

CURSO: EL ARTE DE VER PELÍCULAS IV

EL CINE, UNIVERSIDAD DE LA VIDA. LA EXPERIENCIA EDUCATIVA

METODOLOGÍA: Teórico-práctica: todos los conceptos se analizarán sobre la base de ejemplos de secuencias de películas.

FECHAS: 14, 21, 28 de febrero; 6, 13, 20 de marzo; 3, 10, 17, 24 de abril, 8, 22, 29 de mayo; 5 de junio 2024 (en total **14 sesiones**).

HORARIO: Los miércoles de 17:30 a 19:30 horas.

MODALIDAD: Presencial y/u On-line

1 Crédito ECTS para alumnos de grado UPM que acrediten de un mínimo de 20 horas presenciales + 8 horas de realización de un trabajo calificado como aprobado por el cuadro de profesores)

PRECIO:

- Comunidad UPM: 60,00€
- Resto alumnos: 70,00€

INSCRIPCIÓN y MATRÍCULA:

Del 10 de Enero al 12 de Febrero 2024 a las 14:00 horas

Enlace: <https://actividadesculturales.fgupm.es/Inscripcion.aspx?ide=179>

En la cuarta edición de «El arte de ver películas», *El cine, universidad de la vida*, veremos cómo el buen cine refleja las relaciones que se crean en las distintas experiencias educativas en su sentido más amplio, es decir, no limitadas a las aulas, sino referidas a la transmisión de conocimientos o de sabiduría de vida en general.

Decía Orson Wells que «La cámara debe ser un ojo en la cabeza de un poeta». Podemos añadir que el objetivo de una cámara es un ojo impúdico que llega a todas partes, ve hasta las más recónditas pasiones, encuentros y enfrentamientos, amores y odios, grandezas y miserias de los seres humanos.

Por eso, cada película que se vea con una mirada profunda y crítica se convierte en una lección de vida, por cuanto nos informa de lo que sucede, por qué acaece y cuáles son sus consecuencias. El cine es la vida en movimiento reflejada en una pantalla y todo lo puede enseñar. Su mirada no tiene límites de espacio ni de tiempo, es universal. Por eso el cine es *universidad de la vida*.

Contaremos con la presencia de la gran actriz Isabel Ordaz para impartir una clase sobre las vivencias de un actor en los rodajes y en la industria del cine. Desde su experiencia, los alumnos podrán conocer qué supone ser actor, cuántos gozos, pero también cuántas renunciaciones.

OBJETIVOS DEL CURSO

Los *objetivos generales* del curso EL ARTE DE VER PELÍCULAS, se concretan este año 2024 en ocho objetivos específicos.

OBJETIVOS GENERALES

- 1) Adquirir una mirada profunda para captar todos los elementos de una película y descubrir su función en el conjunto.
- 2) Comprender cada película en toda su complejidad (espectáculo, industria y arte).
- 3) Aprender a descubrir las experiencias humanas que encierra la trama de un buen guion cinematográfico.
- 4) Conocer los distintos aspectos del proceso de creación cinematográfica.
- 5) Disfrutar con el cine, como ocio de calidad

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CURSO 2024

1. Contemplar, como en un plano secuencia, los elementos presentes actualmente en el contexto educativo.
2. Entender la relación educativa como una película coral, con dos personajes, educador y educando.
3. Reconocer en el guion de una buena película sobre transmisión/recepción de sabiduría de vida, los diversos aspectos de la realidad.
4. Descubrir que las relaciones humanas, también en el ámbito de la educación, pueden estar pervertidas y conviene estar alerta para preservar la libertad frente a los ardides de los manipuladores.
5. Comprender el espacio de un rodaje como un ámbito privilegiado de relaciones humanas constructivas o bien como ocasión de relaciones tóxicas.
6. Conocer la fuerza de los medios de comunicación para influir en actitudes y comportamientos.
7. Descubrir la riqueza del cine familiar (animado o de acción real) y sus posibilidades pedagógicas.
8. Tener la ocasión de contemplar las exigencias y la realidad de un actor profesional.

PROFESORES:

Ninfa Watt ha colaborado con diversos medios como crítica de cine y jurado de varios premios y festivales nacionales e internacionales. Ha sido directora del semanario Vida Nueva y de la revista Pantalla 90; vicedecana y profesora en la Facultad de Comunicación de la UPSA; profesora y

directora del Experto DECA de la Facultad de Educación de UNIR. Actualmente es miembro de la Junta directiva de SIGNIS-España, de CinemaNet y del Círculo de Escritores Cinematográficos (CEC). Autora de numerosos libros y artículos sobre cine y medios de comunicación. Una de sus líneas de investigación es 'Cine y valores'. Con Juan Orellana y Mª Ángeles Almacellas, es coautora de Manual de crítica de cine (Madrid, CEU Ediciones, 32014) y de Géneros cinematográficos (Madrid, UPM Press, 2023).

Juan Orellana es profesor de Narrativa audiovisual y de Crítica de cine en la Universidad San Pablo CEU. Crítico de cine de la cadena COPE, de TRECE TV -donde además dirige El cineclub de Trece-, del semanario Alfa y Omega y del diario El debate, así como de diversos medios digitales. Es director de la revista Pantalla 90 del Departamento de cine de la Conferencia Episcopal y presidente de SIGNIS-España. Es autor de diversos libros de cine. Con Ninfa Watt y Mª Ángeles Almacellas, es coautor de Manual de crítica de cine (Madrid, CEU Ediciones, 32014) y de Géneros cinematográficos (Madrid, UPM Press, 2023).

Isabel Ordaz es actriz de cine, teatro y televisión, y escritora. Desde los inicios de su trayectoria profesional, ha compaginado sus trabajos en el escenario y en los platós, y en ambas artes ha cosechado grandes éxitos y reconocimientos, pero han sido sus papeles en las series Pepa y Pepe, Aquí no hay quien viva y La que se avecina los que la han convertido en un personaje familiar para un sinnúmero de personas. Por sus trabajos cinematográficos ha obtenido importantes premios nacionales e internacionales, como, por citar solo algunos: Premio Goya a «Mejor actriz revelación» (1995) por Chevrolet; por la misma película obtendría la «Garza de Oro a mejor actriz» en el Festival de Cine Hispano de Miami (1997), y el «Premio San Jorge de Plata a mejor actriz» en el Festival Internacional de Cine de Moscú; mejor actriz secundaria de televisión por Todos los hombres sois iguales (1997) y por Aquí no hay quien viva (2005); «Prix Cinespaña» del Festival de Cine de España de Toulouse por La reina Isabel en persona (ex aequo con Rafael Gordon); también por los cortos Solo amor (1995) y Gabriel (2021) se le han otorgado sendos premios a «Mejor actriz». En teatro ha trabajado con textos clásicos o contemporáneos y a las órdenes de grandes directores. Su vocación literaria la ha llevado a cursar estudios de Lengua y Literatura en la UNED y a dar a luz, además de un libro de relatos cortos, Despedidas, seis poemarios: Flor de alientos, No sé, Poemas de Palestina, Bonabella, El agua de la lluvia tiene algo y La geografía de tu nombre.

Pablo Moreno es guionista y director de cine, fundador de la empresa Contracorriente Producciones, miembro de la Asociación Kinema Siete, director del Festival Internacional de Cine Educativo y Espiritual de Ciudad Rodrigo, y profesor de Guion en la Universidad de Salamanca. Entre sus películas más representativas se encuentran: Un Dios prohibido, Poveda, Luz de Soledad, Red de Libertad y La sirvienta.

Jerónimo José Martín Licenciado en Derecho por la UAM. Presidente del Círculo de Escritores Cinematográficos (CEC). Crítico de cine en COPE, TRECE TV, Aceprensa, Cinemanet, Fila Siete y Pantalla 90. Coguionista y productor asociado del documental Alexia (2011). Profesor de Cine de Animación, Cine y Moda, y Antropología del Cine. Premio Puente de Toledo 2003 a la labor periodística. Premio CinemaNet 2018 a la trayectoria humanística.

Mariángeles Almacellas es crítica de cine y jurado de varios premios y festivales cinematográficos nacionales e internacionales. Dirige Cine y valores (FLQ), dedicado a críticas de cine, y colabora con otros medios de la misma temática, como CinemaNet y Pantalla 90. Es miembro del Círculo de Escritores Cinematográficos (CEC), vicepresidenta de Signis-España y directora de Cinemanet-Madrid. Ha sido profesora de la Facultad de Educación de la UNIR. Ha publicado diversos libros de cine. Con Juan Orellana y Ninfa Watt, es coautora de Manual de crítica de cine (Madrid, CEU Ediciones, 32014) y de Géneros cinematográficos (Madrid, UPM Press, 2023).

PROGRAMA DEL CURSO

14 de febrero	Juan Orellana	<i>Plano secuencia por el contexto educativo</i>
21 de febrero	Ninfa Watt	<i>El educador, un referente</i>
28 de febrero	Mariángeles Almacellas	<i>El educando, aprende a crecer en libertad</i>
6 de marzo	Mariángeles Almacellas	<i>Relaciones bidireccionales</i>
13 de marzo	Juan Orellana	<i>Relaciones positivas</i>
20 de marzo	Ninfa Watt	<i>Los medios de comunicación</i>
3 de abril	Juan Orellana	<i>El educador ausente</i>
10 de abril	Ninfa Watt	<i>Relaciones tóxicas</i>
17 de abril	Mariángeles Almacellas	<i>La manipulación</i>
24 de abril	Pablo Moreno	<i>Relaciones humanas constructivas en un rodaje</i>
8 de mayo	Jerónimo J. Martín	<i>Cómo organizar con éxito un cinefórum en familia</i>
22 de mayo	Jerónimo J. Martín	<i>Hitos del cine familiar de acción real. De 9 meses a 99 años.</i>
29 de mayo	Jerónimo J. Martín	<i>El cine familiar animado. De «Blancanieves» a «Momias» pasando por Pixar</i>
5 de junio	Isabel Ordaz	<i>El cine, arte y profesión. Vivencias de una actriz.</i>
	CLAUSURA DEL CURSO	

* El orden de impartición del temario puede verse alterado por necesidades del curso