

Curso

“El Realismo Poético francés: pulso de una era”

Descripción:

El Realismo Poético es el movimiento fílmico más importante en la Francia de entreguerras. Coincide históricamente con el final de las vanguardias, como el Surrealismo y el Expresionismo, tomando de ambos tanto ciertos arrebatos líricos como una estética basada en el manejo del claroscuro para la creación de trágicas atmósferas. Históricamente coincide con la llegada del Frente Popular al poder en Francia, un gobierno de vocación socialista que culminará con la invasión nazi y la posterior ocupación. Cinematográficamente, el Realismo Poético ocurre justo en los albores del cine sonoro francés, participando en su realización los mejores directores y actores del momento. En sus argumentos característicos, ésta corriente fílmica propone una visión de la realidad social filtrada por una vocación poética en la cual sus protagonistas, seres casi siempre marginales de la sociedad, se enfrentan a trágicos destinos marcados. Otros más, confrontan sus sueños ante una realidad adversa, o bien, son capaces de fusionar la fantasía con el mundo real. La locura, la criminalidad y la fatalidad, temas ya abordados por la literatura naturalista de fines del XIX, reaparecen en estas cintas para darles una nueva lectura. Terminado el movimiento al finalizar la Segunda Guerra Mundial, ecos del Realismo Poético pueden encontrarse tanto en el nacimiento del Film Noir clásico como en el melodrama romántico francés.

Objetivos:

Los asistentes obtendrán una visión periférica acerca del contexto histórico y cinematográfico en el cual se desarrolló el Realismo Poético francés, destacando el impacto que sus características artísticas tuvo en los directores de cine más importantes de su tiempo y en la concepción del cine por venir. También tendrán la oportunidad de visionar algunas de las más notables cintas de la historia del cine francés, muchas de ellas nacidas en este período.

Imparten:

Dr. Alejandro Pelayo Rangel

Alejandro Pelayo, cineasta y profesor de historia del cine, ha realizado cuatro largometrajes: “La Víspera” (1982); “Días difíciles” (1987); “Morir en el golfo” (1989); y “Miroslava” (1992). Realizó la serie de 62 capítulos en video para la televisión cultural de México, sobre la historia del cine mexicano “Los que hicieron nuestro cine” (1983-85) y la continuación de esta serie “Los que hacen nuestro cine” que abarca una revisión del cine mexicano de 1980 al año 1999 en 75 programas de video. Además, realizó y produjo una serie de 26 programas sobre “Cine y literatura”. Ha sido profesor de cursos sobre cine mexicano e historia del cine universal para las dos escuelas de cine de la Ciudad de México. También ofreció un curso

sobre el cine de autor, concentrándose en la obra de Luis Buñuel, para la escuela de extensión de la Universidad Iberoamericana y para la Universidad de Nuevo México.

Dr. Ignacio Durán Loera

Egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, con Maestría en Cinematografía en la London Film School entre 1970 y 1972. Director y Productor de programas de televisión en la BBC de Londres. Productor y Director de series de televisión para Canal 13, Canal 11, el Centro de Producción de Cortometraje y Cinedifusión SEP entre 1973 y 1977. Subdirector General del Instituto Nacional de Bellas Artes entre 1977 y 1982. Director General de la Unidad de Televisión Educativa y Cultural. Ministro de Asuntos Culturales en las Embajadas de México en Suecia, el Reino Unido y los Estados Unidos. Director del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), Vicepresidente de Asuntos Internacionales en TV Azteca. Director General del Instituto Cultural Mexicano en Washington DC. Colaborador en la revista cultural de Radio Universidad, de la sección de cine entre 1973 y 1982. Maestro de cine de la Universidad Anáhuac. 2012. Doctor Honoris Causa por la Universidad de Essex, Reino Unido.

José Antonio Valdés Peña

Es egresado del Diplomado Universitario en Apreciación Cinematográfica de la Universidad Iberoamericana y del Centro de Estudios Audiovisuales. Comenzó su labor como investigador en la Cineteca Nacional en 1997 y de 2001 a 2014, colaboró en las subdirecciones de Investigación y Publicaciones de dicha institución. Como docente, desde el año 1997 ha impartido clases de Cine en el CECC Pedregal, los Talleres Culturales de la SHCP, el CCC y otras instituciones académicas. En el noticiario matutino de Canal Once conduce la sección Miradas al Cine y también es conductor del programa de radio Cinema Red, que se transmite por Radio Red 1110 de AM. Es autor del libro Óperas primas del Cine Mexicano y ha participado como coordinador de la colección Cuadernos de la Cineteca Nacional. Actualmente, es el Subdirector de Información y Proyectos Especiales de la Cineteca Nacional.

Contenido General

- 1. *BAJO LOS TECHOS DE PARÍS* (*Sous les toits de Paris, 1930*) de René Clair. (13 de abril)**

En esta cinta de transición entre el cine silencioso y la novedad del sonido, un cantante callejero se enamora de una joven perseguida por la mafia, planteando el primero de muchos amores malditos que serán recurrentes en el Realismo Poético francés.
- 2. *A NOSOTROS LA LIBERTAD* (*À nous la liberté, 1931*) de René Clair. (20 de abril)**

Dos presidiarios elaboran un plan para fugarse de prisión. Sin embargo, cuando todo falla, uno de ellos se sacrifica por el otro, esperando que su camarada lo libere después. Sin embargo, la historia será muy diferente. Se trata de la crónica de una amistad traicionada y una fábula acerca de las ilusiones enfrentadas con la vida real.
- 3. PROGRAMA DOBLE – MEDIOMETRAJES DEL REALISMO POÉTICO FRANCÉS (27 de abril)**

***CERO EN CONDUCTA* (*Zéro de conduite – Jeunes diables au collège, 1933*) de Jean Vigo.**

En la delirante rebelión de un grupo de jóvenes alumnos en contra del rígido sistema escolar que los rige, el cineasta poeta Jean Vigo fusiona con maestría la fantasía con la realidad.

***UNA SALIDA AL CAMPO* (*Une partie de champagne, 1936*) de Jean Renoir.**

Una familia parisina viaja hacia el campo para pasar un buen día, sin imaginar que la frescura de la naturaleza hará brotar las pasiones. Inspirado en un relato breve de Guy de Maupassant, Renoir le rinde homenaje a la estética impresionista y reflexiona sobre el amor confrontado con la realidad.
- 4. *L'ATALANTE* (1934) de Jean Vigo. (04 de mayo)**

El único largometraje del poeta Vigo es una celebración del amor y los sentidos, centrándose en la fascinante aventura de un joven matrimonio que viaja por los canales del Sena con rumbo a París, contrastando la exuberancia de sus sueños con una muy distinta realidad.
- 5. *LA KERMESSE HERÓICA* (*La kermesse héroïque, 1935*) de Julien Duvivier. (11 de mayo)**

En tiempos de la dominación española en Flandes, un destacamento militar arriba a un pueblo, despertando la suspicacia de los hombres y la efusividad de las mujeres del lugar. Remitiéndose al pasado, ésta opulenta cinta es una satírica reflexión histórica de primer nivel.
- 6. *PÉPÉ LE MOKÓ* (1937) de Julien Duvivier. (18 de mayo)**

Un mafioso parisino pone en riesgo su imperio criminal en la Casbah argelina cuando se enamora fatalmente de una mujer. Jean Gabin le inyecta un notable aliento trágico a este melodrama romántico cuyo tema y estilo lo vuelven un importante antecedente del Film Noir.

7. **LA GRAN ILUSIÓN** (*La grande illusion, 1937*) de Jean Renoir. **(25 de mayo)**
En esta obra maestra de la historia del cine, inyectado de un notable aliento pacifista, Renoir reflexiona sobre el honor y la lucha de clases en el contexto de un campo de prisioneros durante la Primera Guerra Mundial.
8. **MUELLE DE BRUMAS** (*Le quai des brumes, 1938*) de Marcel Carné. **(01 de junio)**
Un desertor de la Legión Extranjera se oculta en el puerto de Le Havre, enamorándose fatalmente de una joven atormentada por un siniestro criminal. Un clásico del melodrama romántico francés, de estética notoriamente expresionista y altos vuelos poéticos.
9. **LA BESTIA HUMANA** (*La bête humaine, 1938*) de Jean Renoir. **(08 de junio)**
Un ferroviario, atormentado por una locura hereditaria, cae en las redes de una mala mujer quien lo utiliza para asesinar a su marido. Una clásica novela de Emile Zola inspira este trágico melodrama de Renoir acerca de la locura, la pasión y el destino inevitable.
10. **AMANECE** (*Le jour se lève, 1939*) de Marcel Carné. **(15 de junio)**
Mientras espera su inminente arresto, un hombre recuerda su trágica historia de amor. Otro clásico melodrama, protagonizado por Jean Gabin, cuya compleja estructura narrativa de rupturas temporales y trágica atmósfera la vuelven otro antecedente importante del Film Noir.
11. **LA REGLA DEL JUEGO** (*La regle du jeu, 1939*) de Jean Renoir. **(22 de junio)**
Un grupo de aristócratas se reúne en una inmensa casa de campo para disfrutar de una cacería que tiene trágicas consecuencias. Poco tiempo antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, con el bisturí de la sátira Renoir retrata magistralmente a una élite social carente de valores, residentes lógicos de un mundo al borde de la catástrofe.
12. **LOS NIÑOS DEL PARAÍSO** (*Les enfants du Paradis, 1943-45*) de Marcel Carné. **(29 de junio)**
Dos artistas se desgarran por el amor de una bella mujer en la turbulenta Francia de 1820. Realizada durante la ocupación nazi, ésta romántica cinta clausura el Realismo Poético francés con un broche de oro magistral.

Dirigido a:

Público en general interesado en el *Realismo Poético*.

Fechas:

Del 13 de abril al 29 de junio de 2018.

Horario:

Viernes de 17:00 a 20:00 hrs.

(12 sesiones de 3 horas cada una)

Sede:

Cineteca Nacional

Requisitos:

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

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 para iniciar proceso de inscripción.

Inscripciones:

Del 13 de marzo al 12 abril de 2018.

Departamento de Extensión Académica de la Cineteca Nacional

Contacto: Liliana Santana

lsantana@cinetecanacional.net

41 55 12 00 ext. 3264

Si deseas inscribirte, envía tu identificación oficial escaneada en formato PDF para proporcionarte 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.