

La comedia en el cine mexicano del siglo XX:

De la comedia ranchera de Fernando de Fuentes al cine político de Luis Estrada.

PRESENTACIÓN

En 2018, la Cineteca Nacional, llevó a cabo una importante, ilustrativa y muy completa exposición sobre el humor en el cine mexicano. Titulada *¿Actuamos como caballeros o como lo que somos? El humor en el cine mexicano*. Estuvo curada por Rafael Barajas "El Fisgón" con la colaboración de José Antonio Valdés Peña. Y, además, se produjo un estupendo catálogo de ella.

La relevancia de este evento se basa en que el recuento y análisis del humor incorporado en nuestra cinematografía da cuenta de una forma de ver, entender y enfrentar la realidad cotidiana de nuestra sociedad, incluso en las distintas condiciones en la que ésta se expresa.

Este curso se propone en buena parte recoger esa experiencia y dar paso al análisis de las películas que inspiraron ese trabajo, así como al contexto en que estas se produjeron, sus elementos cinematográficos y sus aportaciones al imaginario colectivo que va conformando nuestra identidad, lugar de donde inevitablemente estas películas, a su vez, obtuvieron su inspiración.

OBJETIVO

Si bien el tiempo de que el curso dispone (12 sesiones) no alcanza para revisar la gran riqueza y múltiples factores del tema. Se buscará que el recorrido que éste siga permita conocer el desarrollo del género cinematográfico en nuestro país durante el siglo pasado, analizando a los más significativos creadores. tanto de personajes como de circunstancias, sus directores, la industria y los elementos conceptuales que conforman la construcción del humor en el cine, espejo y escape de nuestra realidad.

IMPARTE

María Guadalupe Ferrer Andrade

Ha sido Coordinadora del Centro de Investigaciones Documentales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Directora de Cinematografía y Cineteca Nacional de México, así como titular de la Dirección General de Televisión Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (TVUNAM), Directora de Promoción Cultural Cinematográfica del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), y Directora General de Actividades Cinematográficas y Fimoteca de la UNAM.

De la misma manera, ha dictado múltiples conferencias y escrito artículos especializados sobre medios y educación, y desarrollado una labor docente por más de 33 años en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde ha tenido representación académica en sus cuerpos colegiados.

Fue condecorada como Caballero de la Orden de las Artes y las Letras del Gobierno Francés. Y reconocida por su trayectoria con el premio MUSA otorgado por la Asociación de Mujeres en el Cine y la Televisión de México. Actualmente, es Miembro Activo de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, y parte de su Comité Coordinador.

CONTENIDO

SESIÓN 01 / 21 abril 2022

ENCONTRANDO EL CAMINO: EL INICIO DE LA COMEDIA RANCHERA.

Allá en el rancho grande. Fernando de Fuentes 1936.

En la recreación de personajes autóctonos que recuperan la vida campirana, dándole a ésta un tono idílico -después de los convulsos tiempos de la revolución- el director Fernando de Fuentes encuentra el punto exacto en el género de la comedia para lograr una proyección internacional de nuestro cine y ser clave en la consolidación de las bases de la industria cinematográfica nacional.

SESIÓN 02 / 28 abril 2022

LA CREACIÓN DE UN PERSONAJE: CANTINFLAS.

Ahí está el detalle. Juan Bustillo Oro. 1940.

El análisis del personaje creado por Mario Moreno permitirá hacer un recorrido del ascenso del humor de los cómicos de la carpa a la pantalla, de los arquetipos sociales, y el conocimiento de la idiosincrasia mexicana, expresada en este caso por un gran talento actoral que logra construir un personaje de fuerte raigambre popular, conservando su esencia a través de múltiples papeles, dentro de la aparición de la comedia urbana.

SESIÓN 03 / 05 mayo 2022

LA CREACIÓN DE UN PERSONAJE: TIN-TAN.

Calabacitas tiernas. Gilberto Martínez Solares. 1949.

Germán Valdés Tin-Tan construye de manera magistral un personaje moderno, que refleja el sincretismo cultural con nuestra frontera del norte. Es urbano y sobrevive en la urbe a través del ingenio, la picardía, la malicia y también la solidaridad.

SESIÓN 04 / 12 mayo 2022

HISTRIÓN POLIFACÉTICO: JOAQUÍN PARDAVÉ

El baisano Jalil. Joaquín Pardavé. 1942.

Guionista, actor y director de varias de sus películas, Joaquín Pardavé da vida a distintos personajes con particular maestría. Con un espectro actoral muy amplio creó arquetipos cómicos distintos y los volvió entrañables para los espectadores.

SESIÓN 05 / 19 mayo 2022

LOS GRANDES ACTORES DE SOPORTE

¡Arriba las mujeres!. Carlos Orellana. 1943.

Nuestra cinematografía es sumamente rica en versatilidad, talento, ingenio y maestría en el género de la comedia. Son muchos actores, hombres y mujeres, que acompañaron a las estrellas, sin los cuales no hubiera sido posible construir el discurso que la comedia exige para convertirse en tal. Se abordarán de manera sintética a los y las más significativas. Varios y varias de ellas aparecen en la película que se visionará, amén que es relevante analizar las aportaciones muy particulares de su director.

SESIÓN 06 / 26 mayo 2022

HUMOR BUÑUELIANO

El gran calavera. Luis Buñuel. 1949.

En sus películas dirigidas en México, Buñuel, no deja escapar el humor que, negro a veces, contraviene y critica las convenciones sociales del país. Su cine es inconcebible sin los elementos del humor y del absurdo. Desde sus más elaboradas historias, hasta ésta que analizaremos, descubren los rasgos muy personales del emblemático director que dejó un legado muy importante a nuestra cinematografía.

SESIÓN 07 / 02 junio 2022

APARECE NUEVAMENTE LA CREACIÓN DE UN PERSONAJE: EL CONQUISTADOR (MAURICIO GARCÉS)

Modisto de señoras. René Cardona Jr. 1969.

A finales de la década de los 60, el cine genera, a través del personaje creado por Mauricio Garcés, a través de la comedia, una empatía con la clase media urbana que se divierte y reconoce los elementos de un cínico, frívolo y ligero seductor de bellas mujeres, quien a pesar del tono narcisista contrasta con los personajes masculinos tradicionales en nuestras historias cinematográficas.

SESIÓN 08 / 09 junio 2022

APARECE NUEVAMENTE LA CREACIÓN DE UN PERSONAJE: LA INDIA MARÍA

El miedo no anda en burro. Fernando Cortés. 1973.

María Elena Velasco crea, actúa y en algunas ocasiones dirige al personaje femenino protagonista en la comedia, y participa como tal en más de diez películas a lo largo de 20 años. Su personaje, denuncia con frecuencia, a través del ingenio y del humor, el clasismo y racismo imperante en nuestra sociedad.

SESIÓN 09 / 16 junio 2022

HUMOR NEGRO: GUIONISTA Y DIRECTOR

Mecánica nacional. Luiz Alcoriza. 1971.

Guionista de varias de las películas de Luis Buñuel y de otras significativas de nuestro cine de humor, como *El esqueleto de la señora Morales*, Alcoriza dirige en el inicio de década de los 70, una obra donde conjuga con gran tino, una descripción y crítica de la idiosincrasia de diferentes sectores de nuestra sociedad, con la presencia de muchos actores que, en este caso de soporte, están formando parte de la comedia nacional de la época.

SESIÓN 10 / 23 junio 2022

LA COMEDIA Y LA NOSTALGIA POR EL MUNDO ALEGRE DE LA NOCHE

Tívoli. Alberto Isaac. 1974.

La película *Tívoli*, analizará la desaparición de un mundo y una época que caminó de la mano del humor, la sátira y la crítica irreverente en los escenarios teatrales de la vida en la ciudad. Aunque nuestra cinematografía contó con cómicos muy importantes que resaltaron sus habilidades como bailarines y cantantes en las cintas de humor, y el mundo del cabaret con grandes orquestas y bailarinas no fue ajeno a sus historias, se analiza *Tívoli*, que aunque bien se puede incluir en la sátira política, permite una reflexión del anuncio que nos hace el cine de un mundo que se acaba.

SESIÓN 11 / 30 junio 2022

CAMBIO DE GENERACIÓN: ¿CAMBIO DE ÓPTICA?

Solo con tu pareja. Alfonso Cuarón. 1991.

Un joven realizador, lleva a cabo a principios de los años 90 su *opera prima*, comedia de enredos que maneja el absurdo y el ridículo de manera bien lograda, abordando temas tan delicados como el VIH y el suicidio. Después de la saturación de producciones de un cine que se conoció como de “ficheras” esta película aparece fresca, ingeniosa y prometedora de un nuevo camino para la comedia nacional.

SESIÓN 12 / 07 julio 2022

EL ÁCIDO HUMOR POLÍTICO

La ley de Herodes. Luis Estrada. 1999.

Se analizará esta sátira social, con intención clara y directa de crítica al gobierno mexicano, que nos demuestra el uso del humor que se encuentra con la tragedia. Luis Estrada inicia con esta cinta el camino que seguirá, sin abandonar el tono, en sus siguientes películas.

BIBLIOGRAFÍA MÍNIMA

- ❖ Aviña, Rafael. **Aquí está su pachucote... ¡No!!! Una biografía de Germán Valdés.** Dirección General de Publicaciones, CONACULTA. 2011. 257pp.
- ❖ Ayala Blanco, Jorge. **La aventura del cine mexicano en la época de oro y después.** Grijalbo, México. 1993.297pp.
- ❖ Barajas, Rafael y Valdés Peña, José Antonio **¿Actuamos como caballeros o como lo que somos?** Ed. Museo del Estanquillo colecciones Carlos Monsiváis; Cineteca Nacional. México 2018. 207 pp.
- ❖ Estrada, Josefina. **Joaquín Pardavé, el señor del espectáculo.** Clío.1996, 3v.
- ❖ Monsiváis, Carlos. **Los ídolos a nado.** Debate. España.2011 368pp.
- ❖ Morales, Miguel Ángel. **Cómicos de México.** Panorama Editorial. México, 1987. 169pp.

FILMOGRAFÍA

(Por fecha de producción. Se ordenó de esta manera porque si se sigue la secuencia se puede dar cuenta de la constancia del manejo del género durante ciertas épocas y sus distintas transformaciones. También de la permanencia de ciertos directores. De ninguna manera es exhaustiva. La producción durante el siglo pasado fue mucho mayor que lo que aquí se presenta. Algunas películas más inclinadas al drama que a la comedia se recomiendan, pues muestran el papel fundamental de los actores cómicos de soporte en el desarrollo de la trama)

- ❖ *Allá en el rancho grande*. Fernando de Fuentes. 1936
- ❖ *¿Qué hago con la criatura?*. Ramón Peón. 1936
- ❖ *¡Ora Ponciano!* Gabriel Soria. 1936
- ❖ *Amapola del camino*. Juan Bustillo Oro. 1937
- ❖ *Jalisco nunca pierde*. Chano Urueta. 1937
- ❖ *Águila o sol*. Arcady boytler. 1937
- ❖ *La tía de las muchachas*. Juan Bustillo Oro. 1938
- ❖ *El signo de la muerte*. Chano Urueta. 1939
- ❖ *Los millones del chaflán*. Rolando Aguilar. 1939
- ❖ *Los enredos de papá*. Miguel Zacarías. 1939
- ❖ *¡Ahí está el detalle!* Juan Bustillo Oro. 1940
- ❖ *¡Ay qué tiempos señor don Simón!*. Julio Bracho 1941
- ❖ *Ni sangre ni arena*. Alejandro Galindo. 1941
- ❖ *El baisano Jalil*. Joaquín Pardavé. 1942
- ❖ *México de mis recuerdos*. Juan Bustillo Oro. 1943
- ❖ *Arriba las mujeres*. Carlos Orellana. 1943
- ❖ *La corte de Faraón*. Julio Bracho. 1943
- ❖ *La vida inútil de Pito Pérez*. Miguel Contreras Torres. 1944
- ❖ *El gran Makakikus*. Humberto Gómez Landero. 1945
- ❖ *El marchante Neguib*. Joaquín Pardavé. 1945
- ❖ *Los nietos de don Venancio*. Joaquín Pardavé. 1945
- ❖ *Un día con el diablo*. Miguel M. Delgado. 1945
- ❖ *Los tres García*. Ismael Rodríguez. 1946
- ❖ *Soy charro de rancho grande*. Joaquín Pardavé. 1947
- ❖ *¡Esquina Bajan!* Alejandro Galindo. 1948
- ❖ *Ustedes los ricos*. Ismael Rodríguez. 1948
- ❖ *Pobres pero sinvergüenzas*. Jaime Salvador. 1948
- ❖ *Dos tenorios de barrio*. Carlos Véjar. 1949

- ❖ *Calabacitas tiernas*. Gilberto Martínez Solares. 1949
- ❖ *El rey del barrio*. Gilberto Martínez Solares. 1949
- ❖ *El gran calavera*. Luis Buñuel. 1949
- ❖ *La liga de las muchachas*. Fernando Cortés. 1949
- ❖ *Barrio bajo*. Fernando Méndez. 1950
- ❖ *Una gallega baila mambo*. Emilio Gómez Muriel. 1951
- ❖ *Al son de la marimba*. Roberto González 1951
- ❖ *¡Baile mi rey!* Roberto González 1951
- ❖ *Una gringuita en México*. Julian Soler. 1951
- ❖ *A toda máquina*. Ismael Rodríguez. 1951
- ❖ *Rumba Caliente*. Gilberto Martínez Solares. 1952
- ❖ *El casto Susano*. Joaquín Pardavé. 1952
- ❖ *La alegre casada*. Miguel Zacarías. 1952
- ❖ *Dos tipos de cuidado*. Ismael Rodríguez. 1952
- ❖ *Las cariñosas*. Fernando Cortés. 1953
- ❖ *Ahí vienen los gorriones*. Gilberto Martínez Solares. 1953
- ❖ *La ilusión viaja en tranvía*. Luis Buñuel. 1954
- ❖ *Escuela de vagabundos*. Rogelio A. González. 1954
- ❖ *Qué lindo cha cha cha*. Gilberto Martínez Solares. 1954
- ❖ *Caras nuevas*. Mauricio de la Serna. 1955
- ❖ *¡Nunca me hagan eso!* Rogelio A. González. 1956
- ❖ *Rififi entre las mujeres*. Fernando Cortés. 1956
- ❖ *Cómicos de la legua*. Fernando Cortés. 1957
- ❖ *El bolero de Raquel*. Miguel M Delgado. 1957
- ❖ *Mientras el cuerpo aguante*. Gilberto Martínez Solares. 1958
- ❖ *Viaje a la luna*. Fernando Cortés. 1958
- ❖ *El esqueleto de la señora Morales*. Rogelio A. González. 1959
- ❖ *El bracero del año*. Rafael Baledón. 1963.
- ❖ *Don Juan 67*. Carlos Velo. 1967
- ❖ *La princesa hippie*. Miguel Morayta. 1968
- ❖ *Departamento de soltero*. René Cardona Jr. 1969
- ❖ *El aguila descalza*. Alfonso Arau. 1969
- ❖ *Mecánica nacional*. Luis Alcoriza. 1971
- ❖ *Pobre pero honrada*. Fernando Cortés. 1972
- ❖ *El miedo no anda en burro*. Fernando Cortés. 1973
- ❖ *Calzonzin inspector*. Alfonso Arau. 1973
- ❖ *Tivoli*. Alberto Isaac. 1974

- ❖ *Las fuerzas vivas*. Luis Alcoriza. 1975
- ❖ *Bellas de noche*. Miguel M. Delgado. 1975
- ❖ *El patrullero 777*. Miguel M Delgado. 1978
- ❖ *Llámenme Mike*. Alfredo Gurrola. 1979
- ❖ *El que no corre vuela*. Gilberto Martínez Solares. 1980
- ❖ *El pichichi del barrio*. Javier Durán. 1987
- ❖ *Sólo con tu pareja*. Alfonso Quarón. 1991
- ❖ *Se equivocó la cigüeña*. María Elena Velasco. 1992
- ❖ *Dos crímenes*. Roberto Sneider. 1994
- ❖ *La ley de Herodes*. Luis Estrada. 1999

FECHAS

Del 21 de abril al 07 de julio de 2022

HORARIO

Jueves de 18:00 a 20:00 horas

DIRIGIDO A

Público en general, mayor de 18 años, interesado en la apreciación del cine como arte.

REQUISITOS DE INGRESO

Ser mayor de edad (enviar identificación oficial vigente al Departamento de Desarrollo Académico)

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 durante 14 semanas.
- ❖ 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 un enlace de la clase grabada, el enlace estará vigente 14 semanas
- ❖ Te sugerimos instalar/actualizar la aplicación ZOOM.
- ❖ El alumno recibirá los datos de ZOOM un día antes del inicio del curso. A partir de la segunda sesión los datos siempre serán los mismos.
- ❖ No es obligatorio estar en las clases, es decir, puedes ver la grabación cuando te sea posible. Tienes 14 semanas para revisar todos los materiales.
- ❖ Se envía constancia de participación (digital) al finalizar el curso.

COSTO

\$2,750 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 las identificaciones escaneadas en formato PDF al iniciar el proceso de inscripción

INSCRIPCIONES

A partir del 28 de marzo de 2022.

Si deseas inscribirte, envía a los correos subdircursos@cinetecanacional.net y apoyoacademica@cinetecanacional.net, tu identificación oficial escaneada, en formato PDF (INE, pasaporte, cédula profesional o licencia de conducir) para generar tu orden de pago.

Cupo limitado.

¡Te esperamos!

Departamento de Extensión Académica

Liliana Yasmín Santana Oseguera
subdircursos@cinetecanacional.net

Alehlí Alba González
apoyoacademica@cinetecanacional.net

Emilio Casas Bohorquez
academialogistica@cinetecanacional.net