

IRAKASGAIAREN TITULUA/ TÍTULO ASIGNATURA: MUJERES CINEASTAS.
DESDE EL PIONERISMO AL FEMINISMO

Irakaslea/Profesor/a: Sonia Pacios Álvarez

Ikasgaiaren azalpena/Descripción de la asignatura

La mujer ha estado relegada a un segundo plano o a ser un objeto representado en la historia del cine. No obstante, desde los inicios del séptimo arte a finales del XIX, siempre ha habido mujeres pioneras que han tenido que esforzarse el doble que los hombres para tener relevancia. Son los casos de Alice Guy-Blaché o Lois Weber, que llevaron a cabo películas sorprendentes con temáticas femeninas e incluso feministas en los inicios de la historia del séptimo arte.

A lo largo de la historia del cine del siglo XX, ha habido pocas mujeres cineastas, hasta la irrupción de los Nuevos Cines europeos de los años 60. Es en esta década y los 70 cuando, coincidiendo con la irrupción del feminismo como ideología, aparecen nombres seños como Agnes Varda, Chantal Akerman, Margarethe Von Trotta, Pilar Miró, Josefina Molina, Marleen Gorris o Lina Wertmüller. Ya en el siglo XXI, la aparición en el cine estatal de talentos como Estibaliz Urresola, Carla Simón o Arantxa Echevarría, herederas de directoras importantes como Isabel Coixet o Iciar Bollaín, ha originado que ellas sean las referentes del cine español para las nuevas generaciones.

Gaitasunak/Competencias

-Ser capaz de comprender y analizar las líneas maestras de las aportaciones femeninas y feministas a la Historia del Cine desde su nacimiento y hasta el momento actual. Resultado de aprendizaje: Utilización de conceptos y herramientas analíticas para interpretar la Historia del cine desde una óptica femenina y feminista.

-Ser capaz de analizar obras audiovisuales para comprender y estudiar las directoras, las productoras, las guionistas y las mujeres representadas dentro de

los movimientos, corrientes y tendencias cinematográficas y ser capaz de comparar estas obras con otras anteriores, contemporáneas y posteriores. Resultado de aprendizaje: Visionado de películas y obras audiovisuales correspondientes a las cineastas y corrientes cinematográficas.

-Ser capaz de analizar y comprender la relación entre el cine y el feminismo desde una perspectiva de género por medio de las películas visionadas, teniendo en cuenta el contexto social, político e histórico de los filmes y sus épocas. Resultado de aprendizaje: Contextualización de las obras audiovisuales estudiadas y analizadas en su contexto socio-político e histórico. Reivindicación de la perspectiva de género como fundamental para acabar con el discurso heteropatriarcal hegemónico.

Edukiak/Contenidos

1. Mujeres cineastas vs. mujeres representadas.
2. Pioneras del cine mudo. Alice Guy-Blaché y Lois Weber.
3. La mujer en el cine clásico. Del estereotipo a la misoginia.
4. Mujer y franquismo. El caso de Ana Mariscal. El batallón de las sombras.
5. Los 60 y los 70. Irrupción del feminismo en el séptimo arte.
6. Cineastas comprometidas en el cine español: Iciar Bollaín e Isabel Coixet.
7. Feminismo y cuestión de género en la nueva generación de cineastas mujeres.
8. La mujer en el cine vasco desde la multiplicidad de puntos de vista.

Metodología/Metodología

Sesiones teórico-prácticas: La profesora expondrá los contenidos teóricos fundamentales de la asignatura en clases presenciales. El alumnado analizará películas y otros materiales audiovisuales con la ayuda de la profesora. Se generará debate y se fomentará el espíritu crítico del alumnado ante las obras audiovisuales analizadas. Se llevarán a cabo comentarios orales y escritos sobre secuencias y fragmentos de filmes analizados en clase.

No se olvidará la relación existente entre literatura y audiovisual al afrontar los análisis de guion o las referencias de los filmes. La perspectiva de género y las teorías feministas estarán presente en la dinamización de las sesiones y las actividades previstas.

Bibliografia/Bibliografía

- ARRANZ, F. & AGUILAR, P. (2010). *Cine y género en España: una investigación empírica* (F. Arranz, Ed.). Ediciones Cátedra.
- CAMÍ-VELA, M. A. (2001). *Mujeres detrás de la cámara: entrevistas con cineastas españolas de la década de los 90*. Ocho y Medio, Libros de cine.
- COLAIZZI, G. (Ed.). (1995). *Feminismo y teoría filmica* (M. Talens, Trans.). Episteme.
- CORRAL REY, M. N. y SANDULESCU BUDEA, A. (2022). Representaciones de la figura femenina en el cine español contemporáneo (2010-2020). *Área Abierta. Revista de comunicación audiovisual y publicitaria* 22 (2), 185-199, <https://dx.doi.org/10.5209/arab.79015>
- CHUVIECO, E. (2014). *Mujeres de Cine. La mirada de 10 directoras españolas*. Rialp
- DE LAURETIS, T. (1992). *Alicia ya no: feminismo, semiótica, cine* (Vol. 9). Universitat de València.
- DÍEZ, L. T. (2016). La 'mirada femenina': estereotipos y roles de género en el cine español (1918-2015). *Ámbitos. Revista Internacional de Comunicación*, (34).
- HEREDERO, C. F. (Ed.). (1998). *La mitad del cielo: directoras españolas de los años 90*. Ayuntamiento de Málaga, Área de Cultura.
- SÁNCHEZ NORIEGA, J.L., (2018) *Historia del cine. Teorías, estéticas, géneros*. Alianza. Madrid.
- VALCÁRCEL, A. (2019). *Ahora, feminismo: cuestiones candentes y frentes abiertos*. Ediciones Cátedra.
- ZECCHI, B. (2013). *Gynocine. Teoría de género, filmología y praxis cinematográfica*. Sagardiana. Estudios Feministas.