

Curso: Gaumont, una productora nacida con el cine.

Los primeros cien años

Descripción:

Gaumont es una empresa que nació al mismo tiempo que el cinematógrafo, pues es en 1895 que el francés León Gaumont empieza a manejar el “Comptoir general de la photographie”, empresa que vende material de óptica y de fotografía. Apasionado por las máquinas inventadas por Tomas Alva Edison y los Hermanos Lumière, Leon Gaumont decide ponerse a fabricar proyectores de cine. Es el inicio de un imperio cinematográfico que va a tocar a todos los oficios del cine: producción de películas y proyectores, distribuidor y dueño de salas de cine, vendedor de derechos internacionales.

La compañía de la Margarita empezó con la producción de modo casi fortuito, Alice Guy, la secretaria de Leon Gaumont tuvo la idea de filmar escenas de un minuto para mostrar a los clientes lo que se podía conseguir con el material que vendían. Gaumont aceptó con la condición precisa de que Alice filmara después de su trabajo en la oficina. ¡Así que la primera directora y productora del mundo fue Alice Guy desde 1896! Rodó más de 300 películas (entre tanto experimentó el filme sonoro, que en aquellos tiempos era novedoso). Rápidamente, Gaumont produjo películas de todo género: comedias, dramas, policíacos, ciencia ficción, westerns y dibujos animados gracias a Emile Kohl y Louis Feuillade cineastas empleados por Gaumont. Con Feuillade como director artístico de Gaumont entramos de la leyenda a la historia pues todo cinéfilo conoce algo de *Judex*, *Fantomas*, *Los Vampiros*, etc.

La empresa se vuelve un gigante, produce también noticieros de cine desde 1910. Compra salas de cine y construye en el centro de Paris un palacio del cine de 3500 butacas. La primera guerra mundial va a provocar el fin de este desarrollo brillante, pero en 1925 un acuerdo con la Metro Golwyn Meyer parece dar a Gaumont una energía nueva. Pero la ya antigua empresa nunca va a desaparecer, se transforma, consigue apoyos de parte de banqueros, se especializa en comedias durante varios años, pero siempre algo le queda del espíritu de sus pioneros y surgen obras maestras. Sin que nadie se lo imagine, hay algo mágico y sorprendente en este “Mundo Gaumont”, a lo largo de todo el siglo XX.

Entrar en el universo Gaumont es armar un viaje en la historia del cine francés y europeo, pues además de producir obras claves de la cinematografía francesa, Gaumont (y en especial en los años setenta con Daniel Toscan Duplantier como director general, va a desarrollar co-producciones europeas con los más grandes directores italianos, ingleses o alemanes (Francesco Rosi, Joseph Losey, Ettore Scola, Fellini, Wolker Schloendorf). A lo largo de los años, la Gaumont constituye un fondo de derechos de películas enorme, esta herencia es también un seguro para su futuro.

Gaumont supo siempre darle sentido a la palabra del director y crítico francés de los años veinte Louis Delluc: “El cine es un arte y una industria en mismo tiempo”. Entre muchas producciones muy comerciales buscando, desarrollar las ventas de boletos en sus taquillas, tuvo productores con genio (o locura) listos para volar hacia las grandes obras de artes.

El programa que se presentara en este curso nos va a hacer viajar en las orillas del gran cine, de todo género, con estrellas hoy desconocidas pero que fueron los Tin Tan o los Cantinflas, los Pedro Armendaris (padre e hijo), los Arturo de Córdoba, Dolores del Río o María Félix los más mexicanos e incomparables. Y muchos de los pioneros dibujaron páginas clásicas y levantaron nuevas olas, de ayer, antes de ayer y (quién sabe) de mañana.

Objetivo:

La lista de películas que vamos a mostrar nos precisa que no hubo de manera permanente un sólo momento Gaumont o una especialización histórica en términos de género. Al estudiar a Gaumont se puede hacer a través de las múltiples caras de sus actividades pasadas como productor, distribuidor, dueño, gerente de salas y como vendedor de derechos de explotación. Se puede estudiar Gaumont desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista artístico y en este caso se tiene que tomar en cuenta que cada película trata de equilibrar los géneros, los periodos, los “castings” y el éxito público conseguido. Es un viaje muy apasionado en la historia del cine francés que surge a lo largo de las obras y de los años visitados.

¡Sin olvidar que la Gaumont catapultó a Alice Guy como la primera directora y productora de la historia del cine mundial desde 1896!

Imparte: Jean-Pierre García (Oran, Argelia, 1947):

Crítico e historiador de Cine, Jean-Pierre García creó y dirigió el Festival Internacional de Cine de Amiens (Francia) de 1979 a abril 2012. Organizó muestras de cine del mundo entero y desarrolló un papel muy importante apoyando a jóvenes autores de África, Asia y América Latina; sin olvidar de homenajear a los maestros.

En lo que toca al cine mexicano organizó varias retrospectivas y homenajes a sus pioneros y maestros. Entre tantas se destacan varias retrospectivas: “El cine mexicano de los Ochenta”, “Estudios Churubusco”, “El cine y el Video de los Indígenas en México”, “Cine y Revolución Mexicana”, “Los cinefotógrafos mexicanos: de 1931 a 2011”. Participó en coautoría al libro *Luz, Cámara, Acción: cine fotógrafos mexicanos, 1931 a 2011* (Imcine/Cineteca Nacional/Festival de Amiens). Organizó homenajes a la obra de Paul Leduc, Jaime-Humberto Hermosillo, Guillermo Navarro (cinefotógrafo), Guillermo Del Toro, German Robles (actor).

En 2016 presentó un curso sobre el *Film Noir Frances* (12 sesiones), en 2018 otro curso sobre el *Film Neo-Noir Frances* (12 sesiones). En noviembre-diciembre 2018, empezó un curso (doce sesiones) sobre *los inicios del cine Africano* (1963-1993). Una segunda parte (doce sesiones) sobre este tema esta por venir a fines de 2019.

Jean-Pierre García es un experto reconocido en políticas de financiamiento y apoyos internacionales a cines de África y América Latina; colabora también en análisis de guiones con varios institutos de cine latinoamericanos (Uruguay, Colombia, Venezuela, Chile, Brazil).

Desde 2015 colabora diariamente a la pagina Web mexicana “Correcamara” en lo que toca a la cobertura critica del festival de Cannes.

Contenido General

Las películas que se revisarán durante el curso son las siguientes:

1. 1896, Alice Guy-Blaché, primera directora y productora de la Historia.

Varios cortos filmados por Alice Guy-Blaché que permiten descubrir las obras de esta pionera.

2. La Atalante, Jean Vigo, 1934 -
3. Un carnet de Bal, Julien Duvivier, 1937 –
4. La Maison du Maltais, Pierre Chenal, 1939
5. La Main du Diable, Maurice Tourneur, 1943
6. Antoine et Antoinette, Jacques Becker, 1947
7. La Poison, Sacha Guitry, 1951
8. Le Plaisir, Max Ophuls, 1952
9. Le Beau Serge, Claude Chabrol, 1958
10. Zazie dans le Métro, Louis Malle, 1960
11. La Guerre des boutons, Yves Robert, 1962,
12. Les Barbouzes, Georges Lautner, 1964
13. A nos Amours, Maurice Pialat, 1983
14. Unas sorpresas en términos de cortos producidos por la Gaumont.

Dirigido a:

- ❖ Público interesado a la historia del cine, un público que guste viajar hacia países tan lejanos que al final se le termina pareciendo muy cercanos a México –y a su historia del cine-.

Fechas:

Del 17 al 29 de junio de 2019.

Horario:

Lunes a jueves de 17:00 a 21:00 hrs. y sábado de 10:00 a 18:00 hrs.

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.**

Costo:

\$2,500

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:

A partir de mayo hasta completar aforo.

*Cupo limitado.

Departamento de Extensión Académica

Liliana Santana

Subdirección de Cursos Presenciales

subdircursos@cinetecanacional.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 generar tu Orden de pago referenciado. En caso de solicitar descuento, adjunta la credencial de estudiante, académico o INAPAM, según sea el caso. La inscripción es personal.