

Universidad de Sevilla/Facultad de Filología

Curso FA-19 THE IMAGE OF SPAIN ON THE CINEMA SCREEN (AL)

Lecturer: Dr. Luis Navarrete Cardero (lnavarrete@us.es)

Substitute Lecturer: Juan José Vargas Iglesias (jjvargas@us.es)

OBJECTIVES

This Course provides students with a route-map through those Spanish movies, as well as those from other countries, which deal with the image of Spain from different perspectives. There have been times when that same image has become distorted for reasons which are not, strictly speaking, cinematographic in character. Bringing to the fore the key aspects of that distortion, while analyzing a range of discourse types in film, can help to bring into focus the role of Cinema as a generator of cultural stereotypes. Keeping visiting students in mind, this Course spans a wide range of cultural perspectives, thus taking it beyond the confines of the cinematic and the historical sensu stricto.

METHODOLOGY

Given the amount of accumulated pedagogical experience that exists with regard to this kind of subject matter, as well as taking into account the specific needs of students, the aim of the class sessions is to ensure the fruitful interaction of the theoretical and practical dimensions of the study process, while also potentializing the exploration of those aspects of the Spanish language to which, in terms of comprehension and expression, the filmography being studied draws attention.

SYLLABUS

Practical Section

1. Anthology of sequences taken from key movies and from the work of key directors:

- Escenas Españolas Lumière.
- Sangre y Arena (Fred Niblo, 1922).
- Carmen (Cecil B. Demille, 1915).
- Carmen Burlesque (Charles Chaplin, 1916).
- Carmen (Ernst Lubistch, 1918).
- Carmen (Jacques Feyder, 1926).
- El misterio de la Puerta del Sol (Francisco Elías, 1929).
- Morena Clara (Florián Rey, 1936).

Universidad de Sevilla/Facultad de Filología

- Carmen, la de Triana (Florián Rey, 1938).
- El barbero de Sevilla (Benito Perojo, 1938).
- Suspiros de España (Benito Perojo, 1938).
- La vaquilla (Luis García Berlanga, 1985).
- El espinazo del diablo (Guillermo del Toro, 2001).
- Extranjeros de sí mismos (Javier Rioyo and José Luis López Linares, 2000).
- Tierra y libertad (Ken Loach, 1993).
- Por quién doblan las campanas (Sam Word, 1943).
- Canciones para después de una guerra (Basilio Martín Patino, 1973).
- Caza de brujas (Irvin Winkler, 1991).
- La ley del silencio (Elia Kazan, 1954).
- Perseguido (Seymour Fredman y Peter Graham Scout, 1952).
- El ángel vestido de rojo (Nunnally Johnson, 1960).
- El sueño del mono loco (Fernando Trueba, 1989).
- Two Much (Fernando Trueba, 1996).
- Abre los ojos (Alejandro Amenábar, 1997).
- Los otros (Alejandro Amenábar, 2001).

2. Commentary on, and explanation of, the thematic and formal aspects of the following movies:

- Al sur de Granada (Fernando Colomo, 2003).
- La hora de los valientes (Antonio Mercero, 1998).
- ¡Ay, Carmela! (Carlos Saura, 1990).
- El espíritu de la Colmena (Víctor Erice, 1973).
- El laberinto del fauno (Guillermo del Toro, 2006).
- El viaje a ninguna parte (Fernando Fernán Gómez, 1986).
- Eres mi héroe (Antonio Cuadri, 2003).
- Hable con ella (Pedro Almodóvar, 2002).
- Volver (Pedro Almodóvar, 2006).
- El traje (Alberto Rodríguez, 2002).
- Te doy mis ojos (Iciar Bollaín, 2003).
- Los lunes al sol (Fernando León de Aranoa, 2002).
- Días contados (Imanol Uribe, 1994).
- Nadie conoce a nadie (Mateo Gil, 1999).

Universidad de Sevilla/Facultad de Filología

As far as this selection of movies is concerned, some of them will be screened in the Audiovisual Lecture Room, while others will be viewed by students elsewhere, according to the criteria set down by the Lecturer in terms of the evolution of the theoretical dimension of the Course plan.

Theoretical Section

1. The Image of Spain in Silent Movies.
2. The Image of Spain during the Change-over to the Talkies.
3. The Image of Spain during the Franco Era.
4. The Image of Spain in the Era of Democracy.

BIBLIOGRAPHY

Selected Bibliography based on Historical Subject-Matter:

ARIÈS, Philippe y DUBY, Georges. Historia de la vida privada: de la revolución francesa a la Primera Guerra Mundial. Trad. F. Pérez Gutiérrez y B. García. Madrid: Taurus, 1989. (v. IV, dir. M. Perrot).

AYALA, Francisco. La imagen de España. Madrid: Alianza, 1996.

BENNASSAR, Bartolomé. Historia de los españoles. Siglos XIX-XX. Barcelona: Crítica, 1989, 2 v.

BERNALDO DE QUIRÓS, C. y ARDILA, Luis. El bandolerismo andaluz. Madrid: Turner, 1973.

CABA LANDA Pedro y Carlos. Andalucía: su comunismo y su cante jondo. Madrid: Biblioteca Atlántico, 1933.

CARANDE, Ramón. Carlos V y sus banqueros. Barcelona: Crítica, 1983.

COLORADO CASTELLARY, Arturo. El museo del Prado y la Guerra Civil. Figueras-Ginebra, 1939. Madrid: Museo del Prado, 1991.

COMELLAS, José Luis Historia de España Contemporánea. Madrid: Rialp, 1988.

DELEITO Y PIÑUELA, José. También se divierte el pueblo. Madrid: Alianza, 1998.

FONTANA, Joseph. Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo XIX. Madrid: Ariel, 1981.

FORD, Richard. Manual para viajeros por España y lectores en casa. Madrid: Turner, 1982.

FUSI, Juan Pablo. Un siglo de España. La cultura. Madrid: Marcial Pons, 1999.

GARCÍA CARCEL, Ricardo y MATEOS BRETOS, Lourdes. La Leyenda Negra. Madrid: Anaya, 1990.

Universidad de Sevilla/Facultad de Filología

- GIACOMO CASANOVA, Giovanni. *Memorias de España*. Trad. J.Ma. Subirachs. Barcelona: Altera, 2001.
- La GUERRA Civil Española. *Arte y Violencia*. D. Cagen y D. George, ed. Murcia: Universidad de Murcia, 1997.
- HERR, Richard. *Ensayo histórico de España contemporánea*. Madrid, 1977.
- HERRERO GARCÍA, Miguel. *Ideas de los españoles del siglo XVII*. Madrid, Voluntad, 1928.
- HISTORIA de España. J. Ma. Jover Zamora, dir. Madrid: Espasa-Calpe, 1984, varios v.
- MARÍAS, Julián. *España inteligible. Razón histórica de las Españas*. Madrid: Alianza Universidad, 1987.
- MARTÍNEZ ALBIACH, Alfredo. *Religiosidad hispánica y sociedad borbónica*. Burgos: Publicaciones de la Facultad Teológica del Norte de España, 1969.
- MORADIELLOS, Enrique. *La España de Franco. 1939-1975. Política y Sociedad*. Madrid: Síntesis, 2000.
- POULANTZAS, Nicos. *Fascismo y Dictadura. La Tercera Internacional frente al Fascismo*. Madrid: Siglo XXI, 1973.
- SALAVERRÍA, José María. *La afirmación española. Estudios sobre el pesimismo español y los nuevos tiempos*. Barcelona: Gustavo Gili, 1917.
- SÁNCHEZ ALBORNOZ, Claudio. *Españoles ante la historia*. Buenos Aires: Losada, 1977, v. I (2 v.)
- SOLÉ-TURA, Jordi. *Cataluña y la revolución burguesa*. Madrid: Edicusa, 1974.
- TEMPRANO, Emilio. *La selva de los tópicos*. Madrid: Mondadori, 1988.
- TRÍAS VEJARANO, Juan J. *Almirall y los orígenes del catalanismo*. Madrid: Siglo Veintiuno, 1975.
- UNAMUNO, Miguel de. *El porvenir de España y los españoles*. Madrid: Espasa-Calpe, 1973.
- VÁZQUEZ MEDEL, M.A. *La identidad cultural de Andalucía (notas para su estudio)*. Sevilla, Alfar, 1987.
- . *La construcción cultural de Andalucía*. Sevilla: Alfar, 1994.
- VICENS VIVES, Jaime. *Aproximación a la historia de España*. Barcelona: Vicens Vives, 1977.

Bibliography dealing with Cinematographic Subject-Matter:

- SEVERAL AUTHORS. *Cine español, cine de subgéneros*. Equipo Cartelera Turia. Valencia: Fernando Torres Ed., 1974.

Universidad de Sevilla/Facultad de Filología

SEVERAL AUTHORS. (1975): Siete trabajos de base sobre el cine español. Fernando Torres editor. Valencia.

SEVERAL AUTHORS. Historia del cine español. Madrid: Cátedra; Signo e Imagen, 1995.

ALLEN, Robert C. y GOMERY, Douglas. Teoría y práctica de la historia del cine.

Barcelona: Paidós Comunicación, 1995.

ALTMAN, Rick. Los géneros cinematográficos. Barcelona: Paidós, 2000.

ARANDA, J. Francisco. Luis Buñuel, biografía crítica. Barcelona: Lumen, 1975.

BARREIRA, D.F. Biografía de Florián Rey. Madrid: ASDREC, 1968.

BARRIENTOS BUENO, Mónica. Inicios del cine en Sevilla. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2007.

----- Celuloide enmarcado. Madrid: Quiasmo, 2009.

BURCH, Noel. Praxis del cine. Madrid: Fundamentos, 1985.

CAMPONESI, Valeria. Cine para grandes y chicos. Madrid: Turfan, 1994.

CÁNOVAS BELCHÍ, Joaquín T. y PÉREZ PERUCHA, Julio. Florentino Hernández Girbal y la defensa del Cinema Español. Murcia: Universidad de Murcia; Asociación Española de Historiadores del Cine, 1991.

CAPARRÓS LERA, José María. El cine republicano español. 1936-1939. Barcelona: Dopesa, 1977.

----- Historia crítica del cine español. De 1897 hasta hoy. Barcelona: Ariel, 1999.

CINCO comedias para la historia. E. Rodríguez, ed. Madrid: I Festival Internacional de Cine de Comedia de Torremolinos, 1990.

El CINE en Cataluña. Una aproximación histórica. J.Ma. Caparrós Lera, dir. Barcelona: Centro de Investigaciones Film-Historia; Promociones y Publicaciones Universitarias, 1993.

CINE español. Una historia por autonomías. J.Ma. Caparrós Lera, coord. Lérida: Centro de Investigaciones Film-Historia; PPU, 1996.

DE MIGUEL, Casilda. La Ciencia Ficción. Un agujero negro en el cine de género. Bilbao, Universidad del País Vasco, 1988.

DICCIONARIO del cine español. J.L. Borau, dir. Madrid: Alianza, 1998.

FERNÁNDEZ CUENCA, Carlos. Toros y toreros en la pantalla. San Sebastián: Festival Internacional de Cine, 1963.

FERNÁNDEZ HEREDERO, Carlos. Las huellas del tiempo. Cine español 1951-1961. Valencia: Filmoteca española; Filmoteca Generalitat valenciana, 1993.

FERRO, Marc. Cine e Historia. Barcelona: Gustavo Gili, 1980 (nueva ed. Barcelona: Ariel, 1999)

Universidad de Sevilla/Facultad de Filología

- Historia contemporánea y cine. Barcelona: Ariel, 1995.
- GARCÍA DE LEÓN, María Antonia y MALDONADO, Teresa. Pedro Almodóvar, la otra España cañí (sociología y crítica cinematográficas). Ciudad Real: Diputación de Ciudad Real, 1989.
- GARCÍA ESCUDERO, J.M. Cine español. Madrid: Rialp, 1962.
- GARCÍA FERNÁNDEZ, Emilio C. Historia del cine en Galicia (1896-1984). La Coruña: Biblioteca Gallega, 1985.
- Historia ilustrada del Cine Español. Barcelona: Planeta, 1985.
- Cine español: una propuesta didáctica. Barcelona: Cilhe, 1992.
- El cine español contemporáneo. Barcelona: Cilhe, 1992.
- Cine e Historia. Imágenes de la historia reciente. Madrid: Arco/Libros S.L., 1998.
- Memoria viva del cine español. Madrid: Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, 1998.
- El cine español entre 1896-1939. Barcelona: Ariel, 2002.
- GONZÁLEZ LÓPEZ, Palmira y CÁNOVAS BELCHÍ, Joaquín T. Catálogo del cine español. Películas de ficción, 1921-1930. Madrid: Filmoteca Española; ICAA, 1993, v. F2.
- GONZÁLEZ, Palmira. Historia del cinema a Catalunya, I. L'època del cinema mut, 1896-1931. Barcelona: Llar del Llibre, 1986.
- Els anys daurats del cinema classic a Barcelona (1906-1923). Barcelona: Institut del Teatre de la Diputacio de Barcelona, 1987.
- GUBERN, Román. Cine español en el exilio. Barcelona: Lumen, 1976.
- El cine sonoro en la II República, 1929-1936. Historia del cine español II. Barcelona: Lumen, 1977.
- Mensajes icónicos en la cultura de masas. Barcelona: Lumen, 1988.
- Benito Perojo. Pionerismo y supervivencia. Madrid: Filmoteca Española; ICAA; Ministerio de Cultura, 1994.
- Proyector de luna. La Generación del 27 y el cine. Barcelona: Anagrama, 1994.
- HISTORIA contemporánea de España y Cine. A. Yraola, comp. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 1997.
- HISTORIA General del Cine. Estados Unidos (1908-1915). J. Talens y S. Zunzunegui, coord. Madrid: Cátedra. Signo e Imagen, 1998, v. 2.
- HOPEWELL, John. El cine español después de Franco. 1973-1988. Madrid: El Arquero, 1989. HORA actual del cine de las autonomías del estado español. J. Romaguera i Ramió y Aldazábal, eds. San Sebastián: II Encuentro de la A.E.H.C.Filmoteca Vasca.
- HUESO, Ángel Luis. Los géneros cinematográficos. Burgos: Mensajero, 1983.
- Catálogo del cine español. Películas de ficción 1941-1950. Madrid; Cátedra;

Universidad de Sevilla/Facultad de Filología

Filmoteca Española, 1998, v. F4.

----- El cine y el siglo XX. Barcelona: Ariel, 1998.

IMÁGENES cinematográficas de Sevilla. R. Utrera, ed. Sevilla: Padilla Libros, 1997.

JARVIE, I.C. Sociología del cine. Madrid: Guadarrama, 1974.

JURADO ARROYO, Rafael. Los inicios del cinematógrafo en Córdoba. Granada:

Filmoteca de Andalucía, 1997. KRACAUER, Siegfried. De Caligari a Hitler. Una historia psicológica del cine alemán. Barcelona: Paidós Comunicación, 1985.

LACK, Russel. La música en el cine. Madrid: Cátedra; Signo e Imagen, 1999.

LAGNY, Michele. Cine e Historia. Problemas y métodos en la investigación cinematográfica. Barcelona: Paidós, 1977. La LLEGADA del cinematógrafo a España.

J.R. Sáiz Viadero, coord. y ed. Santander: Consejería de Cultura y Deporte; Gobierno de Cantabria, 1998.

MEMORIAS de dos pioneros. Francisco Elías y Fructuós Gelabert. J.Ma. Caparrós Lera, ed. Madrid: Centro de Investigaciones Literarias e Hispanoamericanas, 1992.

MÉNDEZ LEITE, Fernando. Historia del cine español. Madrid; Rialp, 1965, 2 v.

METODOLOGÍAS de la historia del cine. J. Romaguera i Ramió y J.B. Lorenzo Benavente, ed. Gijón: Encuentro de la AHCEE, 1989, v. 1.

MONTERDE, José Enrique. Cine, historia y enseñanza. Barcelona: Editorial Laia, 1986.

NAVARRETE CARDERO, José Luis. La historia contemporánea de España a través del cine español. Madrid: Síntesis, 2009.

----- La españolada. Madrid: Quiasmo, 2009.

PÉREZ PERUCHA, Julio. Mestizajes (Realizadores extranjeros en el cine español 1913-1973). Valencia: Mostra de Valencia, 1990, v. 1/XI.

-----, ed. Antología Crítica del Cine Español 1906-1995. Madrid: Cátedra/Filmoteca, 1997.

PRIMEROS tiempos del cinematógrafo en España. J.C. de la Madrid, coord. Gijón: Trea, 1997.

RÍOS CARRATALÁ, Juan A. Lo sainetesco en el cine español. Alicante: Universidad de Alicante, 1997.

RODRÍGUEZ, Saturnino. NO-DO. Catecismo social de una época. Madrid: Editorial Complutense, 1999.

ROTELLAR, Manuel. Cine español de la República. San Sebastián: XXV festival de cine de San Sebastián, 1977.

SADOUL, George. Historia del cine mundial. Madrid: Siglo XXI, 1991.

SÁNCHEZ BIOSCA, Vicente y R. TRANCHE, Rafael. NO-DO: El tiempo y la memoria. Madrid: Filmoteca Española, 1993.

Universidad de Sevilla/Facultad de Filología

- SÁNCHEZ OLIVEIRA, Enrique. Aproximación histórica al cineasta Francisco Elías Riquelme (1890- 1977). Sevilla: Universidad de Sevilla, 2003.
- SEGUIN, Jean Claude. Historia del Cine Español. Madrid: Editorial Acento, 1995.
- TEATRO y Cine: La búsqueda de nuevos lenguajes expresivos. Ma.A. Vilches de Frutos, ed. Anales de la Literatura Española Contemporánea, 26 (2001).
- TORRES, Augusto M. Cine Español (1896-1988). Madrid: Ministerio de Cultura; I.C.A.A., 1989.
- UTRERA, Rafael y DELGADO, Juan Fabián. Cine en Andalucía. I Festival Internacional de Cine de Sevilla. Sevilla: Argantonio Ediciones Andaluzas, 1980.
- UTRERA, Rafael. Modernismo y 98 frente a cinematógrafo. Sevilla: Universidad de Sevilla, 1981.
- Claudio Güerin Hill. Obra audiovisual. Radio, prensa, televisión, cine. Sevilla: Universidad de Sevilla, 1991.
- Azorín. Periodismo cinematográfico. Barcelona: Film Ideal, 1998.
- VALLÉS COPEIRO DEL VILLAR, Antonio. Historia de la política de fomento del cine español. Valencia: Generalitat Valenciana, 2000.
- VIDAL, Nuria. El cine de Pedro Almodóvar. Barcelona: Destino, 1988.
- YARZA, Alejandro. Un caníbal en Madrid. La sensibilidad camp y el reciclaje de la historia del cine de Pedro Almodóvar. Madrid: Ediciones Libertarias, 1999.

ASSESSMENT CRITERIA

The final grade will be based on the scores obtained from two exams: FIRST MID-SEMESTER EXAM.

Subject-matter: Two syllabus-unit subjects, from amongst those covered thus far, will be included, while students will be expected to deal with one out of the two. Length: One side of an A4 sheet. This exam, corrected and graded, will act as proof of commitment vis-à-vis home institutions.

END-OF-COURSE EXAM Subject-matter: Two syllabus-unit subjects, from amongst those covered throughout the Course, will be included, while students will be expected to deal with one out of the two. Length: One side of an A4 sheet. This exam, corrected and graded, will be kept by lecturers as written proof of students' commitment. Students' Final-Grade Scores will be the result of the following distribution of percentages: 50% in terms of the Mid-Semester Exam and 50% in terms of the End-of-Semester Exam. Students who are linked to The Image of Spain on the Cinema Screen Course at Advanced Level will be expected to write two critical reviews of two movies that will be selected by the Lecturer. These critical commentaries will

Universidad de Sevilla/Facultad de Filología

not alter the assessment percentages while, nevertheless, being a compulsory requirement prior to the final assessment process.

A FAIL GRADE WILL BE GIVEN TO ANY STUDENT WHO DOES NOT SIT BOTH EXAMS.

The final grade is based on the average score obtained from both exams. Exam-session dates cannot be put forward or back unless exceptional circumstances prevail and which would require justification in writing from Program Directors or Tutors.

THE FOLLOWING FACTORS WILL BE TAKEN INTO ACCOUNT POSITIVELY WHEN ASSIGNING GRADES:

- ✓ The adequate assimilation of fundamental syllabus content.
- ✓ A working knowledge of the orthographic rules, the correct forms of expression, and the vocabulary content of the Spanish language.
- ✓ A capacity to set areas of subject-matter in relation to others.
- ✓ The understanding of, and the explicative capacity to analyze, any of the key aspects of a cinematographic text which may require comment.