

CURSO:

“EL CAMINO A IXTLAN: (RE) DESCUBRIENDO A OLIVER STONE”

INTRODUCCIÓN:

Con una carrera de más de 50 años y tres premios Oscar, Oliver Stone ocupa actualmente un lugar particular dentro la cultura cinematográfica. Provocador y apasionado, de convicciones firmes y con una visión crítica de las instituciones de Estados Unidos en largometrajes como **“JFK”**, **“Nacido el 4 de Julio”** y **“Asesinos por Naturaleza”**, ha desatado reacciones polarizadas como ningún otro contemporáneo suyo. Sin embargo, estas controversias, así como su imagen pública desarrollada con base a las mismas, tienden a obnubilar la posibilidad de entablar una seria discusión académica sobre los méritos de su trabajo propiamente dicho en calidad de director.

OBJETIVO:

Mediante un análisis crítico de sus filmes, textos relacionados a los mismos y dinámicas de discusión, el presente curso tiene por objetivo llevar de la mano al participante en un viaje a través de la filmografía ficticia y documental de Stone, mediante bloques temáticos que terminarán contribuyendo a revalorar las técnicas, estéticas, influencias y temas de su sello autoral.

IMPARTE: Manuel Alejandro Escoffié Duarte

Licenciado en Comunicación por la Universidad Anáhuac Mayab con una Maestría en Estudios Cinematográficos por parte del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD) de la Universidad de Guadalajara (UDG). Ha sido director y guionista de los cortometrajes "El Alma de la Fiesta" y "Destruyendo a Víctor Mack", éste último ganador del 3er lugar del Cuarto Concurso Interuniversitario de Cortometrajes en la Universidad Modelo. De 2005 a 2015 colaboró en el Diario de Yucatán en calidad de crítico de cine. En 2009 figuró como miembro del Jurado Mezcal en la 24to. Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Desde 2012 ocupa el cargo de Coordinador del Proyecto Cinematográfico "KINO UADY" en el Programa Institucional de Cultura para el Desarrollo de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). Dentro de la misma institución, imparte la asignatura optativa "Formación Cinematográfica Aplicada" para alumnos del Campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño. Al mismo tiempo, conduce y produce el programa radiofónico de discusión cinematográfica "LOS OJOS DE LA BESTIA", a través de Radio UADY 103.9 FM.

CONTENIDO

SESIÓN 01 / 09 DE JUNIO 2022

“EL INICIO DEL VIAJE”

Un análisis profundo de los primeros años en la carrera profesional de Stone como guionista; buscando rastrear en los guiones que desarrolló para otros cineastas la semilla de las inquietudes que más adelante definirían su obra como director.

Material de Consulta Previa a la Primera sesión:

- Fragmentos del libro **“Oliver Stone** de Jorge Fonte (Ediciones Cátedra,2008)
- Película **“Expreso de Media Noche”** (Midnight Express, 1978)
- Video ensayo “El viajero y la Piedra” (2021).

Material Principal de Consulta durante la Sesión:

- Escenas de **“Expreso de Media Noche”** (Midnight Express, 1978)
- Escenas de **“Cara Cortada”** (Scarface, 1983)

Material de Consulta para la próxima Sesión:

- Película de **“Expreso de Media Noche”** (Midnight Express, 1978)

SESIÓN 02 / 16 DE JUNIO 2022

“MÁS ALLÁ DE LA JUNGLA”

Breve discusión grupal de la película vista/ Exploración de la relevancia política, social y personal de la Guerra de Vietnam dentro de las tres películas formalmente realizadas por Stone en relación al tema.

Material Principal de Consulta durante la Sesión:

- Cortometraje “**Last Year in Vietnam**” (1971)
- Escena de “**Pelotón**” (Platoon, 1986)

Material de Consulta para la próxima Sesión:

- Película de “**Nacido el 4 de Julio**” (Born on the 4th of July, 1989)
- Video ensayo “**Más allá de la Jungla**” (2021)
- Fragmentos de la novela “**El sueño de un niño**” (Editoril Debate, 1998)

SESIÓN 03 / 23 DE JUNIO 2022

“NACIDO EL 4 DE JULIO”

Discusión escena por escena (Born on the 4th of July, 1989)

Material de Consulta para la próxima Sesión:

- Película de “**Entre el Cielo y la Tierra**” (Heaven & Earth, 1993)

SESIÓN 04 / 30 DE JUNIO 2022

“HISTORIA, MITO & CONTRAMITO”

Breve discusión grupal de la película vista/ Evaluación de la muy común acusación contra Stone de distorsionar la historia de Estados Unidos; mostrando que lo que busca más bien es deconstruir la versión oficial de tal historia.

Material Principal de Consulta durante la Sesión:

- Fragmento del documental **“Beyond JFK: The Question of Conspiacy”** (1992).
- Escena de un capítulo **“Untold History of the United States”** (2012).

Material de Consulta para la próxima Sesión:

- Película de **“JFK”** (1991)
- • Artículo **“JFK: Polémica Abierta”** de Edmon Roch
- • Artículo **“Unreliable Narratives”** de Kevin B. Lee & Matt Zoller Seitz.
- Video-entrevista **“Conversations with History: Oliver Stone” – University of California Television (UCTV)**

SESIÓN 05 / 07 DE JULIO 2022

“JFK”

Discusión escena por escena de (JFK,1991).

Material de Consulta para la próxima Sesión:

- Película de **“Nixon”** (1995)
- Documental **“La Ilusión del Poder”**.
- Artículo **“Fear and Self Loathing: Nixon and the unmaking of a President”** de Kevin B. Lee & Matt Zoller Seitz.

SESIÓN 06 / 14 DE JULIO 2022

“CONFRONTANDO A LA BESTIA”

Breve discusión grupal de la película vista/ Reflexión de las maneras en que el concepto de “La Bestia” en “**Nixon**” (1995) está presente en otros filmes de Stone en la forma de un sistema de intereses políticos, económicos e ideológicos; así como del típico protagonista “stonenano” que acaba revelándose contra él.

Material Principal de Consulta durante la Sesión:

- Escenas de “**Salvador**” (1986)
- Escenas de “**Talk Radio**” (1988)
- Escenas de “**Un Domingo Cualquiera**” (Any Given Sunday, 1999)
- Escenas de “**Snowden**” (2016)

Material de Consulta para la próxima Sesión:

- Película de “**Wall Street**” (1987)
- Fragmentos del libro “**Stone: The Controversies, excesses, and exploits of a radical filmmaker**” (1995)

SESIÓN 07 / 21 DE JULIO 2022

“WALL STREET”

Discusión escena por escena de (Wall Street, 1987).

Material de Consulta para la próxima Sesión:

- Película de “**Talk Radio**” (1988)

SESIÓN 08 / 28 DE JULIO

“LA LUZ AL FINAL DEL TUNEL”

Breve discusión grupal de la película vista /Estudio de filmes específicos que, con un cierto estilo de montaje, materializan las pulsiones del inconsciente y los instintos de la naturaleza humana (violencia, ira, lujuria, etc.); pero también la posibilidad de redención e iluminación de consciencia.

Material Principal de Consulta durante la Sesión:

- Escenas de **“Seizure”** (1974)
- Escenas de **“The Hand”** (1981)
- Escenas de **“Asesinos por Naturaleza”** (Natural Born Killers, 1994)
- Escenas de **“Camino Sin Retorno”** (U-Turn, 1997)
- Escenas de **“Salvajes”** (Savages, 2012)

Material de Consulta para la próxima Sesión:

- Película de **“Asesinos por Naturaleza”** (1994)
- Ensayos críticos en el libro **“The Oliver Stone Experience”** (2016) de Matt Zoller Seitz.
- Artículo **“Murder and Montage: Oliver Stone’s Hyperreal Period”** de Randy Laist, Ph D.

SESIÓN 09 / 04 DE AGOSTO 2022

“ASESINOS POR NATURALEZA”

Discusión escena por escena de (Natural Born Killers, 1994).

Material de Consulta para la próxima Sesión:

- Película de **“Camino Sin Retorno”** (U-Turn, 1997)

SESIÓN 10 / 11 DE AGOSTO 2022

“LA FORTUNA FAVORECE A LOS OSADOS”

Breve discusión grupal de la película / Comparación de diferentes tratamientos filmicos a dos figuras históricas con una potente mitología popular (Jim Morrison y Alejandro Magno); buscando visibilizar la fascinación de Stone con la tradición narrativa de los héroes clásicos.

Material Principal de Consulta durante la Sesión:

- Escenas de **“The Doors”** (1991)
- Escenas de **“Alexander”** (2004)

Material de Consulta para la próxima Sesión:

- Película de **“Alexander”** (2004)
- Ensayos críticos en los libros **“Oliver Stone’s USA: Film, History and Controversy”** (2000) y **“Responses to Oliver Stone’s Alexander: Film, History and Cultural Studies”** (2010).

SESIÓN 11 / 18 DE AGOSTO 2022

“ENTRE LOS ESCOMBROS”

Breve discusión grupal de la película vista / Se busca mostrar que, contrario a lo que se cree, los trabajos de Stone después del 9/11 no abandonan sus preocupaciones políticas; sino que las expanden.

Material Principal de Consulta durante la Sesión:

- Escenas de **“World Trade Center”** (2006)
- Escenas de **“W.”** (2008)

Material de Consulta para la próxima Sesión:

- Película de **“Wall Street: El Dinero Nunca Duerme”** (Wall Street: Money Never Sleeps, 2010)
- Fragmento del libro **“The Cinema of Oliver Stone: Art, Authoship and Activism”** (2016)

SESIÓN 12 / 25 DE AGOSTO

“EL DIRECTOR DE METODO”

Breve discusión grupal de la película vista /El bloque final aborda la faceta de Oliver Stone como documentalista político; explorando las maneras en que otorga voz a polémicos líderes (Castro, Chávez, Putin) y exhorta a su público a concederles el beneficio de la duda.

Material Principal de Consulta durante la Sesión:

- Escenas de **“Comandante”** (2003)
- Escenas de **“Looking For Fidel”** (2004)
- Escenas de **“Al Sur de la Frontera”** (South of The Border, 2009)
- Escenas de **“The Putin Interviews”** (2017)

BIBLIOGRAFÍA

- ❖ Brent Toplin, Robert (coord.), *Oliver Stone's USA: Film, History and Controversy*. University Press of Kansas (2000)
- ❖ Bingham, Dennis. *Whose Lives Are They Anyway? The Biopic as Contemporary Film Genre*. Rutgers University Press (2010)
- ❖ Cartledge, Paul; Fiona Rose Greenland (edit.) *Responses to Oliver Stone's Alexander: Film, History and Cultural Studies*. The University of Wisconsin Press (2010)
- ❖ Fonte, Jorge. *Oliver Stone*. Ediciones Cátedra (2008)
- ❖ Hamburg, Eric (edit.) *NIXON: An Oliver Stone Film*. Hyperion Books (1995)
- ❖ Hamburg, Eric. *JFK, Nixon, Oliver Stone & Me: An Idealist's Journey from Capitol Hill to Hollywood Hell*. Public Affairs/Perseus Books Group (2002)
- ❖ Hamsher, Jane. *Killer Instinct: How Two Young Producers Took on Hollywood and Made The Most Controversial Film of The Decade*. Broadway Books (1998)
- ❖ Riordan, James. *Stone: The Controversies, Excesses, and Exploits of a Radical Filmmaker*. Hyperion books (1995)
- ❖ Rosenstone, Robert A.; Parvulescu, Constantin (edit.) *A Companion to the Historical Film*. Wiley-Blackwell (2013)
- ❖ Scott, Ian; Thompson, Henry. *The Cinema of Oliver Stone: Art, Authorship and Activism*. Manchester University Press (2016)
- ❖ Stone, Oliver. *Chasing The Light: Writing, Directing and Surviving "Platoon", "Midnight Express", "Scarface", "Salvador" and the Movie Game*. Houghton Mifflin Harcourt (2020)
- ❖ Stone, Oliver; Sklar, Zachary. *JFK: The Book of The Film. An Annotated Screenplay*. Applause Books (1992)
- ❖ Zoller Seitz, Matt. *The Oliver Stone Experience*. Abrams Books (2016)

FECHAS:

Del 09 de junio al 25 de agosto 2022

HORARIO:

Jueves de 10:00 a 12:30 horas.

12 sesiones por videoconferencia ZOOM

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. Todos los enlaces estarán vigentes 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.
- ❖ 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 pesos MX. 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 05 de mayo 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.

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

Cupo limitado.

Departamento de Desarrollo Académico

Liliana Yasmín Santana Oseguera
subdircursos@cinetecanacional.net

Alehlí Alba González
apoyoacademica@cinetecanacional.net

Emilio Casas Bohorquez
academialogistica@cinetecanacional.net

¡Te esperamos!