

CÁTEDRA DE
CINE

PROGRAMACIÓN 2023

Universidad de
Oviedo

PROGRAMACIÓN 2023

“Estudio Avilés”: I Ciclo de Avilés y el cine

La primera motivación para la propuesta de este ciclo es apoyar y visibilizar la labor cinematográfica que se realiza desde el ámbito local. Esto, con la idea de resituar esta actividad en el contexto del cine asturiano y español, promoviendo el conocimiento sobre la presencia de Avilés en el cine y el trabajo de profesionales vinculados a Avilés en la industria cinematográfica. Así, consideramos la necesidad de difundir conocimientos, mientras animamos nuevas pesquisas, sobre la huella de Avilés en el cine, considerando implicaciones sociales, históricas y culturales, en creaciones audiovisuales más o menos significativas de una época, tendencia o autor/a. También, dar a conocer la obra creativa de profesionales que promuevan actividades cinematográficas vinculadas a Avilés, ya sea desde la realización cinematográfica, la composición de bandas sonoras, la interpretación, la producción, organización de festivales, y distintos ámbitos de la industria cinematográfica.

Planteamos la organización de una serie de charlas en el Centro de Servicios Universitarios de Avilés, en mayo-junio, a cargo de oradores con distintos perfiles para acercar la expresión cinematográfica a todo el público, siguiendo las motivaciones de este ciclo. A este respecto, en colaboración con la dirección del Festival de cine Avilés Acción, promoveremos el formato de charlas con parte de visionado para ilustrar los temas de interés que se traten en cada parada del ciclo. En relación a ello, propondremos la proyección de películas que conecten con las exposiciones del programa, fomentando coloquios abiertos, con la participación de ponentes, invitados y la propia dirección de la Cátedra de Cine. En la primera edición contaremos, entre otros, con charlas-visionados del historiador Juan Carlos De La Madrid (acerca de los orígenes del cine en Avilés y Asturias); también con la participación del escritor y periodista Saúl Fernández (para rastrear la presencia de Ensidesa en el cine español en los años del franquismo); o, asimismo, Rubén Domínguez, Presidente del Centro de Estudios del Alfoz de Gauzón y doctorando en Historia del Arte en la Universidad de Oviedo (para disertar sobre el tratamiento del patrimonio industrial avilesino en el cine).

Universidad de
Oviedo

PROGRAMACIÓN 2023

Encuentros con personalidades del cine

La Cátedra de Cine sigue apostando por atraer a Avilés y al Principado de Asturias a figuras de gran entidad y relevancia en el cine español e internacional, para compartir su trayectoria y experiencias en encuentros que enriquezcan los planteamientos sobre la profesión, creación e interpretación cinematográficas. Para ello, planteamos contar también con la guía de invitados/as activos/as en el cine en Asturias, para compartir estos encuentros, estimulando así la conversación, intercambio y discusión con distintas personalidades del panorama cinematográfico. Además de otras figuras nacionales, contaremos en junio con Pedro Vallín: el periodista asturiano, fundador de los Premios Feroz (premios de la crítica cinematográfica en España), ha irrumpido, en los últimos dos años, como uno de los más brillantes agitadores culturales en redes sociales. Tras pasar de la sección de cultura a la de política en el periódico *La vanguardia*, Vallín ha creado, a través de los libros *Me cago en Godard* (2020) y *C3PO en la corte del Rey Felipe* (2022), un estilo de análisis político y de actualidad a través de la metáfora cinematográfica absolutamente impactante.

Workshop del Proyecto "MusMAE"

El proyecto nacional de I+D+i "Música y medios audiovisuales en España: creación, mediación y negociación de significados" (MusMAE) es el único de su temática y características en España, sustentado por el Ministerio de Economía y Competitividad de España, con la Dra. Celsa Alonso, Catedrática de Musicología de la Universidad de Oviedo, como Investigadora Principal. Entre los objetivos generales que desarrollan los miembros de este proyecto, en el que se adscribe la directora de la Cátedra de Cine, están analizar la música en la construcción de significados en el medio audiovisual y el cine; estudiar las estrategias discursivas y narrativas de la banda sonora; analizar los mecanismos de consumo y mediaciones promovidas en los actuales canales de comunicación y difusión de obras audiovisuales y cinematográficas.

En este marco, dentro de los productos del proyecto, se traslada a Avilés la celebración del workshop de final de proyecto en noviembre, con la participación de la Cátedra de Cine en la organización, en colaboración con dicho proyecto y el Centro de Servicios Universitarios de Avilés. La idea de este workshop es integrar eventos en distinto formato, acorde con los objetivos de proyecto, atendiendo a demandas formativas y de difusión de la investigación en torno a las bandas sonoras, mientras se reflexiona sobre procesos de creación compositiva, la actualidad del trabajo del compositor audiovisual en la industria cinematográfica, y las novedades en el terreno

Universidad de
Oviedo

PROGRAMACIÓN 2023

académico desde los estudios de musicólogos y expertos en comunicación, que forman parte del proyecto. Estas cuestiones conectan plenamente con las líneas de actuación de la Cátedra de Cine, mientras tendemos puentes en esta actividad con otras instituciones educativas, apoyamos la formación en materia de cine y fomentamos la participación e intercambio de profesionales vinculados al cine en Asturias y España. Esta actividad incluirá:

- Charla-visionado a cargo del compositor Fernando Velázquez, que visitará de nuevo Avilés para disertar sobre los procesos de la composición audiovisual para cine. Velázquez ha firmado múltiples bandas sonoras memorables, como *Un monstruo viene a verme*, que obtuvo el Goya a la Mejor música original en 2017, y otras como *El orfanato* o *Lo imposible*. Su experiencia en Hollywood incluye películas como *La cumbre escarlata*, de Guillermo del Toro o *La trampa del mal*, de John Erick Dowdle.
- Presentaciones de investigadores miembros del proyecto nacional: académicos de la Universidad de Oviedo, Complutense de Madrid, Universidad de Alicante, entre otras instituciones, como los/as doctores/as musicólogos/as Julio Arce, Teresa Fraile, Celsa Alonso además de otros expertos como la doctora en comunicación Cande Olmos, avanzarán sus investigaciones más recientes, junto también con otros jóvenes doctorandos, adscritos al mismo proyecto.
- Mesa redonda: “La banda sonora en el contexto de la industria cinematográfica” (con compositor/a, productor/a, director/a y académico/a). En esta mesa se pretende reflexionar acerca de cómo se inserta el trabajo creativo del compositor de cine, en los procesos de producción de las películas, mientras se reflexiona sobre el lugar del compositor de cine en la industria cinematográfica, para proporcionar una visión actual sobre los retos, requerimientos y oportunidades del compositor de bandas sonoras.
- Taller de composición cinematográfica, a cargo de Sergio Lasuén. Colabora: Conservatorio “Julián Orbón” de Avilés. Con la participación de alumnado de conservatorios y estudiantes de musicología de la Universidad de Oviedo. Lasuén obtuvo el Premio nacional de Musicología 2017 por su tesis doctoral, que analiza la armonía en proyectos interdisciplinarios en el contexto del cine español de los noventa. Fruto del trabajo de tesis es su libro *La armonía en las bandas sonoras del cine español de los noventa*, nominado a los Premios ASECAN 2019. Ha trabajado en conservatorios profesionales y superiores y ha dirigido varios departamentos de composición y escuelas municipales de música. Como compositor, ha conseguido premios internacionales por sus bandas sonoras y es asesor del Grupo de Investigación de Audio Digital del Departamento de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones de la Universidad de Zaragoza. Es miembro fundador y de la actual Junta directiva de la Sociedad de Análisis y Teoría Musical (Satmus)

PROGRAMACIÓN 2023

Encuentros transatlánticos para la investigación de bandas sonoras

En el seno de la Comisión de trabajo de Música y Lenguajes Audiovisuales, de la Sociedad Española de Musicología, surge la necesidad de reforzar el contacto y disseminación de investigaciones entre académicos/as de España y Latinoamérica. Así, en las últimas reuniones de la comisión se trató sobre la creación de una red académica para compartir y ampliar investigaciones, incluso generar nuevos proyectos, que puedan vincular a estudiosos/as de diferentes países, intentando romper barreras geográficas, a través de reuniones híbridas. De este modo, se pretende generar relaciones de investigadores/as que puedan renovar temas de investigación, o encontrar otros comunes entre las dos orillas, revisar líneas metodológicas, ampliar fuentes y documentación para la investigación. Ello, para enriquecer el campo de la investigación de bandas sonoras del cine español y latinoamericano.

Con todo, esta actividad conecta con las líneas de la Cátedra de Cine, por lo que proponemos sumarnos a la organización, compartida, con la doctora Marita Fornaro, encargada del proyecto de investigación “Artes performáticas en Uruguay: cuerpo, performance, género. De las instituciones teatrales a las redes sociales” (2023-2027), financiado por la Comisión Sectorial de Investigación de la Universidad de la República de Uruguay (Centro de Investigación en Artes Musicales y Escénicas del Departamento de Ciencias Sociales, del Centro Universitario de la Región Norte). También se suma a la organización la doctora Lola San Martín, investigadora “Ramón y Cajal” del Área de Música del Departamento de Educación Artística de la Universidad de Sevilla.

Se realizará un primer encuentro online en mayo en formato virtual, para las primeras presentaciones y puesta en contacto. Se plantea tras este primer encuentro conformar la red de investigadores/as utilizando las redes sociales. En el último cuatrimestre del año se celebrará el segundo encuentro en formato híbrido, entre reuniones de académicos/as en distintos países. Se pretende motivar la reunión presencial en el caso de investigadores/as del mismo país o países cercanos; se considerará Avilés como punto de reunión, y para la celebración de la sesión en formato híbrido para reunir ambas orillas.

PROGRAMACIÓN 2023

I Jornadas de cine, arte y cultura "Gil Parrondo"

La figura de Gil Parrondo tiene un valor cultural innegable. Trabajador incansable desde los años 30, pionero en el desarrollo de la escenografía fílmica moderna española, podemos encontrar la impronta del director de arte asturiano en esas grandes producciones que emocionaban a nuestros abuelos, pero también en los últimos estrenos en cartelera, regalándonos un vasto legado cultural extenso que ahora, de forma original, es trasladado al gran público. Estamos ante uno de los creadores más prolíficos de la historia del cine. Partiendo de su legado y su influencia, el ciclo derivará hacia la perspectiva más formativa, en la que los asistentes podrán adentrarse en las claves de la dirección artística como rasgo fundamental de la creación cinematográfica. De este modo, nos planteamos como objetivos del ciclo: profundizar en el trabajo cinematográfico de Gil Parrondo; difundir la obra y figura de Parrondo; conocer los ámbitos de actuación del director de arte en la creación cinematográfica; dar a conocer creaciones e investigaciones que traten sobre los campos de trabajo del director de arte en el cine; profundizar acerca de la formación cinematográfica del director de arte.

A tenor de las motivaciones y objetivos descritos, se plantean sesiones en otoño, en torno a las siguientes temáticas:

- Gil Parrondo, historia del cine mundial
- La larga sombra de Gil Parrondo. Legado e influencia
- La dirección artística de cine, un pilar desconocido
- La Historia del Arte en el trabajo de la dirección artística
- La dirección artística y el cine en los estudios de arte
- La creación fílmica desde la dirección de arte

Siguiendo lo dicho, contaremos la participación de Oscar Sempere, director artístico, ayudante de Gil Parrondo durante treinta años, y comisario de la exposición La magia de lo efímero, sobre la obra de Gil Parrondo. También, intervendrán como ponentes Ana María Fernández, Catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo (para disertar sobre el diseño de interiores en el cine) y el doctor Enrique Meléndez, profesor en el mismo departamento. Asimismo, se contará con la participación de directores/as de arte, y profesionales del cine, con presencia asturiana.

PROGRAMACIÓN 2023

Formación en guion cinematográfico

Tras el enorme éxito de la formación sobre guion impartida en 2022, la Cátedra de Cine, en un ejercicio de coherencia y voluntad de consolidación, diversifica la oferta formativa sobre el proceso matriz de toda la creación fílmica: la escritura de guion. En esta nueva oferta, el abanico de destinatarios se abre a un público más general y variado, y se sitúa a la Cátedra y al Centro de Servicios Universitarios de Avilés como epicentro consistente de formación en creación fílmica en el Principado de Asturias. Esta actividad del plan, coordinada por el subdirector de la Cátedra, José Ángel Lázaro, se desarrollará en sesiones presenciales durante primavera-verano, en formato de clases magistrales, en función de los ejercicios prácticos de escritura a realizar por el alumnado.

Contenidos:

- El lenguaje cinematográfico
- La escritura audiovisual. Lo que no es un guion
- Tema vs argumento
- Narrativa cinematográfica
- Trama y estructura. Modelos narrativos normativos
- Modelos narrativos alternativos
- Construcción de personajes y arco dramático
- Recursos narrativos
- Adaptaciones e intermedialidad
- Metodologías de escritura cinematográfica
- Ejercicios prácticos

PROGRAMACIÓN 2023

II Seminario de Praxis Fílmica

Tomando como motor la dupla interrogativa que alentó la primera edición del seminario -¿Saben explicar los/as cineastas cómo se hacen las películas? ¿Enseñan bien los/as profesores/as a hacer cine?-, en esta segunda edición insistimos en el formato dinámico, sobre la doble figura del ponente y el relator, superando el clásico monólogo del congreso académico tradicional. La idea es, de nuevo, discutir, dialogar, abrir el foco, llegar más lejos en la respuesta a las preguntas de partida, pero ahora desde lo asumido en la sesión de 2022; es decir, que cada película es, paradójicamente, producto fabricado de manera estandarizada y prototipo al mismo tiempo... o no. Y, a partir de estos interrogantes y cuestionamientos empezaremos a profundizar en la situación, profesional y académica, industrial y cultural, psicológica y social, del objeto cine desde sus métodos de creación. Se propondrá el formato de la primera edición del seminario, con dos sesiones en otoño, a cargo cada una de un/a académico/a y un/a realizador/a para tratar alrededor de los puntos que siguen, según lo anotado:

- La praxis como un doble hacer de creadores y espectadores ante las imágenes y los sonidos en pantalla
- Lo fílmico como esa extraña cualidad que a la vez nutre y desborda lo que entendemos por cinematográfico
- La radicalidad -en su doble sentido, “ir la raíz” y “situarse en el extremo”-, contra una cierta tendencia a hablar sobre el hacer y el ver/oír cine: del observar y explicar de las historias y teorías al enseñar y aprender de las técnicas y prácticas
- La teoría del proyecto cinematográfico
- Metodologías de análisis de los procesos de creación fílmica.

I Ciclo de Cantautores/as en el cine

En coherencia con la línea propuesta de establecer colaboraciones y sumar esfuerzos con entidades de referencia en el entorno cultural, la colaboración entre cátedras adscritas a nuestra universidad representa una oportunidad perfecta. Así, la Cátedra Leonard Cohen se muestra como un colaborador perfecto para sondear el espacio capital del sustrato cultural en el que el cine y la música popular se entrelazan, en este caso, a través de las figuras de algunos de los cantautores con mayor influencia en la cultura popular occidental a nivel mundial. De acuerdo junto con el director de la Cátedra de Leonard Cohen, se plantea ofrecer en esta primera edición tres sesiones de charlas y visionados de películas, que vinculen a figuras de la canción popular con el cine.

PROGRAMACIÓN 2023

Jurado en el Festival de Cine LGTBI, del Centro Niemeyer

La directora de la Cátedra de Cine, Diana Díaz, participará como Jurado en la VIII edición del Festival de Cine LGTBI, del Centro Niemeyer, que se celebrará del 22 al 29 de abril de 2023. De este modo, la Cátedra continúa estrechando lazos con programadores, festivales e instituciones, siguiendo sus bases de acción del plan.

CÁTEDRA DE
CINE

Universidad de
Oviedo