

Curso de Cine de Autor

La pasión (por el cine) según Scorsese

Objetivo:

Tomando como marco teórico la concepción del Cine de Autor planteada por la revista *Cahiers du Cinéma* en los años sesenta, en la cual un cineasta demuestra a lo largo de su obra fílmica obsesiones temáticas recurrentes y un estilo identificable, analizaremos la vida y obra del cineasta italoamericano Martin Scorsese, uno de los más grandes realizadores del cine contemporáneo, de forma cronológica y señalando la manera en la cual dichos temas y estilo se transformaron a lo largo del desarrollo de su carrera, enmarcada por las últimas cinco décadas de historia del cine de Hollywood.

Imparte:

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.

Dirigido a:

Público en general interesado en la obra de Martin Scorsese.

Fechas:

Del 27 de febrero al 21 de mayo.

Horario:

Sábados de 17:00 a 20:00 horas.
12 sesiones de 3 horas cada una.

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, INAPAM y a alumnos del Diplomado en Historia del Cine Mundial o a otros alumnos que hayan participado en otro curso de la Cineteca Nacional.

Inscripciones:

Hasta el 26 de febrero o 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

www.cinetecanacional.net

Contenido

Sesión 1 / 27 de febrero.

Introducción a la teoría del Cine de Autor y proyección de algunos cortometrajes y documentales dirigidos por Martin Scorsese, como *The big shave* (1964) e *Italianamerican* (1974), entre otros.

Sesión 2 / 5 de marzo.

Proyección de **WHO'S THAT KNOCKING AT MY DOOR?** (1969), primer largometraje profesional de Martin Scorsese, producido de forma independiente y en el cual aparecen por vez primera algunas de las características principales de su cine.

Sesión 3 / 12 de marzo.

Proyección de **CALLES PELIGROSAS** (1973), un violento retrato de la idiosincrasia y rituales de los jóvenes en la *Little Italy* neoyorquina, que fuese también el primer filme de Scorsese en tener repercusión internacional.

Sesión 4 / 19 de marzo.

Proyección de **TAXI DRIVER** (1976), primera obra maestra de Scorsese, considerada un clásico del cine estadounidense contemporáneo, en el cual la violencia urbana y la soledad provocan un gran trastorno en su protagonista, un taxista con ínfulas de ángel vengador, en este filme ganador de la Palma de Oro en Cannes.

Sesión 5 / 2 de abril.

Proyección de **TORO SALVAJE** (1980), una tragedia en la cual, inspirado en las andanzas del boxeador Jake La Motta, Scorsese orquesta una magistral reflexión acerca de la violencia inherente a la condición humana, la culpa y la búsqueda incesante de redención, por la cual Robert De Niro obtuvo el premio Óscar al mejor actor protagónico.

Sesión 6 / 9 de abril.

Proyección de una primera parte de **EL REY DE LA COMEDIA** (1982), una comedia negra en la cual Scorsese reflexiona sobre el precio de la fama, la soledad y la forma en la cual la televisión convierte en cretinos a muchos de sus consumidores.

Sesión 7 / 16 de abril.

Proyección de la segunda parte de **DESPUÉS DE HORA** (1985), una modesta crónica urbana acerca de un hombre normal en medio del delirante universo bohemio del Soho neoyorquino, por la cual Scorsese obtuvo el premio a la mejor dirección en Cannes.

Sesión 8 / 23 de abril.

Proyección de **LA ÚLTIMA TENTACIÓN DE CRISTO** (1988), magistral adaptación de la novela homónima de Nikos Kazantzakis cuya polémica propuesta acerca de la vida de Jesucristo sacudió al mundo entero y en la cual Scorsese reflexiona sobre temas como el sacrificio, la culpa y la redención.

Sesión 9 / 30 de abril.

Proyección de **BUENOS MUCHACHOS** (1990), espectacular crónica de tres décadas en la vida de la Mafia neoyorquina, con la cual Scorsese obtuvo el León de Oro en Venecia y cuya influencia puede sentirse en la cultura popular norteamericana hasta la fecha.

Sesión 10 / 7 de mayo.

Proyección de **LA EDAD DE LA INOCENCIA** (1993), magistral adaptación de una novela homónima de Edith Wharton en la cual Scorsese, con exquisita delicadeza, retrata la violencia social de la alta sociedad de Nueva York a fines del siglo XIX, que vuelve profundamente infelices a sus individuos.

Sesión 11 / 14 de mayo.

Proyección de una primera parte de **PANDILLAS DE NUEVA YORK** (2002), épico filme en el cual Scorsese recrea majestuosamente los violentos orígenes de la sociedad norteamericana actual centrándose en la Nueva York de mediados del siglo XIX, entre la migración europea descontrolada y el racismo anglosajón.

Sesión 12 / 21 de mayo.

Proyección de la segunda parte de **LA INVENCION DE HUGO CABRET** (2011), una obra maestra sobre el cine y la vida, inspirada en una novela de Brian Selznick, con la cual Scorsese rinde homenaje a uno de los pioneros del cine, el ilusionista y cineasta francés Georges Méliès.

BIBLIOGRAFÍA

- **BARBERA, Alberto.** *Martin Scorsese*. Silvana Editoriale. Italia-Estados Unidos, 2014. 168 pp.
- **BRUNETTE, Peter.** *Martin Scorsese: Interviews*. University Press of Mississippi. Estados Unidos, 1999. 312 pp.
- **EBERT, Roger.** *Scorsese by Ebert*. University of Chicago. Estados Unidos, 2009. 320 pp.
- **GRIERSON, Tim.** *Martin Scorsese in 10 scenes*. Focal Press. Estados Unidos, 2015. 192 pp.
- **MONTERDE, José Enríque.** *Martin Scorsese*. Signo e Imagen / Cineastas #46. Ediciones Cátedra, Madrid, 2000, 580 pp.
- **SCHICKEL, Richard.** *Conversations with Scorsese*. Knopf Editions, Estados Unidos, 2013, 448 pp.
- **SCHONE, Tom.** *Martin Scorsese: A Retrospective*. Harry N. Abrahams. Estados Unidos, 2014. 288 pp.

- **SCORSESE, Martin.** *A personal journey with Martin Scorsese through American Movies*. Miramax Books. Estados Unidos, 1997. 192 pp.
- **SOTINEL, Thomas.** *Masters of Cinema: Martin Scorsese*. Phaidon Press. Estados Unidos, 2010. 102 pp.
- **THOMPSON, Richard.** *Scorsese on Scorsese*. Faber & Faber. Estados Unidos, 2004. 352 pp.

FILMOGRAFÍA Y SEMBLANZA DEL DIRECTOR

MARTIN SCORSESE

1943, Nueva York, Estados Unidos

Hijo de una familia de migrantes sicilianos residentes en Nueva York, desarrolla una cinefilia voraz desde su infancia, dividiendo sus gustos entre el cine clásico de Hollywood y el cine neorrealista que llega desde Italia a la comunidad italoamericana en su ciudad natal. Scorsese consiguió trascender la *Little Italy* neoyorquina para cursar estudios de cine en el primer departamento que abrió con tal fin la Universidad de Nueva York a mediados de los sesenta. Inspirado por las experiencias de John Cassavetes en el cine independiente a fines de la década anterior, consigue filmar un primer largometraje, *Who's that knocking at my door?*, en 1969. *Calles peligrosas* (1973), estrenado en Cannes, fue su primera película conocida internacionalmente. Miembro de una generación de cineastas cuya visión crítica a la sociedad estadounidense revoluciona la historia de Hollywood, Scorsese es un artista con un poderoso universo personal y de un estilo fílmico inconfundible (frenético, violento, expresionista y deslumbrante) en el cual se conjugan temas como la violencia urbana, las obsesiones que llevan a la destrucción, la religiosidad, la culpa y la expiación, además del cine mismo como bálsamo para la vida. Director de clásicos contemporáneos como *Taxi Driver* (1976), *Toro salvaje* (1980) y *Buenos muchachos* (1990), es también fundador de la *World Cinema Foundation*, asociación con la cual ha rescatado una buena cantidad de filmes considerados en riesgo de desaparecer en el mundo entero.

Filmografía selecta

- 1969** *Who's that knocking at my door?*
- 1973** *Mean streets (Calles peligrosas)*
- 1976** *Taxi Driver*
- 1980** *Raging bull (Toro salvaje)*
- 1988** *The last temptation of Christ (La última tentación de Cristo)*
- 1990** *Goodfellas (Buenos muchachos)*
- 1993** *The age of innocence (La edad de la inocencia)*
- 2002** *Gangs of New York (Pandillas de Nueva York)*
- 2006** *The departed (Los infiltrados)*
- 2011** *Hugo (La invención de Hugo Cabret)*