Curso

Cine Político

Objetivo:

A lo largo de su historia, y posiblemente más que ningún otro medio artístico, el cine ha sido utilizado con fines ideológicos y políticos, tanto por grupos dominantes que buscan consumir y perpetuar su poder, como por grupos militantes de oposición, que buscan combatirlo. Éste no es un mero accidente histórico, sino una consecuencia de la especificidad del medio cinematográfico. Esto se debe a que, además de una forma artística o de entretenimiento, el cine es también un medio masivo de comunicación, un aparato tecnológico capaz de dejar una fuerte impresión sobre nuestro imaginario colectivo, y una industria comercial millonaria comprometida –con pocas excepciones– con la generación de utilidades y, por tanto, con el *status quo*.

El objetivo de este curso es analizar la dialéctica que, a lo largo de su historia, el cine ha tenido con su contexto económico, político y social, y que ha contribuido a constituirlo en su forma actual. Para ello, haremos una revisión de algunos de los momentos, ciclos de películas y géneros cinematográficos clave en la historia del cine. Comenzaremos con el cine Hollywoodense, el cual, desde muy temprano en su historia se constituiría como una industria comprometida exclusivamente con las utilidades y por ello dedicada casi exclusivamente al entretenimiento y la reafirmación cultural positiva. Continuaremos con algunos movimientos del cine europeo que pretendieron romper con la concepción del cine como negocio, a saber, el cine de propaganda soviético, el neorrealismo italiano y las *Nuevas Olas* francesa e inglesa.

Posteriormente analizaremos el llamado *Tercer Cine* que se originara en Latinoamérica a fines de la década de los 60s como un proyecto expresamente comprometido con el cambio social. Haremos también una breve revisión del cine político mexicano, partiendo del cine Nacional de los 60s, 70s y 80s, hasta su transición al cine neoliberal actual. Culminaremos con una revisión de la tradición documental y discutiremos las perspectivas que las nuevas tecnologías del video y el Internet ofrecen para el activismo político en video mirando hacia adelante.

Imparte: Jacobo Asse Dayán

Doctor en Filosofía de la Ciencia por la UNAM, Maestro en Estudios sobre Cine por University College London. Ha impartido clases en la Facultad de Filosofía y Letras (UNAM) y el Posgrado en Filosofía de la Ciencia (UNAM).

Dirigido a:

Público en general interesado en el cine.

Fechas:

Del 15 de julio al 7 de octubre de 2017.

Horario:

Sábado de 11:00 a 14:00 hrs.

12 sesiones de 3 horas cada una

Sede:

Cineteca Nacional

Requisitos:

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

*Se dará constancia de acreditación con un 80% de asistencia y la entrega de reseñas semanales de alguna película vista en clase.

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 24 de junio al 14 de julio 2017.

En el Departamento de Extensión Académica de la Cineteca Nacional

Contacto: Liliana Santana: lsantana@cinetecanacional.net

41 55 12 00 ext. 3264

Si deseas inscribirte, por favor envía escaneada 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

Parte I: El cine de Hollywood (o *Primer Cine*): cine como negocio.

Sesión 1: Breve historia política del cine Hollywoodense.

Ansiedades respecto a los efectos del cine sobre las poblaciones susceptibles. Primeras iniciativas de censura. El cine educativo y el aburguesamiento de las salas de cine. Los filmes de peleas de box y la definición del cine como un objeto de comercio, y no como un medio protegido por la libertad de expresión. La decisión de 1915 de la Suprema Corte y el camino hacia la auto-censura. El código Hays. El cine clásico de Hollywood. La propaganda de Estado y las presiones del mercado. Hollywood y la *Office of War Information*. Hollywood y la *Guerra Fría*. La *Nueva Ola* americana de los años 60s y el inicio de la era de los *blockbusters*. El cine en un mundo globalizado. Definición de conceptos centrales: censura, propaganda, ideología, mercado. El aparato cinematográfico como instrumento ideológico. La construcción del significado a través de la identificación con los personajes.

Películas: *The Unwritten Law* - Siegmund Lubin (1907); *A Drunkard's Reformation* -D.W. Griffith (1909); *Confessions of a Nazi Spy* (extractos) - Anatole Litvak (1939); *Mrs. Miniver* (extractos) - William Wyler (1942); *Mission to Moscow* (extractos) - Michael Curtiz (1943); *30 Seconds Over Tokyo* (extractos) - Mervyn LeRoy (1944); *The Day the Earth Stood Still* (extractos) - Robert Wise (1951); *Invasion of the Body Snatchers* (extractos) – Don Siegel (1956).

Sesión 2: El cine populista estadounidense.

El hombre común vs. las élites corruptas. El sentido común vs. el intelectualismo. La celebración de la vida rural y los valores tradicionales americanos. El optimismo y la confianza en el potencial del individuo. La particularización de los problemas políticos. La fe última en la democracia y el pueblo estadounidense.

Película: *Mr. Smith Goes to Washington* (1939) – Frank Capra

Sesión 3: Hollywood va a la guerra.

El complejo industrial-militar-mediático estadounidense. La alianza Hollywood-Washington. El *Committee on Public Information*, la *Office of War Information* y la *Arts and Entertainment Task Force*. El acceso condicionado a la información y las locaciones. La regeneración moral a través de la falsa auto-crítica. La particularización de los errores. Razón versus emoción.

Película: *Argo* (2012) – Ben Affleck.

Parte II: El cine europeo de autor (o *Segundo Cine*): cine como expresión artística.

Sesión 4: El cine de propaganda Soviético.

El “Agit-prop” y los “Agit-trains”. El “Kino-Eye” de Vertov. La técnica del montaje de Eisenstein. Personajes tipo vs. personajes individuales. Los conceptos construidos en la mente del espectador. El cine de Estado, ventajas y peligros.

Películas: *El acorazado Potemkin* (1925) – Sergei Eisenstein (URSS); *El hombre de la cámara* (extractos) – Dziga Vertov (1929).

Sesión 5: Neo-realismo italiano.

La exploración directa de la realidad social. El final no resuelto. La responsabilidad moral del cine. Los elementos documentales y el uso de actores no profesionales.

Película: *Umberto D.* (1952) – Vittorio de Sica (Italia)

Lectura sugerida: “Algunas ideas sobre el cine” – Gabrielle Zavattini (1953)

Sesión 6: Las Nuevas Olas francesa e inglesa.

Las *Nuevas Olas*. Los manifiestos “Free Cinema”. El “autorismo”. La *caméra-stylo*. Alcances y limitaciones del cine de autor.

Películas: *El pequeño soldado* (1963) – Jean-Luc Godard (Francia); *Saturday Night and Sunday Morning* (extractos) – Karel Reisz (1960).

Parte III: El cine militante del Tercer Mundo (o *Tercer Cine*): cine como instrumento revolucionario.

Sesión 7: Tercer cine sudamericano.

En busca de la descolonización cultural. La indisolubilidad de la política y la cultura. La búsqueda del espectador activo. La estética del hambre. El cine imperfecto. Las condiciones de producción y exhibición del cine revolucionario. Las limitaciones del *Segundo Cine*.

Película: *La hora de los Hornos* (1968) – Fernando Solanas y Octavio Getino (Argentina)

Lectura obligatoria: “Hacia un Tercer Cine” – Fernando Solanas y Octavio Getino (1969).

Sesión 8: Tercer Cine cubano

Cuba: el Tercer Cine desde el poder. La dialéctica del espectador. El cine “popular”. Crítica al cine de autor y al europeísmo. El distanciamiento Brechtiano y la identificación incómoda con los personajes. La ficción realista del *Tercer Cine*.

Película: *Memorias del subdesarrollo* (1968) - Tomás Gutiérrez Alea (Cuba)

Lectura sugerida: “La dialéctica del espectador” – Tomás Gutiérrez Alea (1982);

Sesión 9: Tercer Cine africano

En busca de la descolonización cultural. Nuevos cánones estéticos: tiempo vs. espacio, comunidad vs. individuo. ¿Sigue vivo el *Tercer Cine*? Diferencia entre Tercer cine y cine del *Tercer Mundo*.

Películas: *Bamako* (2006) – Abderrahmane Sissako (Mali); *Xala* (1975) – Ousmane Sembène (Senegal) (extractos).

Sesión 10: Cine político mexicano.

El cine Nacional (1960–1988). De sexenio en sexenio. Representaciones del movimiento estudiantil del 68. El TLCAN y la transición al cine neoliberal. Cambio de público: de las clases bajas a las medias y altas. Cambio de contenidos: comedias románticas, películas neo-mexicanistas, violencia sensacionalista. La política del miedo.

Película: *Canoa* (1976) - Felipe Cazals.

Parte IV: El documental político: cine como testigo y como argumento didáctico.

Sesión 11: El documental directo

Diferencia entre documental y ficción. Diferentes tipos de documentales. El ensayo didáctico. El documental como muestra representativa y suficiente de la realidad. La “revolución” del video. El video como testigo. El video como herramienta democratizadora del cine. Youtube y otros sitios de activismo documental.

Películas: *Hearts and Minds* (1974) – Peter Davis (EEUU); *Globalization Tapes* (extractos) (2003) – Sindicato de productores de aceite de palma (Indonesia).

Sesión 12: El documental estilizado.

Documentales directos vs. documentales estilizados. Indexicalidad de la imagen fotográfica. Influencia del cine Hollywoodense.

Película: *The Act of Killing* (2012) – Joshua Oppenheimer (Inglaterra)