Postmodernismo y sociedad de consumo” en <u>La postmodernidad</u> . Ed. Hal Foster. Barcelona: Kairós, 1985, pp 165-175.

SAMPLE

	<p>Teoría: Parodia y pastiche. Teoría: El cuadrángulo de Greimas y los géneros en Almodóvar.</p> <p>COMENTARIO DE <u>VOLVER</u> Comparación de <u>VOLVER CON ¿QUE HE HECHO YO...?</u></p> <p>Teoría: la tragedia según Freud y Aristóteles. Componentes trágicos en Almodóvar.</p> <p>PANORAMICA DEL CINE DE ALMODOVAR: Panorámica de la producción de Pedro Almodóvar..</p>	<p>____. "On Raymond Chandler" (Southern Review, 1970), pp 624-650.</p> <p>VER ANTES DE ESTA CLASE <u>VOLVER</u> (Pedro Almodóvar, 2006)</p>
<p>SEGUNDA SECCIÓN: CINE Y LITERATURA</p>		
<p>Session 4, February 17th</p>	<p><u>LA LENGUA DE LAS MARIPOSAS</u> (José Luis Cuerda, 1999)</p> <p>Narratología. Cine y literatura. Recuperación de la memoria histórica.</p>	<p>VER Y LEER ANTES DE CLASE <u>LA LENGUA DE LAS MARIPOSAS</u> (José Luis Cuerda, 1999)</p> <p>"LA LENGUA DE LAS MARIPOSAS" (CUENTO) (pp. 23-39)</p> <p>"UN SAXO EN LA NIEBLA" (CUENTO) (pp. 43-61)</p> <p>"CARMÍÑA" (CUENTO) (pp. 101-106)</p> <p>Estos cuentos se encuentran en Manuel Rivas. <u>¿Qué me quieres amor?</u> Madrid: Santillana, 1998.</p>
<p>Session 5, February 24th</p>	<p><u>EL SUR</u> (V́ctor Erice, 1983)</p> <p>La fotografía. La iluminación. Luces y sombras (f́sicas y metaf́ricas). Erice y la pintura barroca. La melancolía en ambos textos.</p>	<p>LEER ANTES DE ESTA CLASE Adelaida García Morales. <u>El sur (seguido de Bene)</u>. Barcelona: Anagrama, 1985. (EL SUR)</p>

SAMPLE

Session 6, March 2 nd ,	<u>EL SUR</u> Narratología. Cine y pintura. Cine y literatura.	LEER ANTES DE ESTA CLASE Adelaida García Morales. <u>El sur (seguido de Bene)</u> . Barcelona: Anagrama, 1985. (BENE)
TERCERA SECCIÓN: EL MAL LLAMADO CINE SOCIAL Y OTROS GENEROS		
Session 7, March 9 th , FRIDAY	<u>LUIS BUÑUEL Y LOS OLVIDADOS</u> (1950): Tomamos un antecedente relevante del cine social de niños, y aprovechamos la oportunidad para introducir a los estudiantes en la obra de uno de los más importantes cineastas de todos los tiempos.	EXAMEN PARCIAL
Session 8, March 16 th	A través de SIETE VÍRGENES (Alberto Rodríguez, 2005): trabajaremos con uno de los temas más privilegiados por el llamado cine realista, o sea, la marginación de los niños y adolescentes.	LEER Y VER ANTES DE CLASE Poyato, Pedro. "Circuito enunciativo de agresión y mundo originario en <i>Los olvidados</i> de Buñuel". <i>Pandora, Rupture(s)</i> , 6, 171-190. <u>EL BOLA(2000)</u>
Session 9, March 23 th	A través de TE DOY MIS OJOS trabajaremos con la violencia machista y con la fuerte concienciación que ha habido en las últimas décadas en ciertos sectores de la sociedad española en esta materia.	VER Y LEER ANTES DE ESTA CLASE Molina, Mar. "Entrevista con Alicia Luna". <u>El inconformista digital</u> (2 páginas). Copia del profesor en WORD para NYU Classes. VV. AA. "Dossier sobre te doy mis ojos" <i>Mucho más que cine</i> . 23 páginas) Copia del profesor en PDF para NYU Classes. <u>TE DOY MIS OJOS</u> (2003)

SAMPLE

<p>Session 10, March 30th</p>	<p>RECAPITULACIÓN DEL LLAMADO CINE SOCIAL:</p> <p>Incidencia de lo grotesco en la crítica social.</p> <p>Reconsideración de los aspectos formales del cine a través de <u>Los olvidados</u>.</p> <p>Comparación de <u>Siete vírgenes</u>, y <u>El Bola</u> con <u>Los olvidados</u> de Buñuel</p>	<p>SE ENTREGA EL TRABAJO DE NARRATOLOGÍA</p> <p><u>Opción A: Sobre <i>El Sur</i>.</u></p> <p><u>Opción B: Sobre <i>La lengua de las mariposas</i>.</u></p>
<p>Session 11, April 13th</p>	<p><u>ISLA MÍNIMA</u></p> <p>El cine policiaco en la actualidad.</p> <p>Relecturas de la transición española.</p> <p>La ambigüedad del cine de Alberto Rodríguez.</p>	<p>LEER ANTES DE CLASE EN RELACIÓN CON <i>ISLA MÍNIMA</i></p> <p>Vela Bueno, José Carlos. "Sobre <i>Isla Mínima</i> de Alberto Rodríguez".</p> <p>Puente atlántico del siglo XXI. El boletín multidisciplinar de la asociación de licenciados y doctores españoles en Estados Unidos. 26 (2016): 69-72.</p> <p>LEER ANTES DE CLASE EN RELACIÓN CON EL <i>DÍA DE LA BESTIA</i></p> <p>Fajardo, C. (2012). "Lo sublime en la cultura del mercado". <i>Sinapsis</i>, 4 (4): pp. 178-195.</p>
<p>Session 12, April 20th</p>	<p><u>EL DÍA DE LA BESTIA</u> (Alex de la Iglesia, 1995):</p> <p>Analizamos como la tradición grotesca de la literatura y el arte español se refleja en esta obra de apariencia tan distinta de dicha tradición.</p> <p>Lo sublime postmoderno.</p>	<p>LEER ANTES DE ESTA CLASE:</p> <p>Murcia Serrano, Inmaculada. "Lo sublime de Edmund Burke y la estetización postmoderna de la tecnología". <i>Fedro. Revista de estética y teoría de las artes</i>, 8 (2009): pp. 17-38.</p>
<p>CUARTA SECCIÓN: CINE COMERCIAL Y MITOS; EL CINE DE AMENABAR</p>		
<p>Session 13, April 27th</p>	<p><u>TESIS</u> (Amenábar, 1996)</p> <p>La escopofilia en <u>Tesis</u> y en <u>Rear Window</u>.</p> <p>Introducción al suspense.</p>	<p>VER Y LEER EN RELACIÓN CON REAR WINDOW Y TESIS:</p> <p><u>REAR WINDOW</u> (Hitchcock, 1954)</p> <p>Gubern, Román. "La ventana indiscreta" en <u>Máscaras de Ficción</u>.</p>

SAMPLE

	El suspense en el cine de Amenábar.	<u>Barcelona: Anagrama, 2002, pp. 198-205.</u> Gubern, Román. "En el umbral de la caverna". <i>Espejo de fantasmas</i> . Madrid: Espasa Calpe, 1993, PP. 9-17. Most, Jacob. <u>Así se crea cine</u> . Barcelona: Editorial Rosaljai, 1997, pp. 64-66.
Session 14, May 4th	<u>LOS OTROS</u> (Alejandro Amenábar, 2000) Cine de entretenimiento e inconsciente del espectador. Los siniestro en <u>Los otros</u> .	Freud, Sigmund. <i>Lo siniestro. Obras completas</i> , pp. 1-14. Editorial Electrónica Librodot. Copia del profesor en PDF para NYU classes.

El 11 de mayo se entrega el trabajo final comprensivo sobre las últimas clases

Required Co-curricular Activities

Miércoles 5 de febrero, 2:30-3:30 pm

Professor James D. Fernández.

When the Spaniards Were the Immigrants: The Invisible Spanish Diaspora to the Americas (in English)

For most of its history, Spain has been a net exporter of population, a nation much more of emigrants, than immigrants. Attention to the Spanish conquest and colonization of the Americas has often eclipsed the fact that many more Spaniards (roughly 6 million poor peasants and industrial workers) crossed the Atlantic AFTER the independence of the Latin America Republics than during the entire colonial period. Taking advantage of the exhibition I co-curated, titled "Emigrantes Invisibles: Spaniards in the United States" (Centro Cultural Conde Duque, 23 January – 12 April), in this talk I will discuss this invisible history and its resonance (or lack thereof) in contemporary Spain.

Miércoles 26 de febrero, 2:30-3:30 pm

Professor Isabel Cadenas Cañón.

Feminist Mobilizations in Contemporary Spain (in English)

On March 8, 2018, several foreign newspapers, from *The Washington Post* to *Le Monde* to *The Guardian*, devoted several articles to analyzing what had happened in Spain that day: for the first time in the history of the country, women had gone on strike. Often thought to be living in quite a *machista* country, Spanish women managed to turn their struggle into "the epicenter of feminism," as *El País* titled their op-ed the following day. What led to that strike?

Actividad Cultural - Cine:

Iremos en grupo a ver una película de estreno en un cine de Madrid. Esto se hará en fecha y hora convenida por todos.

SAMPLE

Course Materials

Required Textbooks & Materials in NYU Classes

- Bajtín, Mikhail. La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento : el contexto de Francois Rabelais, Madrid: Alianza Editorial: 1987, pp. 24-53
- Fajardo, C. (2012). “Lo sublime en la cultura del mercado”. *Sinapsis*, 4 (4): 178-195.
- Freud, Sigmund. Lo siniestro. Obras completas, pp. 1-14. Editorial Electrónica Librodot. (www.ucm.es/data/cont/docs/119-2014-02-23-Freud.LoSiniestro.pdf)
- García Morales, Adelaida. El sur (seguido de Bene). Barcelona: Anagrama, 1985.
- Gubern, Román. “La ventana indiscreta” en Máscaras de Ficción. Barcelona: Anagrama, 2002, pp. 198-205.
- _____. “En el umbral de la caverna”. *Espejo de fantasmas*. Madrid: Espasa Calpe, 1993,

PP. 9-17.

- Jameson, Fredrick. “On Raymond Chandler”. *Southern Review*, (1970), 624-650.
- _____. “Postmodernismo y sociedad de consumo” en La postmodernidad . Ed. Hal Foster. Barcelona: Kairós, 1985, 165-175.
- Molina, Mar. “Entrevista con Alicia Luna”. El inconformista digital. (elinconformistadigital.com/2003/11/24/entrevista-a-alicia-luna-coguionista-de-te-doy-mis-ojos-por-mar-molina/)
- Most, Jacob. Así se crea cine. Barcelona: Editorial Rosaljai, 1997, pp. 64-66.
- Murcia Serrano, Inmaculada. “Lo sublime de Edmund Burke y la estetización postmoderna de la tecnología”. *Fedro. Revista de estética y teoría de las artes*, 8 (2009): pp. 17-38.
- Poyato, Pedro. . “Circuito enunciativo de agresión y mundo originario en *Los olvidados* de Buñuel”. *Pandora, Rupture(s)*, 6, 171-190.

SAMPLE

- Rivas, Manuel. ¿Qué me quieres amor? Madrid: Santillana, 1998.
- Vela Bueno, José Carlos. "Sobre *Isla Mínima* de Alberto Rodríguez". *Puente atlántico del siglo XXI. El boletín multidisciplinar de la asociación de licenciados y doctores españoles en Estados Unidos*. 26 (2016): 69-72.
- VV. AA. "[Dossier sobre te doy mis ojos](http://muchomasquecine.com/documentos/material/3_Tedoymisojos.pdf)" *Mucho más que cine*.(23 páginas). (muchomasquecine.com/documentos/material/3_Tedoymisojos.pdf)

Optional Textbooks & Materials

- Arocena, Carmen. Víctor Erice (Madrid, 1996).
- Baudrillard, Jean. El otro por sí mismo (Barcelona, 1988).
- Burch, Noël. Praxis del cine (Madrid, 1985).
- Camino, Jaime. El oficio de director de cine (Madrid, 1999).
- Caparrós Lera, Ángel. El cine español de la democracia (Barcelona: 1992).
- Carmona, Ramón. Cómo se comenta un texto fílmico (Madrid, 1993).
- Chatman, Seymour. Coming to Terms. The Rhetoric of Narrative in Fiction and Film (New York, 1990)
- D'Lugo, Marvin. The films of Carlos Saura. (Princeton, 1991).
- Helen Graham y Jo Lavanyi (editoras). Spanish Cultural Studies (Oxford, 1995)
- Gubern, Román. Del bisonte a la realidad virtual. La escena y el laberinto (Barcelona, 1996).
- _____. Historia del cine (Barcelona, 1982).
- _____. et alt. Historia del cine español (Barcelona, 1995)
- _____. La mirada opulenta. Exploración de la iconosfera contemporánea. (Barcelona, 1987).
- Jaime, Antoine. Literatura y cine en España (1975-1995) (Madrid, 2000).
- Jameson, Frederick. Postmodernism; or the Cultural Logic of Late Capitalism (London, 1991)

SAMPLE

- Insert optional textbook or material name and full bibliographical reference

Resources

- **Access your course materials:** [NYU Classes](https://nyu.edu/its/classes) (nyu.edu/its/classes)
- **Databases, journal articles, and more:** [Bobst Library](https://library.nyu.edu) (library.nyu.edu)
- **Assistance with strengthening your writing:** [NYU Writing Center](https://nyu.mywconline.com) (nyu.mywconline.com)
- **Obtain 24/7 technology assistance:** [IT Help Desk](https://nyu.edu/it/servicedesk) (nyu.edu/it/servicedesk)

Course Policies

Attendance Policy

Study abroad at Global Academic Centers is an academically intensive and immersive experience in which students from a wide range of backgrounds exchange ideas in discussion-based seminars. Learning in such an environment depends on the active participation of all students. And since classes typically meet once or twice a week, even a single absence can cause a student to miss a significant portion of a course. To ensure the integrity of this academic experience, class attendance at the centers is mandatory, and unexcused absences will be penalized with a two percent deduction from the student's final course grade for every week's worth of classes missed. Students are responsible for making up any work missed due to absence. Repeated absences in a course may result in harsher penalties including failure.

Unexcused absences affect students' grades: In classes meeting once a week, a 2% deduction from the student's final course grade occurs on the occasion of the first unexcused absence.

Absences are excused only for illness, religious observance, and emergencies.

Illness: For a single absence, students may be required to provide a doctor's note, at the discretion of the Assistant Directors of Academics. In the case of two consecutive absences, students must provide a doctor's note. Exams, quizzes, and presentations will not be made up without a doctor's note.

Religious Observance: Students observing a religious holiday during regularly scheduled class time are entitled to miss class without any penalty to their grade. This is for the holiday only and does not include the days of travel that may come before and/or after the holiday. Students must notify their instructor and the Academic Office in writing via email one week in advance before being absent for this purpose. If exams, quizzes, and presentations are scheduled on a holiday a student will observe, the Assistant Directors, in coordination with the instructor, will reschedule them.

SAMPLE

Please note: if you are unable to attend class, you are required to email your professors directly and notify them.

Late Submission of Work

Los trabajos entregados doce horas después de la hora límite de entrega, serán penalizados con dos puntos. Si la entrega se postpone por más de una semana, la penalización pasará a cuatro puntos.

Academic Honesty/Plagiarism

At NYU, a commitment to excellence, fairness, honesty, and respect within and outside the classroom is essential to maintaining the integrity of our community.

Plagiarism: *presenting others' work without adequate acknowledgement of its source, as though it were one's own. Plagiarism is a form of fraud. We all stand on the shoulders of others, and we must give credit to the creators of the works that we incorporate into products that we call our own. Some examples of plagiarism:*

- *a sequence of words incorporated without quotation marks*
- *an unacknowledged passage paraphrased from another's work*
- *the use of ideas, sound recordings, computer data or images created by others as though it were one's own*
- *submitting evaluations of group members' work for an assigned group project which misrepresent the work that was performed by another group member*
- *altering or forging academic documents, including but not limited to admissions materials, academic records, grade reports, add/drop forms, course registration forms, etc.*
- *using language translation software.*

For further information, students are encouraged to check NYU Policies and Guidelines on Academic Integrity ([about/policies-guidelines-compliance/policies-and-guidelines/academic-integrity-for-students-at-nyu.html](http://nyu.edu/about/policies-guidelines-compliance/policies-and-guidelines/academic-integrity-for-students-at-nyu.html))

Disability Disclosure Statement

Academic accommodations are available for students with disabilities. Please contact the Moses Center for Students with Disabilities (212-998-4980 or mosescsd@nyu.edu) for further information. Students who are requesting academic accommodations are advised to reach out to the Moses Center as early as possible in the semester for assistance. For more information, see Study Away and Disability (nyu.edu/students/communities-and-groups/students-with-disabilities/study-away.html)