

Curso

El Rock desde la pantalla

Descripción:

A partir de su surgimiento durante el auge económico subsecuente a la Segunda Guerra Mundial, el rock se tornó objeto de creciente interés cinematográfico por su poderosa convocatoria hacia el creciente público juvenil del llamado *'baby boom'* de la postguerra, lo que también lo valió de una promoción mediática que le llevó más allá de su natural hábitat radial y televisivo. Desde 1955, cuando despuntó del inicio de la banda sonora de la cinta *The Blackboard Jungle (Semilla de Maldad)*, que paradójicamente pretendía denunciar la delincuencia juvenil que obsesionaba la atención social, su potencial comercial propició al principio cintas de explotación, siguiendo con documentales sobre conciertos masivos y hasta adaptaciones filmicas de álbumes conceptuales. Toda esta producción desembocó en biografías filmicas de sus protagonistas más memorables e icónicos, inevitablemente—regocijantes parodias de sus paradigmas y clichés más característicos.

Transformándose paralelamente en próspera industria espectacular, el rock también sirvió de materia prima para dramatizaciones sobre su historia y entorno industrial y social que colectivamente ofrecen una excelente oportunidad para reflexionar retrospectivamente su sentido, impacto, trascendencia e incluso eventual decadencia en estos tiempos de profundos cambios de paradigmas y formas del consumo cultural. Visto desde la pantalla, y acompañado con exégesis y reflexiones complementarias, la historia del rock desde la pantalla cinematográfica trasluce los interesantes trasfondos que la ha generado y acompañado, e invita a ponderar su destino ahora que la era digital le preserva y hace ubicuo. Las cintas propuestas para el curso glosan medio siglo de esta música masivamente popular mediante diez proyecciones comentadas que brindarán a los asistentes una retrospectiva útil y esclarecedora.

Objetivos:

- Conocer los inicios de la relación entre el cine y el rock.
- Estudiar la evolución de la historia del rock en el medio filmico y su preservación en el mismo.
- Reconocer a las figuras que marcaron la historia del rock con su vida y su música.

Imparte: Óscar Sarquiz Figueroa

Decano del periodismo musical rockero en México, con 52 años de experiencia en gran diversidad de medios escritos (revistas, diarios) y electrónicos (radio, televisión, Internet). Ha impartido diplomados sobre la industria musical en la Universidad Iberoamericana, y sobre historia del rock en la Academia Musical Fermatta y en la Escuela del Rock a la Palabra de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

Contenido General

SESIÓN 1 – 13 de septiembre

Cadillac Records (2008, 109 min, Darnell Martin)

Paráfrasis histórica dramatizada y musicalizada sobre la génesis del paradigmático sello independiente Chess, que ilustra el origen independiente, mestizo y multiracial del futuro rock'n roll. Cuenta con excelentes actuaciones de Adrien Brody (Leonard Chess), Jeffrey Wright (Muddy Waters), Beyoncé (Etta James) y otros que dan vida a otras figuras emblemáticas (Howlin' Wolf, Chuck Berry) de la prehistoria del género en su tránsito del Rhythm & Blues negro al masivamente exitoso Rock'n Roll.

SESIÓN 2 – 4 de octubre

American Hot Wax (1978, 91 min, Floyd Mutrux) **** Sin subtítulos en español****

Biografía filmica del pionero Disc Jockey radial Alan Freed, a quien se atribuye, además de introducir y popularizar el Rock'n Roll entre el masivo público juvenil de la postguerra, haber acuñado el eficaz y popular nombre del género. Tim McIntyre encarna el papel principal, enmarcado por Fran Drescher como su secretaria, la también comediente Lorraine Newman como una joven compositora reminiscente de Carole King; incluye interpretaciones musicales de Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Frankie Ford, 'Screamin' Jay Hawkins y otros que reviven el memorable origen del 'gran ritmo'.

SESIÓN 3 – 11 de octubre

The Wrecking Crew (2008, 101 min, Denny Tedesco)

Documental que revela el soslayado pero vital papel que jugaron los diestros, aunque anónimos instrumentistas que musicalizaron desde los estudios de grabación de Los Angeles las carreras y éxitos de grupos célebres como los Beach Boys, The Mamas & The Papas, los Monkees y otros ídolos Sesenteros

cuyo atractivo visual fue mayor que su talento musical, sentando así un precedente industrial que continúa hasta nuestros días. Comparecen y atestiguan protagonistas de la industria como Dick Clark, Lou Adler y Herb Alpert y artistas como Cher, Leon Russell, Nancy Sinatra, Brian Wilson y Frank Zappa, cuyos testimonios develan interesantes historias ocultas tras bambalinas de la industria fonográfica.

SESIÓN 4 – 18 de octubre

Standing In The Shadows (2002, 108 min, Paul Justman)

Esclarecedor documental sobre el anónimo grupo informal más trascendente de todos los tiempos: los motejados Funk Brothers que musicalizaron los grandes éxitos del sello Motown de Detroit que lanzó las carreras de Four Tops, Temptations, Miracles, Supremes, Diana Ross, Stevie Wonder, Marvin Gaye, Jackson 5 y muchos otros protagonistas del auge de la música pop negra que dominó las décadas 60 y 70 del siglo pasado, para convertirse en la primera empresa independiente en la reafirmación de la creatividad y productividad de la raza negra que nutrió desde su inicio al rock.

SESIÓN 5 – 25 de octubre

20 Feet From Stardom (2013, 91 min, Morgan Neville) **** Sin subtítulos en español****

Documental complementario de los dos anteriores, que revela los avatares y difíciles carreras de las talentosas dueñas de voces que enmarcaron los grandes éxitos de las estrellas del período rockero: Darlene Love, Judith Hill (Michael Jackson), Merry Clayton (Rolling Stones), Lisa Fischer (Pink Floyd), Tata Vega y otras que nunca recibieron el reconocimiento que su talento, persistencia y aportación merecería por hallarse siempre diez pasos detrás de los famosos.

SESIÓN 6 – 1 de noviembre

Almost Famous (2000, 122 min, Cameron Crowe) Melodrama autobiográfico cuyo director fue el más joven periodista rockero y quien con sus propias experiencias y recuerdos reconstruye una afectuosa alegoría en torno a la gira del paradigmático grupo ficticio Stillwater en el período de los años 70 cuando esta música se convirtió en lucrativo entretenimiento masivo y sus cronistas en influyentes aunque heterodoxos influyentes culturales durante el auge de nuevas publicaciones especializadas sobre el tema.

SESIÓN 7 – 8 de noviembre

Velvet Goldmine (1998, 123 min, Todd Haynes) **** Sin subtítulos en español****

Paráfrasis dramatizada, situada en una gris sociedad distópica, del surgimiento, auge e inevitable crisis del pintoresco y escandalizante *Glam Rock* personificado por el ídolo ficticio Brian Slade, cuyo exhibicionismo, seductividad y bisexualidad ejemplifican habituales rasgos que dejó en el imaginario popular el rock Setentero.

SESIÓN 8 – 15 de noviembre

CBGB (2013, 102 min, Randall Miller)

Jocosa y extravagante historia dramatizada del emblemático y legendario club neoyorkino regentado por el bohemio y estrafalario empresario Hilly Kristal, que fue una de las cunas históricas del trascendente e influyente Punk Rock que lanzó las carreras de Ramones, Talking Heads, Patti Smith, Television, The Police y muchos otros protagonistas del Nuevo Testamento rockero.

SESIÓN 9 – 22 de noviembre

The Great Rock'n'Roll Swindle (1980, 103 min Julien Temple)

Delirante falso documental en el que Malcolm McLaren, organizador y representante del seminal grupo pionero del Punk Rock británico Sex Pistols (quienes "actúan" en el mismo), revela e ilustra que la existencia misma del proyecto que manifiestamente nació para destruir al rock comercializado fue en realidad una audaz estafa mediática maquiavélicamente controlada por él, audaz discípulo del Situacionismo de principios del siglo XX quien acuñó la delatora frase "Dinero del caos" (*Cash from chaos*).

SESIÓN 10 – 29 de noviembre

24 Hour Party People (2002, 115 min, Michael Winterbottom) Melodrama que relata el surgimiento y declive del exitoso y paradigmático sello fonográfico independiente británico Factory Records, hogar de New Order, Happy Mondays y otros artistas de época, cuya actividad puentea desde el surgimiento del Punk Rock Setentero al de su heredero Noventero, el llamado Indie Rock, a través de la figura de su fundador el ex conductor televisivo Tony Wilson.

Dirigido a:

Periodistas musicales, estudiantes de comunicación y público en general interesado en la historia del rock y en el cine.

Fechas:

Del 13 de septiembre al 29 de noviembre de 2018.

Horario:

Jueves de 18:00 a 21:00 horas

Sede:

Cineteca Nacional

Requisitos:

Ser mayor de edad (enviar INE escaneado al Departamento de Extensión Académica para iniciar inscripción).

Costo:

\$2,200 – Pago en una sola exhibición. No aceptamos tarjetas de crédito.

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 07 de agosto de 2018 hasta completar aforo.

Cupo limitado. La inscripción es personal.

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.