

CURSO DE ANÁLISIS CINEMATográfico

Dialéctica de las vanguardias.

Eisenstein en México: Plástica, Fotografía y Cine

Descripción:

La presencia de Sergei M. Eisenstein en México (diciembre de 1930-marzo de 1932) es uno de los acontecimientos capitales en la historia del arte y el cine nacionales. Nacido en 1898 y fallecido en 1948, Eisenstein es, gracias a sus cintas *La huelga*, *El acorazado Potemkin*, *Octubre*, *Lo viejo y lo nuevo*, *Alexander Nevski* e *Iván el Terrible*, uno de los grandes revolucionarios del cine, arte peculiar del siglo XX, y sin duda uno de los grandes artistas de vanguardia del mismo periodo.

Durante su estancia en el país, Eisenstein filmó una gran parte de los *rushes* para lo que iba a ser uno de los proyectos artísticos más ambiciosos de la cinematografía mundial y al que en algún momento pensó intitular *¡Que viva México!* Debido a ello primero asimiló, con todo rigor, las manifestaciones del arte nacionalista de vanguardia en general y de las artes visuales mexicanas en particular.

Eisenstein arribó a México en un periodo en el que la cultura y la sociedad del país vivían los momentos cruciales de la etapa de "Reconstrucción Nacional Postrevolucionaria", hecho que influyó y condicionó, para bien y para mal, el desarrollo de su proyecto.

Fracasado su intento de realizar *¡Que viva México!*, el cineasta regresó a la URSS pero dejó en nuestro país una importante secuela de ecos e influencias, no sólo en el cine mexicano sino en otras manifestaciones artísticas de vanguardia, lo que, entre otras cosas, se comprueba plenamente con la realización, hacia principios de 2014, del filme *Eisenstein en Guanajuato*, realizado en locaciones de nuestro país por el célebre cineasta galés Peter Greenaway, que fue estrenado en la Sección Oficial del Festival Internacional de Cine de Berlín en febrero de 2015.

Por lo demás, la estadía en México sirvió a Eisenstein para profundizar en su concepto de la Historia y del cambio social y en la manera en que los procesos históricos y las transformaciones socio-políticas pueden ser plasmados en el cine, aspecto que también abordaremos con cierto rigor. La presencia del cineasta soviético en territorio mexicano se ofrece como uno de los casos de la historia del arte cinematográfico: su complejidad y riqueza lo han hecho digno de profundas exégesis e investigaciones que han establecido a su vez interesantes modelos del análisis fílmico.

Objetivos:

Aproximarse a los nexos que se establecen entre el arte fílmico, la historia, la sociedad y la cultura y, al doble sentido de asimilación - influencia tal como se dio en el caso de Eisenstein y tal como puede darse en otros casos.

Imparte: Eduardo de la Vega

Eduardo de la Vega Alfaro es doctor en Historia del Cine por la Universidad Autónoma de Madrid; de 1978 a 1985 colaboró en la Filмотeca de la UNAM y en la Cineteca Nacional; entre 1986 y 2005 fue profesor e investigador en el Centro de Investigación y Estudios Cinematográficos de la Universidad de Guadalajara, del que también llegó a ser coordinador. Actualmente está adscrito al Departamento de Sociología de esta misma Universidad, donde imparte cátedras de Historia y Sociología del Cine a nivel de licenciatura y posgrado.

Ha publicado crítica y ensayo sobre diversos aspectos cinematográficos en periódicos, revistas y libros editados en México y el extranjero, es autor y coautor de monografías acerca de la vida y obra de cineastas y actores mexicanos.

Junto con Leonardo García Tsao coordina el proyecto colectivo *Memoria fílmica mexicana 1983-2000*, continuación de la *Historia documental del cine mexicano* de Emilio García Riera, y ha llevado a cabo diversas tareas de difusión de la cultura cinematográfica, entre las que destacan la organización de las diez ediciones del Coloquio Nacional de Historia del Cine Regional, la investigación para varios documentales sobre arte cinematográfico y la asesoría y curaduría de diversas exposiciones sobre historia y estética del cine mexicano.

En 1995 obtuvo el Premio Bellas Artes Luis Cardoza y Aragón para Crítica de Artes Plásticas por su ensayo *La pintura en el cine. Influencia de las artes plásticas nacionales* en el proyecto inconcluso de *¡Que viva México!* (S. M. Eisenstein, 1930-1932). Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores (nivel III).

Programa General

1. Introducción al tema: aspectos generales

- 1.1. Concepto de arte de vanguardia
- 1.2. La floración vanguardista en Europa y América
 - 1.2.1. La forma geométrica de la espiral: Vanguardia artística y Revolución en México y la URSS
 - 1.2.1. La retroalimentación de las vanguardias soviética y mexicana: el antecedente parisino y sus consecuencias
- 1.3. Sergei M. Eisenstein: antecedentes biográficos
- 1.4. Un cineasta extraordinario: antecedentes filmográficos
- 1.5. Eisenstein, la vanguardia soviética y el cine histórico de propaganda
- 1.6. El impacto del cine soviético de vanguardia en México
- 1.7. Viajes por Europa
- 1.8. Eisenstein en el Hollywood sonoro: proyectos y frustraciones
- 1.9. La alternativa al fracaso hollywoodense: primeras características generales del proyecto mexicano y el influjo de diversos ensayos sobre el arte de vanguardia nacionalista

Materiales fílmicos: análisis de fragmentos de *El diario de Glúmov* (1923), *La huelga* (1924), *El acorazado Potemkin* (1925), *Octubre* (1927) y *Lo viejo y lo nuevo* (1929).

2. Contexto, cronología e historia de una filmación

- 2.1. Los "antecedentes mexicanos" de Eisenstein
- 2.3. Cine y sociedad en México durante el periodo 1930-1932: precedentes, "Maximato" y transición hacia el cine sincrónico
- 2.4. Impacto y asimilación de las corrientes nacionalistas, populares y de vanguardia en el arte mexicano: la plástica, la arquitectura, la fotografía, la música y el folclore popular
- 2.5. Cronología e itinerario: las etapas de un rodaje "largo y complicado"
- 2.6. Las presiones económico-políticas y las estrategias discursivas
- 2.7. Fracaso del proyecto y consecuencias inmediatas: primeras cintas en México y las primeras versiones apócrifas

Materiales fílmicos: *El desastre en Oaxaca* (Sergei M. Eisenstein, 1931) y *Tormenta sobre México* (1933), de Don Hays, Carl Himm y Harry Chandle.

3. La concepción temática de ¡Que viva México!

- 3.1. Las principales fuentes argumentales: Historia nacional, narrativa, antropología, reportaje e historia oral
- 3.2. La influencia griffithiana: Historia, fragmentación y cine "total"
- 3.3. La concepción de la Historia en el proyecto frustrado: contrastes geográfico- temporales ("el sarape")
- 3.4. La estructura dramática del proyecto frustrado: temas, constantes y superposiciones ("el collar" y "la pirámide")

Materiales filmicos: *¡Que viva México!* (1979) de Gregory Alexandrov.

4. La concepción estilística de ¡Que viva México!

- 4.1. Las fuentes visuales: arte prehispánico, arquitectura, muralismo, paisajismo, grabado y fotografía: la estructura "pictórico - arquitectónico- muralística"
- 4.2. La dialéctica entre la ficción y el documental
- 4.3. La dialéctica del y en el montaje fílmico
- 4.4. El montaje interno: montaje "espacial" y montaje "temporal"
- 4.5. Del hieratismo a la épica
- 4.6. Hipótesis sobre el montaje externo: la estructura "sinfónica"

Materiales filmicos: *Eisenstein: Fantasía mexicana* (1998), de Oleg Kovalov

5. La herencia eisensteiniana en México

- 5.1. La obra gráfica de Eisenstein en México
- 5.2. Las diversas propuestas de sentido en las versiones apócrifas
- 5.3. La polémica: ¿Eisenstein, padre del arte fílmico mexicano?
- 5.4. Desarrollo de la influencia eisensteiniana en las artes visuales mexicanas: plástica, fotografía y cine
- 5.5. Conclusiones: influencia en la obra posterior de Eisenstein y nostalgia por México

Dirigido a:

Público en general, interesado en conocer tanto la asimilación como la influencia de Eisenstein en México y su relación entre el arte fílmico, la historia, la sociedad y la cultura.

Fechas:

Del 1º al 12 de julio de 2019.

Horario:

Lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas.

10 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 5 de junio hasta completar aforo.

** Cupo limitado. La inscripción es personal. **

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.