

El melodrama en el cine

IMPARTE: DR. IGNACIO DURÁN Y DR. ALEJANDRO PELAYO

DEL 30 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE 2021	
VIERNES 17:00 - 19:00 H	12 SESIONES POR VIDEOCONFERENCIA

Presentación

El objetivo del curso se centra en el género del melodrama, que tiene una larga trayectoria en el cine desde sus inicios. Los melodramas describen situaciones de la vida cotidiana en las que sobresalen los problemas de la familia, relaciones amorosas, la pasión y el sacrificio que apelan a los sentimientos del público.

Se analizarán los mejores ejemplos que tienen gran aceptación popular a pesar de la visión negativa de la crítica especializada, que los ve por arriba del hombro calificándolos como dramas lacrimógenos, películas para mujeres y otros adjetivos por el estilo. Sin embargo, estas películas tratan de personajes marginados que se enfrentan a situaciones adversas con mucha determinación para salir adelante a pesar de la hipócrita condena de una parte de la sociedad.

Veremos las películas de George Cukor, Michael Curtiz, Max Ophuls, Tito Gout y César Amadori durante la década de los años 40 y posteriormente los filmes de Charles Chaplin, Douglas Sirk, Rainer Werner Fassbinder y Pedro Almodovar en años posteriores.

Contenido

Sesión 1 – 30 de julio 2021

1.- **LA DAMA DE LAS CAMELIAS** (CAMILLE) Dir. George Cukor 1936.

La novela de Alejandro Dumas ha servido de modelo para múltiples historias a lo largo del tiempo para describir el amor entre la prostituta y el joven de buena

familia. Se ha llevado a la ópera, al teatro y por supuesto al cine en esta muy afortunada versión producida por la MGM y dirigida por el joven George Cukor quien logró una actuación excelente de la diva sueca.

Con fragmentos de:

Anna Christie de Clarence Brown (1930), Anna Karenina de Clarence Brown y La Traviata de Franco Zeffirelli (1982)

Sesión 2 – 6 de agosto 2021

2.- **AMARGA VICTORIA** (DARK VICTORY) Dir. Edmund Golding 1939

La Warner Brothers produjo este espléndido melodrama dirigido por el británico Edmund Golding lleva a Bette Davis en un tour de force de actuación que la llevó a ser nominada a un Oscar. Actúan también George Brent y Humprey Bogart.

Con fragmentos de:

La Historia del último Crisantemo de Kenji Mizoguchi (1939) Hotel Du Nord de Marcel Carné 1938 y Viaje de ida de Tay Garnett (1932)

Sesión 3 – 13 de agosto 2021

3.- **LÁGRIMAS DE ANTAÑO** (NOW VOYAGER) Dir. Irving Rapper 1942.

De nuevo Bette Davis lleva a cabo una actuación memorable en este melodrama en el que interpreta a una solterona dominada por su madre en una atmósfera muy represiva. Con Paul Henried, Gladys Cooper y Claude Rains esta historia de amor y sacrificio obtuvo otra nominación para la Davis. Producida por la Warner Brothers.

Con fragmentos de:

Flor Marchita (The Old Maid) de Edmund Golding, (1939) La Mujer de Tokio de Jasujiro Ozu (1933)

Sesión 4 – 20 de agosto 2021

4.- **SUPLICIO DE UNA MADRE** (MILDRED PIERCE) Dir. Michael Curtiz 1945.

Joan Crawford es otra de las reinas del melodrama de los cuarentas que representa a Mildred Pierce en esta cinta basada en una novela de James M. Cain conocido por obras como el cartero Siempre llama dos veces. Dirección del talentoso Michael Curtiz y producción de la Warner Bros.

Con fragmentos de:

Magnífica Obsesión de Douglas Sirk (1954), Imitación de la vida de Douglas Sirk (1959),

Sesión 5 – 27 de agosto 2021

5.- **DIOS SE LO PAGUE** Dir. Luis César Amadori 1948.

Luis César Amadori dirigió esta producción argentina producida por Sono Films Argentina que llevó en los primeros roles a Zully Moreno y a Arturo de Cordova en una historia que se ajusta al género y un poco mas. Fue la primera película argentina en ser candidata a la Mejor Película Extranjera por la Academia de Artes y Ciencias de Hollywood.

Con fragmentos de:

La Diosa arrodillada de Roberto Gavaldon (1947), Mi esposa y la otra de Alfredo B. Crevenna (1951), La Días de Otoño de Roberto Gavaldon (1963),

Sesión 6 – 3 de septiembre 2021

6.- **CARTA DE UNA DESCONOCIDA** (LETTER FROM AN UNKNOWN WOMAN) Dir. Max Ophüls 1948

Con ese sugestivo título, el director alemán Max Ophüls realizó esta cinta basada libremente en una novela de Stephan Zweig con Joan Fontaine y Louis Jourdain sobre el amor de una joven por un director de orquesta a lo largo de los años. Muy apreciada por la crítica.

Con fragmentos de:

Los aretes de Madame de.. Max Ophuls (1953) y Lola Montes de Max Ophuls (1955)

Sesión 7 – 10 de septiembre 2021

7.- **AVENTURERA** Dir. Alberto Gout 1950

Esta película realmente pertenece dos géneros el melodrama y el llamado cine de rumberas muy popular en el cine mexicano. Aquí, la protagonista Ninón Sevilla sigue los pasos de aquellas jóvenes que son víctimas de la pobreza y se convierten en bailarinas y cantantes en los cabarets de la ciudad de México. Es la más lograda de Tito Gout y fue producida por Cinematográfica Calderón.

Con fragmentos de :

Humo en los ojos de tito Gout (1946), Revancha de Tito Gout (1948) y Sensualidad de Tito Gout (1951)

Sesión 8 – 17 de septiembre 2021

8.- **CANDILEJAS** (LIMELIGHT) Dir. Charles Chaplin 1952

Después de años de retiro ante el acoso mediático y político Charles Chaplin regresa al cine ya sin el personaje del vagabundo en este melodrama con tonos de comedia situado en la Inglaterra Eduardiana con actuaciones de Claire Bloom y Buster Keaton. La historia tiene muchas notas de su niñez. Producido por el mismo y distribuido por La Universal.

Con fragmentos de:

Luces de la ciudad (City Lights) 1931, El Puente de Waterloo (Waterloo Bridge) 1940

Sesión 9 – 24 de septiembre 2021

9.- **LO QUE EL CIELO NOS DA** (ALL THAT HEAVEN ALLOWS) Dir. Douglas Sirk 1955

Considerado uno de los mejores realizadores del género, el alemán Douglas Sirk realiza este melodrama romántico entre una mujer mayor y un joven ante la reprobación de la familia que se escandaliza por esta relación fuera de lo acostumbrado.

Con fragmentos de:

Magnífica Obsesión de Douglas Sirk (1954), Imitación de la vida de Douglas Sirk (1959)

Sesión 10 – 1 de octubre 2021

10.- **PALABRAS AL VIENTO** (WRITTEN IN WIND) Dir. Douglas Sirk 1956.

Es uno de los melodramas más excesivos de los dirigidos por Douglas Sirk con uno de sus actores fetiche Rock Hudson y la bella y elegante Lauren Bacall con una puesta en escena muy artificial que va de Nueva York a Miami con todos los elementos de las series de televisión que dominaron el gusto americano en los años finales del siglo XX.

Con fragmentos de:

Dallas, Dinastía y otras series televisivas.

Sesión 11 – 8 de octubre 2021

11.- **TODOS SE LLAMAN ALI** (ANGST ESSEN SEULE AUF) Dir. Rainer Werner Fassbinder 1974.

Rainer Werner Fassbinder, uno de los más conocidos directores del nuevo cine alemán, fue fuertemente influenciado por el trabajo de su paisano Douglas Sirk y realizó esta cinta sobre el amor de una mujer alemana con un inmigrante de marruecos. Una crítica muy lúcida a la Alemania de los años 70.

Con fragmentos de:

Las Lágrimas amargas de Petra Von Kant de Reiner Werner Fassbinder (1972) y El matrimonio de Maria Braun (1979)

Sesión 12 – 15 de octubre 2021

12.- **TODO SOBRE MI MADRE** Dir. Pedro Almodóvar (1999)

Esta es una obra de madurez de Pedro Almodóvar quien también fue influenciado por los melodramas americanos de Douglas Sirk. Aquí dirige a Cecilia Roth y a Marisa Paredes y Penélope Cruz en este filme se mezclan los temas favoritos de Almodóvar en la España de fin de siglo.

Con fragmentos de:

Volver de Pedro Almodóvar (2006), Dolor y Gloria (2019)

Imparten: Dr. Ignacio Durán y Dr. Alejandro Pelayo

Dr. Ignacio Durán

Egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, con Maestría en Cinematografía en la London Film School entre 1970 y 1972. Director y Productor de programas de televisión en la BBC de Londres. Productor y Director de series de televisión para Canal 13, Canal 11, el Centro de Producción de Cortometraje y Cinedifusión SEP entre 1973 y 1977. Subdirector General del Instituto Nacional de Bellas Artes entre 1977 y 1982. Director General de la Unidad de Televisión Educativa y Cultural. Ministro de Asuntos Culturales en las Embajadas de México en Suecia, el Reino Unido y los Estados Unidos. Director del Instituto Mexicano de Cinematografía, Vicepresidente de Asuntos Internacionales en TV Azteca. Director General del Instituto Cultural Mexicano en Washington D.C. Colaborador en la revista cultural de Radio Universidad, de la sección de cine entre 1973 y 1982. Maestro de cine de la Universidad Anáhuac. 2012. Doctor Honoris Causa por la Universidad de Essex, Reino Unido.

Dr. Alejandro Pelayo Rangel

Alejandro Pelayo, cineasta y profesor de historia del cine, ha realizado cuatro películas de largometraje: "La Víspera" (1982); "Días difíciles" (1987); "Morir en el

golfo" (1989); y "Miroslava" (1992). Realizó la serie de 62 capítulos en video para la televisión cultural de México, sobre la historia del cine mexicano "Los que hicieron nuestro cine" (1983-85) y la continuación de esta serie "Los que hacen nuestro cine" que abarca una revisión del cine mexicano de 1980 al año 1999 en 75 programas de video. Además, realizó y produjo una serie de 26 programas sobre "Cine y literatura". Ha sido profesor de cursos sobre cine mexicano e historia del cine universal. También, ofreció un curso sobre el cine de autor, concentrándose en la obra de Luis Buñuel para la escuela de extensión de la Universidad Iberoamericana y para la Universidad de Nuevo México. Actualmente, es el Director General de la Cineteca Nacional.

Fechas:

Del 30 de julio al 15 de octubre de 2021.

Horario:

Viernes 17:00 hrs. a 19:00 hrs.

12 sesiones por Videoconferencia - ZOOM

Requisitos:

Ser mayor de edad (Enviar INE escaneado en formato PDF al Departamento de Extensión Académica).

Dinámica / ¿cómo son las clases?

- ✓ El alumno recibirá el enlace de la película y deberá realizar el visionado antes de la clase. Cada enlace estará vigente 7 días.
- ✓ Durante las sesiones, los profesores realizarán el análisis de la película, y posteriormente los alumnos podrán exponer dudas y comentarios.
- ✓ Luego de cada sesión, el alumno recibirá la clase grabada, que podrá descargar y guardar, estará vigente 7 días.
- ✓ Te sugerimos instalar/actualizar la aplicación ZOOM.

- ✓ El alumno recibirá los datos de ZOOM una semana antes del inicio del curso. Los datos siempre serán los mismos.
- ✓ No es obligatorio estar en las clases, es decir, puedes ver la grabación cuando te sea posible. Tienes 7 días para revisar todos los materiales.
- ✓ Se envía constancia de participación (digital) al finalizar el curso.

Costo:

\$2,500 – Pago en una sola exhibición. No se aceptan Tarjetas de Crédito.

Descuentos:

10% de descuento a estudiantes, profesores, Tarjeta INAPAM, con credencial vigente y a personas que hayan participado en otro curso organizado por la Cineteca Nacional. Enviar identificaciones escaneadas en formato PDF para iniciar proceso de inscripción.

Inscripciones:

A partir del 08 de julio 2021.

Cupo limitado.

Departamento de Extensión Académica

Liliana Yasmín Santana Oseguera

subdircursos@cinetecanacional.net

55 41 55 12 00 ext. 3264

Si deseas inscribirte, envía tu identificación oficial escaneada en formato PDF (INE, pasaporte, cédula profesional o licencia de conducir) para generar tu orden de pago. En caso de solicitar descuento, adjunta la credencial de estudiante, académico o INAPAM, según sea el caso.

¡Te esperamos!