

NYU Madrid

SPAN-UA.9994 - DRLIT-UA 9551

Spanish Culture Through Cinema

Instructor Information

Professor: JOSÉ CARLOS VELA BUENO

E-mail: cv27@nyu.edu

Office Hours: Mon. Wed.: 17:00 – 17:30 or by appointment

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.

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 fílmicos, 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.

- Co-requisite or prerequisite: SPAN-UA 100, or concurrent enrollment in SPAN-UA 9100
- Class meeting days and times: Mon. Wed. : 17:30 – 20:40

Desired Outcomes

Los estudiantes deberán al final del curso comprender y utilizar:

- 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 hermenéutica 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.

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 un texto literario con un texto fílmico.

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.

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
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, May 29 th	Presentación del curso <u>QUE HE HECHO YO PARA MERECEER ESTO</u> (Pedro Almodóvar, 1983) Cuestionario sobre esta película.	
Session 2, May 31 st FRIDAY	<u>MUJERES AL BORDE DE UN ATAQUE DE NERVIOS</u> (Almodóvar, 1988): A través de esta película haremos un especial énfasis en el análisis del humor a través de las teorías de Bergson sobre la risa. Cuestionario sobre el humor en esta película.	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, June 3 rd	RECAPITULACIÓN DEL CINE DE ALMODÓVAR COMENTARIO DE <u>¿QUE HE HECHO YO ... ?</u> : El contexto: "La Movida" y el "pop". Teoría: Parodia y pastiche. Teoría: El cuadrángulo de Greimas y los géneros en Almodóvar. COMENTARIO DE <u>VOLVER</u> Comparación de <u>VOLVER</u> CON <u>¿QUE HE HECHO YO...?</u> Teoría: la tragedia según Freud y Aristóteles. Componentes trágicos en Almodóvar.	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. ____. "On Raymond Chandler" (Southern Review, 1970), pp 624-650. VER ANTES DE ESTA CLASE <u>VOLVER</u> (Pedro Almodóvar, 2006)

	PANORAMICA DEL CINE DE ALMODOVAR: Panorámica de la producción de Pedro Almodóvar..	
SEGUNDA SECCIÓN: CINE Y LITERATURA		
Session 4, June 5 th	<u>LA LENGUA DE LAS MARIPOSAS</u> (José Luis Cuerda, 1999) Narratología. Cine y literatura. Recuperación de la memoria histórica.	VER Y LEER ANTES DE CLASE <u>LA LENGUA DE LAS MARIPOSAS</u> (José Luis Cuerda, 1999) "LA LENGUA DE LAS MARIPOSAS" (CUENTO) (pp. 23-39) "UN SAXO EN LA NIEBLA" (CUENTO) (pp. 43-61) "CARMÍÑA" (CUENTO) (pp. 101-106) Estos cuentos se encuentran en Manuel Rivas. <u>¿Qué me quieres amor?</u> Madrid: Santillana, 1998.
TERCERA SECCIÓN: EL MAL LLAMADO CINE SOCIAL Y OTROS GENEROS		
Session 5, June 10 th	<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 6, June 12 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. "Círculo enunciativo de agresión y mundo originario en <i>Los olvidados</i> de Buñuel". <i>Pandora, Rupture(s)</i> , 6, 171-190. <u>EL BOLA</u> (2000)

<p>Session 7, June 17th</p>	<p>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.</p>	<p>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.</p>
<p>Session 8, June 19th</p>	<p>RECAPITULACIÓN DEL LLAMADO CINE SOCIAL: Incidencia de lo grotesco en la crítica social. Reconsideración de los aspectos formales del cine a través de <u>Los olvidados</u>. 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 sobre <u>La lengua de las mariposas</u>: estudio comparativo de cine y literatura.</p>
<p>Session 9, June 24th</p>	<p><u>ISLA MÍNIMA</u> El cine policiaco en la actualidad. Relecturas de la transición española. La ambigüedad del cine de Alberto Rodríguez.</p>	<p>LEER ANTES DE CLASE EN RELACIÓN CON <u>ISLA MÍNIMA</u> Vela Bueno, José Carlos. "Sobre <i>Isla Mínima</i> de Alberto Rodríguez". <i>Puente atlántico del siglo XXI</i>. El boletín multidisciplinar de la asociación de licenciados y doctores españoles en Estados Unidos. 26 (2016): 69-72. LEER ANTES DE CLASE EN RELACIÓN CON <u>EL DÍA DE LA BESTIA</u> Fajardo, C. (2012). "Lo sublime en la cultura del mercado". <i>Sinapsis</i>, 4 (4): pp. 178-195.</p>
<p>Session 10, June 26th</p>	<p><u>EL DÍA DE LA BESTIA</u> (Alex de la Iglesia, 1995): Analizamos como la tradición grotesca de la literatura y el arte español se refleja en esta obra de apariencia tan distinta de dicha tradición. Lo sublime postmoderno.</p>	<p>LEER ANTES DE ESTA CLASE: 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>

CUARTA SECCIÓN: CINE COMERCIAL Y MITOS; EL CINE DE AMENABAR		
Session 11, July 1 st	<p><u>TESIS</u> (Amenábar, 1996) La escopofilia en <u>Tesis</u> y en <u>Rear Window</u>. Introducción al suspense. El suspense en el cine de Amenábar.</p>	<p>VER Y LEER EN RELACIÓN CON REAR WINDOW Y TESIS: <u>REAR WINDOW</u> (Hitchcock, 1954) Gubern, Román. “La ventana indiscreta” en <u>Máscaras de Ficción</u>. <u>Barcelona: Anagrama, 2002, pp. 198-205.</u> Gubern, Román. “En el umbral de la caverna”. <u>Espejo de fantasmas</u>. Madrid: Espasa Calpe, 1993, PP. 9-17. Most, Jacob. <u>Así se crea cine</u>. Barcelona: Editorial Rosaljai, 1997, pp. 64-66.</p> <p>SE ENTREGA EL ENSAYO BREVE</p>
Session 12, July 3 rd	<p><u>LOS OTROS</u>(Alejandro Amenábar, 2000) Cine de entretenimiento: buscando el inconsciente del espectador. Los siniestro en <u>Los otros</u>.</p>	<p>Freud, Sigmund. <u>Lo siniestro</u>. <u>Obras completas</u>, pp. 1-14. Editorial Electrónica Librodot. Copia del profesor en PDF para NYU classes.</p>

SE ENTREGA EN ENSAYO FINAL ANTES DEL CINCO DE JULIO

Course Materials

Required Textbooks & Materials in NYU Classes

- Bajtin, Mikhaíl. 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. <https://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. <http://www.elinconformistadigital.com/2003/11/24/entrevista-a-alicia-luna-cogionista-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. . “Círculo enunciativo de agresión y mundo originario en *Los olvidados* de Buñuel”. *Pandora, Rupture(s)*, 6, 171-190.
- 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” *Mucho más que cine*.(23 páginas). http://www.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) insert optional textbook or material name and full bibliographical reference

Resources

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

Course Policies

Attendance Policy

Every professor at NYU Madrid outlines the participation requirements governing her/his course. Class participation includes attendance and compliance with classroom etiquette (i.e. showing up on time, being attentive, no eating during class, no emailing during class, no cell phone use,

and no disruptive behavior). A high score for class participation is awarded to those students who contribute to class discussion in a significant way.

PLEASE NOTE: If you are unable to attend class, you are required to email your professors directly. Academic work can only be made up if you have an official medical excuse (i.e. a doctor's note).

Late Submission of Work

Papers delivered after the date set by the instructor will be penalized with two points. All work delivered after the month of July will receive a penalty of five points.

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](https://www.nyu.edu/undergraduate/academic-integrity/policies-and-guidelines/academic-integrity-for-students-at-nyu.html) (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](https://www.nyu.edu/students/communities-and-groups/students-with-disabilities/study-away.html) (<https://www.nyu.edu/students/communities-and-groups/students-with-disabilities/study-away.html>)

SAMPLE