

Curso

El cine de Aki Kaurismäki en el contexto de la sociedad finlandesa de hoy

*El cine de Aki Kaurismäki en el contexto de la sociedad
finlandesa de hoy*

Presentación

Hacia el final de la Primera Guerra Mundial y en el contexto de la Revolución Rusa de 1917, Finlandia adquirió su independencia. El tránsito a la soberanía, después de seiscientos años de dominación sueca y poco más de un siglo de sometimiento a la Rusia zarista, no fue fácil. En 1917 Finlandia era una sociedad fragmentada, rural, con pocos recursos naturales y, en general, atrasada respecto al resto de Europa. Ciento dos años más tarde, Finlandia es, por decirlo coloquialmente, el Primer Mundo del Primer Mundo, y hoy en día el país está a la cabeza en todos los indicadores de bienestar y desarrollo humano. Esta historia de éxito pasa por una Guerra Civil post-independencia y por diversos conflictos internos, pero pasa también por un esfuerzo colectivo nacional de gran rigor y compromiso, que en poco más de cien años ha transformado radicalmente a Finlandia.

Entre los numerosos artistas (creadores e intérpretes) que Finlandia ha dado al mundo, quizá ninguno es más famoso, conocido y notorio que el realizador cinematográfico Aki Kaurismäki (Orimattila, 1957), quien es sin duda el cineasta nórdico de referencia en nuestro tiempo. La carrera y la obra de Kaurismäki se caracterizan, sobre todo, por una homogeneidad notable de historias, personajes, temas y estilo visual/narrativo, lo que convierte a su cine en materia ideal de estudio. Lo más llamativo de sus filmes está, sin duda, en el hecho de que esa Finlandia que es tomada como ejemplo en el resto del mundo, que es vista casi como un paraíso sobre la tierra, es duramente criticada por Kaurismäki en casi toda su obra, incluso en algunas adaptaciones de textos clásicos de escritores como Dostoievski, Shakespeare y Mürger. ¿Qué es, entonces, lo que critica Kaurismäki de su país natal? ¿De qué medios y qué historias se vale para ello?

Objetivo

Este curso apunta, en este contexto, a una doble meta: conocer la Finlandia contemporánea, y desentrañar sus rincones oscuros a través del cine de Aki Kaurismäki. Así, el curso incluye la revisión de una docena de títulos de su filmografía y, además, en cada sesión, la exploración de algunos aspectos (muchos de ellos sorprendentes) de la sociedad finlandesa actual: un

poco de historia, un poco de cultura, cifras, datos duros y anécdotas, para trazar un perfil compacto, pero a la vez muy completo de Finlandia en nuestros días.

El diálogo entre la esencia de la sociedad finlandesa contemporánea y el cine crítico, austero, sobrio, parco y melancólico de Kaurismäki puede ser una interesante herramienta para comprender de manera simultánea a un país fascinante y a su cineasta más destacado. En el centro de este curso se encuentra, evidentemente, el visionado, análisis, discusión y, sobre todo, disfrute, de las películas de uno de los cineastas más atractivos de nuestros días, cuyas películas son, precisamente por su parquedad y su distanciamiento emocional, profundamente expresivas.

Imparte

Juan Arturo Brennan

Estudió realización y fotografía de cine en el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), donde se graduó en 1979 como realizador y cinefotógrafo. Realiza diversas labores en la producción cinematográfica, entre las que destaca su trabajo como coautor del guion de la película *El año de la peste*, en colaboración con el escritor colombiano Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura 1982. Por este guion obtuvo los premios cinematográficos mexicanos Ariel y Diosa de Plata.

En 2000, realizó la fotografía del documental *Juan Soriano*, dirigido por Arturo Ripstein. En 2002, aparece su segundo libro, *Gonzalo Gavira: Los utensilios del ruido*, publicado por la Universidad de Guadalajara. Es profesor en el Seminario de Apreciación Cinematográfica del Centro de Capacitación Cinematográfica, donde imparte los módulos de lenguaje cinematográfico y cine de autor. Imparte a los alumnos de carrera del CCC la materia de música para cine. En 2009, escribe y realiza los programas de televisión *Luis Herrera de la Fuente*: Premio Nacional de las Artes y *Eduardo Lizalde*: Premio Nacional de las Artes. En 2010 escribe y realiza *Mario Lavista*: Premio Nacional de las Artes. Es colaborador de programa *Noticias 22* (Canal 22). En 2011, obtiene el tercer lugar del concurso literario *El fútbol sí es cosa de cuento*, con el cuento titulado *El balón que se aleja*.

Contenido general

Se propone, de entrada, el visionado de su primer filme, *Crimen y castigo*, y del más reciente de su producción, *El otro lado de la esperanza*, como mecanismo para calibrar, a la vez el desarrollo de su cine entre 1983 y 2017, y la notable unidad de estilo y metas de toda su filmografía. Después, la exploración de sus dos trilogías unitarias: la "Trilogía del proletariado" (*Sombras en el paraíso*, *Ariel*, *La chica de la fábrica de cerillos*) y la "Trilogía de Finlandia" (*Nubes pasajeras*, *El hombre sin pasado*, *Luces al atardecer*).

Como complemento, se sugiere la revisión de *Calamari Union* por su peculiar aproximación al absurdo; *Hamlet en el negocio*, como muestra de la peculiar visión del cineasta finlandés al adaptar textos clásicos; *Los Vaqueros de Leningrado van a América*, como un refuerzo de la importancia capital de la música en el cine de Kaurismäki. En la sesión restante, se pueden ver *Juha* (en caso de ser posible obtenerla), *Contraté un asesino a sueldo*, o *La vida de bohemia*, otra adaptación sobre un texto preexistente, de fuertes resonancias operísticas. En caso de que el tiempo lo permita, podrían revisarse algunos de sus cortos, que son de una notable homogeneidad con los largometrajes.

En cuanto a los filmes a revisar, he aquí una primera aproximación, basada en la filmografía integral de Kaurismäki (solamente sus largometrajes de ficción):

- *Crimen y castigo* (1983)
- *Calamari Union* (1985)
- *Sombras en el paraíso* (1986)
- *Hamlet hace negocios* (1987)
- *Ariel* (1988)
- *Las manos sucias* (1989, para televisión)
- *Los Vaqueros de Leningrado van a América* (1989)
- *La chica de la fábrica de cerillos* (1990)
- *Contraté un asesino a sueldo* (1990)
- *La vida de bohemia* (1992)
- *Cuida tu bufanda, Tatiana* (1994)
- *Los Vaqueros de Leningrado conocen a Moisés* (1994)
- *Nubes pasajeras* (1996)
- *Juha* (1999)
- *El hombre sin pasado* (2002)
- *Luces al atardecer* (2006)
- *Le Havre* (2011)
- *El otro lado de la esperanza* (2017)

Bibliografía

- *Aki Kaurismäki*. Pilar Carrera. Cátedra (2012)
- *Aki Kaurismäki*. Peter von Bagh. Cahiers du Cinema. Festival Internacional de Cine de Locarno (1966)
- *Emociones de contrabando: El cine de Aki Kaurismäki*. Carlos F. Heredero (Ed.). Filmoteca de la Generalitat Valenciana (1999)
- *Entrevista a Aki Kaurismäki*. Michel Cieutat y Michel Ciment. Positif No. 501 (2002)
- *Entrevista a Aki Kaurismäki*. Jean Sebastien Chauvin. Cahiers du Cinema No. 573 (2002)

- *The Cinema of Aki Kaurismäki. Contrarian Stories.* Andrew Nestingen. Columbia University Press (2013)
- *The Films of Aki Kaurismäki. Ludic Engagements.* Thomas Austin. Bloomsbury (2020)
- *Landscapes of The Mind. Emotion and Style in Aki Kaurismäki's Films.* Jarmo Valkola. Lambert (2012)

Fechas

01 de febrero al 25 de abril

Horario

Sábados de 11:00 a 14:00 hrs.
12 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 20 de diciembre de 2019 y 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 un descuento, adjunta la credencial de estudiante, académico o INAPAM, según sea el caso.