

Curso

Novela Gráfica y Cine: La alquimia contemporánea

Presentación

La idea original del curso es trazar el desarrollo y auge del encuentro entre el cine y el cómic (novela gráfica, *bande dessinée*, historieta, etc). Tomando en cuenta los orígenes y desarrollo de la historieta (incluyendo el encuentro entre ambos medios durante su historia) continúa siendo poco revisado, es necesario hablar de los orígenes y desarrollo del cómic (por supuesto, en relación con el cine) para entender cabalmente el actual auge del intercambio entre ambos medios.

Objetivo

Comprender el surgimiento cercano del cine y la novela gráfica o cómic; entender el mestizaje mediático de este encuentro, sus momentos, corrientes y autores centrales, para aterrizar en el presente y entender las razones por las cuáles la novela gráfica está siendo muy recurrente como fuente de historias en el cine del siglo XXI. Todo apoyándolo con la proyección de varias adaptaciones filmicas importantes en este desarrollo.

Imparte: Mauricio Matamoros Durán.

Estudió Comunicación y periodismo en la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM de 1997 a 2002. Trabajó como reportero y columnista para el diario Unomásuno de 2003 a 2012. Fue jefe del Departamento de Publicaciones de Cineteca Nacional. De 2012 a la fecha es editor de DC Comics en Editorial Televisa. Durante las pasadas dos décadas ha colaborado con textos y columnas sobre cine música y cómic para distintos medios como El Universal, Reforma, Excélsior, La Jornada, La Crónica, Rolling Stone, Cinemania, Fangoria, Empire, Playboy, Conozca Más y Generación. Escribió el ensayo *La imagen reptante: H. P. Lovecraft y el cómic Mundial* (Samsara, 2006) y el libro con entrevistas y textos *Alan Moore y su obra. Realidades construidas* (Samsara, 2019). Es uno de los autores reunidos en el libro de ensayos *Reflexiones sobre cine mexicano contemporáneo* (Cineteca Nacional, 2012). Desde 2010 es el comentarista de cine para la emisión "Revista Mexiquense", de Radio Mexiquense. En 2010 colaboró con piezas para la muestra "Gabinete Gráfico Jodorowsky", en el Museo Carrillo Gil, donde igualmente ofreció una conferencia sobre la obra de Alejandro Jodorowsky. En el 2014. Escribió un par de textos para el catálogo de la muestra "Desafíos a la estabilidad. Procesos Artísticos en México 1952-1967", presentada en la UACM, en cuyo marco igualmente presentó un curso sobre la historieta mexicana de mitad del siglo XX. De 2010 a 2016 co-organizó y programó la muestra anual Masacre en Xoco en Cineteca Nacional. Desde 2014 es co-editor de la revista independiente "Belcebú", sobre terror en el cine, el cómic y la narrativa en general. Formó parte de la investigación y colaboró con piezas para la muestra "Operación peine y tijera: Los largos años sesenta en la Ciudad de México" que actualmente se presenta en el Museo Universitario del Chopo.

Contenido General

SESIÓN 1 – 06 de abril de 2019

¿Cómic o Novela Gráfica?

Trazar el surgimiento de ambos medios, con apenas dos años de diferencia, y mostrar que son medios muy afines y que potenciaron la comunicación, el arte y el entretenimiento del siglo XX. Veremos el corto animado *Dreams of the Rarebit Fiend (1906)*, primera adaptación en cine de una historieta.

Objetivo: conocer el origen de ambos medios y comprender su semejanza mediática y artística.

SESIÓN 2 – 13 de abril de 2019

Primeros autores.

Veremos el crecimiento de los primeros grandes autores de la historieta, cómo se afianzan con obras canónicas del medio que desde su surgimiento han sido consideradas como obras de arte, y veremos la trascendencia de estos primeros autores en su cultura. Veremos el corto animado *Little Nemo in Slumberland* (1911) y *Gertie the Dinosaur* (1914), ambos de Winsor McCay, pionero de la historieta y la animación.

Objetivo: conocer a los principales creadores de historieta a principios del siglo XX, y su importancia artística.

SESIÓN 3 – 27 de abril de 2019

México, ¿y el surgimiento de la novela gráfica?

Breve recuento del surgimiento de la historieta en México. Se hablará de varios autores mexicanos que trabajaron en el medio durante la primera mitad del Siglo XX, y veremos el surgimiento de las publicaciones de aquella época, donde aparece el concepto de Novela Gráfica. Veremos dos capítulos de la serie documental *Moneros y Monitos*.

Objetivo: entender la importancia de la historieta en el desarrollo de la narrativa popular en México, y cómo hubo un constante intercambio entre esta y el cine durante sus primeras décadas.

SESIÓN 4 – 04 de mayo de 2019

Will Eisner y José G. Cruz

Conocer las razones autorales de estos creadores de historieta. Ubicar la trascendencia de sus obras principales: *The Spirit* (en el caso de Eisner) y *Tango, Ventarrón y Santo* (en el caso de Cruz) y la influencia que estas obras tuvieron del cine y cómo estas, a su vez, influyeron al mismo cine.

Objetivo: comprender la importancia de ambos autores –tanto en el cómic como en el cine– y demostrar, en el caso de México y Cruz, que también en el cine nacional se dio un temprano intercambio entre ambos medios.

SESIÓN 5 – 11 de mayo de 2019

El serial estadounidense.

Conocer el auge del serial cinematográfico de los años 40 y 50 en EU. Sus inspiraciones: la pulp fiction y el cómic. Veremos un capítulo del serial de *Batman* de 1943.

Objetivo: comprender a esta ola de adaptaciones como la primera ola en forma del cómic en el cine.

SESIÓN 6 – 18 de mayo de 2019

Superhéroes estadounidenses y psicodelia europea.

Comentar la aparición de adaptaciones en el cine europeo de varias historietas europeas (Barbarella, Modesty Blaise, Baba Yaga) y el Batman con Adam West, como un recurso que comenzó a surgir en los años 60. Veremos un episodio de *Cómics 9º Arte*.

Objetivo: comprender que la historieta tuvo en los años 60 y 70 una especie de reinterpretación por las generaciones jóvenes revolucionarias, que lo tomaron como una narrativa emergente.

SESIÓN 7 – 25 de mayo de 2019

La politización de los medios.

Tomando como ejemplo la historieta “Los Supermachos” y el filme *Calzonzin Inspector*, que adapta el mencionado cómic de Rius, se expondrá la trascendencia que alguna vez tuvo la historieta en México, y se comprenderá igualmente la importancia de la historieta política.

Objetivo: entender las notables capacidades tanto del cine como del cómic para comunicar discusiones políticas y situaciones sociales.

SESIÓN 8 –01 de junio de 2019

La novela gráfica consciente.

Revisar la generación de trascendentes autores (Alan Moore, Frank Miller, Grant Morrison, Daniel Clowes, etc) que durante los años 80 y 90 realizan novela gráfica en forma y su relación directa con el cine. Veremos parte del documental *The Mindscape of Alan Moore*.

Objetivo: comprender cómo los temas de la novela gráfica durante los 80 y 90 resultan claramente valorados y entendidos por una generación de jóvenes cineastas que las llevan al cine.

SESIÓN 9 – 08 de junio de 2019

Oriente Medio.

Durante los años 80 y 90 del siglo XX, Japón se convirtió en una potencia mediática vía el cine y las adaptaciones de manga que realizó en dicho medio. Se hablará de autores y se verá y discutirá el filme *Uzumaki (Higuchinski, Japón, 2000)*.

Objetivo: dilucidar la importancia de Japón en el proceso de popularización del encuentro entre cine y cómic.

SESIÓN 10 – 15 de junio de 2019

El camino hacia la perdición.

Durante los años 90, las adaptaciones de cómic a cine poco a poco dejan de ser cuestión de cine Serie B, pasando a las filas de las súper producciones e, incluso, de las pasarelas de festivales y premiaciones. Veremos el filme *Road to Perdition (Sam Mendes, 2002)*.

Se expondrá y discutirá la ‘renovación’ que a partir de los años 90 tuvo el cine de los grandes estudios con la llegada de las adaptaciones de cómics.

SESIÓN 11 – 22 de junio de 2019

¿Es la Novela Gráfica la nueva fuente de historias para el cine?

Revisar cómo en sus inicios el cine se alimentó de la novela, ver cómo la novela gráfica ahora está siendo una nueva fuente para el cine en una época marcada fuertemente por la imagen. Veremos el filme *Ghostworld (2001)*, de Terry Zwigoff.

Objetivo: ver a la novela gráfica como una propositiva fuente de historias para el cine del Siglo XXI, y cuáles son las razones.

SESIÓN 12 – 29 de junio de 2019

Adaptaciones streaming de comic y novela gráfica.

Análisis y discusión del fenómeno de la conversión de la novela gráfica a los contenidos narrativos streaming, como punto actual en la evolución de estas artes.

Bibliografía:

- *Alan Moore y su obra: Realidades Construidas* (Mauricio Matamoros, Samsara, 2009)
- *Calzoncín Inspector-Guión* (Alfonso Araú y Eduardo del Río; 1974)
- *Del Gato Félix al Gato Fritz, Historia de los Cómicos* (Javier Coma; Gustva Gili; 1979)
- *Eisner/Miller* (Will Eisner y Frank Miller; Norma Editorial; 2004)
- *El Lenguaje de los Cómicos* (Román Gubern; Península; 1972)
- *Ghost World. The Special Edition* (Daniel Clowes; Fantagraphics; 2008)
- *Graphic Novels: Everything You Need To Know* (Paul Gravett; Collins Design; 2005)
- *Puros cuentos / 3 Tomos* (Juan Manuel Aurrecochea y Armando Bartra; Grijalbo; 1988-1994)
- *Understanding Comics* (Scott McCloud; William Morrow; 1993)
- *Watchmen: The Film Companion* (Peter Aperlo; Titan Books; 2009)

Dirigido a:

Público en general interesado en conocer sobre cine de autor y novela gráfica.

Fechas:

Del 6 de abril al 29 de junio de 2019.

Horario:

Sábados de 11:00 a 14:00 horas.

12 sesiones.

Sede:

Cineteca Nacional

Requisitos:

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

***Se otorga constancia de acreditación con 80% de asistencia.**

Costo:

\$2,500 – Pago único en una sola exhibición (Depósito y/o Transferencia). No aceptamos tarjeta de crédito.

Descuentos:

10% de descuento a estudiantes, profesores, INAPAM, con credencial vigente y a personas que hayan participado en otro curso organizado por la Cineteca Nacional.

Inscripciones:

A partir del 6 de marzo hasta completar aforo. CUPO LÍMITADO.

La inscripción es personal, no se puede inscribir a terceros.

Departamento de Extensión Académica

Liliana Santana

subdircursos@cintecanacional.net

41 55 12 00 ext. 3264

Si deseas inscribirte, envía tu identificación oficial escaneada en formato PDF (INE, pasaporte, cédula profesional o licencia de conducir) para proporcionarte tu orden de pago. En caso de solicitar descuento, adjunta la credencial de estudiante, académico o INAPAM, según sea el caso. La inscripción es personal.