

Curso: Cine y Pintura

Descripción:

Preguntarse cómo la pintura está presente en el cine es más complejo de lo que el enunciado supone pues da cabida a cosas muy diversas. Dicho enunciado abre un amplio abanico de posibilidades que da lugar a continuos cruces y superposiciones entre semejanzas y disparidades entre estos dos tipos de representación visual.

Una película es ante todo una imagen, construida a base de otras imágenes, por lo tanto, es lógico suponer que la imagen cinematográfica conserva alguna relación con el legado visual que le ha precedido, como la imagen pictórica y el dispositivo elaborado por la pintura siguiendo las reglas de la perspectiva. Pero este hecho tan básico no ha sido objeto del interés que presupone, tanto así que se le ha prestado más atención al aspecto narrativo del cine en detrimento de su carácter visual.

Si de pensar en las conexiones posibles entre el cine y la pintura se trata, esto supone entender que no hay un único modo de utilizar el pasado pictórico. Las diferentes modalidades de cómo el cine se sirve de la pintura incluyen desde la presencia anecdótica de un cuadro en una película, hasta la definición del concepto de cuadro cinematográfico.

Entre las distintas modalidades de interferencia y de interacción de la pintura en el cine podemos destacar la influencia pictórica en ciertos directores. La visión o mirada, cinematográfica de directores como Peter Greenaway o Sergei Eisenstein, está cargada de pintura pues el encuadre de sus tomas deriva del cuadro pictórico. No podemos entender en su totalidad el cine de estos y otros autores sin tener en cuenta que, previa la existencia del cine, está la pintura. Así, la manera de encuadrar un plano fílmico sigue las mismas reglas que la pintura al tratarse en ambos casos de una representación bidimensional.

Una segunda modalidad es el uso de la pintura como referente iconográfico -cuando la pintura es fuente de información visual para la reconstrucción de épocas pasadas-. Asimismo, su función de inventario del pasado sirve para la caracterización de los personajes -vestuario, gestos y ademanes-, así como para la elaboración y producción del mobiliario y la iluminación-.

Como tercera modalidad está el momento histórico en que el cine valora en la imagen pictórica su carácter de representación y, con ello, todas las posibilidades que le ofrece de reflexionar sobre su propia condición de representación, nos referimos a las vanguardias históricas, un momento privilegiado para las relaciones cine-pintura.

Como cuarta modalidad, están los filmes sobre artistas: novelistas, cantantes de ópera, escultores, actores, músicos y por supuesto, pintores, que han motivado, desde siempre, a los directores para narrar sus peripecias personales. Las películas de corte biográfico narran la vida,

o etapas específicas de la vida, de las grandes personalidades de la Historia del Arte. La puesta en escena cinematográfica de la vida y la obra de los pintores ha dado pie a diferentes reflexiones, documentales o de ficción, en torno al proceso de creación, que a su vez va de la mano de la personalidad enigmática del artista: desde el *biopic* hollywoodense, que suele poner acento en el tópico de la soledad e incompreensión del artista, hasta la posibilidad, exclusivamente cinematográfica, de intentar captar el momento mismo de la creación.

Como quinto y último ejemplo, tenemos los filmes que hacen uso de la pintura como base para el argumento; esto es, la pintura, o pinturas, conllevan un carácter simbólico en relación al personaje que está vinculado, a la situación que éste vive o al argumento de la película. En esta situación el cuadro puede aparecer en el encuadre físicamente, como parte de la ambientación o es recreado físicamente a modo de *tableaux vivant*.

Todas las modalidades anteriormente enumeradas son sólo algunas de las maneras en que uno puede acercarse al estudio de cómo la pintura está presente en el cine. Es cierto que podemos intercambiar el sujeto y el objeto del enunciado - la pintura está presente en el cine- y preguntarnos cómo está presente el cine en la pintura, pero ese es otro tema, para otra ocasión. Como podemos ver, la relación pintura-cine no trata de una evolución lineal en la que se puedan establecer etapas. Las distintas modalidades de la presencia de la pintura en el cine son fruto de los diversos caminos transitados por el medio cinematográfico.

Profesora:

Mariana Contreras Arévalo

Licenciatura en Artes Plásticas, UNAM.

Maestría en Estudios en Arte, Universidad Iberoamericana

Doctorado en Artes Visuales, UNAM.

Imparte clases en la Facultad de Filosofía y Letras. Cursos que ha impartido: Cultura e historia visual; La imagen como documento histórico; Vanguardias del siglo XX; Análisis de la imagen desde una antropología visual.

Dirigido a:

Público en general interesado en el cine, la pintura y el arte.

Fechas:

Del 1 de octubre al 3 de diciembre.

Horario:

Sábado de 11:00 a 14:00 horas
10 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 de un trabajo final.**

Costo:

\$1,600

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 10 al 30 de septiembre de 2016 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

www.cinetecanacional.net

Contenido General

Sesión 1

Introducción al curso y una breve reflexión en torno al tema.

Introducción del primer tema del curso: la pintura en el cine como referencia iconográfica - cuando la pintura es fuente de información visual para la reconstrucción de épocas pasadas-. Como ejemplo de esta relación, se proyectará el filme de Stanley Kubrick, *Barry Lyndon*. Análisis y comentarios.

- ***Barry Lyndon*** (Barry Lyndon) Reino Unido. Director: Stanley Kubrick. Intérpretes: Ryan O'Neal, Marisa Berensosn, Patrick Magee, Hardy Kruger. (1975) 3h 23m.

Sesión 2

Continuación sobre el primer tema. Proyección del filme de Alain Corneau, *Todas las mañanas del mundo*. Además de la utilización de la pintura por parte del cine para la recreación de épocas pasadas, este filme nos permite acercarnos a la representación cinematográfica sobre los momentos de la creación de los artistas. Análisis y comentarios.

- ***Todas las mañanas del mundo*** (Tous les matins du monde). Francia. Director: Alain Corneau. Intérpretes: Jean-Pierre Marielle, Gérard Depardieu, Anne Brochet, Guillaume Depardieu. (1991) 1h 55m.

Sesión 3

Introducción al segundo tema del curso: la influencia pictórica en algunos directores. La mirada cinematográfica cargada de pintura. Como ejemplo de esta situación se proyectará el filme de Peter Greenaway, *El contrato del dibujante*. Análisis y comentarios.

- ***El contrato del dibujante*** (The Draughtman's Contract). Gran Bretaña. Director: Peter Greenaway. Intérpretes: Anthony Higgings, Janet Suzman, Anne Louis Lambert, Neil Cunningham. (1982) 1h 48m.

Sesión 4

Introducción al tercer tema: el cine y las vanguardias históricas. Se proyectarán dos cortos de Hans Richter, *Rhythmus* y *Vormittagspu*. Análisis y comentarios.

En la segunda parte de esta sesión se proyectarán dos películas de Luis Buñuel, *Un perro andaluz* y *L'age d'or*, en colaboración con Salvador Dalí, para reflexionar específicamente sobre el movimiento surrealista, la pintura y el cine. Análisis y comentarios.

- ***La edad de oro*** (L'age d'or). Francia. Director: Luis Buñuel. Intérpretes: Gaston Modot, Lya Lyx, Max Ernst, Pierre Prévert. (1930) 1h 3m.
- ***Un perro andaluz*** (Un chien andalou). Francia. Directores: Luis Buñuel y Salvador Dalí. Intérpretes: Pierre Batcheff, Simone Mareuil, Luis Buñuel, Jaume Miravittles. (1928) 21m.

Sesión 5

Proyección del filme *Caravaggio*, de Derek Jarman. El filme dará paso a una reflexión sobre los primeros tres temas vistos durante el curso: la pintura como información iconográfica; la mirada pictórica de algunos directores; y, la relación cine-pintura que reflexiona sobre las posibilidades de las dos técnicas en cuanto a la construcción de relato y narrativa. Asimismo, servirá de introducción para el siguiente tema: películas de corte biográfico. Análisis y comentarios.

- ***Caravaggio*** (Caravaggio). Gran Bretaña. Director: Derek Jarman. Intérpretes: Nigelly, Sean Bean, Garry Cooper, Dexter Fletcher. (1986) 1h 33m.

Sesión 6

Proyección del filme *Sed de vivir*, de Vincent Minnelli, para entrar de lleno en el tema de las películas de corte biográfico que narran la vida, o etapas de la vida, de las grandes figuras de la Historia del Arte. También se proyectará "un sueño" de la película *Los sueños de Akira Kurosawa*, "Los cuervos", para comparar y contrastar la puesta en escena cinematográfica de la vida y la obra de un mismo artista (en este caso específico, Vincent Van Gogh). Análisis y comentarios.

- ***Sed de vivir*** (Hispanoamérica) / ***El loco del pelo rojo*** (España) (Lusto for life). Estados Unidos. Director: Vincent Minnelli. Intérpretes: Kirk Douglas, Anthony Quinn, James Donald, Pamela Brown. (1956) 2h 2m.

Sesión 7

Proyección del filme *El amor es el demonio*, película de John Maybury para la BBC, con la cual continuaremos con el tema de las biografías en el cine y, reflexionar sobre la recreación cinematográfica de la visión estética y plástica del pintor en la pantalla grande. Análisis y comentarios.

Se solicitará el trabajo final para entregar en la sesión 9.

- ***El amor es el demonio: Estudio para un retrato de Francis Bacon*** (Love is the Devil: Study for a Portrait of Francis Bacon). Reino Unido. Director: John Maybury. Intérpretes: Derek Jacobi, Daniel Craig, Tilda Swinton, Annabel Brooks, Anne Lambton. (1998) 1h 31m.

Sesión 8

Proyección del filme *Goya en Burdeos*, del director Carlos Saura, continuar con la reflexión sobre la recreación cinematográfica de la visión estética y plástica del pintor. Análisis y comentarios.

- ***Goya en Burdeos***. España. Director: Carlos Saura. Intérpretes: Francisco Rabal, José Crononado, Dafne Fernández, Maribel Verdú. (1999) 1h 47m.

Sesión 9

Proyección del filme *Frida. Naturaleza viva*, del director Paul Leduc. Se continuará la discusión sobre la puesta en escena de la vida y la obra de los pintores, que ha dado pie a diferentes reflexiones en torno al proceso de creación, que a su vez va de la mano de la personalidad enigmática del artista. Así mismo se proyectarán algunas escenas de la película *Frida, de Julie Taymor*, con el fin de comparar y contrastar. Análisis y comentarios.

- ***Frida. Naturaleza viva***. Francia. Director: Paul Leduc. Intérpretes: Ofelia Medina, Juan José Gurrola, Salvador Sánchez. (1984) 1h 48m.

Sesión 10

Proyección del filme *La joven del arete de perla*, de Peter Webber. Análisis y conclusión del curso cine y pintura. Comentarios sobre las reflexiones de los alumnos expuestas en el trabajo final.

- ***La joven del arete de perla*** (Girl with a Pearl Earring) Reino Unido, Países Bajos, Luxemburgo. Director: Peter Webber. Intérpretes: Colin Firth, Scarlett Johansson, Tom Wilkinson, Judy Parfitt, Cillian Murphy. (2003) 1h 40m.

Filmografía extra:

Algunas escenas de las siguientes películas se proyectarán con el fin de comparar y contrastar o mostrar otro tipo de relación o intervención de la pintura en el cine.

Películas sobre pintores:

- **Rembrandt** (Rembrandt). Gran Bretaña. Director: Alexander Korda. Intérpretes: Charles Laughton, Elsa Lanchester, Gertrude Lawrence, Marius Goring. (1936) 84m.
- **El tormento y el éxtasis** (The Agony and the Ectasy). Reino Unido. Director: Carol Reed. Intérpretes: Charlton Heston, Rex Harrison, Diane Cilento, Harry Andrews. (1965) 2h 18m.
- **Andrei Rublev** (Andrej Rublëv). URSS. Director: Andrej Tarkovski. Intérpretes: Anatoli Solonitsin, Ivan Lapikov, Kikolai Frinko, Irma Raush. (1966) 3h 25m.
- **Goitia: un dios para sí mismo**. México. Director: Diego López Rivera. Intérpretes: José Carlos Ruiz, Angélica Aragón, Patricia Reyes Espíndola, Fernando Balzaret, Ana Ofelia Murgúía. (1989) 1h 50m.
- **Los cuervos**, episodio de *Los sueños de Akira Kurosawa* (Akira Kurosawa's dreams/Konna yume wo wita). Estados Unidos-Japón. Director: Akira Kurosawa. Intérpretes: Akira Terao, Martin Scorsese. (1990) 10m.
- **Basquiat** (Basquiat). Estados Unidos. Director: Julian Schnabel. Intérpretes: Jeffrey Wright, Benicio del Toro, Gary Oldman, David Bowie, Dennis Hopper. (1996) 1h 48m.
- **Toulouse-Lautrec** (Lautrec). Francia. Director: Roger Planchon. Intérpretes: Regis Royer, Elsa Zylbersteing, Claud Rich, Anémone. (1998) 2h 5m.
- **Frida** (Frida). Estados Unidos-México. Director: Julie Taymor. Intérpretes: Salma Hayek, Alfred Molina, Geoffrey Rush. (2002) 2h 3m.
- **Klimt** (Klimt). Austria, Francia, Alemania, Reino Unido. Director: Raúl Ruiz. Intérpretes: John Malcovich, Verónica Ferres, Saffron Burrows, Kikolai Kinski, Stephen Dillane. (2006) 2h 11m.
- **Shirley: visiones de una realidad** (Shirley: Visions of Reality). Austria. Director: Gustav Deutsch. Intérpretes: Stephanie Cumming, Christoph Bach, Florentín Groll, Elfriede Irrall, Tom Hanslmaier. (2013). 92m.
- **Mr. Turner** (Mr. Turner). Gran Bretaña. Director: Mike Leigh. Intérpretes: Timothy Spall, Dorothy Atkinson, Marion Bailey, Paul Jesson, Lesley Manville, Martin Savage. (2014) 2h 30m.

Películas con cuadros:

- **Vértigo/De entre los muertos** (Vertigo). Estados Unidos. Director: Alfred Hitchcock. Intérpretes: James Stewart, Kim Novak, Barbara Bel Geddes, Tom Helmore. (1958) 2h 9m.
- **El Decamerón** (Il Decamerone). Italia. Director: Pier Paolo Pasolini. Intérpretes: Franco Citti, Ninetto Davoli, Pier Paolo Pasolini, Silvana Mangano. (1971) 1h 42m.
- **Pasión** (Passion). Francia. Director: Jean-Luc Godard. Intérpretes: Isabelle Huppert, Hanna Schygulla, Jery Radzilwilowic, Michel Piccoli. (1982) 2h 53m.

- ***La edad de la inocencia*** (The age of Innocence). Estados Unidos. Director: Martin Scorsese. Intérpretes: Michelle Pfeiffer, Daniel Day-Lewis, Winona Ryder, Alexis Smith. (1993)
- ***Viridiana***. México-España. Director: Luis Buñuel. Intérpretes: Silvia Pinal, Fernando Rey, Francisco Rabal. (1961). 90m.

Bibliografía básica

- Arnheim, Rudolf, *Film as art*, Berkeley y Los Ángeles, University of California Press, 1957. (Traducción al español: *El cine como arte*, Barcelona, Paidós, 1990).
- Aumont, Jacques, *El ojo interminable: cine y pintura*, Traducción Antonio López Ruiz, Barcelona; México, Paidós, 1996.
- *El cine y la puesta en escena*, Traducción, Carina Battaglia, Buenos Aires, Ediciones Colihue, 2010.
- Bellour, Raymond, comp., *Cinéma et peinture. Approches*, Paris, Presses Universitaires de France, 1990.
- Costa, Antonio, *Cinema e pittura*, Turín, Loescher, 1991.
- Ortiz Villeta, Áurea, Piqueras, María Jesús, *La pintura en el cine: cuestiones de representación visual*, Barcelona, Paidós Ibérica, 2003.