

CURSOS Y CHARLAS SOBRE CINE

Dosier 2026-2027

PRESENTACIÓN

A diferencia del interés y la oferta divulgativa que existe en torno a la Historia del Arte no suele haber la misma disposición por conocer la Historia del Cine.

Sin embargo, el cine y el medio audiovisual nos acompaña a todas horas. Conocer la historia del séptimo arte es un apasionante viaje por la vida de un medio que ha dejado su impronta en la cultura popular y ha llenado de referentes visuales y auditivos nuestras vidas.

En concreto, el objetivo principal de esta propuesta es el trabajo de las mujeres en el cine.

Para ello se proponen charlas, conferencias y cursos.

Se presentan diferentes formatos y duraciones adaptables a diferentes públicos y espacios.

Los cursos son más especializados, pero con un componente divulgativo. Las clases se estructuran con contenido teórico y con ejemplos audiovisuales que fomenten el diálogo y la reflexión y aporten dinamismo y participación.

Cada charla o conferencia se apoyan con material gráfico y audiovisual

CARACTERÍSTICAS

Público: A partir de 16 años cualquier persona interesada en la cultura, el cine y la historia de las mujeres.

Duración: 60-90 minutos

REQUISITOS TÉCNICOS

Sala con proyector y audio
Conexión a internet

Micrófono (dependiendo de las dimensiones de la sala).

PORTFOLIO

Ø1.

El cine según las mujeres

Ø1.1

Charlas y conferencias

Ø1.2

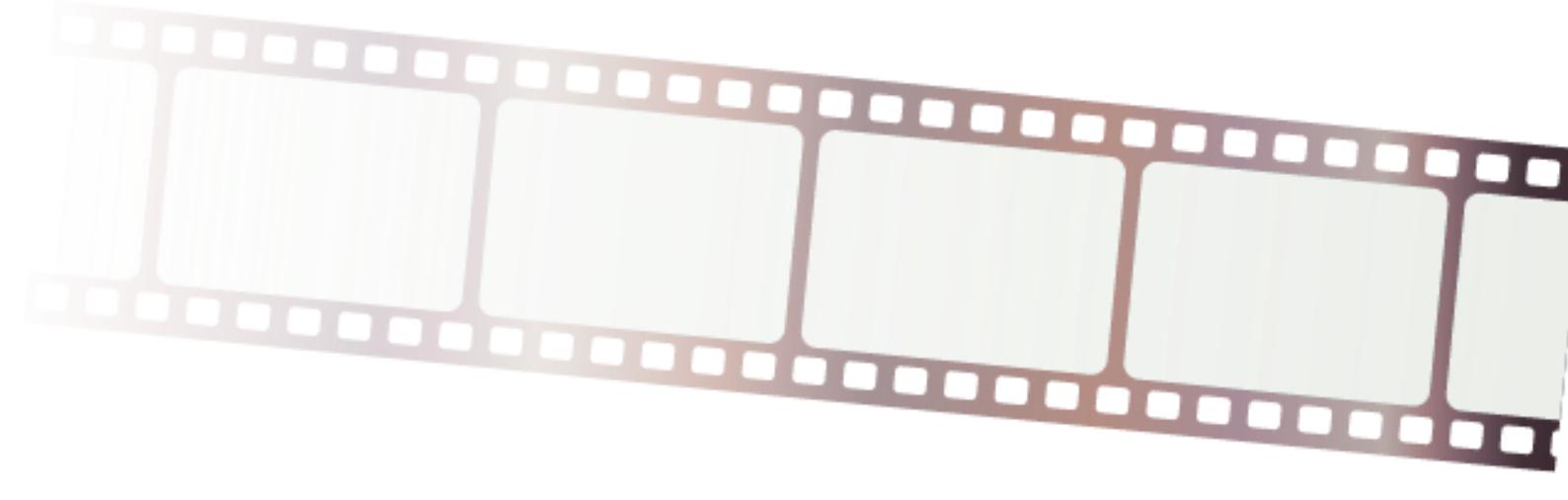
Cursos monográficos

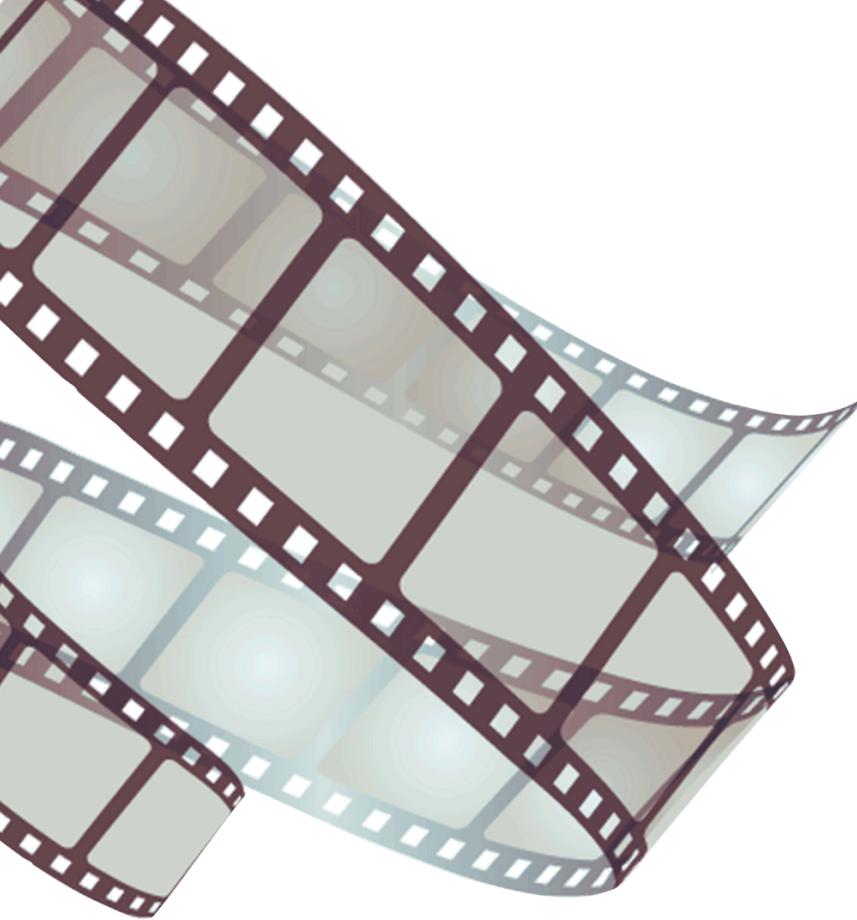
Ø1.3

Curso general anual

Ø2.

**Curso anual: Introducción
a la historia del cine**

01. EL CINE SEGÚN LAS MUJERES

La historia del cine, como tantas otras, **está incompleta**. Se escribió sin las mujeres, sin sus aportaciones y logros; se las dejó fuera del relato. En los últimos años se están llevando a cabo numerosas investigaciones que están ayudando a rescatar a esas pioneras que habían sido injustamente olvidadas y están permitiendo arrojar luz sobre la contribución de las mujeres a la historia del cine.

Es apasionante ir conociendo poco a poco cómo fue esa contribución, sobre todo en los inicios, y cómo **se puede ir componiendo nueva una historia**, primero paralela, a la historia oficial y del canon discursivo masculino, para después, en un futuro cercano, empezar a incluirla en la historia general.

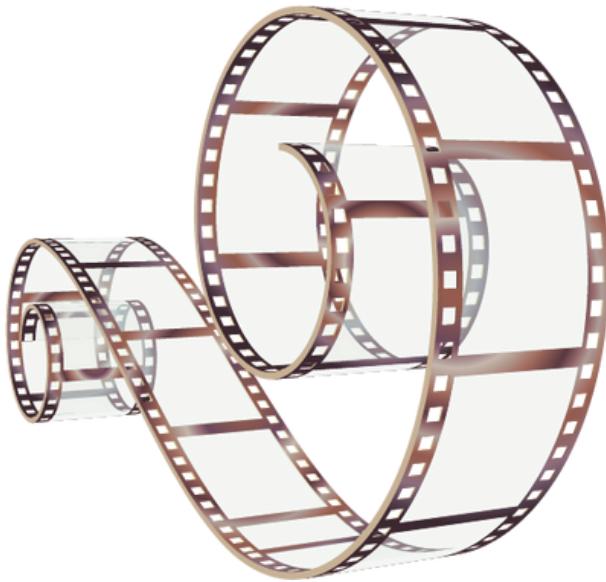
Por eso **es fundamental que**, al igual que está ocurriendo con la literatura y el arte, **empecemos a conocer a las mujeres que hicieron cine a lo largo del siglo XX** para poder construir una genealogía y para que nos ayude a encontrar referentes propios.

01.

El cine según las mujeres

01.1

Charlas y conferencias

ALICE GUY: LA CINEASTA PIONERA

Está considerada la primera directora de la historia del cine. De hecho fue la primera persona que dirigió una película de ficción en 1896. Fue directora, guionista, productora, actriz y dirigió su propio estudio en EE.UU. Se estima que realizó más de 1.000 películas y fue pionera en la construcción del lenguaje cinematográfico.

LAS FUNDADORAS DE HOLLYWOOD (1898-1929)

Viajaremos a los inicios del cine en EE.UU. En aquellos años las mujeres fueron pioneras en muchos aspectos del desarrollo de la industria cinematográfica. Conocer los inicios del cine de Hollywood desde una nueva perspectiva a la historia oficial.

LAS MUJERES EN EL HOLLYWOOD DE LOS AÑOS 30

Los años 30 comenzaron mal para las mujeres detrás de las cámaras y extravagantes para las estrellas. El código Hays, los excesos de Hollywood y la creación de estereotipos y géneros cinematográficos, marcaron una década agrio dulce para las mujeres en la Meca del Cine.

AÑOS 70: ENTRE EL FEMINISMO Y LA MODERNIDAD

Los años 70 supusieron el auge del cine de las mujeres. Un cine muy precario, surgido al amparo del movimiento feminista y que supuso un revulsivo al cine canónico. Las cineastas tomaron las cámaras para narrar a las mujeres.

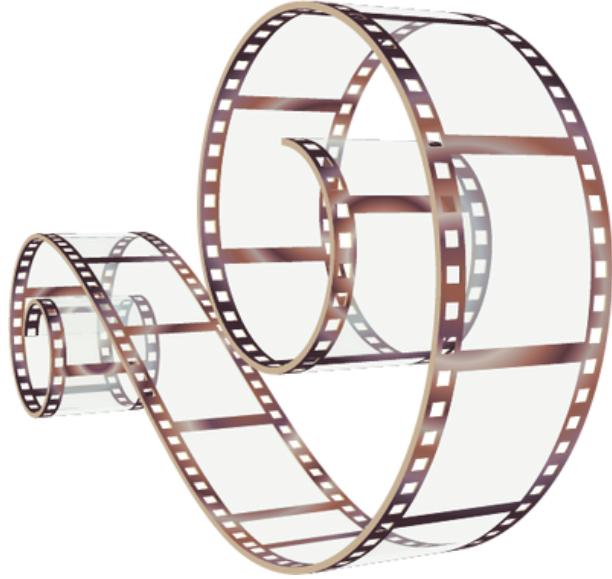

Ø1.

El cine según las mujeres

Ø1.1

Charlas y conferencias

Ciclo:

Cineastas españolas, abriendo camino*

LAS PIONERAS DEL CINE ESPAÑOL

¿Cómo era el papel de las mujeres en los primeros años del cine español? Hay varios nombres que son imprescindibles conocer: Elena Jordi (primera mujer en dirigir una película en España), Helena Cortesina y Rosario Pi. Ellas fueron las primeras que dirigieron películas antes de la guerra.

MARGARITA ALEXANDRE Y ANA MARISCAL: CINEASTAS A PESAR DEL FRANQUISMO

Durante los 40 años que duró la dictadura en España, hubo dos mujeres que consiguieron dirigir películas. Ana Mariscal fue la primera mujer en tener un corpus cinematográfico de 10 películas, Margarita Alexandre comenzó en España pero desarrolló la mayor parte de su carrera como productora en Cuba.

LAS PREDECESORAS A CONTRACORRIENTE: CECILIA BARTOLOMÉ, JOSEFINA MOLINA Y PILAR MIRÓ

Tres fueron las cineastas que lucharon durante los años 70 por hacer cine. Y no un cine cualquiera, sino muy personal y en ocasiones de ideología claramente feminista, algo que les pasó factura. España no estaba preparada para su valentía y sus carreras no pudieron gozar de la plenitud que necesitaban.

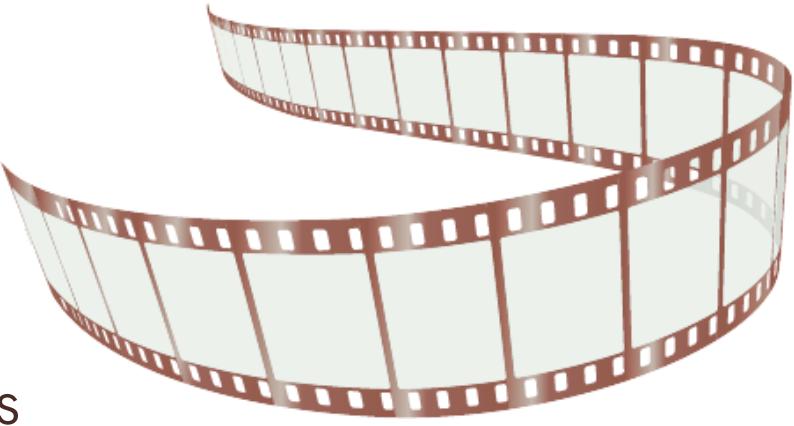
*Estas conferencias se pueden programar juntas como ciclo o de manera independiente.

01.

El cine según las mujeres

01.2

Cursos monográficos

CINE EN LOS 70: MUJERES AL MARGEN 4 CLASES

Los años 70 supusieron un auge del cine de las mujeres. Un cine muy precario, surgido al amparo del movimiento feminista y que supuso un revulsivo al cine hegemónico y comercial. Serán también los años en los que comience la teoría fílmica feminista que dará conformará un nuevo paradigma a la hora de estudiar el cine.

CONTENIDO RESUMIDO

CLASE 1

Introducción

Contexto histórico, cultural y fílmico

Cineastas predecesoras

CLASE 3

Europa

Arañando en el feminismo

Cineastas fundacionales

CLASE 2

EE.UU.

De lo experimental al cine independiente

Nuevos temas

CLASE 4

Más allá del cine

Inicio de los estudios fílmicos feministas.

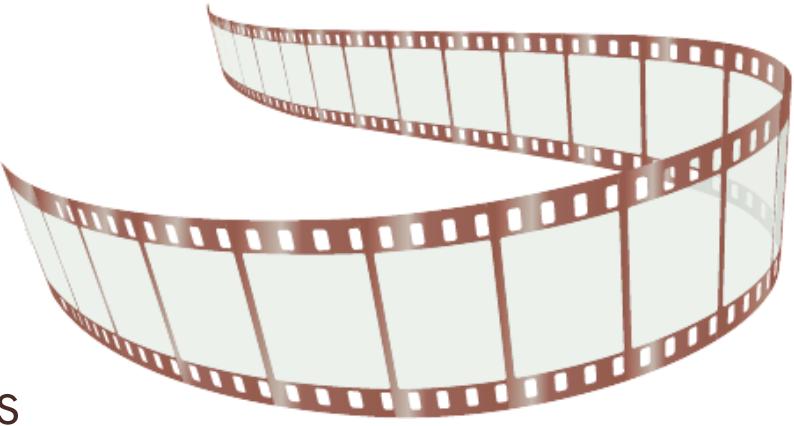
Asociacionismo, publicaciones y video-activismo.

Ø1.

El cine según las mujeres

Ø1.2

Cursos monográficos

EL CINE COMO ARTE DESDE LA MIRADA FEMENINA DE LA VANGUARDIA EUROPEA AL CINE EXPERIMENTAL EN EE. UU. 4 CLASES

Algunas de las películas experimentales más importantes de la historia del cine fueron realizadas por mujeres, ellas marcaron algunos hitos, como Germaine Dulac, exponente del cine vanguardista francés o Maya Deren que fue la primera cineasta experimental en EE.UU., adelantándose en varios años a todo el movimiento del cine *underground* de Nueva York.

CONTENIDO RESUMIDO

A lo largo de cuatro sesiones, vamos conocer el lado más artístico del cine de la mano de algunas de las mujeres más importantes de la historia del séptimo arte.

CLASE 1

Introducción

Las vanguardias en Europa

El "cine total" de Germaine Dulac

CLASE 2

EE.UU.

Maya Deren, la pionera del cine experimental

Su influencia posterior

CLASE 3

El estructuralismo y el cine experimental
de Nueva York

Entre el cine y el vídeo-arte

CLASE 4

Sinergias y conexiones

Nuevos cines, nuevas olas

La apropiación del feminismo

Ø1. El cine según las mujeres

Ø1.3 Curso anual

El curso La historia del cine según las mujeres pretende hacer **un viaje a través de la historia del cine desde la experiencia de las mujeres** que quedaron al margen de la historiografía oficial. Su historia avanza y retrocede a lo largo de los más de cien años de historia del séptimo arte. A veces confluye con la historia oficial, otras se desliga por completo.

Las clases tendrán una parte teórica que siempre estará apoyada por visionados de películas y documentos audiovisuales que amenicen las clases y creen momentos de diálogo y reflexión entre las personas asistentes.

Clases de 60-90 minutos de duración.

Se puede programar anual (8 meses de octubre a mayo) o cuatrimestral (de octubre a enero o de febrero a mayo). Dependiendo de la duración los contenidos se podrán dar con más o menos profundidad).

Los contenidos se adaptan al público para el que se programe el curso.

01.

El cine según las mujeres

01.3

Curso anual

ESQUEMA DEL TEMARIO

MÓDULO 1

INTRODUCCIÓN ¿Cómo es la historia de las mujeres en el cine?

TEMA 1 - LOS INICIOS DEL CINE

Las pioneras en Europa. La fundación de Hollywood.

TEMA 2 - EL CINE MUDO (hasta 1929)

Hacia el sistema de estudios. Las vanguardias en Europa. Otras pioneras.

TEMA 3 - EL SONORO Y ENTREGUERRAS (1929-1939)

El reacondicionamiento de Hollywood. Europa en el preludio de la guerra.

MÓDULO 2

TEMA 4 - GUERRA, POSGUERRA Y AÑOS 50

Europa. EE.UU. y resto geografías.

TEMA 5 - REINVENTANDO EL CINE

Europa, las nuevas olas. El cine experimental en EE.UU

TEMA 6 - AÑOS 70, EL CINE DESDE EL FEMINISMO

Cine feminista. Más allá del cine.

MÓDULO 3

TEMA 7 - AÑOS 80

Resistencia frente a la reacción. Mujeres en Hollywood. Un paseo por el mundo.

TEMA 8 - ENTRE DOS SIGLOS

Carreras consolidadas. Repunte de directoras en los 90. Cambio de siglo, tiempos inciertos.

TEMA 9 - SUPERAR LAS ÚLTIMAS BARRERAS

Repunte de mujeres en el cine. Nuevos temas, nuevas miradas. Cinematografías ocultas.

TEMA 10 - MIRAR AL FUTURO

02.

Curso anual: Introducción a la historia del cine

Curso divulgativo para todo tipo de público que tenga interés por la cultura en general y por el cine en particular. Se hará un repaso de la historia del cine, desde sus inicios a finales del siglo XIX, hasta la actualidad. Al finalizar, se tendrá un conocimiento general sobre cómo ha ido evolucionando el séptimo arte, quiénes han sido sus figuras más importantes y las películas que marcaron hitos en la historia fílmica.

Clases de 60-90 minutos de duración.

Se puede programar anual (8 meses de octubre a mayo) o cuatrimestral (de octubre a enero o de febrero a mayo). Dependiendo de la duración los contenidos se podrán dar con más o menos profundidad).

Los contenidos se adaptan al público para el que se programe el curso.

02.

Curso anual: Introducción a la historia del cine

ESQUEMA DEL TEMARIO

INTRODUCCIÓN

1. La importancia del cine en la cultura contemporánea

TEMA 1 - LOS INICIOS DEL CINE (1895-1909)

Los primeros inventos. El invento que fueron varios.

TEMA 2 - LA CONSOLIDACIÓN DEL CINE (1910-1919)

El cine estadounidense: de Fort Lee a California. El desarrollo del lenguaje cinematográfico. La popularidad del cine. El cine europeo. El cine en España.

TEMA 3 - ESPECTÁCULO VS. MANIFESTACIÓN ARTÍSTICA (1920-1939)

El asentamiento de Hollywood y el sistema de estudios. El cine europeo: vanguardias, ideologías, innovaciones estilísticas. El desarrollo del cine sonoro. Los géneros cinematográficos.

TEMA 4 - TIEMPOS DE GUERRA Y DE POSGUERRA (1940-1949)

Hollywood todopoderoso: el clasicismo. El cine europeo después de la guerra. El cine español: primeros años de dictadura.

TEMA 5 - LOS NUEVOS CINES (1950 -1969)

Auge y caída de Hollywood: crisis del modelo. El cine experimental en EE.UU. Las nuevas cinematografías europeas. El cine en el resto del mundo.

TEMA 6 - REINVENTANDO EL CINE (1970-1990)

El nuevo cine de Hollywood. El cine independiente en EE.UU. La oferta cinematográfica europea. El auge de los cines periféricos

TEMA 7 - ENTRE DOS SIGLOS (1990-actualidad)

Años 90. Siglo XXI.

QUIÉN ESTÁ DETRÁS DE ESTE PROYECTO

Soy Rocío del Pozo Manso, licenciada en Comunicación Audiovisual por la UCM. Tras trabajar durante años en marketing digital y comunicación, en 2019 inicié un blog especializado en cine y mujeres desde una perspectiva feminista desde donde reflexiono y divulgo sobre los diferentes aspectos de las mujeres en el cine (la historia, la representación o la actualidad). Actualmente, se ha convertido en un espacio virtual con más actividades divulgativas (cursos online, cine-clubs especializados).

Con la intención de ampliar la actividad al formato presencial y formativo, realicé varias formaciones relacionadas con la docencia y un curso de posgrado sobre "Cómo optimizar el empleo del cine en contextos educativos".

Desde 2023 imparto charlas y conferencias en espacios y centros culturales, así como en espacios de igualdad de Madrid. Escribo puntualmente para "La aventura de la historia" y organizo y modero cine-clubs especializados en el cine en femenino.

En octubre de 2025 publiqué mi primer libro *Mi Jeanne Dielman. Ensayo doméstico en tres actos* (Serendipia Editorial, 2025)

CONTACTO

Rocío del Pozo Manso
E-mail: rdelpozomanso@gmail.com
<https://www.linkedin.com/in/rocio-del-pozo/>

<https://violetayaccion.com>
<https://lavioleteracinefila.substack.com/>
IG: @violeta_y_accion