

CICLO Y TALLER CINE Y GENERO DIBAM 2012

CICLO DE CINE: ROLES DE GÉNERO EN EL CINE DE MELODRAMA

El melodrama es un género –o estilo- cinematográfico que aborda temas intemporales a través de personajes que mantienen relaciones afectivas y donde la representación de los sentimientos y conflictos busca la mayor empatía con el espectador. Revisar clásicos y reelaboraciones de este tipo de películas, da la oportunidad de dar nuevas luces a los tópicos de los estudios de género. Quizás como en ningún otro género cinematográfico es posible evidenciar en el melodrama la construcción simbólica del género, de lo que debe ser un hombre y una mujer, y los estereotipos generados por la cultura occidental a través de historias de amores tortuosos, hijos "huachos", amantes, madres abnegadas y hombres malvados.

EL DERECHO DE NACER (1951), de Zacarías Gómez Urquiza. Con: Jorge Mistral, Gloria Marín, Martha Roth.

Un clásico del cine mexicano, que tuvo un remake en los 60's y varias versiones en TV. En La Habana, a principios de siglo, María Elena es seducida por un hombre que la deja embarazada y la abandona. Los padres de la joven no desean que su nombre se vea manchado con la deshonra de su hija, así que la envían a una alejada hacienda. Allí, con el cuidado de la nana negra Mamá Dolores, nace Alberto, a quien el abuelo, Rafael, desea ver muerto. Mamá Dolores adopta al pequeño y lo educa con la ayuda de un pretendiente de María Elena, cuando ésta ingresa en un convento para lavar su pecado. Pasan los años, y Alberto se convierte en un reconocido médico.

IMITACION A LA VIDA (Imitation to Life, 1959), de Douglas Sirk. Con: Lana Turner, John Gavin, Susan Kohner, Sandra Dee.

El padre del Melodrama Douglas Sirk nos muestra la historia de Lora Meredith (Lana Turner), una actriz viuda sin trabajo, vive con su hija adolescente (Sandra Dee) en Nueva York. Un día, conoce por casualidad a Annie, una mujer de raza negra (Juanita Moore), y a su hija mulata, que acabarán trabajando para ella. Una amistad que durará por años, un mundo de mujeres que sufren y esperan. Dos nominaciones al Oscar: Actrices de reparto para Susan Kohner y Juanita Moore.

ROCCO Y SUS HERMANOS (Rocco e i Suoi Fratelli, 1960), de Luchino Visconti. Con: Alain Delon, Renato Salvatori, Annie Girardot, Claudia Cardinale.

Rosaria y sus cuatro hijos (Simone, Rocco, Ciro y Luca) abandonan su tierra natal, Lucania (la actual Basilicata), para emigrar a Milán en busca de trabajo y oportunidades que les permitan mejorar sus condiciones de vida. Allí encuentran a Vincenzo, el hermano mayor, que trabaja de albañil pero que está relacionado con el mundo del boxeo. Visconti, realizador homosexual, ofrece un magnífico retrato de la (s) masculinidad (es) y de cómo los modelos imperantes de la masculinidad hegemónica destruye y violentan a hombres y mujeres.

LEJOS DEL CIELO (Far from Heaven, 2001), de Todd Haynes. Con: Julianne Moore, Dennis Quaid, Dennis Haysbert.

Durante los años cincuenta, una acomodada y perfecta ama de casa de Connecticut, que lleva una vida aparentemente equilibrada, satisfactoria y programada según los cánones de la familia burguesa americana, se enfrenta a una crisis matrimonial y a un mundo exterior que impone límites a las emociones. Un mundo donde el racismo y la intolerancia sexual son fronteras que no se pueden franquear. Cuatro nominaciones al Oscar: incluyendo Mejor actriz (Julianne Moore). Cuatro nominaciones al Globo de Oro. Cuatro premios del Festival de Venecia, incluyendo mejor actriz.

TALLER DE APRECIACIÓN: EL GÉNERO A TRAVÉS DEL CINE

CLASE 1: ROLES DE GENERO: MUJERES, PODER Y VIOLENCIA

Objetivo: Reflejar a través de películas de destacados realizadores, cómo en las relaciones humanas - los lazos entre hombres y mujeres- priman las tensiones a causa de los estereotipos sociales y culturales que rigen las relaciones de género.

Las relaciones al interior de la familia, del amor romántico entre parejas y relaciones intergeneracionales parecen estar marcadas por juegos de poder. La forma en que la sexualidad humana, la reproducción, los roles de género y la propia autoestima se entrecruzan con variables como la edad, la clase social y la etnia. La sumisión como situación pero la subversión como opción y posibilidad de disrupción de lo establecido.

Películas:

EL AMOR Y LA FURIA (1994), de Lee Tamahori
EL DERECHO DE NACER (1951), de Zacarías Gómez Urquiza
IMITACION A LA VIDA (1959), de Douglas Sirk.
LA TETA ASUSTADA (2009), de Claudia Llosa

CLASE 2: JOVENES: TERRITORIALIDAD Y GÉNERO

Objetivo: A través del visionado de las películas propuestas reflexionar acerca de la configuración de lo masculino y lo femenino en jóvenes y adolescentes. El cuerpo como territorio de poder y de lucha. Los ritos de pasaje, la pérdida de la inocencia y el precio de crecer y convertirse en hombre/mujer. Los límites impuestos desde la sociedad, la familia y el grupo social acerca de lo que se espera de un hombre y una mujer.

Películas:

ROCCO Y SUS HERMANOS (1960), de Luchino Visconti

EL AMOR Y LA FURIA (1994), de Lee Tamahori

BE HAPPY (2006), de Gonzalo Justiniano

EL GRAN TORINO (2008), de Clint Eastwood

CLASE 3: IDENTIDAD SEXUAL Y GÉNERO

Objetivo: A través del cine analizar la aparición de sexualidades disruptivas y la conformación de las identidades- sexuales y de género- desde la fisura. La heteronormatividad y la posibilidad de otros géneros e incluso del no género. La homosexualidad, intersexualidad y transgénero.

Películas:

UN AÑO CON 13 LUNAS (1978), de R. W. Fassbinder

LA LEY DEL DESEO (1981), de Pedro Almodóvar

LEJOS DEL CIELO (2001), de Todd Haynes.

XXY (2007), de Lucía Puenzo

RELATORES:

Tatiana Gajardo Alvarez. Licenciada en Trabajo Social. Diplomada en Estudios de Género, Masculinidad y Salud. Magister en Estudios de Género y Cultural, Universidad de Chile. Productora Talleres de Cine en Cine Hoyts.

Daniel Olave Miranda. Periodista. Licenciado en Comunicación Social de la Univ. de Chile. Crítico de cine y guionista. Editor www.todocine.cl. Colaborador de las secciones Cultura, Espectáculos y Vida Actual del Diario El Mercurio. Creador y relator Talleres de Cine en Cine Hoyts.