



## Spanish Culture and History Through Film



Centro de Estudios para Extranjeros  
Alberto Egea Fernández-Montesinos

Universidad Pablo de Olavide  
albertoegea@upo.es



### Course Description

The course presents a general introduction to the main aspects of Spanish Culture and History through cinematographic representation in various films and texts. The class covers the main social, political, and economic aspects of Spanish life from the beginning of the twentieth century until today, with special emphasis on current affairs. Analysis of audiovisual material and textual sources will help to illustrate the connections and discontinuities of various periods of recent Spanish reality: the Civil War, the Franco dictatorship, the new Democratic period, and the current postmodern Spain.
























Classes will be structured considering the central topics which have marked the history of the nation: the struggle between urban vs. rural environments, the role of women in society, youth problems and education, film as ideological propaganda, traditional religiosity vs. sexual liberation, and cultural and national diversity. We will study the way in which these feature films offer multiple visions of Spanish identity, and how they build alternative models to the ones constructed by Hollywood. Besides exploring topics and contents, the class will also cover general aspects of film aesthetics and narrative devices used by the film makers such as camera angles, use of sound track and lighting, framing and filmic discourse.

We will study both famous directors such as Almodóvar, García Berlanga, Bardem, Saura, as well as the most recent Spanish creators Amenábar, Medem, Zambrano, and Trueba. Some of the questions to explore during the semester will be the following: Which national identity issues are constructed in Spanish films? Which are the main problems of Spaniards as presented in these films? What similarities and differences exist between Spanish and American societies?











## SCHEDULE

Introduction		
<b>January</b> 1st day		<b>General introduction:</b> Objectives, Contexts, Contents, Methodology. Spanish Film and Spanish Society in the 21st Century
<b>Film as an art: construction vs. Representation.</b>		
2nd day	 	The language of film: Signs and Syntax History and Culture of Spaniards Today












### I. The Spanish Civil War: Loyalty, Memory, Exile

3rd day		Republic, War, and Dictatorship
Loyalty at School		
4th day	 	Reading "Butterfly lips" SCREENING: <u>La lengua de las mariposas</u>
<b>February</b> 5th day	 	Discussion <u>La lengua de las mariposas</u> <u>Presentation</u>
Exile, love and youth		
6th day	  	Find information on Ramón J. Sender Reading "Valentina / Crónica del alba" SCREENING: <u>Valentina</u>
7th day	 	Discussion <u>Valentina</u> <u>Presentation</u>
		Present title and Topic for 1st essay
Memory and Childhood curiosity		
8th day	  	Find information on Carmen Laforet "Nada" (fragmento) SCREENING: <u>El Sur</u>
9th day	 	Discussion <u>El Sur</u> <u>Presentation</u>
		Present analysis of secondary source for your essay
Spain and the Second World War		
10th day	  	Find information on Franco and his Regime "El Fuero de los españoles" + Questions SCREENING: <u>La niña de tus ojos</u>
11th day	 	Discussion <u>La niña de tus ojos</u> <u>Presentation</u>
		Hand in 1st Essay







## II. Spain during Franco





Childhood during difficult times		
12th day	 	“Love, sex, and affection” SCREENING: <u>Secretos del corazón</u>
<b>March</b> 13th day	 	Discussion <u>Secretos del corazón</u> <u>Presentation</u>
School and teenagers		
14th day	 	“Home and School: Learning to Be a Spaniard” y “Faith: What do Spaniards Believe?” SCREENING: <u>Ovejas negras</u>
15th day	  	Discussion <u>Ovejas negras</u> <u>Presentation</u> Review
16th day		Midterm

## III. The Democratic Period










Family, Friends, Drugs		
17th day	 	“How Spanish is it? Spanish Cinema and National Identity” Bring title and Topic for Spanish culture project
18th day	 	Current Affaires in the Media SCREENING: <u>Barrio</u>
<b>April</b> 19th day	 	Discussion <u>Barrio</u> <u>Presentation</u>
Dreaming and Entertainmente		
20th day	  	Short stories de Ana María Matute SCREENING: <u>Mensaka</u> Bring in analysis of secondary source for culture project
21st day	 	Discussion <u>Mensaka</u> <u>Presentation</u>

## IV. Religion and Sexuality

Gender Issues and Sexual Diversity		
22nd day	 	“Love: How do Spaniards love?” SCREENING: <u>Krampack</u>
23rd day	  	Discussion <u>Krampack</u> <u>Presentation</u> Hand in culture project
Love and Sexuality		
24th day		Find information on Spanish advances in gender and sexual issues

	 	“El fondo del alma” y “Cuesta abajo” SCREENING: <u>Belle Epoque</u>
25th day	 	Discussion <u>Belle Epoque</u> Presentation

## V. City life and Postmodernity: Everyday Life, Immigration, Globalization

Abuse, negligence and alternatives		
26th day	 	Short Stories “Un destripador de antaño” y “Un duro falso” SCREENING: <u>El bola</u>
27th day	 	Presentation Discussion <u>El bola</u>
Virtual reality		
<b>May</b> 28th day	 	The films by Alejandro Amenábar and Pedro Almodóvar SCREENING: <u>Abre los ojos</u>
29th day	 	Discussion <u>Abre los ojos</u> Conclusions
30th day		Final exam

### Films

La lengua de las mariposas. José Luis Cuerda. 1999.  
Valentina. Antonio Betancor. 1983.  
El Sur. Victor Erice. 1982.  
La niña de tus ojos. Fernando Trueba. 1998.  
Secretos del corazón. Montxo Armendáriz. 1997.  
Ovejas negras. Jose María Carreño. 1990.  
Barrio. Elías Querejeta. 1998.  
Mensaka. Salvador García Ruiz. 1998.  
El otro barrio. Salvador García Ruiz. 2001.  
Belle Epoque. Fernando Trueba. 1992.  
Krámpack. Cesc Gay. 2000.  
El bola. Achero Mañas. 2000.  
Abre los ojos. Alejandro Amenábar. 1997.  
Los abrazos rotos. Pedro Almodóvar. 2009. (105’).

### Texts

Course Pack (UPO copy shop)

Diccionarios y Gramática recomendados:

- Pequeño Larousse Ilustrado. México: Larousse, 1994.

- The Oxford Spanish Dictionary: Spanish-English/English-Spanish. Oxford: Oxford University Press, 1994.

Diccionarios en línea:

- <http://www.vox.es/consultar.html>
- <http://www.diccionarios.com>

### **Evaluación:**

1. Participación y presentación	30%
2. Ensayos críticos (2x10)	20%
3. Pruebas (Quizzes)	10%
4. Exámenes (2x20)	40%

### **1. Participación y Preparación**

Los estudiantes deben venir a clase preparados para participar activamente en la discusión. Esto significa leer el material asignado **CON ATENCIÓN** y preparar preguntas y comentarios al respecto. La nota de participación consistirá en la habilidad del alumno de mostrar que no solamente ha leído el material sino que también ha reflexionado críticamente para su discusión en clase y se ha preparado con material complementario. El alumno deberá consultar el correo electrónico de la universidad A DIARIO para estar al tanto del curso.

### **Asistencia**

La participación en clase es crucial para cumplir con los objetivos del curso, desarrollar un intercambio de ideas y fomentar el diálogo entre los alumnos. La nota de aquellos estudiantes que tengan más de 4 faltas a clase no justificadas bajará tres puntos del total por cada falta. Cada alumno es responsable de cubrir todo el material estudiado en clase en caso de faltar a clase. Se recomienda tener a mano la dirección electrónica de varios compañeros para consultas de este tipo.

### **Presentación 🗨️**

Los estudiantes tendrán que ofrecer una presentación VISUAL con información complementaria sobre un aspecto de alguna de las películas del curso. Se deberá tratar un aspecto concreto de la estética cinematográfica, tal como el uso de la cámara, la iluminación, la actuación de los actores, el uso de la música, entre otros. Se recomienda el uso de material suplementario para estimular el interés y el diálogo entre los compañeros de clase. Esta es la estructura a seguir:

1. El alumno debe presentar un consultar con el profesor sobre el tema y los métodos elegidos, al menos **7 DÍAS ANTES** de la presentación.
2. El día de la presentación se traerá un esquema de la presentación para todos los alumnos (“handout”).

### **2. Ensayos críticos ✍️**

Sobre alguno de los temas estudiados el alumno deberá formular una tesis y defenderla con argumentos concretos. Este ejercicio NO consiste en copiar

información de otras fuentes, sino en reflexionar críticamente sobre la materia reseñada y formular una idea original concreta. Esta es la estructura a seguir:

1. Presentar el tema en una breve descripción de un párrafo y una tesis preliminar, para lo cual será necesario realizar una breve investigación. Indicar cual es la fuente primaria [parte del texto, escena de la película, etc.] y la fuente secundaria [artículo, capítulo o comentario sobre la fuente primaria].
2. Realizar un “Análisis de una fuente secundaria” que trate sobre el tema. Esta fuente puede ser un artículo, capítulo, conferencia, etc., que trate sobre el tema del ensayo. A partir de ahí el estudiante debe escribir UNA página que incluya un pequeño resumen, un análisis crítico y el modo en que éste se relaciona con el tema del ensayo.
3. Composición final de 3 a 4 páginas. Entregar el ensayo que debe contener una tesis clara, unos argumentos para apoyar la tesis y una conclusión.
4. Corrección de la composición siguiendo las indicaciones del profesor.

No se aceptará ningún trabajo después de la fecha del calendario.

### **3. Pruebas**

Se realizan durante el semestre para comprobar que el alumno realiza las lecturas. Consisten en varias preguntas breves sobre el contenido de las lecturas.

### **4. Exámenes**

Consisten de dos partes: Primero una serie de definiciones cortas basadas en el material estudiado y en segundo lugar ensayos sobre temas abarcados durante las clases.

### **University Grading Standards**

A - achievement that is outstanding relative to the level necessary to meet course requirements.

B- achievement that is significantly above the level necessary to meet course requirements.

C - achievement that meets the course requirements in every respect.

D - achievement that is worthy of credit even though it fails to meet fully the course requirements.

S - achievement that is satisfactory, which is equivalent to a C- or better (achievement required for an S is at the discretion of the instructor but may be no lower than a C-).

F (or N) - Represents failure (or no credit) and signifies that the work was either (1) completed but at a level of achievement that is not worthy of credit or (2) was not completed and there was no agreement between the instructor and the student that the student would be awarded an I.

I (Incomplete) - Assigned at the discretion of the instructor when, due to extraordinary circumstances, e.g., hospitalization, a student is prevented from completing the work of the course on time. Requires a written agreement between instructor and student.

### **Academic Dishonesty**

Academic dishonesty in any portion of the academic work for a course shall be grounds for awarding a grade of F or N for the entire course.

### **Credits and Workload Expectations**

For undergraduate courses, one credit is defined as equivalent to an average of three hours of learning effort per week (over a full semester) necessary for an average student to achieve an average grade in the course. For example, a student taking a three credit course that meets for three hours a week should expect to spend an additional six hours a week on coursework outside the classroom.

You will get out of this class what you put into it.

Make-ups of examinations or other work must be completed by DATE. After that date the instructor has no further responsibility for arranging make-up examinations.