

Graduate Class: Aging Studies, Gender and Cinema
Designed by Barbara Zecchi

SYLLABUS

COURSE DESCRIPTION:

In a context of obsession with physical perfection and eternal youth, the cinematic representation of the older body, especially the older woman's body, implies a thematic and aesthetic challenge. Unlike mainstream cinema, where glamorous girls are in the spotlight and ageing female actors are virtually invisible, a considerable number of female-authored films feature powerful (and often erotic) mature women center-stage.

In this class we will tackle the intersection between age and gender in cinema by addressing the following topics:

- Elder Stereotypes in cinema (Narratives of Decline/Successful Ageing/Affirmative Ageing)
- The invisibility of ageing women in mainstream cinema
- The representation of ageing women vis-à-vis ageing men
- The evolution of older women's representation: are their roles becoming more (or less) visible (and if visible, more empowering) throughout the history of cinema?
- Aging in a cultural context: cross-national differences
- Aging and violence: Films that transform established narratives on elder women's abuse and neglect and seek to reverse the traditional absence and/or stereotyping of older female characters in contexts of violence.
- Aging and sex: female eroticism after 50 (... or after 40)
- Aging and homosexuality
- Aging and sickness
- Aging/loss of memory/loss of historical memory
- Death and Euthanasia

The goal of this class is to provide students with specialized material for a deep understanding of the field of aging studies. Students will read academic texts on the topic, will work on a body of relevant films and will collaborate in the development of the Digital Humanities Project CinemAGender with book and film reviews

(The class is taught in Spanish)

SESIÓN 1

Introducción a los Estudios Etarios

Discursos hegemónicos sobre etarismo:

Madrid, 1987 (dir. David Trueba, España, 2011)

The Mother (dir. Roger Michell, Reino Unido, 2003)

Tarea: Ver las películas y compararlas por medio de un Comentario de Reacción (instrucciones abajo)

SESIÓN 2

Vejez y Enfermedad:

Arrugas (dir. Ignacio Ferreras, España, 2011)

Away from her (dir. Sarah Polley, Canada, 2006)

Tarea: Ver las películas y compararlas por medio de un Comentario de Reacción (instrucciones abajo)

Otras películas sobre este tema:

Amic/Amat

Tú quien eres

Amanecer de un sueño

SESIÓN 3

Vejez, Prostitución, Homosexualidad, Legado:

Lectura: Margaret Gullette from: *Aged by Culture* (Ch. 6-7)

Films:

Amic/Amat (dir. Ventura Pons, España, 1999)

Vers le sud (dir. Laurent Cantet, Francia/Canada 2005)

Tarea: Ver las películas y compararlas por medio de un Comentario de Reacción (instrucciones abajo)

Otras películas sobre este tema:

American gigolo

SESIÓN 4

Vejez y Homosexualidad

Lectura: Anna Freixas

Films:

Nacidas para sufrir (dir. Miguel Albadalejo, España, 2009)

80 Egeanean (dir. Jon Garaño, José María Goenaga, España, 2010)

Tarea: Ver las películas y compararlas por medio de un Comentario de Reacción (instrucciones abajo)

Otras películas sobre este tema:

The Best Exotic Marigold Hotel (John Madden, Reino Unido, 2011)

Amic/Amat (Ventura Pons)

SESIÓN 5

Memoria/Olvido/Memoria Histórica:

Lectura: Ryan Prout

Films:

Nedar (dir. Carla Subirana, España, 2008)

Avi, et trauré d'aquí! (Te sacaré de aquí, abuelo) (dir. Montse Armengou, España, 2013)

Otras películas sobre este tema:

Para que no me olvides

La ciudad sin límite

Maragall: Bicicleta, cuchara, manzana

Bucarest, la memoria perdida

Munis, La voz de la memoria (documental colectivo)

SESIÓN 6

Las actrices

Lectura 4: Gorton- Madonna ageing body

El día que mi madre mató a mi padre (dir. Inés París, España, 2016)

Being Julia (dir. István Szabó, USA, Hungría, 2004)

Tarea: Ver las películas y compararlas por medio de un Comentario de Reacción (instrucciones abajo)

Otras películas sobre este tema:

Death Becomes Her

All About Eve

SESIÓN 7

Deseos y Sexualidad de “las abuelas”

Lectura 5: Sandberg (pdf)

No quiero dormir sola (dir. Natalia Berinstain, Mexico, 2012)

La vida empieza hoy (dir. Laura Mañá, España, 2010)

Tarea: Ver las películas y compararlas por medio de un Comentario de Reacción (instrucciones abajo)

Otras películas sobre este tema

Malas hierbas (Mariana Novaro, Mexico)
El hijo de la novia (Campanella, Argentina)
Old cats /Gatos viejos (Pedro Peirano, Sebastian Silva, Chile 2010)

SESIÓN 8

Repaso- Presentaciones

SESIÓN 9

Conclusión- Presentaciones

CRITERIO DE EVALUACIÓN: REQUISITOS

1) Participación

Es muy importante prepararse bien para la clase, para poder participar activamente en las discusiones. –La participación en esta clase implica colaborar en el proyecto de Digital Humanities www.cinemAGender.com

2) Reacciones

A lo largo del curso hay que completar 5 “comentarios de reacción” (5 de los 6 indicados en el syllabus), de 500 palabras max.

Los comentarios de reacción son unos breves estudios del material, sin exigencia de ninguna base crítica, ni teórica, simples reflexiones resultado de la comparación entre las películas de la semana.

Estos comentarios van a ser la base de breves presentaciones orales

N.B. **Se entregarán al final de cada clase.** No se pueden aceptar trabajos entregados tarde

3) Reseñas

A lo largo del curso hay que escribir 10 reseñas (entre 300 y 500 palabras) :

5 reseñas sobre películas discutidas en la clase (que se tienen que entregar la semana **después** de la discusión de la película)

5 reseñas sobre películas del listado optativo (que se tienen que entregar a lo largo del curso- por favor no entregarlas todas al final)

Una reseña es un breve análisis de una película que se dirige fundamentalmente a su potencial público. Por lo tanto no tendría que incluir “spoilers”.

- Se tiene que empezar con una especie de introducción en la cual se sitúa la película dentro de su contexto (género cinematográfico) (por ej. si es una adaptación, se habla de las otras adaptaciones de la misma obra, si es una road movie de otras road movies, si es una novedad –si es rompedora- porque es una novedad), o dentro del corpus del mismo autor/a.
- Esta introducción tiene que ofrecer la siguiente información: El título de la película y el año en que fue lanzada; El nombre del director/a; El género
- No hay que olvidarse de hacer referencia a otros elementos más allá de la diégesis, como p.ej. el guion (los diálogos), la actuación, la edición (como fluye, es lenta o rápida), el vestuario, maquillaje, uso de la luz y otros efectos ambiente, escenografía (on location?), música y sonido (banda sonora, música infrutilizada o sobreutilizada, uso de las canciones), etc.
- Hay que entrar en cuestiones ideológicas: p.ej. ¿la peli pasa el Bechdel test? ¿Qué intenciones tiene? ¿Qué problemática refleja y cómo la resuelve? El porqué de la película.
- Evitar consideraciones de valor del tipo ~~es buena es mala~~

4) 3 “close readings” (orales) de películas de la lista obligatoria (max. 5 mins.)

El close reading es un análisis muy atento de un plano o de una secuencia, que hace hincapié en los detalles y prefiere lo particular a lo general. Estudia los ángulos de la cámara, los movimientos, la luz, los colores, el montaje y la sintaxis fílmica, sin necesariamente hacer referencia a la diégesis.

5) 10 breves sinopsis de los textos recomendados para ir compilando una bibliografía crítica

6) Presentación de un tema de investigación y trabajo final

A lo largo del curso los estudiantes tienen que desarrollar un tema de investigación (previa consulta con la profesora), que se base en las lecturas y en las películas estudiadas en la clase.

El trabajo final puede ser un ensayo o un video-ensayo:

Ensayo: El paper se tiene que entregar al final del curso y tiene que ser publicable (3000-5000 palabras)

Video-Ensayo: de 10-20 minutos con texto escrito de 300-1000 palabras

En ambos casos los trabajos se presentarán en el último día de clase

NB. No se pueden aceptar trabajos entregados tarde

EVALUACIÓN

10% Asistencia, participación

10% Presentaciones y close readings

50% Trabajos escritos (reseñas 20%, reacciones 20%, bibliografía 10%)

30% (Video) Ensayo final

Filmografía obligatoria:

Madrid, 1987 (dir. David Trueba, España, 2011)

The Mother (dir. Roger Michell, Reino Unido, 2003)

Arrugas (dir. Ignacio Ferreras, España, 2011)

Away from her (dir. Sarah Polley, Canada, 2006)

Amic/Amat (dir. Ventura Pons, España, 1999)

Vers le sud (dir. Laurent Cantet, Francia/Canada 2005)

Nacidas para sufrir (dir. Miguel Albadalejo, España, 2009)

80 Egunean (dir. Jon Garaño, José María Goenaga, España, 2010)

Nedar (dir. Carla Subirana, España, 2008)

Avi, et trauré d'aquí! (Te sacaré de aquí, abuelo) (dir. Montse Armengou, España, 2013)

El día que mi madre mató a mi padre (dir. Inés París, España, 2016)

Being Julia (dir. István Szabó, USA, Hungría, 2004)

No quiero morir sola (dir. Natalia Berinstain, Mexico, 2012)

La vida empieza hoy (dir. Laura Mañá, España, 2010)

Filmografía adicional:

ESTADO ESPAÑOL

Loreak (Dir. Jon Garaño and Jose Mari Goenaga, 2014)

De tu ventana a la mía (dir. Paula Ortiz)

La plaga (Dir. Neus Ballús)

Learning to drive (Dir. Isabel Coixet)

Sexo por compasión (dir. Laura Mañá)

Arrugas (dir. Ignacio Ferreras)

Función de noche (dir. Josefina Molina)

De tu ventana a la mía (dir. Paula Ortiz)

¿Y tú quien eres? (dir. Mercero)

Mejor que nunca (dir. Dolores Payás, 2008)

El pájaro de la felicidad (dir. Pilar Miró)

¡Vámonos, Bárbara! (dir. Cecilia Bartolomé)

Amanecer de un sueño (dir. Freddy Mas Franqueza, 2008)

ROMANIA

Moartea domnului Lazarescu (The Death of Mr. Lazarescu), (dir. Cristi Puiu, 2005)

FRANCIA

Amour (dir. Michael Heneke, 2012)

Depuis qu'Otar est parti... (dir. Julie Bertuccelli, 2003)

Tatie Danielle (dir. Étienne Chatiliez, 1990)
Vers le sud (Laurent Cantet, Francia/Canada, 2005)

REINO UNIDO

Venus (dir. Roger Michell)
45 Years (dir. Andrew Haigh, 2015)
Quartet (Dustin Hoffman, 2013)
The Best Exotic Marigold Hotel (John Madden, 2011)

ITALIA

La grande bellezza (dir. Paolo Sorrentino, 2013)
La giovinezza (Youth) (dir. Paolo Sorrentino, 2015)

MEXICO

No quiero morir sola (dir. Natalia Berinstain, Mexico, 2012)
El violín (dir. Francisco Vargas Quevedo, Mexico, 2005)
Malas hierbas (Mariana Novaro, Mexico)

CHILE

Old cats /Gatos viejos (Pedro Peirano, Sebastian Silva, Chile 2010)

ARGENTINA

Lugares comunes (dir. Adolfo Aristarain, 2002)
El hijo de la novia (dir. Juan José Campanella, 2001)

CHINA

Bian Lian (King of Masks) (dir. Tian Ming Wu, China, 1997)

USA

Make Way for Tomorrow (dir. Leo McCarey, USA, 1937)
Away from Her (dir. Sarah Polley, USA/Canada, 2006)
Grandma (dir. Paul Weitz, 2015)
All About Eve (dir. Joseph L. Mankiewicz, 1950)
The Meddler (dir. Lorene Scafaria, USA 2015)
Death becomes her (dir. Robert Zemeckis, 1992)
A Song for Martin (dir. Bille August, 2002),
The Notebook (dir. Nick Cassavetes, 2004), and
The Memory of a Killer (dir. Erik Van Looy, 2005)
Iris (dir. Richard Eyre, 2001),
Still Alice

Series televisivas

Grace and Frankie

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

Allen, Katherine (2009): "From Sexism to Sexy: Challenging Young Adults' Ageism About Older Women's Sexuality" December 2009 · Journal of Sexuality Research and Social Policy

Banner, Lois (1992): *In Full Flower: Aging, Women, Power, and Sexuality*, New York: Alfred A. Knopf.

Chivers, Sally (2011): *The Silvering Screen: Old Age and Disability in Cinema*, University of Toronto Press

Cruikshank, Margaret (2009): *Learning to Be Old: Gender, Culture, and Aging*, Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.

De Beauvoir, Simone (1970): *La Vieillesse*, Paris: Gallimard.

Deutscher, Penelope (2014), 'The Sex of Age and the Age of Sex', in Silvia Stoller (ed.), *Simone de Beauvoir's Philosophy of Age: Gender, Ethics, and Time*, Berlin, Boston: Walter de Gruyter, pp. 29-42.

Freixas Farre, Anna (2012): "Secretos y silencios en torno a la sexualidad de las mujeres mayores" *Estudios Etarios y relaciones intergeneracionales_ Mic Género 2012*, Mexico, Issuu (online): https://issuu.com/micgenero/docs/cat__logo_micg__nero_2012, pp. 119

Gardiner, Judith Kegan (2001): 'Theorizing Age with Gender: Bly's Boys, Feminism, and Maturity Masculinity', in Judith Kegan Gardiner (ed.), *Masculinity Studies and Feminist Theory*, New York: Columbia University Press, pp. 90-118.

Gullette Monganroth, Margaret (1997): *Declining to Decline. Cultural Combat and the Politics of the Midlife*. Charlottesville: U of Virginia Press, 1997.

Gullette Monganroth, Margaret (2004): *Aged by Culture*. Chicago: University of Chicago Press, 2004.

Gullette Monganroth, Margaret (2012): "Los estudios etarios como estudios culturales. Más allá del slice-of-life" https://issuu.com/micgenero/docs/cat__logo_micg__nero_2012, 71-88

Jermyn, Deborah (2012): "Get a life, ladies. Your old one is not coming back': ageing, ageism and the lifespan of female celebrity" *Celebrity Studies*, Volume 3, Issue 1: Back in the spotlight: Female Celebrity and Ageing

Krainitzki, Eva (2016): "'Older-wiser-lesbians' and 'baby-dykes': mediating age and generation in New Queer Cinema" *Feminist Media Studies* 16(4):1-17 · June

Prout, Ryan "Critical Condition: Alzheimer and Identity in Carla Subirana's *Nadar*(2008)" *Journal of Iberian and Latin American Studies* 18 (2012), p.250

Rubenstein, Roberta (2000), 'Feminism, Eros, and the Coming of Age', *Frontiers: A Journal of Women Studies*, 22, 2: December 2000, pp. 1-19.

Sandberg, Linn (2013), 'Affirmative Old Age: the Ageing Body and Feminist Theories on Difference', *International Journal of Ageing and Later Life*, 8, 1, pp. 11-40.

Zecchi, Barbara (2017,): "Sex After Fifty: The 'Invisible' Female Ageing Body in Spanish Women-Authored Cinema", *Spanish Erotic Cinema*, Edited by Santiago Fouz-Hernandez. ISBN Hardback: 978147440047

OTHER RESOURCES:

- Journal of Women & Aging
- Feminist Media Studies Volume 16, 2016 - Issue 4: An Intergenerational Feminist Media Studies: Conflicts and Connectivities
- Mic Género sobre Aging studies (Estudios Etarios) de 2012, en https://issuu.com/micgenero/docs/cat__logo_micg__nero_2012
- Best Movies about Old Age: <http://www.imdb.com/list/ls059549875/>
- Mejores películas sobre la vejez: <http://decine21.com/listas-de-cine/lista/Las-mejores-peliculas-sobre-la-vejez-93433>

- Películas sobre la tercera edad
https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Pel%C3%ADculas_sobre_la_tercera_edad
- Marion Manson Adulthood and Aging (Pearson)

You will receive an invitation to join
<https://www.mendeley.com/library/>

“Academic Honesty. The university requires honesty of all its members in their academic work. Honesty is necessary to the learning process, and is integral to the atmosphere of genuine inquiry and intellectual curiosity which the university seeks to foster. Academic dishonesty contradicts the expectations of a community whose central purpose is the pursuit of intellectual endeavor, and is prohibited in all programs of the university. Academic dishonesty violates the university’s Academic Honesty Policy, and any student who commits an act of academic dishonesty is subject to sanctions. Extensive examples of academic dishonesty are included in the Academic Honesty Policy, which is found in the Code of Student Conduct (www.umass.edu/dean_students/). The following are definitions of some of the most common forms of academic dishonesty: “Plagiarism is the failure to acknowledge the source of all information gathered in the preparation of class and written work. It includes direct quotation, paraphrase, and the “borrowing” of information or facts which are not common knowledge, without acknowledging the source through footnote, adequate means of citation, or proper quotation structure. Students are encouraged to learn the style most accepted in their disciplines.” For the complete document see: www.umass.edu/ug_programguide/academicinfo/policies.html+academic+dishonesty