

El privilegio y la melancolía femenina según Sofia Coppola

Presentación:

Si bien el apellido Coppola es de los más reconocibles en el cine, Sofia Coppola ha logrado establecer su propio nombre en el medio con películas poderosas que capturan sus vivencias y experiencia. Nacida en 1971 y comenzando su carrera casi literalmente desde la cuna, Sofia Coppola ha plasmado un estilo único en sus cintas; una mirada femenina y melancólica que construye un mundo a partir de la estética en el que ha sido señalada por su falta de fondo por quienes no han sabido mirar su cine. Con siete filmes y un octavo por lanzar en su filmografía, Sofía Coppola nos ha invitado a verla crecer frente a la cámara y a través de sus personajes, de sus preocupaciones y de sus miedos.

Objetivo:

Este curso apunta a estudiar el cine de Sofia Coppola bajo la teoría del cine de autor. Se hará particular hincapié en la forma en la que la directora ha retratado las dificultades de ser mujer en los círculos sociales que ha conocido y cómo esas preocupaciones se extienden a gran parte de la experiencia de las mujeres. El alumnado, al término del curso, podrá reconocer las temáticas recurrentes de Coppola, así como de los aspectos autobiográficos que ha plasmado en pantalla para entender la evolución que su cine y sus temáticas han tenido con el tiempo.

Imparte:

Salim Casab

Salim Casab es, antes que nada, un apasionado del cine y la música. Actualmente es curador y programador de películas en plataformas digitales donde procura dar difusión al cine nacional e internacional. Como fanático de la cultura pop y en afán de compartir su cinefilia, creó un espacio propio en TikTok —con el que alcanzó a

75 mil personas— para hablar y analizar cine internacional y de autor. Actualmente también produce y conduce El Séptimo Podcast. En este podcast, que ya lleva 3 años al aire, Salim gusta de analizar la filmografía de cineastas bajo la Teoría del Cine de Autor. En el pasado ha colaborado en diversos podcasts y canales de YouTube para hablar sobre el séptimo arte. Asimismo produjo, condujo y escribió un programa en Radio Anáhuac —lanzado en 2014— enfocado en cultura popular y, especialmente, en cine.

Estructura del curso:

El curso cuenta con 8 sesiones virtuales dentro de las cuales se estudiará y analizará a profundidad la filmografía de Sofia Coppola.

Temario del curso:

Sesión #1- 12 de febrero de 2024

Parte 1. Adolescencia.

Una mirada profunda a los dolores de la adolescencia en los círculos de privilegio. Con su ópera prima, Sofia Coppola mostraba ya sus preocupaciones y demostraba tener una voz independiente y original en el cine. Basada en la novela homónima de Jeffrey Eugenides, *Las vírgenes suicidas* fue una declaración clara sobre las virtudes que Sofia iba a proponer.

Material a estudiar: -Las vírgenes suicidas (1999).

Sesión #2- 19 de febrero de 2024

Parte 2. Adulto Joven.

Continuando la conversación sobre los retos que las mujeres enfrentan en la sociedad; Coppola agrega sus propias preocupaciones e inseguridades a la

mezcla. Con una de las parejas más icónicas del cine moderno en Scarlet Johanson y Bill Murray, *Perdidos en Tokio* cimentó el talento de Sofia en el cine.

Material a estudiar: -Perdidos en Tokio (2003).

Sesión #3-26 de febrero de 2024

Sofia Coppola se aventuró a crear una ficción histórica sobre uno de los personajes más controversiales en el marco de la Revolución Francesa. Una mirada empática (muy fantástica) a la vida que *María Antonieta* vivió, a sus preocupaciones, sus dolores y sus retos como Reina Consorte en Francia.

Material a estudiar: -María Antonieta (2006).

Sesión #4- 4 de marzo de 2024

Parte 3. Melancolía.

Quizás sea muy obvio que hablemos de la figura paterna de Sofia Coppola. Mejor dejemos que ella misma nos hable al respecto. Con *Somewhere*, la directora vuelve a dejar claras sus virtudes tras la cámara y, también, demuestra contar con una versatilidad impresionante en cómo presenta sus películas. Una de las obras olvidadas de Sofia que demuestra ser clave para entender su cine.

Material a estudiar: -Somewhere (2010).

Sesión #5- 11 de marzo de 2024

Sofia Coppola ya había conocido la controversia con sus películas en *María Antonieta* y, una vez más, se enfrentaría a ese reto. *The Bling Ring* fue repudiada, odiada y malentendida en momentos, pero se ha mantenido en la conversación. La crítica a la idealización de la vida de las estrellas siempre había existido en el cine de Sofia en el fondo. Por primera vez lo vemos en el centro de una de sus cintas.

Material a estudiar: -The Bling Ring (2013).

Lunes 18 y 25 de marzo. No hay clases. Asueto.

Sesión #6- 1º de abril de 2024

Parte 4. Adultez.

Casi como una recopilación de las mujeres que han pasado por su cine antes; *El seductor* presenta un tema central explorado desde diferentes ángulos y edades en las protagonistas. *El seductor*, también, le valió a Coppola el premio a mejor dirección en Cannes. De esta forma Sofia se convirtió en, apenas, la segunda mujer en ganar el galardón.

Material a estudiar: -El seductor (2017).

Sesión #7- 8 de abril de 2024

Sofia Coppola regresaría a retratar los problemas y dolores cotidianos de la mujer con *En las rocas*. Una invitación a reflexionar sobre el paso del tiempo, la evolución de las preocupaciones al crecer y, sobre todo, los daños de un sistema patriarcal impuesto en la sociedad. *En las rocas* es una película en la que las temáticas recurrentes de la autora llegan a su clímax y son mucho mejor entendidas después de haber visto su filmografía a profundidad.

Material a estudiar: -En las rocas (2020).

Sesión #8- 15 de abril de 2024

Aún por estrenarse; Sofia Coppola apunta su lente una vez más a una figura femenina histórica para encontrar empatía y entendimiento. En esta nueva cinta Sofia explora el arrebato de individualidad en Priscilla por parte de Elvis cuyo mundo poco a poco va devorando a la protagonista. *Priscilla* continúa la conversación sobre la experiencia femenina que Coppola siempre ha logrado retratar de la manera más melancólica posible.

Material a estudiar: -Priscilla (2023).

Horario:

Lunes de 17:00 a 19:00 hrs.

Sesiones por videoconferencia Zoom.

Las sesiones se guardarán y enviarán al alumnado inscrito, por lo cual es posible cursarlo de forma asincrónica.

Costo:

El curso tiene un costo de \$1,800 (MXN).

Descuento del 10% a estudiantes y docentes de cualquier nivel educativo, así como para personas pertenecientes a la tercera edad.

Pregunta por nuestras facilidades de pago.