

Actividad académica en la maestría del Posgrado en Historia del Arte

Semestre 2025-1

Nombre del profesores:
Dra. Ana Daniela Nahmad Rodríguez Dr. Javier Ramírez Miranda
Título de la actividad académica:
Curso: Cine de mujeres, mujeres y cine. Miradas desde América Latina
Horario
Días miércoles 9-13:30 Formato híbrido
Cupo máximo del grupo
15 alumnos
Planteamiento (explicación del propósito del curso)
<p>La participación de las mujeres en el cine ha existido desde los orígenes de este medio de expresión. Sin embargo, su acción creadora fue silenciada por muchos años. Desde hace algunas décadas, la multiplicidad de formas en que las mujeres se posicionan frente al cine se repensó en los órdenes de la historiografía del cine, pero también en los terrenos de la teoría cinematográfica de la mano de la potencia crítica feminista. Ha sido crucial la movilización de los años setenta para cuestionar los órdenes de representación hegemónicos que fueron evidenciados por las críticas feministas, representaciones que siempre colocaron a las mujeres en un terreno pasivo tanto en las tramas como en la realización.</p> <p>Los actuales movimientos de mujeres y disidencias han cuestionado los órdenes patriarcales de visualidad y construcción de imaginarios cinemáticos y nos llevan a mirar nuevamente este binomio: mujeres y cine. El propósito del curso es mirar desde diversas ópticas la historia del cine con las gafas violetas cuestionando la hegemonía construida desde esta predominante tecnología del género. Nos interesa recorrer la mirada de las mujeres hacia el cine, desde la historiografía hasta la creación, cuestionando las hetermormas y los esencialismos, para poder pensar y redescubrir, junto a diversas investigadoras, los múltiples lugares en que las mujeres han participado en los terrenos cinematográficos. Las miradas se anclan en nuestras geografías latinoamericanas, pero pretenden proyectarse a diversas épocas y espacios geográficos.</p>

Objetivos (Cuales son las destrezas, habilidades y conocimiento que el curso pretende desarrollar en los alumnos)

- Conocer algunos momentos de la historia del cine desde la perspectiva de las mujeres
- Releer a contrapelo la historiografía tradicional del cine, en específico de México y América LATina, para enfatizar el lugar creador y de sostenimiento que han mantenido las mujeres
- Problematizar algunos enunciados de la teoría cinematográfica desde las pautas feministas
- Cuestionar la tecnología del género puesta en marcha desde el cine y el audiovisual
- Preguntarle a las mujeres cineastas cómo quieren mirarse en una nueva historia del cine y el audiovisual
- Cuestionar los vacíos y sesgos historiográficos de la historiografía del cine

Asistencia

80 % de asistencia para tener derecho a la evaluación

Mecanismo de evaluación

60 % Trabajos parciales y participación a lo largo del curso, en forma de exposiciones programadas..

40% Ensayo final

Temario desglosado por sesión (16 sesiones, incluir lecturas obligatorias por sesión si es el caso)

Sesión 1. Introducción. 7 de agosto.

Israel Rodríguez -

De Lauretis, Teresa. *Alicia ya no. Feminismo, semiótica, cine*. Cátedra / Universitat de Valencia / Instituto de la Mujer, 1992.

Mulvey, Laura. (1975). *Placer visual y cine narrativo*. Reelaboración de ponencia presentada en el Departamento de francés de la Universidad de Wisconsin, Madison, primavera 1973.

Sesión 2. Documental y memoria en AL. 14 de agosto.

Ana Nahmad - Mujeres,

Hooks, Bell. "The oppositional gaze: Black female spectators". *Black American Cinema*, Routledge, 2012, págs. 288–302.

Sesión 3. Teoría, literatura. 21 de agosto.

Javier Ramírez-

Kuhn, Annette. *Cine de mujeres. Feminismo y Cine*. Cátedra (Signo e imagen, 25), 1991.

Sesión 4. Cine de mujeres. Las pioneras. 28 de agosto.

Patricia Torres San Martín

Torres San Martín, Patricia. *Mujeres y cine en América Latina*. Universidad de Guadalajara, 2004.

Sesión 5. Precursoras. 4 de septiembre.

Adriana Bellamy

Bellamy, Adriana. *El cine como ensayo entre lo literario y lo filmico*. UNAM, 2022.

Sesión 6. Cine clásico y mujeres. 11 de septiembre.

Julia Tuñón

Tuñón Julia. *Mujeres de luz y sombra en el cine mexicano. La construcción de una imagen, 1939-1952*. Colmex / Imcine, 1998.

Sesión 7. Sesiones doctorandos 2. 18 de septiembre.

- Enrique Ceballos -Mujeres proyeccionistas
- Aurea Páramo -Mujeres y militancia

Sesión 8. Sesiones doctorandos 2. 25 de septiembre.

- Dahlia Sosa -Cine experimental y mujeres
- Sandra Vilchis -Las lesbianas

Sesión 9. Cine y formación. 2 de octubre.

Sonia García López

García López, Sonia. *Un cine que quiso ser. Mujeres en la Escuela Oficial de Cinematografía*. Universidad Carlos III, 2022.

Sesión 10. Mujeres y cine moderno 9 de octubre.

Maricruz Castro

Castro Ricalde, Maricruz. "Feminismo y teoría cinematográfica". *Revista Escritos. Rev. del Centro de Ciencias del Lenguaje*. México, 2002.

Sesión 11. Feminismo y Cine en Argentina. 16 de octubre.

Marcela Visconti

Kratje, Julia y Marcela Visconti (dir.). *El asombro y la audacia. El cine de María Luisa Bemberg*. Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), 2020.

Sesión 12. Década de los ochenta. 23 de octubre.

Márgara Millán

Millán, Márgara. *Derivas de un cine en femenino: Programa Universitario de Estudios de Género / Dirección General de Actividades Cinematográficas / Centro Universitario de Estudios Cinematográficos / Miguel Ángel Porrúa Grupo Editorial*, 1999.

Sesión 13. Mujeres y cine político. 30 de octubre.

Nina Tedesco

Holanda, Karla. "Da história das mulheres ao cinema brasileiro de autoria feminina". *Revista FAMECOS* 24(1):24361, noviembre 2016.

Tedesco, Marina Cavalcanti. *Trabalhadoras do cinema brasileiro: mulheres muito além da direção*. NAU Editora, 2021.

Sesión 14. Mujeres y cine etnográfico. 6 de noviembre.

Gabriela Zamorano y Mariana Rivera

Zamorano, Gabriela. "Entre Didjazá y La Zandunga: Iconografía y Autorrepresentación Indígena de las Mujeres del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca". *Liminar. Estudios Sociales y Humanísticos* III(2): 21-33, 2005.

Sesión 15. 13 de noviembre.

- Diálogo con cineastas

Sesión 16. 20 de noviembre.

Evaluación

Bibliografía

- Bellamy, Adriana. *El cine como ensayo entre lo literario y lo filmico*. UNAM, 2022.
- Castro Ricalde, Maricruz. “Feminismo y teoría cinematográfica”. *Revista Escritos. Rev. del Centro de Ciencias del Lenguaje*. México, 2002.
- De Lauretis, Teresa. *Alicia ya no. Feminismo, semiótica, cine*. Cátedra / Universitat de Valencia / Instituto de la Mujer, 1992.
- García López, Sonia. *Un cine que quiso ser. Mujeres en la Escuela Oficial de Cinematografía*. Universidad Carlos III, 2022.
- Holanda, Karla. “Da história das mulheres ao cinema brasileiro de autoria feminina”. *Revista FAMECOS* 24(1):24361, noviembre 2016.
- Hooks, Bell. “The oppositional gaze: Black female spectators”. *Black American Cinema*, Routledge, 2012, págs. 288–302.
- Kratje, Julia y Marcela Visconti (dir.). *El asombro y la audacia. El cine de María Luisa Bemberg*. Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), 2020.
- Kuhn, Annette. *Cine de mujeres. Feminismo y Cine*. Cátedra (Signo e imagen, 25), 1991.
- Millán, Mágina. *Derivas de un cine en femenino: Programa Universitario de Estudios de Género / Dirección General de Actividades Cinematográficas / Centro Universitario de Estudios Cinematográficos / Miguel Ángel Porrúa Grupo Editorial*, 1999.
- Tedesco, Marina Cavalcanti. *Trabalhadoras do cinema brasileiro: mulheres muito além da direção*. NAU Editora, 2021.
- Torres San Martín, Patricia. *Mujeres y cine en América Latina*. Universidad de Guadalajara, 2004.
- Tuñón Julia. *Mujeres de luz y sombra en el cine mexicano. La construcción de una imagen, 1939-1952*. Colmex / Imcine, 1998.
- Zamorano, Gabriela. “Entre Didjáz y La Zandunga: Iconografía y Autorrepresentación Indígena de las Mujeres del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca”. *Liminar. Estudios Sociales y Humanísticos* III(2): 21-33, 2005.