

Todo Sobre Almodóvar

Objetivo:

En este curso conocerán, analizarán y compararán las películas y cineastas que han inspirado, o bien, servido como base del cine del director Pedro Almodóvar junto con las películas que ha creado a raíz de estas influencias. Además, se profundizará en su trayectoria como autor y en su lenguaje cinematográfico.

Hijo de un mulero manchego y ex-empleado de Telefónica, Almodóvar llegó a ser a principio de los años ochenta una de las estrellas de la Movida Madrileña, movimiento revolucionario de música, moda y arte que estalló en los últimos años de la dictadura franquista. Desde el inesperado éxito de su primer largometraje, *Pepi Luci Bom y las chicas del montón* (1980), la obra del director siempre ha tratado de un juego entre la cultura alta y baja, además de cuestionar categorías establecidas de género, clase y sexualidad.

Además de explorar temas transgresores como el travestismo, el incesto, y el fetiche, Almodóvar como personaje ha estado rodeado frecuentemente de controversia, resultado de la influencia que ha acumulado a lo largo de su carrera. Su compañía de producción, El Deseo, S.A. es hoy una de las más grandes productoras de España; además, el director ha lanzado las carreras de una generación de estrellas españolas, entre ellas Antonio Banderas y Penélope Cruz.

A pesar de su postura tercamente española e independiente, Almodóvar ha confesado que ha incluido dentro de su obra a un gran rango de influencias de directores como John Waters, Alfred Hitchcock, Luis Buñuel, y Andy Warhol, entre otros. Sus películas forman una caja china de películas dentro películas, géneros dentro géneros y referencias metaficticias al mundo detrás de la pantalla. En tan sólo *Todo sobre mi madre*, (1999) se nota un homenaje a John Casavettes, Tennessee Williams y al mismo John Waters. En este curso, además de analizar los técnicas propias del autor, examinaremos varias escenas características del director que rinden homenaje

tanto al trabajo de otros directores como a su propia cinematografía, así como el ingenio que Almodóvar aplica a las mismas; como dice un personaje en *La piel que habito*, (2011) “las historias se repiten.”

Dirigido a:

Público en general interesado en la obra de Pedro Almodóvar.

Fechas:

Del 21 de octubre al 11 de diciembre de 2014.

Horario:

Martes y Jueves de 18hrs a 21hrs.

Lugar:

Sala 6, Roberto Gavaldón

Cineteca Nacional

Requisitos:

Ser mayor de edad (Enviar IFE escaneado al Departamento de Extensión Académica).

*Se dará constancia de acreditación con un 80% de asistencia y la entrega del trabajo final.

Costo:

\$2,500

Descuentos:

10% de descuento a estudiantes, profesores, INAPAM, Sépalo, con credencial vigente.

Cupo:

37 alumnos

Inscripciones:

Del 12 de septiembre al 17 de octubre

Departamento de Extensión Académica de la Cineteca Nacional

Orianna Paz: opaz@cinetecanacional.net

41 55 12 38

Liliana Santana: lsantana@cinetecanacional.net

41 55 12 00 ext. 3264

www.cinetecanacional.net

Profesora:

Audrey Harris

Candidata doctoral, UCLA

Audrey Harris es Licenciada en Literatura por la Universidad de Stanford. Actualmente es una candidata doctoral en la Universidad de California de Los Ángeles. Su tesis versa acerca de las representaciones de mujeres asesinas en la literatura mexicana gótica y en telenovelas mexicanas del siglo XX. Ha presentado sus investigaciones en numerosas conferencias académicas. Además, ha impartido clases de historia española y literatura y cine latinoamericano en UCLA. Ha escrito reseñas para *Film International*, y fue co-editora de *Los cuentos de Álvaro Retana*, colección de ficción homoerótica española.

Contenidos:

Semana 1:

Pepi Luci Bom

Documental: *La Nueva Ola en Madrid* (fragmentos)

De Nueva York, con amor: Laberintos de Pasiones y el cine New Wave Americano

Flesh (Andy Warhol) (fragmento)

Documental: *Andy Warhol, Modern Master* (fragmentos)

Semana 2:

¿Quién es Pedro Almodóvar?

Documental: *TBA*

La influencia estilística y estética de Alfred Hitchcock

Película: *Rear Window* (Hitchcock)

Semana 3:

¿*Qué he hecho yo para merecer esto?* y el humor negro
Lamb to the Slaughter (Hitchcock)

Matador: El necrofilia y las leyes de la perversión
Sangre y Arena (1942) (fragmento)

Semana 4:

Fellini y la influencia del Neorrealismo Italiano
8 1/2 (Fellini)

Mujeres al borde de un ataque de nervios, y el tema de la mujer: Fragmentación corporal y
le realidad de las emociones
La voz humana (Rossellini) (fragmento)

Semana 5:

Huellas de Buñuel: Temas y técnicas del cine experimental español
Un Perro Andaluz (Buñuel)
Viridiana (Buñuel)

¡*Átame!* el amor sádico y el meta-relato
Belle de Jour (fragmento)

Semana 6:

La consolidación de un nuevo estilo: *La flor de mi secreto*

Todo sobre mi madre y el éxito internacional
Opening Night (Cassavetes)
Pink Flamingos (Waters)

Semana 7:

Hable con Ella y los artes mudos (la tauromaquia, el baile, el cine mudo)
Metropolis (Fritz Lang) (fragmentos)

La Mala Educación y la banda sonora de la nueva película gay
Noches de Casablanca (breve fragmento)
Brokeback Mountain (Ang Lee) (breve fragmento)
In the Mood for Love (Wong Kar Wai) (breve fragmento)
Strictly Ballroom (Baz Luhrman) (breves fragmentos)

Semana 8:

La piel que habito

Frankenstein (fragmentos)

Vicki Cristina Barcelona y la nueva estética española

Bibliografía:

*Almodóvar, Pedro. *Conversaciones con Pedro Almodóvar*. Madrid: Ediciones Akal, 2001.

*Castro, Antonio. *Las películas de Pedro Almodóvar*. Madrid: JC Clementine, 2010.

* Holguin, Antonio. *Pedro Almodóvar*. Madrid: Catedra, 1994.

*Sotinel, Thomas. *Pedro Almodóvar: Maestros de Cine*. Madrid: Cahiers du Cinema.