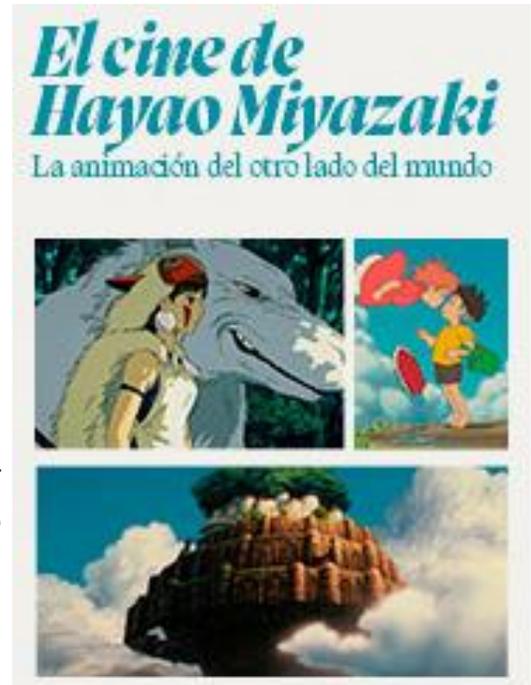

Curso

El cine de Hayao Miyazaki, la animación del otro lado del mundo

Presentación

Hayao Miyazaki (1941-) es considerado –hoy en día– como uno de los grandes exponentes del cine de animación. Después de haber trabajado y colaborado en los principales estudios de animación japonesa, Miyazaki fundó junto con su colega Isao Takahata los famosos estudios Ghibli.

El cine de Hayao Miyazaki ha logrado dar la vuelta al mundo haciéndose acreedor a importantes galardones y a un importante reconocimiento internacional. Asimismo, este director japonés ha logrado lo que pocos cineastas: la creación de todo un universo de fantasías, criaturas entrañables e inolvidables, obsesiones y personajes sumamente complejos.

En el presente curso, los alumnos conocerán el origen de Hayao Miyazaki, su formación como animador, proyectos televisivos y cinematográficos en donde participó durante su juventud, sus filmes, las características predominantes en su obra, sitios comunes, manejo de la narrativa, el apego al canon narrativo occidental, la distribución de sus filmes y el nacimiento y consolidación de los estudios Ghibli.

Objetivo:

Este curso tiene como objetivo principal introducir a los alumnos al universo cinematográfico de Hayao Miyazaki de una manera profunda y completa contemplando tanto las circunstancias circundantes a la producción de sus filmes, así como el contenido temático y narrativo de las mismas y el estilo particular del director.

Asimismo, este curso permitirá a los alumnos esbozar un puente comparativo entre la cinematografía de animación japonesa y la occidental, sobre todo, lo concerniente a la animación estadounidense.

Imparte: Mtro. Alfonso Ortega Mantecón
(alfonsoortman@gmail.com)

Alfonso Ortega Mantecón es Licenciado en Comunicación por la Universidad Panamericana, Licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo su Maestría en Arte Cinematográfico y actualmente cursa el Doctorado en Humanidades con línea temática en Teoría y Análisis Cinematográfico en la Universidad Autónoma Metropolitana campus Xochimilco. Ha impartido cursos de historia, apreciación y análisis del cine en diversas instituciones educativas y culturales.

Fue ganador del premio a mejor guión del concurso de guión para documental convocado por Conaculta y Fundación Mídete por su guión "México, un problema de peso" que sirvió de base para el documental "Juego Ligero". Ha participado en varios congresos de análisis cinematográfico y de historia, así como dictado conferencias sobre el cine de animación, géneros cinematográficos y la representación femenina en el séptimo arte. Coordinador del libro *Cuando el futuro nos alcance. Utopías y distopías en el cine*.

Contenido

Sesión 1: Hayao Miyazaki. La animación del otro lado del mundo. - 01 de marzo

- Presentación de la biografía de Hayao Miyazaki, trayectoria, características comunes de su cine. Estilo personal.
- Miyazaki en el mundo contemporáneo de la animación

Proyección

- Fragmentos de sus primeros experimentos en la animación
- *El castillo de Cagliostro* (Hayao Miyazaki, 1979)

Sesión 2: Nausicaä, guerreros del viento. - 08 de marzo

- Las fuentes literarias de Miyazaki
- De *El castillo de Cagliostro* a *Nausicaä, guerreros del viento*.
- El anime y manga como influencia de Miyazaki.
- El nacimiento de los estudios Ghibli.
- El surgimiento de *Nausicaä*.
- Disney y la distribución internacional de los filmes de Miyazaki.

Proyección

- *Nausicaä, guerreros del viento* (Hayao Miyazaki, 1984).

Sesión 3: El castillo en el cielo. - 22 de marzo

- Las mujeres fuertes o empoderadas, una constante auto-biográfica propia de Miyazaki.
- Influencias literarias en *El castillo en el cielo*.
- Intertextualidad en Miyazaki.

Proyección

- *El castillo en el cielo* (Hayao Miyazaki, 1986).

Sesión 4: (Con una hora adicional) Totoro, el Mickey Mouse de Japón.- 05 de abril

- El descubrimiento de Ghibli: merchandising.
- Mi vecino Totoro, el primer filme animado-infantil de Miyazaki.
- Elementos autobiográficos.
- Hacia una construcción de un bestiario y una mitología.
- Los estudios Ghibli a finales de los ochenta.
- El proyecto Totoro.
- El viaje del héroe en Miyazaki. Aplicación del esquema del viaje del héroe de Joseph Campbell en la cinematografía de Miyazaki.
- Kiki, entregas a domicilio.
- Miyazaki y la adaptación literaria.

Proyección

- *Mi vecino Totoro* (Hayao Miyazaki, 1988).
- *Kiki: entregas a domicilio* (Hayao Miyazaki, 1989)

Sesión 5: Isao Takahata, el cómplice y aliado de Miyazaki - 12 de abril

- Relación de Isao Takahata con Hayao Miyazaki.
- Trayectoria de Takahata.
- Estilo de su cine.

Proyección

La tumba de las luciérnagas (Isao Takahata, 1988).

Sesión 6: Miyazaki, el vuelo y la guerra - 19 de abril

- La pasión de Miyazaki por los vehículos de guerra y las escenas de vuelo.
- Origen de Porco Rosso.
- Elementos autobiográficos.

Proyección

Porco Rosso (Hayao Miyazaki, 1992).

Sesión 7: Ghibli más allá de Miyazaki y Takahata - 26 de abril

- Realizadores del estudio Ghibli.
- Tomomi Mochizuki.
- Yoshifumi Kondo.
- Hiroyuki Morita.
- Goro Miyazaki.
- Hiromasa Yonebayashi.
- El futuro del estudio.

Proyección

Susurros del corazón (Yoshifumi Kondo, 1995)

Sesión 8: La preocupación ambiental de Miyazaki y su mega-producción – 3 de mayo

- La recuperación de elementos de Nausicaä, guerreros del viento.
- El hombre contra la naturaleza y los dioses.
- El fin del mundo según Miyazaki.
- La ambivalencia actancial.

Proyección

La princesa Mononoke (Hayao Miyazaki, 1997).

Sesión 9: Miyazaki recibe reconocimiento internacional – 10 de mayo

- Los mejores años de Miyazaki.
- El nacimiento de El viaje de Chihiro.
- El Oscar de Miyazaki.

Proyección

El viaje de Chihiro (Hayao Miyazaki, 2001).

Sesión 10 El increíble castillo vagabundo, continúan los éxitos – 17 de mayo

- El cine digital y El increíble castillo vagabundo.
- Miyazaki delega trabajo.
- Apertura de Ghibli a nuevos animadores jóvenes.
- La guerra.

Proyección

El increíble castillo vagabundo (Hayao Miyazaki, 2004).

Sesión 11: Miyazaki a contracorriente – 31 de mayo

- La obra artesanal en Ponyo, el secreto de la sirenita.
- El nuevo filme infantil de Miyazaki.
- Merchandising y publicidad del filme.
- Los estudios Ghibli en la actualidad.

Proyección

Ponyo, el secreto de la sirenita (Hayao Miyazaki, 2008).

Sesión 12: Fin del recorrido – 07 de junio

- El filme con tintes autobiográficos de Miyazaki: Se levanta el viento.
- Miyazaki en la actualidad.
- Retiros.
- Próximos proyectos.
- Legado.
- Miyazaki como autor.
- El futuro de Ghibli.

Proyección

Se levanta el viento (Hayao Miyazaki, 2013).

Dirigido a:

Público interesado en conocer sobre el cine de Hayao Miyazaki.

Fechas:

01 de marzo al 07 de junio 2021.

Horario:

Lunes de 18:00 a 20:00 hrs.

12 sesiones de 2 horas cada una.

El horario puede variar dependiendo de la participación del grupo.

Requisitos:

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

Dinámica del curso:

- Las clases son en línea, en la plataforma ZOOM.
- El alumno recibirá el enlace de cada película y deberá realizar el visionado antes de la clase. **Cada enlace estará vigente 7 días.**
- Durante las sesiones, los profesores realizarán el análisis de la película, y posteriormente los alumnos podrán exponer dudas y comentarios.
- Luego de cada sesión, el alumno recibirá la clase grabada, que podrá descargar y guardar, **estará vigente 7 días.**
- Es necesario instalar la aplicación ZOOM.
- El alumno recibirá los datos de ZOOM un día antes o el mismo día de la clase, enlace y contraseña.

Costo:

\$2,500 – Pago en una sola exhibición. No se aceptan 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 04 de febrero 2021.

Cupo limitado.

Departamento de Extensión Académica

Liliana Yasmín Santana Oseguera
subdircursos@cinetecanacional.net
55 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.

¡Te esperamos!