

Curso: “La estética del abismo”

Descripción:

El hombre desde sus orígenes se ha sentido atraído ante los enigmas que no ha podido esclarecer, atribuyéndoles dones sobrenaturales, idolatrando o cuestionando, y el arte ha sido una herramienta perfecta para adentrarse a esos abismos oscuros, interpretarlos, darles otras lecturas, un significante diferente y el mayor misterio para el hombre...es él mismo, como un individuo.

Cuando Nietzsche escribe su estudio sobre "Más allá del Bien y del Mal", nos abre a un espacio infinito incitándonos a la caída libre dándole al arte una dimensión desmesurada y rescatando la Ética desde una perspectiva ilimitada pero desde la mirada clásica.

El objetivo de este curso, es descubrir cómo ciertos directores han utilizado la imagen como un elemento infinito para adentrarnos a la intimidad y oscuridad del Ser, sus paradigmas, sus tabúes, sus limitaciones, desde una estructura clásica, desde el papel que juega el arte, sustentados principalmente en las obras y la dimensión de la ética nietzscheana.

Imparte

Joaquín Rubio Salazar

- ❖ Realiza estudios a nivel Licenciatura de Filosofía en la UNAM. Estética del Cine en el Instituto de Cultura Superior (ICS). Diplomado en Artes y Humanidades en la Universidad de Surrey, Inglaterra.
- ❖ Profesor en Apreciación Cinematográfica, Historia del Arte, Fotografía, Filosofía, Semiótica, Sociología, Ética y Estética, Historia del Cine, Cine Mexicano, Psicología, Europa contemporánea, México actual.
- ❖ Coordinador de Cine Club en Bancomext, Club de Industriales, Asociación de Banqueros, Colegio Maguen David, Instituto Goethe México, ITESM, Academia de Artes.
- ❖ Docencia: Instituto de Cultura Superior (ICS), ITESM, UIA, ITAM, Universidad de Cine (AMCI), en la Academia de Artes Visuales (AAVI), Instituto Ruso-Mexicano y en el Centro Eleia.

Dirigido a:

Público en general interesado en el cine y la filosofía.

Fechas y Horario:

Del 3 de marzo al 26 de mayo de 2017

Viernes de 18:00 a 21:00 horas.

12 sesiones.

Sede:

Cineteca Nacional

Requisitos:

Ser mayor de edad (Enviar INE escaneado al Departamento de Extensión Académica).

***Se dará constancia de acreditación con un 80% de asistencia y la entrega del trabajo final.**

Costo:

\$1,800

Descuentos:

10% de descuento a estudiantes, profesores, Tarjeta INAPAM, con credencial vigente y a personas que hayan participado en otro curso organizado por la Cineteca Nacional.

Inscripciones:

Del 7 de febrero al 2 de marzo o hasta completar aforo.

Departamento de Extensión Académica de la Cineteca Nacional

Orianna Paz: opaz@cinetecanacional.net

41 55 12 38

Liliana Santana: lsantana@cinetecanacional.net

41 55 12 00 ext. 3264

Contenido General

Marzo 3 / Sesión 1

"Mephisto" Dir: István Szabó. Hungría/Alemania Occidental (1981) (144')

Introducción a la idea de la Estética y el sentido del Abismo que se utilizará a lo largo del curso y su transcripción desde la mirada del cine.

Arrancamos con una de las imágenes míticas y seductoras en el arte, representado en la danza, pintura, literatura, música, escultura, cine como el eterno seductor, incitador y conocedor de la debilidad y del abismo del alma. Introducción, Proyección, Análisis y Comentario.

Marzo 10 / Sesión 2

"Sombras" Dir: Arthur Robison. Alemania. (1923) (93')

El eterno conflicto entre la claridad y oscuridad, el temor a las sombras y la proyección; la confrontación, entre la razón y la locura, entre la Natura y el abismo del más allá de lo natural, bajo el esquema del expresionismo alemán. Introducción, Proyección, Análisis y Comentario.

Marzo 17 / Sesión 3

"Eduardo II" Dir: Derek Jarman. Gran Bretaña. (1991) (87')

Teniendo como punto de partida la obra de Christopher Marlow, Jarman nos introduce al mundo de este rey inglés medieval quien cae en el abismo de la ingenuidad y del amor bajo la exquisita estética minimalista atemporal de Jarman. Introducción, Proyección, Análisis y Comentario.

Marzo 24 / Sesión 4

"El Dybbuk" Dir:Michal Waszynski. Polonia. (1937)(108') (v.o yiddish sub. en inglés)

Basado en una de las leyendas más ancestrales de la cultura judía, donde el amor y el mal luchan enfrentando al alma en el mayor de los abismos. Película realizada en Polonia rescatando la cultura, el idioma y el teatro yiddish . Introducción, Proyección, Análisis y Comentario.

Marzo 31 / Sesión 5

"Made in USA" Dir: Claudia Llosa . Perú/España. (2006) (100')

A partir de una creencia popular durante la Semana Santa, Claudia Llosa realizó esta historia a partir del único día en la Tierra, que Dios no está y ante la ausencia de lo divino, el hombre se adentra al mayor abismo: él mismo. Introducción, Proyección, Análisis, y Comentario.

Abril 7 / Sesión 6

"La mujer pública" Dir: Andrzej Zulawski . Francia. (1984) (123')

En un juego entre la representación y la actuación, El director Zulawski nos adentra al mundo entre el cine, el teatro y el de Dostoyevski para hablarnos del abismo entre la realidad, la verdad, la creatividad, el arte y la transgresión. Introducción, Proyección, Análisis y Comentario.

Abril 21 / Sesión 7

"Querelle" Dir: Rainer Werner Fassbinder. Alemania Occidental/ Francia (1982) (108')

"El año de las 13 lunas" Dir: Rainer Werner Fassbinder. Alemania Occidental (1978) (129')

"La caída de los dioses" Dir: Luchino Visconti. Alemania Occidental/ Italia (1969) (136')
(una de las tres)

La idea de la Estética y del Abismo no se podría entender sin la presencia de Fassbinder o Visconti como dos de los grandes maestros del cine que nos adentraron en el mayor abismo de la transgresión a un nivel creativo como en lo moral. Introducción, Proyección, Análisis y Comentario.

Abril 28 / Sesión 8

"Leolo" Dir: Jean- Claude Lauzon. Canadá. (1992)(107')

Ante el conflicto de la identidad, del origen, de la necesidad del mito y donde Lauzon desacraliza la imagen del niño, de la infancia y de la inocencia, nos adentra al mundo oscuro y al abismo del otro lado de la niñez bajo un esquema del absurdo. Introducción, Proyección, Análisis y Comentario

Mayo 5 / Sesión 9

"Bajo el sol de Satán" Dir: Maurice Pialat Francia (1987) (93')

Un cura se enfrenta a su vocación y a su idea del bien cuando el mal aparece reencarnado y lo arrastra a su lado más oscuro, llevándolo al abismo de sí mismo y confrontándolo con su vocación y su idea de la Fe. Introducción, Proyección, Análisis y Comentario

Mayo 12 / Sesión 10

"La ciudad de los niños perdidos" Dir: Marc Caro/ Jaén-Pierre Jeunet Fra/ Ale/ Esp (1998) (115')

Bajo la estética del Absurdo y de lo Bizarro, los directores belgas Caro y Jeunet nos adentran al abismo de una mirada apocalíptica entre la ficción, fantasía, virtualidad, lo real-no real, la clonación, la desesperanza y/o la fe. Introducción, Proyección, Análisis y Comentario

*Se solicitará trabajo para evaluación

Mayo 19 / Sesión 11

"Adán y Eva (todavía)" Dir: Iván Ávila Dueñas. México. (2004)(104')

Una de las obras más polémicas de este director, que pone en entredicho los cuestionamientos de toda la iconografía religiosa, cinematográfica y social llevando a los personajes a las situaciones extremas más inesperadas del abismo humano. Introducción, Proyección, Análisis y Comentario

Mayo 26 / Sesión 12

"4:44 El último día en la Tierra" Dir: Abel Ferrara E.U.A/ Francia (2011) (82')

Una mirada apocalíptica, en la cual, Ferrara hace una denuncia sobre el conflicto religioso y moral ante la posibilidad del fin del mundo y la decadencia de las sociedades contemporáneas, la ausencia de valores. Introducción, Proyección, Análisis y Comentario

Bibliografía

- ❖ Nietzsche, Friedrich "La Genealogía de la Moral"
- ❖ Nietzsche, Friedrich " La Voluntad del Poder"
- ❖ Chateauroux, Dominique. "Cine y Filosofía". Colihue, Ediciones. Buenos Aires, Argentina. 2005