

Curso en línea (asincrónico)

Surrealismo en el cine: de Arrabal a Zulawski

Presentación:

Surgido en la década de los 20, el surrealismo es un movimiento artístico de vanguardia que pretende subvertir la lógica convencional y plantear una manera distinta de pensar y de narrar. El cine ha probado ser un campo fértil para esta corriente y, aunque se dice que el movimiento como tal llegó a su fin en los años 50, muchos cineastas de distintas partes del mundo lo han mantenido vivo. En este curso se revisarán múltiples obras que ejemplifican el desarrollo de las convenciones surrealistas en el séptimo arte a través del tiempo.

Objetivo:

¿Qué es el surrealismo? Es común que nos topemos con esta pregunta, ya que el adjetivo surrealista suele aplicarse a obras particularmente raras o difíciles de entender. Pero el surrealismo va más allá de una mera exhibición de excentricidades, es más bien una corriente artística que pretende subvertir el orden convencional de la lógica para presentarnos con obras que nos hagan cuestionarnos la validez de lo que asumimos como real o cierto.

Luis Buñuel, Alejandro Jodorowsky y David Lynch son algunos de los nombres más comúnmente asociados con él, mas no son sus únicos exponentes. A través de este curso, exploraremos los fundamentos del movimiento artístico, las distintas vertientes que ha tenido y los nombres de varios cineastas o corrientes que han expandido sus alcances originales.

Imparte:

Adrián “Pok” Manero

Escritor autodidacta, ha tomado talleres con Alberto Chimal, Eduardo Antonio Parra y Eric Uribares. Ganador del segundo concurso de cuento Caligrama, en cuya antología aparece su primer texto publicado. Colaboró en la antología *El séptimo círculo*, editado por el Colegio de Saberes, así como en las revistas *Indie Rocks!* (número 55), *Reflexiones marginales* (número 12) y *Morbífica* (número 6). También ha escrito para el colectivo *Pánico de masas* (www.panicodemasas.org). Experto en comics y conocedor de cine, actualmente es miembro del consejo editorial de la revista *Penumbria*, donde publica cuentos de corte fantástico. Impartió los cursos *David Cronenberg: Transformaciones orgánicas y psicológicas*, así como *El caos fantástico de Terry Gilliam*, para la Cineteca Nacional, así como el curso *Claire Denis: una mirada femenina a patriarcado y al colonialismo*, para FractalCine.

Estructura del curso:

El curso se encuentra estructurado en doce sesiones. En cada una de ellas se contempla la revisión y el análisis de la filmografía surrealista designada.

Temario del curso:Sesión #1

Orígenes del surrealismo en el cine. Se revisarán las obras tempranas de Luis Buñuel, así como varios cortometrajes de René Clair, Germaine Dulac, Man Ray y Maya Deren.

Material a revisar: *-Un chien andalou* (1929).

-L'age d'or (1930).

-Entr'acte (1924).

-La coquille et le clergyman (1928).

-L'étoile de mer (1928).

- Les mystères du château de Dé* (1929).
- Meshes in the Afternoon* (1943).

Sesión #2

La poética de Jean Cocteau. Se analizará la influyente “trilogía orférica” y los recursos surrealistas del director francés.

Material a revisar: -*Le sang d'un poète* (1932).

-*Orphée* (1950).

-*Le testament d'Orphée* (1960).

Sesión #3

Surrealismo mexicano. Exploraremos brevemente parte de la etapa mexicana en la filmografía de Luis Buñuel, analizando algunas de sus películas y el cortometraje experimental de Rubén Gámez.

Material a revisar: -*El ángel exterminador* (1962).

-*La fórmula secreta* (1965).

Sesión #4

El movimiento pánico. Se estudiarán algunas cintas de esta vertiente surrealista.

Material a revisar: -*Caminaré como un caballo loco* (1973).

-*La montaña sagrada* (1973).

Sesión #5

El regreso de Buñuel a Francia. Análisis de las películas finales de este padre del cine surrealista.

Material a revisar: -*El discreto encanto de la burguesía* (1972).

-*El fantasma de la libertad* (1974).

Sesión #6

Surrealismo en Checoslovaquia. Revisaremos brevemente las aportaciones del cine de Jan Svankmajer a la estética surrealista.

Material a revisar: -*Alice* (1988).

-*Los conspiradores del placer* (1996).

Sesión #7

David Lynch y la reinención del surrealismo. Se estudiará la forma innovadora en que este cineasta estadounidense replantea el discurso surrealista.

Material a revisar: -*Eraserhead* (1977).

-*Lost Highway* (1997).

Sesión #8

Surrealismo balcánico. Analizaremos parte de la obra del cineasta serbio Emir Kusturica.

Material a revisar: -*Underground* (1995).

-*La vida es un milagro* (2004).

Sesión #9

Surrealismo desde Canadá. Haremos un repaso por la filmografía del prominente realizador canadiense Guy Maddin, explorando su peculiar acercamiento al surrealismo con una estética retro, así como su influencia en otros directores.

Material a revisar: -*The Saddest Music in the World* (2003).

-*My Winnipeg* (2007).

-*The Twentieth Century* (2019).

Sesión #10

La Nueva Ola Weird de Grecia. Daremos un breve recorrido a este reciente movimiento cinematográfico que asume algunas de las características del surrealismo.

Material a revisar: -*Dogtooth* (2009).

-*Miss Violence* (2013).

-*Pity* (2018).

Sesión #11

El legado surrealista de Polonia. Revisaremos la última obra del cineasta Andrzej Zulawski, así como una película de su hijo que da continuidad a su estilo delirante.

Material a revisar: -*Cosmos* (2012).

-*Bird Talk* (2019).

Sesión #12

Quentin Dupieux, el (disputable) heredero de Buñuel. Exploraremos algunas obras de este director francés, quien actualmente mantiene vivo el estilo de surrealismo usado por el cineasta español.

Material a revisar: -*Wrong* (2012).

-*Réalité* (2014).

-*Au posté!* (2018).

Dinámica:

-Solicitar datos de inscripción al curso al correo fractalcinecursos@gmail.com

-Una vez formalizada la inscripción al curso en línea (asincrónico), el alumnado recibirá el acceso a una carpeta Drive donde se encontrará disponible todo el material del curso. El material en la carpeta Drive únicamente es de lectura, encontrándose inhabilitada la función de descarga.

-El alumno o alumna inscrita tendrá un total de 13 semanas para concluir la revisión del material.

-Deberá enviarse al correo fractalcinecursos@gmail.com un breve ensayo o comentario acerca de alguna de las tendencias surrealistas estudiadas (2 cuartillas máximo, Times New Roman 12, interlineado 1.5).

-Una vez enviado el ensayo o comentario se hará llegar al alumno o alumna su constancia de acreditación del curso en línea con valor curricular.

Costo:

El curso tiene un costo de \$2,500 (MXN).

Descuento del 10% a estudiantes y docentes de cualquier nivel educativo, así como para personas pertenecientes a la tercera edad.