

El papel de las mujeres cineastas en la historia del cine, en muchas ocasiones, es desconocido o ha sido olvidado. Sin embargo, sus logros y aportaciones, no solo como directoras sino también en otros oficios cinematográficos (guionistas, montadoras, directoras de fotografía), han sido y siguen siendo fundamentales para el desarrollo del séptimo arte.

En este curso trataremos de las principales figuras y de sus obras, desde los inicios del cine hasta los comienzos del siglo XXI. En cada sesión se seguirá la misma dinámica: comentario cine-club de la/s película/s proporcionadas la semana anterior (excepto en la primera sesión), exposición de los contenidos de la sesión y, finalmente, presentación y comentarios previos de la/s película/s para la sesión siguiente.

Cada semana los alumnos tendrán a su disposición uno o varios filmes para comentar en la siguiente sesión, así como otros materiales complementarios. Los contenidos de cada sesión (PDF de los esquemas e imágenes proyectados en clase) estarán también a disposición de los estudiantes.

En una segunda parte (**LAS CINEASTAS II**), ya el próximo curso académico, completaremos este recorrido con varias sesiones sobre las cineastas de los últimos años. Conforme ha ido avanzando este siglo, la nómina se ha multiplicado y diversificado geográficamente de manera exponencial, por lo que las nuevas cineastas actuales se merecen una serie de sesiones propia.

SESIÓN 1: PIONERAS (martes 16 de enero)

- Alice Guy, la pionera olvidada
- Las vanguardias europeas: Lotte Reiniger, Germaine Dulac
- El poder de las mujeres en el primer Hollywood: directoras (Lois Weber), guionistas (Frances Marion, Anita Loos) y productoras (Mary Pickford)
- Las *negative cutters*: las montadoras de Hollywood y la creación soviética del documental de montaje (Esfir Shub)

- Las olvidadas pioneras españolas: Elena Jordi, Helena Cortesina, María Forteza

SESIÓN 2: LA LLEGADA DEL SONORO (martes 23 de enero)

- El declive de las mujeres en Hollywood: la soledad de Dorothy Arzner
- El triunfo de Leni Riefensthal
- La excepción española: Rosario Pi

SESIÓN 3: LOS DUROS AÑOS CUARENTA Y CINCUENTA (martes 30 de enero)

- Los duros años en Hollywood: directoras (Ida Lupino), guionistas (Leigh Brackett, Betty Comden) y montadoras (Bárbara McLean, Dorothy Spencer)
- Los duros años en España: directoras (Ana Mariscal, Margarita Alexandre Ana Mariscal) y montadoras (Sara Ontañón, Bienvenida Sanz)

[INTERVALO DE DOS SEMANAS QUE SE APROVECHARÁ PARA PODER VER EN CASA VARIOS FILMS MÁS, QUE SE COMENTARÁN EN LAS SESIONES EN FEBRERO]

SESIÓN 4: EL NUEVO CINE (de los 60 a los 80) (martes 20 de febrero)

- La *Nouvelle Vague* y la *postnouvelle vague*: Agnes Vardà, Chantal Akerman
- El Nuevo Cine Alemán: Margarethe von Trotta
- Cine de *autora* italiano: Liliana Cavani, Lina Wertmüller
- Cine del Este: Márta Mészáros, Agnieszka Holland
- El Nuevo Cine Español: Pilar Miró, Josefina Molina, Cecilia Bartolomé

SESIÓN 5: LA GRAN EXPLOSIÓN (los 90 y comienzos del siglo XXI) (martes 27 de febrero)

- Una gran explosión por el mundo: Jane Campion (N. Zelanda), Nadine Labaki (Líbano), Lone Scherfig (Dinamarca), Mira Nair y Deepa Mehta (India), Lucrecia Martel (Argentina), Ildikó Enyedi (Hungría), etc.
- La gran explosión en EEUU: Nora Ephron, Penny Marshall, Kathryn Bigelow, Patty Jenkins, Jodie Foster, etc.
- La gran explosión en España: Iciar Bollán, Isabel Coixet, Gracia Querejeta, Patricia Ferreira