

QUÉ ES EL CINE

IX CONGRESO INTERNACIONAL DE ANÁLISIS TEXTUAL

18, 19, 20, 21 de octubre, 2017
Facultad de Filosofía y Letras (Universidad de Valladolid)

PRESENTACIÓN

Mercedes Miguel Borrás

QUÉ ES EL CINE

IX CONGRESO INTERNACIONAL DE ANÁLISIS TEXTUAL

El cine es el más secreto de los lenguajes artísticos, el menos comprendido también. Producto y nada más que producto (según la dictadura del mercado, más implacable que nunca, hasta el punto que ha conseguido la enajenación de la noción de autor), al cine hoy el poder establecido sólo le ofrece un destino único: el industrial. Es por ello que, en esta encrucijada, quizás no le quede otra alternativa que replegarse sobre sí mismo para, asumiendo su soledad, afirmarse en su dignidad: la de ser el último de los lenguajes artísticos inventados por el hombre (Erice, 1997)

¿Qué es el cine?, pregunta formulada por el teórico André Bazin será el objeto de estudio y análisis del IX Congreso Internacional de Análisis textual que tendrá lugar del 18 al 21 de octubre en la Facultad de Filosofía y Letras de Valladolid (UVa).

Durante cuatro días, y al calor de la incandescente luz del cine, confluirán el arte, la literatura, la historia, la música, la filosofía, el periodismo, la publicidad... para debatir en torno al cine. Este caleidoscopio, capaz de reflejar y absorber todas las artes, es lo que le da su esencia y no encontraría su sentido pleno sin la presencia de sus creadores, ellos son los que lo iluminan.

Por este motivo el Congreso abre las puertas hacia los profesionales del cine. Un encuentro entre estos y la universidad –en muchas ocasiones tan alejados-; y, en ese fluir de ideas alrededor de la pregunta que da título al Congreso, se dispararán, estamos seguros, los sentidos en torno al cine.

En Valladolid, sede del Congreso, se celebra desde hace 62 años la SEMINCI, uno de los festivales internacionales más prestigioso del mundo. Por sus pantallas han pasado Bergman, Rossellini, Wilder, Olmi, Truffaut, Kubrick, Kiarostami, Loach, Paskaljevic, Amelio, Moretti, Erice, León de Aranoa, Bollaín, Campanella, Egoyan, Anh Hung, Guédigian, Audiard, los hermanos Dardenne, Joong-Ho, Villeneuve, Kawase, por citar sólo algunos ejemplos. En consecuencia, si queremos saber *Que es el cine* es absolutamente necesario que la SEMINCI este presente.

La Semana Internacional de cine de Valladolid y, por supuesto, la Academia de las Artes y las Ciencias cinematográficas de España (su presencia es absolutamente fundamental en este Congreso), además de la participación de la Cátedra de Historia y Estética de la Cinematografía (Cátedra de cine, UVa), que lleva más de 50 años enseñando cine. Todos ocuparán un espacio importante, participando en las Ponencias Marco y en el encuentro entre teóricos y cineastas que se producirá a lo largo del Congreso, con debates y mesas redondas para debatir *Qué es el cine en el siglo XXI*.

- ¿Hacia dónde va el cine? Cambios sustanciales en el lenguaje
- El cine en los medios de comunicación hoy.
- Las relaciones entre el teatro, la literatura y el cine.

Estos encuentros supondrán, además, un homenaje a *Las Conversaciones de cine*, que, durante más de diez años (1958-1969) tuvieron lugar en Valladolid, caminando al unísono con la Seminci y la Cátedra de cine (fundada en 1963)

Hemos situado el Congreso durante los días inmediatamente anteriores a la 62 edición de la Seminci, haciendo coincidir la apertura del festival con el último día del Congreso. De este modo, podemos contar con la presencia de los cineastas que asistan a la Semana de cine. Han confirmado su participación en el Congreso Gonzalo Suárez, Fernando Colomo, Bernardo Sánchez Salas, Alicia Luna, Esteve Riambau, Carlos F. Heredero, Jean-Michel Frodon, José Luis Tellez, Mario Brenta y Angélica Tamarit.

Asimismo contaremos con la participación del director general de la Academia de Cine Joan Álvarez, el director de la Seminci, Javier Angulo, el director de la Cátedra de cine, Javier Castán, el director de la Semana de cine Medina del Campo, Emiliano Allende, y el presidente de la asociación de Historiadores del cine, Julio Pérez Perucha.

Valladolid es la ciudad del cine y, por tanto, el escenario idóneo para la celebración de *Qué es el Cine*. IX Congreso Internacional de Análisis textual.

El IX Congreso Internacional de Análisis Textual, *Qué es el cine*, está organizado por la Asociación Cultural *Trama y Fondo* y el Departamento de Historia Moderna, Contemporánea, América, Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad (UVa); además cuenta con el apoyo de la Cátedra de Historia y Estética de la Cinematografía (UVa) y la Semana Internacional de Cine de Valladolid, SEMINCI.

ESTRACTO PONENCIAS, CONFERENCIAS Y MESAS REDONDAS

A lo largo de cuatro días, 180 Ponentes expondrán sus trabajos distribuidos en 47 Mesas, en torno a los siguientes ejes temáticos:

- Ontología del Cine
- Estética del Cine
- Cine e Historia
- Cine y Literatura
- Cine y Teatro
- La música en el cine
- Cine y Publicidad
- Cine y Periodismo

Cada día habrá dos sesiones Plenarias con conferenciantes de reconocido prestigio, en el que estarán representadas tanto la universidad como la industria del cine.

- Jesús González Requena

Catedrático de Comunicación Audiovisual, escritor y ensayista, ha desarrollado el método "Teoría del texto". Autor de numerosos libros sobre cine, es el Presidente de la asociación Trama y Fondo.

- José Luis Castro de Paz

Historiador de cine. Catedrático en comunicación Audiovisual y autor de numerosas publicaciones entre las que destacan: *Modos de representación del cine español postbélico (1939.1950)*, (2011) y *Alfred Hitchcock* (2000).

- Luis Martín-Arias

Profesor en la Cátedra de Historia y Estética de la Cinematografía (UVa), con una larga trayectoria como teórico del cine. Cuenta con numerosas publicaciones como: *El cine de Clint Eastwood: análisis textual* (2011); *En los orígenes del cine* (2009).

- José Luis Téllez

Musicólogo. Sus reflexiones se han extendido a través de una extensa trayectoria en abundantes escritos en torno al lenguaje musical y el análisis narratológico de la música de cine, un ejemplo de ello lo encontramos en *Paisajes imaginarios* (2013).

- Francisco Javier de la Plaza Santiago

Catedrático de Historia del Arte. Fue director de la Cátedra de Historia y Estética de la Cinematografía (UVa) durante más de 20 años. Miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, entre sus numerosas publicaciones destacamos; *El cine como un Aleph* (2008).

- Mario Brenta

Director de cine. Fundador, junto a Ermanno Olmi de la Escuela *Ipotesi cinema*. Espiga de Oro en Seminci por *Vermisat*. Profesor en Università Degli Studi di Padova, y en Cinecittà en la Scuola di Cinema romana.

- Jean-Michel Frodon

Director de Cahiers du cinema (2003-09). Miembro del Consejo editorial de Caimán cuadernos de cine. Entre sus publicaciones, *L'Âge moderne du cinéma français. De la Nouvelle Vague à nos jours* (Premio René Claire de la Academia francesa).

- Gonzalo Suárez

Cineasta y escritor. Premio Nacional de Cinematografía, Goya Mejor director, y Concha de Plata por *Remando al Viento*.

- Gustavo Martín Garzo

Escritor. Premio nacional de narrativa (*El lenguaje de las fuentes*) y Premio Nadal (*Historias de Marta y Fernando*), entre otros.

El jueves y viernes tendrán lugar tres Mesas redondas bajo el lema:

CONVERSACIONES DE CINE (Encuentro entre profesionales y teóricos)
¿Qué es el cine en el siglo XXI?

MESA 1

El cine en los medios de comunicación hoy.

- Agustín García Matilla. Catedrático de Comunicación Audiovisual Decano Facultad CC. Sociales de Segovia (UVa).
- Javier Castán. Director de la Cátedra de Cine. Decano Facultad de Filosofía y Letras de Valladolid (UVa).
- Javier Angulo. Director de la Semana Internacional Cine de Valladolid (Seminici).
- Carlos F. Heredero. Director de Caimán revista de cine. Profesor ECAM, ESCAC.
- Julio Pérez Perucha. Presidente AEHC.
- Joan Álvarez. Director Academia de Cine.
- Angélica Tanarro. Periodista

MESA 2

¿Hacia dónde va el cine? ¿Se están produciendo sustancias en el lenguaje?

- Esteve Riambau. Director de la Filmoteca de Cataluña, Profesor titular Comunicación Audiovisual (UAB); Ha dirigido varios documentales.
- Alicia Luna. Guionista; Goya Guion: *Te doy mis ojos*. Directora del Master de Guion, (UAM).
- Fernando Colomo. Director de cine.
- Julio Pérez Perucha. Presidente de la Asociación Española de Historiadores del cine.
- Marisol Farré. Decana de la facultad de Bellas Artes (USAL); Guionista.
- Alberto Úbeda-Portugués. Escritor y crítico cinematográfico.

MESA 3

Cine, teatro y literatura

- Bernardo Sánchez Salas. Premio Max de Teatro por la Adaptación de "El verdugo".
- Javier J. González. Especialista en literatura dramática. Investigación cine.
- Juanjo Villanueva. Director de escena y docente.
- Marga del Hoyo. Especialista en dramaturgia contemporánea.
- Daniel Lovecchio. Director y autor teatral.

Además el Congreso tendrá una Banda Sonora Original.

Compuesta por Sandro Ruscio (compositor de teatro y cine).

CUENTA CON EL APOYO DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES

- La Semana Internacional de Cine de Valladolid, SEMINCI
 - Ayuda institucional y logística con los invitados
 - Su director, Javier Angulo, participa en una de las Mesas Redondas.
 - Las Conclusiones del Congreso se harán coincidir con la Presentación de las SEMINCI.
 - Se dará una rueda de Prensa con los asistentes a la Seminci que han participado en el Congreso.

- La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España
 - Ayuda institucional
 - Su director general, Joan Álvarez, intervendrá en el Congreso con una ponencia.

- La Cátedra de Estética e Historia de la Cinematografía
 - Ayuda institucional y apoyo logístico,
 - Su director, Javier Castán, participará en una de las Mesas del Congreso.

- La Semana de cine de Medina del Campo
 - Su director, Emiliano Allende, participará en una de las Ponencias del Congreso.

- La Asociación Española de Historiadores de cine AEHC
 - Su presidente, Julio Pérez Perucha, estará presente como coordinador de una de las Mesas Redondas.

COMITÉ ORGANIZADOR

- Presidente de la Asociación Cultural Trama y Fondo: Jesús González Requena
- Directora del Congreso: Mercedes Miguel Borrás
- Director adjunto: Vidal Arranz
- Subdirectora: Tecla González Hortigüela
- Secretaria: José Miguel Burgos Mazas
- Coordinación con el comité científico: Luis Martín Arias
- Producción: Ana Cea Navas
- Edición de actas y página web: Amaya Ortiz de Zárate, Basilio Casanova, Manuel Canga
- Coordinación Sede del Congreso: Cristina San José, Alicia Gil Torres, María Monjas
- Coordinación instituciones colaboradoras: Lorenzo Torres, José Luis Castrillón
- Gestión de Patrocinios: Ana Velasco, Esmeralda Hernández Toledano
- Relaciones públicas, medios de comunicación: Carmen Domínguez, Gema Martín
- Redes Sociales: Edmundo Molinero, Víctor Lope, Ismael García-Herrero
- Tesorería: Ana Paula Ruiz
- Diseño Visual: Luis Sánchez Lamadrid
- Diseño Musical: Sandro Ruscio, Izabella Jagiełło
- Traducciones y relaciones internacionales: José Díaz Cuesta, Maite Vallejo
- Equipamiento técnico y salas: Mª Jesús Pariente, Raúl Melero, Álvaro Alonso, Víctor M. del Pozo

COMITÉ CIENTÍFICO

- Francisco Bernete (Universidad Complutense de Madrid)
- José Luis Castro de Paz (Universidad de Santiago de Compostela)
- Jesús González Requena (Universidad Complutense de Madrid)
- Begoña Siles Ojeda (Universidad CEU-Cardenal Herrera, Valencia)
- Luis Martín Arias (Universidad de Valladolid)
- Vanessa Brasil Campos (UNIFACS, Universidad Salvador, Brasil)
- Alejandra Niedermaier (Universidad de Palermo, Argentina)
- Julio César Goyes Narváez (IECO-Universidad Nacional de Colombia)
- Patricia Hart (Universidad Purdue, Estados Unidos)
- Amaya Ortiz de Zárate (Universidad Complutense de Madrid)
- Fernando Ojea (Sociedad Española de Fenomenología)
- Julio Pérez Perucha (Presidente Asociación Española de Historiadores del Cine)
- Gonzalo Portocarrero (Pontificia Universidad Católica del Perú)
- Jorge Urrutia (Universidad Carlos III de Madrid).
- José Vidal Pelaz López (Área de Historia, Universidad de Valladolid)
- Nereida López Vidales (Periodismo, Universidad de Valladolid)
- Alberto Lena Ordóñez (Universidad de Valladolid)

COMITÉ DE HONOR

- Oscar Puente: Alcalde de Valladolid
- Javier Angulo: Director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid
- Javier Castán Laspana: Decano de la Facultad de Filosofía y Letras; Director de la Cátedra de Cine (Universidad de Valladolid)
- Agustín García Matilla: Decano Facultad Ciencias Sociales Jurídicas y de la Comunicación (Universidad de Valladolid)
- Celso Almuiña: Presidente del Ateneo de Valladolid
- Emiliano Allende: Director de la Semana de Cine de Medina del Campo

TRAMA Y FONDO

La Asociación Trama y Fondo es una organización independiente, sin ánimo de lucro, que reivindica el valor de los textos como depositarios de lo que la cultura es y del modo como la cultura se ha ido construyendo a lo largo del tiempo. Aunque los estudios de la asociación están abiertos al análisis de cualquier clase de obra artística (literaria, pictórica, teatral, fotográfica, visual...) los textos cinematográficos han ocupado desde siempre un lugar preferente en el trabajo de Trama y Fondo.

Los congresos anuales son la principal actividad de la asociación, conjuntamente con la edición de la revista que lleva su mismo nombre, y de la que está a punto de salir a la calle el número 39, amén de otros seminarios, conferencias y actividades.

El primer Congreso Internacional de Análisis Textual de Trama y Fondo se celebró el año 2002 en Madrid y llevaba por título "El horror y la psicosis en los textos de la contemporaneidad".

El segundo congreso se celebró en 2003, nuevamente en Madrid, con "La diferencia sexual" como objeto de investigación y discusión.

En el año 2005, también en Madrid, se celebró el III Congreso Internacional "De la deconstrucción a la reconstrucción".

En el año 2006 se organizó el IV Congreso Internacional bajo el título "Símbolos e imágenes" que se celebró en el campus de Segovia de la Universidad de Valladolid.

Al año siguiente, en 2007, en esta ocasión en Valencia, se celebró el V Congreso Internacional, bajo el título "Tramas de la verdad".

El VI Congreso Internacional, sobre "El relato", tuvo lugar en 2010, nuevamente en Segovia.

El VII Congreso Internacional se celebró en 2015, en Madrid, y es el último hasta la fecha. Su tema de discusión y análisis fue "Las diosas".

El VIII Congreso se celebró el pasado mes de noviembre en Colombia y lleva por título "Infancia y violencia: escenas de un drama".

ANTECEDENTES

I JORNADAS SOBRE CINE Y REALIDAD: ERMANNO OLMI MÁS VIVO QUE NUNCA

Del 20 al 23 de octubre de 2014

Directora: Mercedes Miguel Borrás

Coordinadoras: Tecla González Hortigüela

Lidia Martín Merino

Situadas en el marco de la 59 edición de la SEMINCI, donde estuvieron presentes con el Ciclo “Ermanno Olmi más vivo que nunca” (cineasta heredero del neorrealismo que lleva más de cincuenta años dejando rastros luminosos de su mirada humanista), y en la Universidad de Valladolid (en sus sedes de Valladolid y Segovia). Supusieron un espacio de reflexión sobre las relaciones que el cine establece con la realidad.

Esto nos permitió acercarnos al cine desde las aulas, mediante conferencias (impartidas por profesores de diferentes universidades) y mesas redondas, pero también desde las salas de cine, a través de la proyección de películas (ciclo dedicado al cineasta Ermanno Olmi y sus herederos), siempre con presentaciones y coloquios efectuados por los directores de los filmes presentados.

Nuestro principal objetivo: poner en contacto a los estudiantes con los profesionales, escuchar las opiniones, en algunos casos contrapuestas, entre estudiosos expertos en la materia, y la industria del cine.

Destacadas personalidades del mundo de la cultura audiovisual, como Lola Salvador (Premio Nacional de Cinematografía, 2014); Fernando Méndez Leite (Cineasta, exdirector general de Cinematografía y Fundador de la ECAM, Escuela de cine de Madrid); Mario Brenta (Cineasta, Profesor Università di Padova y en Cinecità scuola di cinema romana; Rodolfo Bisatti cineasta y Presidente de Kineo Film; Javier Castán, director de la Cátedra de Cine, entre otros, pusieron el broche de oro a estas Jornadas en un interesante debate sobre el futuro del Cine y las Enseñanzas audiovisuales.

Consecuentemente nuestros objetivos se cumplieron: aproximar el Séptimo Arte a la Universidad, pero también la Universidad al cine.

La universidad tiene que estar viva y los estudiantes son su voz.