

PROGRAMA-CALENDARIO

CURSO

LOS OJOS NO QUIEREN CERRARSE

Persistencias y resistencias de la mirada en la historia del cine

14 octubre 2014 – 19 mayo 2015

Organiza: MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo

Lugar: salón de actos

Horario: martes, de 19.30 a 21.00

Docente: José Manuel López, con la colaboración de ponentes invitados en algunas de las sesiones

PLAZAS LIMITADAS. INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA a partir del 9 de septiembre

La historia de la humanidad es también la historia de la mirada. De la luz de las estrellas a las sombras de las cavernas, el ser humano ha tratado siempre de ver *más allá*, de trascender su realidad cotidiana. Y con su insaciable pulsión escópica, con su resistencia a cerrar los ojos, nacieron también la ilusión, el sueño y la fantasía: el deseo, en definitiva. El cine llegó mucho después como la prolongación natural de ese deseo.

CASTELLANO

Este curso se plantea como una pequeña y parcial historia de la mirada a través de películas y cineastas que se resisten a cerrar los ojos, que se rebelan y nos revelan nuevas maneras de ver y de dar a ver, ampliando así nuestro *imaginario*. De Alfred Hitchcock a Werner Herzog; del melodrama de los años cuarenta al *thriller* de los setenta; de Jean Vigo, Jean Epstein y Jean Cocteau al cine experimental de los sesenta; de Yasujiro Ozu y John Ford a Philippe Garrel y Maurice Pialat; del cine-ensayo al cine asiático contemporáneo; o de Dziga Vértov a Luis Buñuel, que seccionó la mirada inocente del público con la mítica imagen de la navaja cortando un ojo. Esas miradas afiladas, abiertas en canal, son las que buscaremos en este curso; miradas que, en ocasiones, han sido paradójicamente veladas por la historiografía oficial y a las que trataremos de *dar luz*. Porque como decía Jean-Luc Godard en sus *Histoire(s) du cinéma*, a las que dedicaremos una sesión, “el cinematógrafo nunca ha querido producir un acontecimiento sino, en primer lugar, una visión”.

Precio de matrícula:

- 180€ (descuento del 20% para miembros de la Agrupación de Amigos del MARCO y para estudiantes, previa acreditación), con la posibilidad de pago fraccionado en los plazos y condiciones señalados en la ficha de inscripción.
- Descuentos especiales por inscripción en 2 y 3 cursos

NOTA: para este curso se están gestionando solicitudes de reconocimiento de 2 créditos de libre elección (Universidad de Vigo), y horas de formación permanente del profesorado (Xunta de Galicia).

PROGRAMA - CALENDARIO

NOTA: durante la temporada 2014-15, por coincidir con festivos y otros eventos, no habrá curso los siguientes martes: 11 y 25 de noviembre, 9, 23 y 30 de diciembre, 6 y 13 de enero, 31 de marzo.

Sesión 1 (martes 14 octubre)

PRESENTACIÓN

El ojo de la cámara (o el cine como pulsión escópica)

Sesión 2 (martes 21 octubre)

Entre una imagen y otra imagen: la sintaxis sentimental del cine

¿Qué ocurre entre una imagen y otra imagen? ¿Llega una imagen a convertirse realmente en otra durante un fundido encadenado? ¿Consigue realmente la “cámara lenta” demorar el tiempo? ¿Se desplaza nuestra mirada durante un travelling? En esta sesión haremos un recorrido por las “marcas visuales” más reconocibles del lenguaje cinematográfico y su capacidad no solo expresiva sino también poética y sentimental.

Sesión 3 (martes 28 octubre)**Entre un sonido y una imagen: la audiovisión**

Los cineastas de vanguardia insistieron en la naturaleza visual del cine: “La imagen lo es todo”, llegó a decir Fernand Léger, pero la llegada del sonido lo cambió todo. “El cine sonoro inventó el silencio” (Bresson) porque, por vez primera, la ausencia o la presencia del sonido era una elección en manos del creador. De la mano del teórico Michel Chion, en esta sesión nos acercaremos a aquellos cineastas que colocan al sonido —incluida la voz— al mismo nivel expresivo que la imagen.

Sesión 4 (martes 4 noviembre)

FORMAS QUE PIENSAN I

Los ojos de la lechuza: la acechante tradición del cine-ensayo**Sesión 5** (martes 18 noviembre)

FORMAS QUE PIENSAN II

Que cada ojo negocie por sí mismo: *Historia(s)* del cine de Godard

Ponente invitada: **Natalia Ruiz**

Sesión 6 (martes 2 diciembre)

FORMAS QUE PIENSAN III

Imágenes a flor de piel: la autobiografía en el cine**Sesión 7** (martes 16 diciembre)**La mirada en construcción de José Luis Guerín****Sesión 8** (martes 20 enero)

LA VISIÓN TÁCTIL I

El acto de ver con los propios ojos: el cine *underground* de Stan Brakhage, Maya Deren y Jonas Mekas**Sesión 9** (martes 27 enero)

LA VISIÓN TÁCTIL II

La *zona cero* de la mirada: Nobuhiro Suwa, el cineasta de Hiroshima

Sesión 10 (martes 3 febrero)

LA VISIÓN TÁCTIL III

Fomos ficando sós (16 mm Film Performance)

Cineasta invitado: **Miguel Mariño**

Sesión 11 (martes 10 febrero)

Visiones del apocalipsis: formas extremas del documental

Sesión 12 (martes 17 febrero)

EL ESPEJO DE TRES CARAS I

Jean Epstein (1897-1953)

Sesión 13 (martes 24 febrero)

EL ESPEJO DE TRES CARAS II

Jean Vigo (1905-1934)

Sesión 14 (martes 3 marzo)

EL ESPEJO DE TRES CARAS III

Jean Cocteau (1889-1963)

Sesión 15 (martes 10 marzo)

La mirada elidida: mujeres tras la cámara

Ponente invitada: **Elena Oroz**

Sesión 16 (martes 24 marzo)

En algún lugar, ahí fuera, estaban tus ojos: visiones espectrales en el melodrama de los años cuarenta

A finales de la década de los 40 el melodrama norteamericano dio un inusitado giro hacia el *fantastique* y se pobló de espectros, de amantes capaces de trascender espacio y tiempo y mitigar así el gran vacío y la gran ausencia dejados por la Segunda Guerra Mundial.

Sesión 17 (martes 7 abril)

Revelaciones (y melancolía) de la forma en Yasujiro Ozu y John Ford

Tokio y Monument Valley, la contención de los dramas de gente corriente y la épica de los dramas de frontera, Ozu y Ford, aparentemente tan lejanos. Aparentemente. Esta sesión tratará de acercar el cine de estos dos maestros a través de su perenne melancolía y de su constante búsqueda de la pureza formal.

Sesión 18 (martes 14 abril)

Después del parpadeo: Jean Eustache, Philippe Garrel y Maurice Pialat

¿Qué ocurrió en el cine francés después de la gran ola de la *Nouvelle Vague* y el maremoto de mayo del 68? Entre la inevitable angustia de las influencias y la resaca de la irrealizada revolución, un grupo de jóvenes directores buscaba su propia voz y su propia mirada, y también las de su generación.

Sesión 19 (martes 21 abril)

Un espacio fantasma: mirada, cine y foto surrealistas

Ponente invitado: **Alberto Ruiz de Samaniego**

Sesión 20 (martes 28 abril)

Visiones de lo absoluto: el cine de Terrence Malick

Sesión 21 (martes 5 mayo)

La pantalla opaca: el *thriller* norteamericano de los años setenta

Sesión 22 (martes 19 mayo)

Los ojos sin rostro: el desvanecimiento del cuerpo del actor en el cine contemporáneo

Sesión 23 (martes 26 mayo)

La mirada errante: la modernidad europea en el cine asiático contemporáneo

NOTA: este programa general puede sufrir variaciones en sus fechas y contenidos, en función de la disponibilidad de los ponentes y del propio desarrollo del curso.