

CURSO:

La otra cara del cine de animación japonés: una historia del anime para no tan niños

Introducción:

En este curso exploraremos la historia del cine de animación japonés, a través de algunas de sus películas más extravagantes, misteriosas y perversas. A contracorriente de las películas de Makoto Shinkai y el estudio Ghibli (que son las más visibles en el mundo, pues dejan cantidades exorbitantes de dinero a la industria japonesa) existen una innumerable cantidad de películas animadas de una madurez insospechada, que retan a la imaginación de los más creativos, y aterran incluso a los más valientes. Es hora de arrojar luz sobre algunas de estas obras maestras que, a pesar de haber marcado época e innovado de diversas maneras, han sucumbido ante el poderoso influjo de “la cultura Ghibli”. Exploremos algunos de estos clásicos y de estas películas de culto que muestran una cara diferente de la animación japonesa, y que proyectan luz propia aun estando en las sombras del *mainstream*.

Objetivo:

El objetivo principal de este curso será dotar al estudiante de las herramientas necesarias para conocer la historia de la animación japonesa, a través de una revisión panorámica de la evolución de su lenguaje y de su industria desde principios del siglo XX y hasta nuestros días. Para contribuir a tal fin, se han seleccionado 10 películas que nos ayudarán a comprender de mejor manera diversos momentos clave en el desarrollo de la animación en Japón; y ya que este curso no está diseñado para un público infantil, se han seleccionado películas animadas que apelen a la sensibilidad de públicos jóvenes y adultos, ya sea por su profundo contenido

filosófico, por su experimentalidad audiovisual, por su macabro contenido narrativo, o por su febril contenido sexual. Bienvenidos sean a “La otra cara del cine de animación japonés: una historia del anime para no tan niños”.

Imparte: Salvador Eduardo Velasco Ríos

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.

CONTENIDO

Sesión 01 / 05 de octubre 2022

Introducción. De 1907 hasta la fundación de Toei Animation

Película (opcional en esta sesión): **INTERESTELLA 5555** (2003). Dir. Leiji Matsumoto, Kazuhisa Takenouchi, Hirotoishi Rissen y Daisuke Nishio.

En esta sesión introductoria se hablará sobre y se proyectarán diversos fragmentos de: los orígenes del cine de animación en Japón (la linterna mágica y otras tecnologías tempranas), los primeros experimentos animados, la industria de la animación durante la guerra, y la fundación de Toei Animation.

Sesión 02 / 12 de octubre 2022

Osamu Tezuka y Mushi Production

Película: **CLEOPATRA** (1970). Dir. Osamu Tezuka y Eichii Yamamoto

En esta sesión se hablará sobre la salida de Osamu Tezuka (“el Dios del manga”) de Toei Animation y la fundación de Mushi Productions. Se proyectarán diversos fragmentos de la extensa obra experimental de Tezuka a lo largo de su carrera. Finalmente discutiremos sobre la película semanal, “Cleopatra”, y el lugar que ocupa dentro de la saga Animerama de Mushi Productions.

Sesión 03 / 19 de octubre 2022

El fin de Mushi Productions

Película: **BELLADONA DE LA TRISTEZA** (1972). Dir. Eichii Yamamoto

En esta sesión hablaremos sobre la salida de Osamu Tezuka de Mushi Productions, y sobre cómo tanto Mushi como Toei Animation fueron los más grandes semilleros de la industria del anime que floreció en la década de los setenta y ochenta. Así mismo, discutiremos sobre el proyecto que deja Tezuka en manos de Mushi Productions y que realizan sin su consentimiento, “Belladona de la tristeza”.

Sesión 04 / 26 de octubre 2022

Lidiando con el trauma histórico

Película: **GEN, EL DE LOS PIES DESCALZOS** (1983). Dir. Mori Masaki

En esta sesión hablaremos sobre el anime usado como una herramienta efectiva para lidiar con los traumas históricos del pasado. En el caso específico de esta sesión hablaremos sobre el trauma tras el bombardeo atómico hacia el final de la segunda guerra mundial, y de la censura tras la ocupación aliada de Japón. Para ello nos serviremos de la narrativa de "Gen, el de los pies descalzos".

Sesión 05 / 09 de noviembre 2022

Cyberpunk

Película: **AKIRA** (1988). Dir. Katsuhiro Otomo

En esta sesión hablaremos sobre la vertiente japonesa del *cyberpunk*, analizaremos sus características regionales, la cultura alrededor de la que se consolida como género narrativo y sus precursores cinematográficos. Además de analizar la película de "Akira", tendremos en esta sesión como película extra (opcional) "Ghost in the Shell" (1995) de Mamoru Oshii.

Sesión 06 / 16 de noviembre 2022

De lo erótico, grotesco y sin sentido

Película: **MIDORI** (1992). Dir. Hiroshi Harada

En esta sesión hablaremos sobre el género narrativo y estético japonés conocido como el *eroguronansensu*. Conoceremos sus orígenes, su evolución y su adaptación a diversos medios narrativos como el *manga* y por supuesto el *anime*. También, discutiremos una de las narrativas más crueles, violentas y de mal gusto en la historia de la animación mundial, "Midori", anime adaptado del famoso manga de Suehiro Maruo. Además, tendremos como material adicional (opcional) en esta sesión los dos primeros capítulos de la serie "The Junji Ito Collection" (2018), basada en la obra gráfica de Junji Ito, otro de los grandes exponentes modernos del género.

Sesión 07 / 23 de noviembre 2022

Satoshi Kon, la superestrella

Película: **PERFECT BLUE** (1997). Dir. Satoshi Kon

En esta sesión repasaremos brevemente la vida y obra de la primera gran superestrella mundial del cine japonés para "no tan niños", Satoshi Kon. Analizaremos el fenómeno que lo convirtió de uno de los cineastas de animación de culto del Japón al gran referente mundial y fenómeno mediático en el que se convirtió tras su muerte prematura en 2010. Además de repasar brevemente su filmografía podremos discutir a profundidad su película "Perfect Blue".

Sesión 08 / 30 de noviembre 2022

La cruzada de Masaaki Yuasa por una nueva estética

Películas: **MIND GAME** (2004) y **CHICA, LA NOCHE ES CORTA, SIGUE CAMINANDO** (2017) Dir. Masaaki Yuasa

A partir de esta sesión empezaremos a explorar algunas de las voces más potentes e innovadoras del nuevo milenio en la animación japonesa. Y para comenzar, hablaremos sobre el respiro de aire fresco que le ha traído el estilo narrativo de Masaaki Yuasa a la animación japonesa, repasaremos brevemente su obra y revisaremos de cerca su primer gran éxito, la película "Mindgame". Además, como película complementaria (obligatoria) pondremos a disposición de los alumnos la obra maestra, "Chica, la noche es corta sigue caminando" (2017), y el facilitador compartirá su experiencia entrevistando al director en Hong Kong, sobre esta última película.

Sesión 09 / 07 de diciembre 2022

La inocencia hiperviolenta de Hiroyuki Imaishi

Película: **DEAD LEAVES** (2004). Dir. Dir. Hiroyuki Imaishi

Continuando con la exploración de grandes obras de la animación japonesa del nuevo milenio saltaremos a la obra hipercinética de Hiroyuki Imaishi en donde revisaremos y discutiremos su primer gran éxito, el medimetraje "Dead Leaves". También pondremos a disposición como material complementario (opcional) su reciente y exitoso largometraje "Promare" (2019), que aunque está destinado a un público ciertamente más infantil, nos da una probada de las técnicas de animación más innovadoras y depuradas en la actualidad.

Sesión 10 / 14 de diciembre 2022

Ujicha

Película: **VIOLENCE VOYAGER** (2018). Dir. Ujicha

Sin duda Ujicha es uno de los nuevos directores de cine animado que más ruido está haciendo en Japón. Ujicha dejó en claro que tiene un descomunal talento desde su primer largometraje "Burning Buddha Man" (2013), que pondremos a disposición como material extra complementario (opcional) para los estudiantes. Así mismo, en esta sesión discutiremos su más reciente largometraje "Violence Voyager" (2018), que desde su estreno ha despertado tanto furor en Japón que desde este momento lo podemos considerar uno de los grandes clásicos contemporáneos de la animación.

Fechas:

Del 05 de octubre al 14 de diciembre 2022

Horario:

Miércoles de 16:00 a 19:00 horas.

10 sesiones por videoconferencia ZOOM

Dirigido a:

Público en general, mayor de 18 años, interesado en conocer y aprender sobre cine japonés en especial el de animación

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 y 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 serán los mismos.
- ❖ No es obligatorio estar en las clases, puedes ver la grabación cuando te sea posible. Tienes 14 semanas para revisar todos los materiales.
- ❖ Se envía constancia de participación al finalizar el curso, en formato digital.

Costo:

\$2,300 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 septiembre de 2022.

Si deseas inscribirte, envía al correo **subdircursos@cinetecanacional.net** con copia a **asistenteacademica@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

¡Te esperamos!

Desarrollo Académico

Liliana Yasmín Santana Oseguera

subdircursos@cinetecanacional.net

Alma Leticia Loera Mendoza

Emilio Casas Bohorquez

asistenteacademica@cinetecanacional.net academialogistica@cinetecanacional.net