

Nueva ola del cine japonés

IMPARTE: SALVADOR EDUARDO VELASCO RIOS

DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2021

LUNES 18:00 - 21:00 H

12 SESIONES POR VIDEOCONFERENCIA

Nūberu bāgu: La nueva ola del cine japonés

Presentación

Este curso consiste en una revisión panorámica de la historia del cine de la llamada nūberu bāgu, la nueva ola del cine japonés. Así pues, a través del análisis de obras representativas de más de 10 cineastas pertenecientes a esta corriente cinematográfica, se mapeará su desarrollo. Además del análisis textual, se instruirá a los alumnos sobre el contexto histórico de la industria cinematográfica y la sociedad japonesa, cuando sea esta información pertinente. Por lo tanto, en este curso se pretende exponer a los alumnos a diversas expresiones cinematográficas de nueva ola japonesa, y dotarlos de las herramientas teórico-históricas suficientes para entender de la mejor manera el fenómeno cinematográfico del Japón de los años sesenta.

El cine de nueva ola japonesa se manifiesta a la luz de la contracultura japonesa, así como muchas otras nuevas olas que se están gestando en todo el mundo de la mano de jóvenes cineastas inconformes. Pero las particularidades políticas, sociales y de la industria cinematográfica del Japón de la posguerra, hacen que la nueva ola japonesa tenga orígenes, resultados y películas muy peculiares y únicas. La influencia que estas películas han tenido en el desarrollo del cine japonés y el cine mundial es insospechado, pues inclusive hoy día se siguen produciendo cine que tributa y han sido influenciado por el cine de nueva ola.

Aprenderemos pues, como estos jóvenes cineastas que en un inicio abanderan la protesta radical en contra del status quo que se pretende imponer en el Japón de la posguerra, logran desarrollar diferentes herramientas y un lenguaje cinematográfico único. Así pues, veremos cómo se desarrollan historias narrativas de corte nihilista sobre la juventud, el crimen, la sexualidad, contadas a través de técnicas cinematográficas frescas y disidentes. De esta manera, se pretende empapar

al alumno tanto en los temas narrativos, como en las características experimentales de la nūberu bāgu.

Contenido

Septiembre 20 – Sesión 1: Introducción y antecedentes

Película: Música para películas: Toru Takemitsu (Documental) – Charlotte Zwerin, 1994

En esta sesión se revisará el temario y sus contenidos, con objeto de dejar claro el objetivo del curso en general. Así mismo, se hablará sobre el contexto relevante para el tema: la posguerra japonesa. Además, se discutirá en clase el documental sobre Toru Takemitsu, que servirá para introducir algunos conceptos básicos y generales sobre la nueva ola del cine japonés, que nos servirán para el resto del curso. También, hablaremos de la importancia de la figura de Takemitsu para la nueva ola y perfilaremos su biografía, pues será un artista que aparecerá una y otra vez en las películas que revisaremos posteriormente.

Septiembre 27 – Sesión 2: Antecedentes de la nueva ola

Película: Fruta enloquecida/ Crazy Fruit – Nakahira Ko, 1956

En esta sesión se contextualizará históricamente el momento político de Japón en que nace la nueva ola. Se hablará también sobre el estado de la industria cinematográfica y qué factores dieron paso al cine de nueva ola. Así mismo, se analizará la película de Fruta Enloquecida, el más celebrado antecedente del cine de nueva ola. Esta película pertenece a la serie de Nikkatsu conocido como el taiyōzoku eiga, o películas de la tribu del sol; serie de películas que celebra la cultura juvenil disidente, inspirada en cintas americanas como The Wild One y Rebelde sin causa, pero con un particular toque japonés.

Octubre 4 – Sesión 3: El inicio. La nueva ola de Shōchiku y la respuesta de Nikkatsu

Película: Los perversos/ The Warped Ones – Kurahara Koreyoshi, 1961

En esta sesión se hablará propiamente sobre el inicio de la ola dentro de los legendarios estudios Shōchiku; y la respuesta de los también legendarios estudios Nikkatsu para ganarle el público a sus rivales. También, se enlistarán las diferencias

más notorias entre la nueva ola japonesa y la nouvelle vague. Esto, a través del análisis de la película de Los perversos, que será la famosa respuesta de Koreyoshi Kurahara a la celeberrima cinta, Sin Aliento, de Jean-Luc Godard. Muchas veces se compara el lugar de Nagisa Ōshima en la nueva ola japonesa, con el lugar de Jean-Luc Godard en la francesa; pero Ōshima nos ha dejado claro en varias ocasiones que esto es erróneo. Kurahara es el verdadero Godard japonés.

Octubre 11 – Sesión 4: Shōhei Imamura, la estrella de Nikkatsu

Película: Cerdos y buques de guerra/ Pigs and Battleships – Imamura Shōhei, 1961

En esta sesión se hablará de algunas otras películas que anticiparon la llegada de la nueva ola, poniendo atención en las películas producidas por Nikkatsu en la segunda mitad de la década de los 50, pero en específico hablaremos de la vida y obra de uno de los cineastas fundamentales de la ola de Nikkatsu, Shōhei Imamura. Así mismo, se analizará la película con la que debuta Imamura como director de películas de Serie A en Nikkatsu, Cerdos y Buques de Guerra, una de las primeras y más efectivas respuestas de la compañía productora al estallido de la ola.

Octubre 18 – Sesión 5: El fin de la ola en Shōchiku

Película: Flor pálida/ Pale Flower – Masahiro Shinoda, 1964

En esta sesión se hablará sobre algunas características de la nueva ola japonesa, que toma el nombre de nueva ola (Nouvelle vague = Nūberu bāgu) gracias a los estudios Shōchiku. Se verá cómo es que los estudios Shōchiku inician propiamente el cine de nueva ola japonés, de la mano de jóvenes directores como Nagisa Ōshima, Yoshida Yoshishige y Masahiro Shinoda. Pero también veremos cómo es que dentro de este estudio comenzará la separación entre la industria y los cineastas de nueva ola. En esta sesión se analizará Flor Pálida, una de las obras cumbre que realizará Shinoda en Shōchiku antes de migrar por completo al cine independiente, como harán antes sus compañeros Ōshima y Yoshishige.

Octubre 26 – Sesión 6: Las artes intermediales japonesas. El cine de Hiroshi Teshigahara y Susumu Hani

Película: La mujer de arena/ Woman in the Dunes - Teshigahara Hiroshi, 1964

En esta sesión se hablará sobre el Sogetsu Art Center, una escuela de ikebana en el corazón de Tokio, propiedad de la familia del director Hiroshi Teshigahara, que también sirvió como centro de artes experimentales, donde convivieron artistas fundamentales de la época (de los cincuentas y sesentas) y donde se experimentó con la intermedialidad de las artes, entre ellas la cinematografía. Por el centro, desfilaron infinidad de personalidades nacionales e internacionales del arte contracultural y de ahí nace la imperiosa necesidad de Hiroshi Teshigahara para hacer cine independiente. Así pues, se analizará su película La mujer de arena, como ejemplo de una de estas películas independientes pero colaborativas entre varios virtuosos de diferentes rubros artísticos.

Noviembre 1 – Sesión 7: La transición del cine de estudios al cine independiente. El extraño caso de Seijun Suzuki

Película: La puerta de carne/ Gate of Flesh – Suzuki Seijun, 1964

En esta sesión se hablará sobre el paso del cine de estudios al cine independiente por parte de los cineastas de nueva ola. Si bien la ola japonesa nacerá dentro de los estudios, durante la primera mitad de los sesentas empezará la transición de varios de sus artistas al cine independiente. Se explicará el paradigmático caso de renuncia a Shōchiku de Nagisa Ōshima, y los cineastas que siguieron su camino. También se hablará del paradigmático despido de Seijun Suzuki de Nikkatsu y sus consecuencias. Así pues, comentaremos la película que lo lanzó al estrellato en Nikkatsu, La puerta de carne, obra basada en un libro homónimo, bestseller de posguerra, que será un ejemplo paradigmático de lo que conocemos como nikutai bunkaku o literatura de la carne.

Noviembre 8 – Sesión 8: El Art Theatre Guild (ATG)

Película: El hombre que dejó su testamento en filme/ The Man Who Left His Will on Film – Nagisa Ōshima, 1970

En esta sesión se explicará qué fue el importantísimo Art Theatre Guild, su lugar en la industria cinematográfica japonesa, y su trascendencia durante la última etapa de producción de los cineastas de nueva ola en la segunda mitad de los sesentas y

principio de los 70s. Además de hablar sobre varias co-producciones del ATG, se analizará uno de los filmes más representativos de toda esta camada de películas que marcarían época en Japón, El hombre que dejó su testamento en filme de Nagisa Ōshima, uno de los representantes más políticamente activos de esta generación de cineastas.

Noviembre 22 – Sesión 9: Cine experimental en los sesenta

Película: Desfile fúnebre de rosas / Funeral Parade of Roses – Matsumoto Toshio, 1969

En esta sesión se continuará el análisis del desarrollo del cine experimental de Japón, pero esta vez nos enfocaremos en los desarrollos de la década de los 60s. Para tal fin, durante la clase se proyectarán varios cortometrajes experimentales de diversos autores (no todos relacionados directamente con la nueva ola). Conjuntamente se analizará la película experimental, producida por el ATG, Desfile fúnebre de rosas, la cual, además de presentar una propuesta narrativa y de montaje única en su tipo, aborda cuestiones sociales muy importantes como la identidad sexual, tema que era un bastión de clamor popular en los convulsos años sesenta y en varias producciones de nueva ola. Este será el ejemplo perfecto de cómo el ATG también contribuyó al desarrollo del cine experimental japonés.

Noviembre 29 – Sesión 10: Cine erótico. Los indecentes Nagisa Ōshima y Koji Wakamatsu

Película: El imperio de los sentidos/ In the Realm of the Senses - Nagisa Ōshima, 1976

En esta sesión se explicará el desarrollo de las llamadas pinku eiga o el cine erótico japonés en general, pero se pondrá atención al estudio de las películas eróticas independientes y de nueva ola en Japón. Por supuesto que, durante la convulsa época de los sesenta, una de las vertientes de las protestas juveniles iba por el lado de la sexualidad y de reclamar la libertad corporal. Así, en muchas producciones de la época, más allá de la sexplotación y el morbo, el erotismo cinematográfico se usó para retratar realidades políticas. Aunque algunas veces tome un oscuro tono que empata a la sexualidad con la violencia, eros y tánatos, sadismo y masoquismo. Una de las obras cumbre en este sentido, será sin duda El imperio de los sentidos de Nagisa Ōshima, película que se analizará en esta sesión.

Diciembre 6 – Sesión 11: El final de la ola. El cine de Terayama Shūji, símbolo de la contracultura

Película: Tira los libros y sal a las calles/ Throw Away Your Books and Rally on the Streets – Terayama Shūji, 1970

En esta sesión se detallarán los pormenores sobre lo que se considera el fin de la nueva ola del cine japonés. Se hablará del contexto político y económico en Japón durante el inicio de la década de los 70, así como del estado de la industria cinematográfica, y se pondrá especial atención en los últimos años de la producción cinematográfica del ATG, hasta su cierre en 1975. En esta sesión, también se analizará la película de Tira los libros y sal a las calles de Shūji Terayama, multiartista paradigmático de la contracultura japonesa de los cincuenta y sesenta, y que se une a las filas de la nueva ola tardíamente, pues Terayama comienza su producción cinematográfica en 1970.

Diciembre 13 – Sesión 12: Los cineastas de nueva ola después de la nueva ola

Película: La Balada de Narayama / The Ballad of Narayama – Imamura Shohei, 1983

En esta sesión se hablará sobre la vida y obra de algunos cineastas de la nueva ola, en los años posteriores a la debacle de la industria cinematográfica en los 70s y la clausura del ATG. Se demostrará, cómo estos autores tomaron diferentes caminos y utilizaron diferentes métodos para reunir fondos y producir películas muy diversas. En esta sesión, también se analizará la película de La balada de Narayama de Shohei Imamura, que será la primera película realizada por un creador de nueva ola que se gane la Palma de Oro en Cannes. De hecho, de las cinco Palmas de Oro que tiene Japón, dos le pertenecen a Imamura. En esta clase también se cerrará el curso con algunas conclusiones generales.

Imparte: Salvador Eduardo Velasco Ríos

Salvador Eduardo Velasco Ríos es Licenciado en Letras Inglesas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); es Maestro en Estudios Fílmicos por la Universidad de Hong Kong (HKU); y es Maestro en Estudios sobre Japón por el Colegio de México (COLMEX). Es docente de cine japonés para Fundación Japón en México, en donde, además de impartir diversas conferencias y seminarios, ha participado como curador en dos ocasiones del Festival de Cine Japonés en Línea (JFFO) en México. Recientemente impartió una conferencia para redes sociales de Cineteca Nacional sobre el cineasta japonés de nueva ola, Seijun Suzuki.

Fechas:

Del 20 de septiembre al 13 de diciembre de 2021.

Horario: Lunes de 18:00 a 21:00 horas

12 sesiones por Videoconferencia - ZOOM

Requisitos:

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

Dinámica / ¿cómo son las clases?

- El alumno recibirá el enlace de la película y deberá realizar el visionado antes de la clase. Cada enlace estará **vigente 7 días**.
- Durante las sesiones, el profesor realizará 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**.
- Te sugerimos instalar/actualizar la aplicación ZOOM.

- El alumno recibirá los datos de ZOOM una semana antes del inicio del curso. Los datos siempre serán los mismos.
- No es obligatorio estar en las clases, es decir, puedes ver la grabación cuando te sea posible. **Tienes 7 días para revisar todos los materiales.**
- Se envía constancia de participación (digital) al finalizar el curso.

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 28 de agosto 2021.

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.

Cupo limitado.

Departamento de Extensión Académica

Liliana Yasmín Santana Oseguera
subdircursos@cinetecanacional.net

Alehlí Alba González
apoyoacademica@cinetecanacional.net

Emilio Casas Bohorquez
academialogistica@cinetecanacional.net

¡Te esperamos!