

*El cine: un documento
del rock*

Introducción

Actualmente, la historia social, cultural y política de nuestro mundo impulsa como nunca a los estudios estéticos sobre diversos productos artísticos. Vivimos una era en la que el Premio Nobel de Literatura puede reconocer los logros artísticos de una figura como Bob Dylan y en la que se erigen exposiciones museográficas sobre músicos populares; esto ha sido posible gracias un cambio en el paradigma de la cultura artística.

La música rock, aunque es en sí misma una música popular, se trata de un género mucho más complejo que otros, los cuales suelen responder más a razones comerciales que a necesidades expresivas y creativas.

Aunque en un principio el rock se vio despreciado por las esferas de la alta cultura y por la sociedad conservadora, gracias a sus productos culturales -no sólo musicales- ha ganado adeptos con instituciones y academias; esto no significa que necesite generar empatía con ella o con la burguesía, la esencia del rock no es esa, sino que la aceptación de este como medio expresivo válido artísticamente permite estudiarlo como un fenómeno no sólo antropológico o musical, sino explorar su sentido estético y artístico. El rock, después de todo, es cosa seria.

La cinematografía alrededor de dicho fenómeno cultural -uno de los más importantes del siglo pasado- ha creado ficciones y narrativas que han hecho aún más complejo el fenómeno interdisciplinario que acompaña la música de la juventud. Ser joven y no escuchar rock es una contradicción hasta biológica.

Además de las historias inspiradas por el rock, el cine documental nos ha permitido acercarnos a las salas de ensayo, a los estadios repletos y a la intimidad del músico quien, tras las capas de espectáculo que le disfrazan, encierra un ser humano con los mismos miedos y alegrías que los escuchas que le acompañan.

Imparte

Arantza Minami G. Acevedo

Licenciada en Artes Visuales por la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México. Presentó la tesis "La Fotografía en el Rock: la producción visual de 1990 y principios del 2000", un estudio sobre la relación entre el rock y las artes visuales, específicamente con la fotografía.

Es profesora en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Insurgentes desde 2020, impartiendo las materias Fotografía digital, Comunicación gráfica en ambientes digitales y Producción editorial.

Es periodista musical en el medio digital *Ídolos*, en el que además de cobertura y fotografía de conciertos, ha realizado diversos artículos sobre música y sociedad.

Ha participado en el montaje de exposiciones en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, entre las que destacan "Subte" de Dr. Alderete y "Tierra de esperanza" de Yoko Ono.

También, ha colaborado en el departamento de Desarrollo académico de Cineteca Nacional, como apoyo editorial y técnico.

Contenido

Sesión 1/6 de junio

Qué es el rock: contexto, antecedentes y nacimiento del Rey

El rock ha sido una contracultura desde su origen. Para estudiarlo, es necesario entender ante qué se opone o rebela, así como contextualizar el espacio y tiempo

en que surgió para entender las necesidades expresivas de su tiempo y cómo es que fueron resolviéndose.

Película: *Este es Elvis* (*This is Elvis*, Dir. Malcolm Leo y Andrew Solt, 1981).

Sesión 2/13 de junio

El esplendor de una ola inglesa

Bandas provenientes de Inglaterra que tocaban rock and roll y que llegaron a Estados Unidos en la década de 1960. Europa se encontró con América.

Película: *How The Beatles changed the world* (Dir. Tom O'Del, 2017).

Sesión 3/20 de junio

Un hombre, su guitarra y la traición eléctrica

La expresividad del folk, así como su búsqueda por lo sincero y orgánico, brindó la inspiración para que el rock se tomara un tanto más en serio las letras. Un hombre fue decisivo para inclinar la balanza.

Película: *Don't look back* (Dir. D.A. Pennebaker, 1967).

Sesión 4/27 de junio

El hombre que vino de Marte

Andy Warhol dijo: "los años sesenta están vacíos". Esa sensación de incertidumbre es consecuencia del final de la década anterior, en la que había desaparecido de a poco el optimismo del movimiento hippie. EE. UU. y el mundo en general, entrarían en una retórica moralina que buscaría "arreglar" las secuelas de los liberales sesenta. Los músicos respondieron ante esto.

Película: *Moonage daydream* (Dir. Brett Morgen, 2022).

Sesión 5/4 de julio

Un eclipse y un diamante: la progresión como vehículo expresivo

Los 70 fueron años prolíficos, una de esas nuevas músicas no estaba pensada para que los cuerpos adolescentes bailaran, sino para escucharla y percibirla con la contemplación que una obra de arte requiere.

Películas: *The making of The Dark Side of the Moon* (Dir. Matthew Longfellow, 2006) y *Syd Barrett y el origen de Pink Floyd (Have You Got It Yet? The Story of Syd Barrett and Pink Floyd)*, Dir. Roddy Bogawa, Storm Thorgerson, 2023).

Sesión 6/11 de julio

Hazlo tú mismo: el punk

Movimiento musical y cultural que busca regresar al rock los primeros postulados sobre rebeldía y simplicidad. Al mismo tiempo, resultó en toda una corriente de pensamiento que incidió en muchos aspectos de la vida cotidiana. Una de sus premisas más importantes, *Do It Yourself* (DIY [hazlo tú mismo]), se manifestó en muchos ámbitos, como el de la moda o la producción discográfica.

Película: *The Clash: Westway to the World* (Dir. Don Letts, 2000).

Sesión 7/18 de julio

Post punk y new wave

Ritmos que se volcaron a la experimentación con diversos estilos, aunque con intenciones distintas. Mientras que el *new wave* buscaba volver a la simplicidad de los temas, el *post punk* tenía un enfoque más artístico, trascendental y, si se quiere, filosófico. El *post punk*, en su experimentación, se encontró con ritmos latinos como el *ska* o el *reggae*, además de que incorporó la creciente tendencia electrónica.

Película: *Joy Division* (Dir. Grant Gee, 2007) (1 h 36 min).

Sesión 8/25 de julio

El camino hacia el neoliberalismo

Las preocupaciones de la época se enfocaron en el consumo. La música resintió la conducta general del conservadurismo, hubo poco interés por experimentar y una presencia casi nula del rock de protesta. La experimentación se dio más en el ámbito de las tecnologías y formas de producción musical.

Película: *Queen: days of our lives* (Dir. Matt O'casey, 2011).

Sesión 9/1 de agosto

Las máquinas cobran vida

Uno de los estilos que definiría a la década de los 80 sería la música electrónica en general, y el *techno* y *house* en particular. El auge de estas músicas se vio acompañado de la popularización de las drogas de diseño como el éxtasis y las fiestas *raves*. Ese momento, entre 1988 y 1989, se denominó el "segundo verano del amor". Nace una nueva forma de entender la música, cuyos instrumentos primordiales serían los sintetizadores y las cajas de sonido.

Película: *Kraftwerk y la revolución electrónica* (*Kraftwerk and the electronic revolution*, Dir. Rob Johnstone, 2008).

Sesión 10/8 de agosto

Unos tipos grunchy

Los noventa, en general, se caracterizaron por la búsqueda de una libertad creativa que parecía no relacionarse con el éxito de lo comercial. Los dos estilos más importantes, el *grunge* y el *brit pop*, compartían esa preocupación.

Película: *1991: the year punk broke* (Dir. David Markey, 1992).

Sesión 11/15 de agosto

La batalla del *brit pop*

Si la primera mitad de los noventa había pertenecido al *grunge* y al rock alternativo, el *brit pop* habría de inundar la segunda mitad. Esta música nace como continuación del sentimiento *indie* que había representado The Smiths a finales de 1980.

Película: *Oasis: Supersonic* (Dir. Mat Whitecross, 2016).

Sesión 12/22 de agosto

La promesa del nuevo milenio

El avance de las tecnologías fue definitivo para esta época; además del CD, ahora la música podía ser producida de forma casera y podía compartirse a través de internet. Los artistas podían compartir su música sin intermediarios, además de que podían crear y manejar su publicidad ellos mismos.

La generación de los 2000 tenía la responsabilidad de hacer una música competente, cargando en sus hombros 50 años de herencia musical. El reto fue superado, y con creces.

Película: *Meet me in the bathroom* (Dir. Will Lovelace and Dylan Southern, 2022).

Fechas

Del 6 de junio al 22 de agosto de 2024.

Horario

Jueves de 17:00 a 21:00 h.

12 sesiones presenciales en Cineteca Nacional México (Xoco).

Dirigido a

Público en general, mayor de 18 años, interesado en conocer sobre la relación entre cine documental y música.

Requisitos de ingreso

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

Dinámica de clase

- La película inicia a las 17:00 h en Cineteca Nacional México (Xoco).
- Posteriormente, la profesora realizará el análisis de la película; luego, los alumnos podrán exponer dudas y comentarios.
- Se envía constancia de participación al finalizar el curso.

Costo

\$3,000 MX. Pago en una sola exhibición.

No se aceptan tarjetas de crédito.

Descuentos:

10% de descuento a estudiantes y profesores con credencial vigente, Tarjeta INAPAM y a personas que hayan participado en otro curso organizado por Cineteca Nacional. Enviar

las identificaciones escaneadas en formato PDF al iniciar el proceso de inscripción.

Inscripciones.

A partir del 3 de mayo de 2024.

Si deseas inscribirte, envía a los correos dacademico@cinetecanacional.net,
academiologica@cinetecanacional.net y academicna@cinetecanacional.net tu

identificación oficial escaneada en formato PDF (INE, pasaporte, cédula profesional o licencia de conducir) para generar tu orden de pago y una fotografía en la que se aprecie claramente tu rostro para realizar tu gafete (sólo para los alumnos que asistan de forma presencial).

En caso de solicitar descuento, adjunta la credencial de estudiante, académico o INAPAM,

según sea el caso.

Cupo limitado.

¡Te esperamos!

Departamento de Desarrollo Académico Gezlía Morales Ibarra. Eduardo Jonathan Adán Álvarez. Irvin Alexis Hernández Dector. Emilio Casas Bohorquez.