

Curso

La comedia en el cine.

En el celuloide como en la vida, nadie escapa a su destino cómico

Presentación

Aristóteles afirmaba que la comedia consiste en imitar lo feo, lo bajo y defectuoso que hay en las personas sin causar dolor ni daño. Al género cómico también se le ha caracterizado por tener un final feliz (concluir con una celebración colectiva), ser divertido y no hacer uso de la violencia extrema. Sin embargo, la comedia se ha desviado de estos patrones clásicos hacia una gran diversidad de manifestaciones y prácticas, a tal punto que en la actualidad se le considera más bien un tono o un modo humorístico de expresión que puede mezclarse con otros géneros –tan disímiles como la tragedia— y aparecer en su perfil burlesco, satírico o en forma de parodia. El cine ha hecho eco de las mezclas más originales e inesperadas de representación de la comedia, desde los filmes silentes de Buster Keaton, Harold Lloyd o Charles Chaplin, hasta las innovadoras propuestas plásticas de Jacques Tati, o el despiadado sarcasmo de los Monty Python.

El conjunto de filmes que se revisarán a lo largo de este curso intentan mostrar, en primer lugar, las variantes y recursos de los que se ha servido el lenguaje cinematográfico para provocar la risa de los espectadores. En segundo lugar, estas películas revelan que mediante la ironía y el humor es posible acercarnos a dilemas complejos de la experiencia humana (a nivel individual y social), por lo que la comedia se convierte en un acto existencial que nos obliga a confrontar, con humor, nuestro destino de seres inmortales y finitos, al mismo tiempo.

Objetivo

En este curso se pretende revisar, analizar y discutir los principales rasgos narrativos, estilísticos y comunicativos de algunas películas representativas del género de la comedia en la historia del cine, sin olvidar el contexto histórico y social al que aluden. De esta forma, se busca también mostrar, mediante la inmersión en las expresiones de distintos realizadores, que la comedia vista por el cine nos habilita para regocijarnos ante las contradicciones, paradojas, fracturas y traumas inherentes a la condición humana.

Imparte: Lucero Fragoso

Es doctora en Filosofía por la UNAM, con especialidad en Filosofía Política. Cursó el Diplomado de Teoría y Análisis Cinematográficos impartido por la Universidad Autónoma Metropolitana y la Cineteca Nacional, y el Diplomado en Historia del Cine Mexicano de la Cineteca Nacional. En 2015 ganó el primer lugar, en la categoría de posgrado, del V Concurso de Crítica Cinematográfica “Fósforo-Alfonso Reyes” en el marco del Festival Internacional de Cine de la Universidad Nacional Autónoma de México (FICUNAM), en donde también formó parte del jurado “Fósforo”. Ha participado en congresos, seminarios y encuentros nacionales e internacionales de investigadores de cine. Entre sus publicaciones destacan “Crimen y castigo: escenarios emocionales de la ciudad en No matarás de Kieslowski” en José Antonio García Ayala y Rocío González de Arce (eds.), *Cine, ciudad y arquitectura. Análisis cinematográficos para entender los espacios habitables del siglo XXI*; “Heli: la insoportable mirada de la violencia” en Lauro Zavala (coord.), *Miradas panorámicas al cine mexicano: teoría historia y análisis*; y “Obedecer o desobedecer: El laberinto del fauno” en *Icónica*.

Contenido General

Sesión 1 – 27 de septiembre

La General (Buster Keaton, 1926)

Comedia clásica de la era silente, narra, con el humor físico de Keaton y su “cara de palo”, un hecho real sucedido en 1862 durante la Guerra Civil estadounidense: el robo de un tren y los esfuerzos del conductor original por recuperarlo.

Sesión 2 – 4 de octubre

Tiempos modernos (Charles Chaplin, 1936)

Con el empleo de algunos efectos auditivos, este filme mezcla el cine mudo y el sonoro en una historia que, enfocada en las peripecias de un obrero metalúrgico que termina enajenado por la monotonía de su trabajo, termina haciendo una aguda crítica al sistema capitalista y al trabajo mecanizado.

Sesión 3 – 11 de octubre

El esqueleto de la señora Morales (Rogelio A. González, 1959)

Basada en el relato de Arthur Machen, “El misterio de Islington”, este filme mexicano de humor negro hurga en la vida íntima de un taxidermista y su reprimida mujer para mostrarnos cuán divertido puede ser el camino hacia el final de esta relación.

Sesión 4 – 18 de octubre

Mi tío (Jacques Tati, 1958)

Ganadora del Óscar a mejor película extranjera, en *Mi tío* nos muestra como escenografía un *collage* de diseños arquitectónicos: una sencilla pero acogedora casa en un barrio popular, una fábrica de plástico, una mansión futurista y ultramoderna, un barrio con pandillas infantiles. En estos espacios vitales, discurren los actos torpes y ridículos de sus habitantes.

Sesión 5 – 25 de octubre

Una Eva y dos Adanes (Billy Wilder, 1959)

Ambientado en 1929, el filme relata los enredos de dos músicos que, mediante un cambio de identidad, intentan escapar de las garras de la mafia tras ser testigos de un ajuste de cuentas. Choque de dos visiones contrapuestas de la feminidad: la del travestismo y la de la cultura *pin-up*.

Sesión 6 – 8 de noviembre

Plácido (Luis García Berlanga, 1961)

Burla ácida de una de las campañas del régimen franquista para infundir la caridad cristiana, “siente a un pobre a su mesa”, desarrollada en los paisajes de la provincia española.

Sesión 7 – 22 de noviembre

Frankenstein junior (Mel Brooks, 1974)

Parodia y homenaje a las adaptaciones en el cine de terror clásico de la novela de Mary Shelly, *Frankenstein*. En este filme, el Dr. Frederick Frankenstein se ve obligado a dar continuidad al trabajo de su abuelo en la antigua hacienda de Transilvania.

Sesión 8 – 29 de noviembre

La vida de Brian (Terry Jones-Monty Python, 1978)

Sátira de los líderes, las doctrinas, sus seguidores y sus opositores que le valió al grupo de cómicos británicos, Monty Python, la animadversión de grupos de católicos, protestantes y judíos.

Sesión 9 – 6 de diciembre

Cuando Harry conoció a Sally (Rob Reiner, 1989)

Este emblema de la comedia romántica moderna hollywoodense presenta las perspectivas femenina y masculina de las relaciones de pareja, en un tono chispeante y audaz.

Sesión 10 – 13 de diciembre

Todo o nada / The Full Monty (Peter Cattaneo, 1997)

Un grupo de ex trabajadores de la industria metalúrgica que se quedaron sin empleo se unen para montar un espectáculo de *stripers*. Comedia social que descubre el humor detrás de situaciones límite.

Dirigido a:

Público interesado en conocer sobre películas representativas del género de la comedia en la historia del cine, sin olvidar el contexto histórico y social al que aluden

Fechas:

27 de septiembre al 13 de diciembre.

Horario:

Viernes 18:00 a 21:00 hrs.

10 sesiones de 3 horas cada una.

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 en una sola exhibición. (Efectivo y/o transferencia. 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:

A partir del 28 de agosto de 2019 hasta completar aforo.

Cupo limitado

Departamento de Extensión Académica

Liliana Yasmín Santana Oseguera

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. En caso de solicitar descuento, adjunta la credencial de estudiante, académico o INAPAM, según sea el caso.