

Curso

La Nueva Ola francesa: el rostro del cine francés ha cambiado

Descripción:

En diciembre de 1957, la periodista François Giroud, acuñó el término *Nouvelle Vague* para referirse al acontecimiento del cine francés en el medio escrito *L'Express*. La Nueva Ola del Cine francés marcaría un antes y un después en la Historia del Cine.

El presente curso propone explorar la historia de dicho movimiento fílmico. Las condiciones en términos de industria, arte y sociedad que encaminan el surgimiento de la revista *Cahiers du Cinema*, creada por André Bazin y la posterior puesta detrás de cámara de los críticos de cine tales como: Truffaut, Chabrol, Godard y Rohmer.

El cine en la década de los cuarenta y cincuenta se encuentra de múltiples maneras estático. El cinema *qualité*, o el “cine de papá” pedía desesperadamente un cambio radical. Los Cahieristas aclaman el cine estadounidense de Ford, Hawks y las obras de Hitchcock. Anotar el nombre del director al salir de la sala de cine se vuelve imperante para ir a buscar sus obras, un cine de autor se asoma con fuerza. Lo que importa mayormente es la visión del director en el oficio conjunto de hacer cine. En Francia, los directores reivindicados en *Cahiers du cinema* son Jean Renoir, Jean-Pierre Melville, Jacques Tati o Robert Bresson. Sus admiradores hasta las últimas consecuencias escribirán, análisis y teorías sobre “¿cómo acabar con la sobriedad del Cine?”. Una vez que las plumas de Truffaut, Godard, Chabrol y Rohmer (liderados por Bazin) fundan las bases, el siguiente gran paso era poner en práctica lo ya suscrito. Pasar de cinéfilos a cineastas.

En 1958 la *Nouvelle Vague* decide irrumpir en el circuito del Cine para dejar una impronta que se prolongaría hasta nuestros días. Chabrol obtiene el premio a mejor director en el Festival de Cine de Locarno por *El Bello Sergio*. En ese mismo año, Agnès Varda y Alain Resnais estrenan cortometrajes propios. En 1959, el cambio que Godard anunciaba meses antes con su frase, “el rostro del cine francés ha cambiado”, era más que palpable con *Hiroshima mon Amour* de Resnais, *Los cuatrocientos golpes* de Truffaut, *El signo del León* de Rohmer y *Al final de la Escapada* de Godard.

Las películas seleccionadas para este curso, analizarán los cambios formales en tanto narrativa, montaje, sonido, movimientos de cámara, trazo escénico, que obedecen a los cambios tecnológicos y de contextos, tanto político-sociales como de industria, arte y las vidas de los cineastas englobados en la revolución de la *Nouvelle Vague*.

Objetivos:

- Conocer los antecedentes de la *Nouvelle Vague*.
- Entrelazar la vida de los directores con sus obras filmadas.
- Recorrer de manera cronológica las obras de la *Nouvelle Vague*, para trazar una línea en las apuestas visuales de los realizadores.
- Contextualizar en la Historia del Cine, la manera en que se inserta el movimiento y las películas.
- Mostrar los distintos aportes y legados de los directores, así como mirar la separación de Godard como ícono del movimiento con la última obra del curso: *Simpatía por el diablo*.

Imparte: Ricardo del Ángel

Es titulado de la Maestría en Estudios de Arte en la Universidad Iberoamericana donde se especializó en Cine. Su tesis, un análisis cinematográfico formal, histórico y de crítica cultural que versa sobre el imaginario del western clásico de Hollywood en la actualidad, le valió una Mención Honorífica. Ha sido Curador Asociado de la Cineteca Nacional con el Ciclo “No te prometo la Verdad”, asimismo, titular del módulo Western, perteneciente al Diplomado de Historia del Cine Mundial en la Cineteca Nacional. Ha integrado el Jurado Internacional del Premio a Mejor Película Iberoamericana del Festival de Cine Migrante de la Organización Iber-Rutas. Colabora en el Festival Internacional de Cine de la UNAM. Actualmente, es profesor de asignatura del departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana.

Dirigido a:

Público en general interesado en el cine.

Fechas:

Del martes 3 de octubre de 2017 al jueves 14 de diciembre de 2017.

Horario:

Martes de 18:00 a 21:00 hrs.

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 en caso de que lo solicite el profesor.

Costo:

\$2,200 – Pago en una sola exhibición.

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. Enviar identificaciones escaneadas en formato PDF (Archivo adjunto) para iniciar proceso de inscripción.

Inscripciones:

A partir del 1 de septiembre 2017 hasta completar aforo.

Departamento de Extensión Académica de la Cineteca Nacional

Liliana Santana

lsantana@cinetecanacional.net

41 55 12 00 ext. 3264

Si deseas inscribirte, por favor envía escaneada en formato PDF (Archivo adjunto) tu identificación oficial para darte los datos de la cuenta donde debes realizar el pago. En caso de solicitar descuento, adjunta la credencial de estudiante, académico o INAPAM, según sea el caso.

Contenido

Sesión 1. *Un condenado a muerte ha escapado* - Robert Bresson, 1956. (100 mins.)

Martes 03 de octubre.

Si bien los autores de *Cahiers du Cinema* admiraban el cine estadounidense, el cual tomarían como referencia visual para su aproximación a la teoría de cine de autor, Bresson también representaría un punto de partida para la *Nouvelle Vague*. Un punto de partida por demás importante y singular.

Sesión 2. *El Bello Sergio* - Claude Chabrol, 1958. (98 mins.)

Martes 10 de octubre.

Es complejo indicar el inicio de la *Nouvelle Vague*. En términos históricos *El Bello Sergio* representa el primer largometraje de los autores de *Cahiers du Cinema*. Además, es una obra premiada en Locarno con lo cual la crítica ya veía con ojos diferentes aquel movimiento que estaba por irrumpir al año siguiente.

Sesión 3. *Los Cuatrocientos Golpes* - François Truffaut, 1959. (94 mins.)

Martes 17 de octubre.

La ópera prima de Truffaut representa un hecho consumado de lo que la *Nouvelle Vague* traería como contraposición del neorrealismo italiano. Truffaut recorre París no para documentarlo sino para presentarlo ficcionado, de una manera ciertamente realista y a la vez, cuando descubrimos la vida fracasada de Antoine Doinel, la poesía visual redime cualquier afecto.

Sesión 4. *Hiroshima mi Amor* - Alain Resnais, 1959. (90 mins.)

Martes 24 de octubre.

Hacer una denuncia de manera poética es quizá una de las formas más potentes de generar un afecto. La obra de Resnais se ve un tanto marginada en su estreno por mostrar el amor entre una mujer alemana y un soldado japonés. La manera visual en la cual Resnais teje sus imágenes y borda un discurso acerca del horror de la guerra y la esencia del amor será algo que como legado es invaluable.

Sesión 5. *Al final de la escapada* - Jean-Luc Godard, 1960. (89 mins.)

Martes 31 de octubre.

La icónica película de Godard pone de manifiesto cuestiones de montaje que se explotan de maneras distintas. Ahora los cortes sobre el plano serán exclusivos de una apuesta visual. La salida a la calle para explotar una historia sencilla, en donde la luz y la composición ya no encuentran límites más que en la creatividad del director y el fotógrafo, encuentra su complejidad en mirar las relaciones amorosas como acontecimientos que se viven en el momento.

Sesión 6. *El año pasado en Marienbad* - Alain Resnais, 1961. (91 mins.)

Martes 7 de noviembre.

Este gran clásico de la historia del cine, da cuenta de la capacidad cinematográfica de Resnais. Aquí podemos apreciar la potencia inherente al cine. La dislocación de la narrativa secuencial no conecta hechos con causas. Las repeticiones de manera diferente cada vez que se presenta un hecho “real”, sólo muestran la incapacidad de acceder a la verdad.

Sesión 7. *Cléo de 5 a 7* - Agnès Varda, 1962. (90 mins.)

Martes 14 de noviembre.

El papel de la mujer en la *Nouvelle Vague* es una cuestión compleja; tanto en la pantalla, como en el devenir de las mujeres en su relación con los directores fuera de las locaciones. Agnès Varda presentará otra manera de plasmar a la mujer a cuadro; misma que los críticos de cine no verán con tanto embelesamiento como las otras musas del movimiento.

Sesión 8. *La jetée* - Chris Marker, 1962. (28 mins.) // *Noche y Niebla* - Alain Resnais, 1956. (32 mins.)

Martes 21 de noviembre.

Chris Marker tiene características de la *Nouvelle Vague*. En cuestiones de forma y fondo, la narrativa visual de *La Jetée*, explora la memoria en tanto imagen; el recuerdo como lo imborrable a partir del amor, y las temporalidades colapsadas en tiempos imposibles, forman parte importante de cómo el cine francés cambió la historia del cine.

Sesión 9. *Jules y Jim* - François Truffaut, 1963. (95 mins.)

Martes 28 de noviembre.

Truffaut dejará muestra de sus concepciones acerca del montaje y la cuestión temporal del cine en ciertas escenas de la película. Dejar congelada la sonrisa del personaje de Catherine tendrá implicaciones en el espectador que dotarán de una fuerza aún mayor el triángulo amoroso que se muestra a cuadro.

Sesión 10. *Mi noche con Maud* – Éric Rohmer, 1969. (75 mins.)

Martes 5 de diciembre.

“Six moral tales” enmarca *Mi noche con Maud*. Rohmer busca de forma poética y humana a personajes que discernen sobre el amor y la felicidad. Quizá el hombre contra sí mismo, en tanto antagonista, se vuelve mimético con la cámara.

Sesión 11. *Pierrot el Loco* – Jean - Luc Godard 1965. (110 mins.)

Martes 12 de diciembre.

El fin de la *Nouvelle Vague*, puede situarse en esta obra de Godard. Los cineastas tomarán caminos distintos, su genialidad radicará en funcionar como mentes creativas que explorar. Godard sería uno de los que más exploraría cinematográficamente después de despedirse de la *Nouvelle Vague* con *Pierrot el Loco*.

Sesión 12. *Simpatía por el Diablo* - Jean - Luc Godard 1968. (100 mins.)

Jueves 14 de diciembre.

La filosofía estará siempre ligada a la obra de Godard. En esta obra, que se enmarca en la época de los movimientos estudiantiles de 1968, Godard deja atrás lo expuesto en la *Nouvelle Vague*. *Simpatía por el diablo* explora la diferencia y la repetición a partir de la duración de una canción que es a la vez, varias canciones. Los *Rolling Stones* como manifiesto de una contracultura dotarán de un nuevo discurso las concepciones del sistema económico.

Bibliografía

- Bergala, Alain. *Nadie como Godard*. Barcelona: Paidós, 2003.
- Bloch, Catherine. Valdés Peña, compiladores. *Nouvelle Vague: Una visión mexicana*. México, Cineteca Nacional - Embajada de Francia en México, 2008.
- Cousins, Mark. *Historia del Cine*. Barcelona: Editorial Blume, 2004.
- Deleuze, Gilles. La imagen-movimiento Estudios sobre cine 1. Barcelona: Paidós, 2009.
- La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2. Barcelona: Paidós, 2007.
- Memba, Javier. *La Nouvelle Vague. Modernidad cinematográfica*. Madrid: T&B Editores, 2009
- Ponce, Vicente. *Nouvelle Vague: una revolución tranquila*. Valencia: MuVIM, 2006
- Sánchez Noriega, José Luis. *Historia del Cine. Teoría y géneros cinematográficos fotografía y televisión*. Madrid: Alianza Editorial, 2006