CASTELLANO

MARCO
MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO

PROGRAMA-CALENDARIO

CURSO

EL ORIGEN DEL SIGLO XXI

Transformaciones de la imagen y el cine contemporáneos (1990-2010)

24 octubre 2013 – 8 mayo 2014

Organiza: MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo
Lugar: salón de actos
Horario: jueves, de 19.30 a 21.00
Impartido por José Manuel López, con la colaboración de ponentes invitados en algunas de las sesiones
PLAZAS LIMITADAS. INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA a partir del 10 de septiembre

La llegada del siglo XXI no solo no ha supuesto la enésima "muerte del cine", sino que ha inaugurado la última (por ahora) de sus muchas vidas. Una nueva etapa de apasionantes transformaciones tecnológicas (cine digital, 3D, distribución por internet…), geográficas (eclosión del cine asiático, africano, latinoamericano o de los países del este), de cambios en el propio estatuto de las imágenes (imagen digital vs. imagen fílmica), o en su imparable expansión hacia otras pantallas (ordenadores, dispositivos portátiles, pero también museos o galerías de arte).

Este curso propone un amplio recorrido por el cambiante mundo de la imagen y el cine de las dos últimas décadas —en las que el cinematógrafo, además, cumplió sus primeros cien años de historia— y sus transformaciones estéticas, narrativas, tecnológicas o políticas. Y lo hace sin perder de vista ni su historia ni sus referentes: del cine clásico a la modernidad europea pasando por el Nuevo Hollywood de los 70, y sin cerrarse a una concepción más amplia de la imagen en movimiento, incorporando las series de televisión, el videoarte, los videojuegos, el videoclip o internet, como formas (o medios) equiparables en la iconosfera contemporánea.

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

Para este curso, en el marco del convenio firmado por la Universidad de Vigo y la Fundación MARCO, está autorizado el reconocimiento de 2 créditos de libre elección y 1 crédito ECTS para alumnado de la Universidad de Vigo.

EL ORIGEN DEL SIGLO XXI

Transformaciones de la imagen y el cine contemporáneos (1990-2010)

CALENDARIO Y PROGRAMA

NOTA: durante la temporada 2013-14, por coincidir con festivos y otros eventos, no habrá curso los siguientes jueves: 14 de noviembre, 5 y 26 de diciembre, 2 de enero, 17 de abril.

Sesión 1 (jueves 24 octubre)

El origen de todos los siglos: una (posible) introducción a dos décadas convulsas

En el año 2000, el Festival de Cannes encargó a Jean-Luc Godard un corto para celebrar la entrada del cine en el siglo XXI. Godard, como era de esperar, entregó un OVNI (Objeto Visual No Identificado) titulado *Del origen del siglo XXI (para mí)*. El corto recorre las sucesivas guerras y catástrofes que asolaron el siglo XX pero también algunas de sus películas más bellas. De ese roce entre cine e historia surge la obra de Godard, por supuesto, pero también todo el cine. Si entendemos el cine de la modernidad como un "cine después de Auschwitz" el del siglo XXI sería "un cine después del 11-S", que alteró no solo nuestra realidad sino también todas y cada una de nuestras ficciones.

Sesión 2 (jueves 31 octubre)

(Neo)realismo: Abbas Kiarostami y la Nueva Ola Iraní

Ponente invitado: **Farshad Zahedi**. Profesor Universidad Carlos III de Madrid

Y un nuevo cine llegó de la vieja Persia. En 1990, el Festival internacional de Pésaro dedicó una retrospectiva al cine iraní formada por veinte largometrajes y dos cortometrajes, lo que abrió el camino para el descubrimiento de esta cinematografía por la crítica (y, posteriormente, el público) occidental. Un cine de corte social interesado en la realidad y los asuntos cotidianos de sus protagonistas que, en plena posmodernidad, planteaba un cierto retorno a las fórmulas del neorrealismo italiano de posguerra. Así, conocimos a cineastas como Mohsen Makhmalbaf, Jafar Panahi o, sobre todo, Abbas Kiarostami, un cineasta excepcional al que dedicaremos exclusivamente esta sesión.

Sesión 3 (jueves 7 noviembre)

Deflaciones narrativas: hacia un cine del silencio, el vacío y la soledad

Según Alfred Hitchcock, "El drama es la vida sin las partes aburridas" y sus películas son buena prueba de ello. Pero la modernidad se encargó de poner en cuestión estas y otras máximas de la narrativa "clásica". Desde entonces han sucedido muchas cosas, pero en las dos últimas décadas hemos asistido al afianzamiento de un cine contemplativo, mínimo y despojado, que ha encontrado en el silencio y en el cuerpo de los actores —errantes, solitarios, enfrentados a un entorno inhóspito— la base de sus historias morosas y despojadas. Una narrativa que huye de la inquietud del acontecimiento para abrazar la quietud de la duración. Esta corriente transnacional ha recibido varios nombres: "estética de lo lento", "cine contemplativo", "cine minimalista", "cine del silencio" o "cine del vacío"; pero, sea cual sea su denominación, en esta sesión buscaremos las constantes en la obra de cineastas como Tsai Ming-liang, Pedro Costa, Kelly Reichardt, Gus Van Sant, Jia Zhang-ke, Vincent Gallo, los hermanos Dardenne, Apichatpong Weerasethakul, Naomi Kawase, Claire Denis o Lisandro Alonso. Entre todos han dado forma al cine de autor del siglo XXI, el también llamado cine de festival.

Sesión 4 (jueves 21 noviembre)

Del haluro de plata al píxel: la senda digital del cine contemporáneo

El celuloide ha muerto pero el cine está cada vez más vivo. A finales de los noventa, el auge tecnológico y la miniaturización de las cámaras digitales permitió que, por un lado, cualquier persona tuviera acceso a una cámara DV (*Digital Video*), un estándar de vídeo de baja definición que se convirtió, por ejemplo, en la herramienta de trabajo de innumerables documentalistas y, en general, de cualquier producción de bajo presupuesto. Por otro lado, la alta definición digital se adueñó de las grandes producciones de los estudios cinematográficos (un camino que culminaría en la irrupción del 3D) pero también fue inmediatamente puesta al servicio de cineastas con una visión personal, como Michael Mann o David Fincher, que vieron en ella un nuevo camino para contar sus historias. En esta sesión haremos, pues, un recorrido por el cine digital de alta definición (cine de atracciones, grandes producciones, *Corrupción en Miami* de Michael Mann o *Zodiac* de David Fincher) y también por el de baja definición (no ficción, cine independiente, David Lynch y su *Inland Empire* o Jean-Luc Godard y su *Elogio del amor*), comparando sus métodos de producción y sus posibilidades estéticas.

Sesión 5 (jueves 28 noviembre)

Imágenes de la ausencia, ausencia de imágenes: cine y holocausto(s)

Desde la fundacional y monumental *Shoah* (Claude Lanzmann, 1985) el cine se ha enfrentado en múltiples ocasiones a la pregunta de cómo representar lo irrepresentable o cómo contar en imágenes —ya sea desde la ficción o desde el documental— lo ocurrido en guerras, genocidios, atentados u otros eventos históricos traumáticos. Una cuestión ética fundamental que inquiere directamente a la propia ontología de la imagen y que se encuentra en la base de películas como *Sobibór, 14 octobre 1943, 16 heures* (Claude Lanzmann, 2001), *S-21: la máquina de matar de los jemeres rojos* (Rithy Panh, 2003), *La cuestión humana* (Nicolas Klotz, 2007), *El abogado del terror* (Barbet Schroeder, 2007), Vals *con Bashir* (Ari Folman, 2008), *Mudanza* (Pere Portabella, 2008), *Videomappings: Aida, Palestine* (Till Roeskens, 2009, Francia, 46 min), *48* (Susana de Sousa Dias, 2009), *The act of killing* (Joshua Oppenheimer, Christine Cynn, 2012) o *La noche más oscura* (Kathryn Bigelow, 2012).

Sesión 6 (jueves 12 diciembre)

Nuevas pantallas, nuevas narrativas

Hoy podemos —y tenemos— que grabarlo todo. La democratización y miniaturización de los dispositivos de captura de vídeo —cámaras digitales, móviles, tabletas...— y la multiplicación de las pantallas dispuestas a recibir ese nuevo flujo audiovisual han traído consigo un cambio radical de paradigma en el estatuto de las imágenes. En esta sesión nos acercaremos al impacto que ha tenido este nuevo régimen de la imagen y a la influencia de esta nueva estética "en bruto" en películas comerciales como *Monstruoso* (Matt Reeves, 2008), *Redacted* (Brian de Palma, 2007), *[Rec]* (Jaume Balagueró, Paco Plaza, 2007), *Chronicle* (Josh Trank, 2012), *Distrito 9* (Neill Blomkamp, 2009) o *Project X* (Nima Nourizadeh, 2012).

Sesión 7 (jueves 19 diciembre)

Nuevas formas del documental y la no ficción

Ponente invitado: **Gonzalo de Pedro**. Ex-programador del festival Punto de Vista de Pamplona y actual Director artístico del Festival online http://www.margenes.org

La falsa frontera que ha separado tradicionalmente la ficción del documental es hoy más débil que nunca. El cine documental se está apropiando de formas y estrategias del cine de ficción y este, a su vez, adopta cada vez más recursos del cine documental (cámara en mano, uso de no actores, rodajes clandestinos...). El resultado es un panorama difuso y estimulante en el que las prácticas y las etiquetas se confunden: ficción y realidad, documental y ficción, ficción y no ficción, registro y representación, verdad y mentira. ¿Dónde terminan unos y comienzan los otros? Para tratar de responder a esta pregunta, nos acercaremos a la inabarcable práctica de la no ficción actual a través de películas como *En construcción* (José Luis Guerin; 2001), *Color perro que huye* (Andrés Duque, 2010), *Los rubios* (Albertina Carri, 2003), *Profit Motive and the Whispering Wind* (John Gianvito, 2007), *Misterioso objeto al mediodía* (Apichatpong Weerasethakul, 2000), *The Wild Blue Yonder* (Werner Herzog, 2005) o *Al oeste de los raíles* (Wang Bing, 2003).

Sesión 8 (jueves 9 enero)

USA XXI. La generación norteamericana del cambio de siglo

El cine de Hollywood entró en el siglo XXI de la mano de una generación de jóvenes directores nacidos entre las décadas de los sesenta y setenta. En las dos décadas que constituyen el marco de este curso, nombres hoy indiscutibles como David Fincher, Paul Thomas Anderson, David Gordon Green, Christopher Nolan, Vincent Gallo, Spike Jonze, Quentin Tarantino, Richard Linklater, Wes Anderson, Sofia Coppola, James Gray o Charlie Kaufman entregaron una serie de películas fundamentales para entender los caminos del cine norteamericano del siglo XXI.

Sesión 9 (jueves 16 enero)

Cine y museo I: las dos orillas de la imagen contemporánea

En las dos últimas décadas, las fronteras que separaban las categorías canónicas de la imagen han sido finalmente abolidas. El acto de ver una película ha dejado de ser un fenómeno exclusivo de las salas de cine: ordenadores, móviles y tabletas son algunas de esas nuevas pantallas, pero en esta sesión nos acercaremos a otro fenómeno clave: la progresiva incursión del cine en los museos y las galerías de arte. Cine expandido, cine expuesto, cine en el museo, *gallery film*, *screen art*... son múltiples los nombres que reciben las hibridaciones entre las dos orillas de la imagen en movimiento contemporánea. Pero el tránsito entre ambas orillas es de doble sentido. Así, encontramos videoartistas que dan el salto al cine (Douglas Gordon, Shirin Neshat, Steve McQueen, Daniel Cockburn, Athina Rachel Tsangari, Sam Taylor-Wood) y cineastas que desembarcan en el museo (Abbas Kiarostami, Apichatpong Weerasethakul, Tsai Ming-liang, Chantal Akerman, José Luis Guerín, Víctor Erice, Isaki Lacuesta...)

Sesión 10 (jueves 23 enero)

Cine y museo II: Chris Marker, la mirada de Orfeo. Tras los pasos de Hitchcock

Ponente invitado: **Alberto Ruiz de Samaniego**. Crítico cultural y profesor de Estética y Teoría de las artes en la Universidad de Vigo

Como complemento a la sesión anterior, y aprovechando la feliz coincidencia de la exposición que el Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou le está dedicando a Chris Marker, Alberto Ruiz de Samaniego nos introducirá en la figura del pensador, escritor, (cine)ensayista, (video)artista y, por supuesto, gran cineasta francés. Una figura fundamental que atraviesa la historia del cine desde la modernidad (como agente libre de la *Rive Gauche* de la Nouvelle Vague) hasta su muerte en 2012, y uno de los primeros "hombres de cine" en explorar las posibilidades multimedia de la imagen, su proyección a los entornos virtuales del ciberespacio y la colonización de esos viejos espacios tan nuevos para el cinematógrafo: los museos y las galerías.

Sesión 11 (jueves 30 enero)

Carreteras perdidas de la mente: las películas-puzle de David Lynch

Alguien afirmó una vez que el cine alcanza su máxima potencialidad cuando más se acerca a los sueños (o a las pesadillas, podría añadirse). Laberínticos, fragmentarios, caóticos, desafiantes, los *mind-game films* o películas-puzle de David Lynch proponen al espectador un viaje por los vericuetos de la mente humana y, en ocasiones, por los del propio cine. Protagonista, director y espectador (con)fundidos en un mismo marasmo de imágenes, sonidos e ideas. El cine, la gran (y frustrada) esperanza de los surrealistas: "Si el cine no está hecho para traducir los sueños o todo lo que en la vida en vigilia pertenece al dominio de los sueños, el cine no existe", afirmó Antonin Artaud. Pero existe, claro está, y lo buscaremos en "la trilogía de Los Ángeles" de Lynch (*Carretera perdida, Mulholland Drive, Inland Empire*), sin perder de vista a otros compañeros de viaje como David Cronenberg (*Spider, Crash*), Park Chan-wook (*Oldboy*), Richard Linklater (*Waking Life*) o Christopher Nolan (*Memento, Origen*).

CASTELLANO

Sesión 12 (jueves 6 febrero)

El cine dentro del cine (y la televisión dentro de la televisión)

Que una película hable de sí misma o, por extensión, del propio cine no es, desde luego, un fenómeno reciente. El teatro o la novela siguieron antes ese camino pero, centrándonos en el cine, es posible remontarse, por ejemplo, a *El moderno Sherlock Holmes* (1924) de Buster Keaton o a los nuevos cines de la modernidad que fueron, en mayor o menor medida, autoconscientes. Pero ha sido la llamada posmodernidad la que ha colocado al dispositivo cinematográfico en primer plano y, desde entonces, la metanarración —ese discurso mediante el cual un medio habla de sí mismo— se ha convertido en habitual en el cine y la televisión contemporáneos. Para demostrarlo, en esta sesión manejaremos ejemplos como *Close-Up* (Abbas Kiarostami, 1990), *El Show de Truman* (Peter Weir, 1998), *Goodbye Dragon Inn* (Tsai Ming-liang, 2003), *Inland Empire* (David Lynch, 2006), *De la guerre* (Bertrand Bonello, 2008), *Death Proof* (Quentin Tarantino, 2007), *Fantasma* (Lisandro Alonso, 2006), *Irma Vep* (Olivier Assayas, 2006) o las series de TV *Community* (Dan Harmon, 2009-) y *The Big Bang Theory* (Chuck Lorre y Bill Prady, 2007-).

Sesión 13 (jueves 13 febrero)

Inflaciones narrativas: *blockbusters* y cine de atracciones

Ponente invitado: **Ángel Quintana**. Profesor de Historia y Teoría del Cine, Universidad de Gerona

Harder, Better, Faster, Stronger, decía el tema de los Daft Punk. El reciente cine de atracciones es una constante apuesta suicida hacia el no va más de la pirotecnia digital de los CGI (*Computer Generated Imagery*, Gráficos Generados por Ordenador). Nada nuevo bajo el sol de Hollywood —ni siquiera el 3D, una técnica fotográfica del siglo pasado— que siempre se ha plegado ante el *motto* del más grande, más fuerte, más rápido y (no siempre) mejor. Pero, ¿es posible salvar algunas de estas películas *bigger than life* o todo se queda en historias para adolescentes y en un vacuo ejercicio exhibicionista (cuando no pornográfico) de tamaño y presupuesto? ¿Ofrece, este nuevo cine de atracciones digital, alguna novedad narrativa con respecto a las superproducciones de la década de los noventa? ¿Existen, por ejemplo, dentro de la moda actual del cine de superhéroes, películas salvables o, directamente, excelentes?

Sesión 14 (jueves 20 febrero)

La penúltima eclosión del cine asiático

Del León de Oro en el Festival de Venecia obtenido por *Rashomon* (Akira Kurosawa, 1950) al de *Flores de Fuego* (Takeshi Kitano, 1997), parece que cada cierto tiempo redescubrimos que hay cine más allá de Occidente. En las últimas dos décadas, el mapa de las cinematografías asiáticas se ha agrandado gracias, una vez más, a internet, pero también a la labor de búsqueda y descubrimiento de los festivales de cine. Así, es imposible entender el cine contemporáneo sin hablar de nuevas y riquísimas filmografías como las de Japón, China o Hong Kong, por supuesto, pero también las de Corea del sur, Tailandia, Filipinas o Taiwán, en cuyo seno es posible encontrar un potente cine de género comercial —Japón, Corea y Hong Kong, especialmente— y un cine de arte que circula habitualmente por los festivales internacionales. En estos años, el cine asiático se ha convertido felizmente en ubicuo, al menos para el cinéfilo curioso que ha podido descubrir a cineastas imprescindibles como Wong Kar-wai, Hayao Miyazaki, Hou Hsiao-hsien, Naomi Kawase, Apichatpong Weerasethakul, Takashi Miike, Jia Zhang-ke, Takeshi Kitano, Wang Bing o Johnnie To.

Sesión 15 (jueves 27 febrero)

Dos maestros contemporáneos: Hou Hsiao-hsien y Wong Kar-wai

Como complemento a la sesión anterior, nos acercaremos más detenidamente a la obra de dos de esos cineastas imprescindibles: Hou Hsiao-hsien (*Flores de Shanghai, Millenium Mambo, Café Lumière*) y Wong Kar-wai (*Chungking Express*, *Happy Together, Deseando amar*), dos creadores de formas puros que, sin perder de vista la tradición icónica de sus lugares de origen —Taiwán y Hong Kong, respectivamente— han abierto no pocos de los caminos que recorre el cine contemporáneo.

Sesión 16 (jueves 6 marzo)

Elogio de la inmadurez: Nueva Comedia americana

Ponente invitado: **Jaime Pena**. Programador del CGAI, Centro Galego das Artes da Imaxe

En los últimos años, un grupo de grandes comedias norteamericanas ha supuesto la confirmación definitiva de lo que ha dado en llamarse Nueva Comedia Americana (NCA). Un cine que se mueve entre la melancolía de las películas puras de adolescentes (*Supersalidos, Adventureland* o *Nick&Norah Infinite Playlist*), la incipiente amargura de las películas de treintañeros que un día se dan cuenta de que lo son (*Lío embarazoso*, *Pineapple Express* o *Jacuzzi al pasado*), o las películas más gamberras de adolescentes tardíos que se resisten a amoldarse a la vida adulta (*Zoolander*, *Escuela de Rock* o *Aquellas juergas universitarias*). Es precisamente en la inadaptación, la inmadurez y la inocencia de estos personajes postadolescentes donde encontramos la base de la comedia absurda, física, atropellada y escatológica de Will Ferrel, Adam Sandler o Ben Stiller, una comedia cercana al venerable *slapstick* en donde la postura impúdica, el gesto contestatario o el rictus pueril han sustituido a la palabra en la creación del *gag*. Mecanismos de defensa, infantiles si se quiere pero con un punto de orgullosa inocencia, frente a un mundo adulto y despiadado del que, queramos o no, hemos de formar parte.

Sesión 17 (jueves 13 marzo)

Del crepúsculo a la aurora: el *Western* contemporáneo

Desde que John Ford firmara el acta de defunción de su etapa clásica en *El hombre que mató a Liberty Balance* (1962) y de sus (maravillosos) estertores crepusculares de la mano de Sam Peckinpah o Sergio Leone, el *Western*, uno de los géneros fundacionales no solo del cine norteamericano sino también del imaginario mítico de EE.UU, había ido desapareciendo progresivamente de las pantallas. Tras el renacimiento comercial que supuso *Bailando con lobos* (Kevin Costner, 1990) y, especialmente, su reactualización autoral llevada a cabo por Clint Eastwood en *Sin perdón* (1992) el *Western* en la década de los noventa *reconquistó* parte del territorio perdido. Para esta sesión nos centraremos en esa segunda vertiente —la autoral— y en películas como *Dead Man* (Jim Jarmusch, 1995), *La propuesta* (John Hillcoat, 2005), *El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford* (Andrew Dominik, 2007), *Pozos de ambición* (Paul Thomas Anderson, 2007), *Valor de ley* (Joel Coen y Ethan Coen, 2010), *Meek's Cutoff* (Kelly Reichardt, 2010) o la serie de TV *Deadwood* (David Milch, 2004-2006).

Sesión 18 (jueves 20 marzo)

Centauros de la ciudad: Michael Mann y el thriller contemporáneo

A partir de las últimas películas de Michael Mann realizaremos un recorrido por las derivas del *thriller* contemporáneo, con especial atención a sus oscuros protagonistas; una nueva hornada de antihéroes taciturnos, crepusculares, solitarios y oscuros: los protagonistas de Michael Mann en *Collateral* (2004) o *Miami Vice* (2006), el Val Kilmer de *Spartan* (David Mamet, 2004), el Tony Leung de *Infernal Affairs* (Lau Wai-keung y Alan Mak, 2002), el Matt Damon de la trilogía original de Jason Bourne (2002, 2004, 2007) o el nuevo James Bond interpretado por Daniel Craig (2006, 2008, 2012). Y si saltamos a la televisión encontraremos, por ejemplo, al Kiefer Sutherland de *24* (Joel Surnow y Robert Cochran, 2001-2010), al Kenneth Branagh de *Wallander* (2008-2012) o al Idris Elba de *Luther* (Neil Cross, 2010-2013).

Sesión 19 (jueves 27 marzo)

La nueva ficción televisiva: de *Twin Peaks* a *Breaking Bad*

Ponente invitado: **Carlos Reviriego**. Coordinador sección cine de *El Cultural* de *El Mundo* y docente de Estética del Cine en la Escuela Universitaria TAI, Madrid

O de *Doctor en Alaska* a *Fringe*, de *A dos metros bajo tierra* a *The Wire,* de *Expediente X* a *Los Soprano*, o de *El ala Oeste de la Casa Blanca* a *Mad Men*. Cada espectador es libre de elegir por dónde empezar y por dónde terminar su recorrido por lo que ha dado en llamarse "la edad de oro" de la series televisivas. En algún momento a caballo entre el nuevo y el viejo siglo, cuando el cine parecía cuestionar con mayor intensidad la supervivencia del gran relato, la ficción televisiva se descubrió como una reserva natural —especialmente las cadenas por cable, HBO a la cabeza— donde todavía era posible contar historias. Así, las series se convirtieron en monumentos a la ficción que reescribieron la gran narración americana con sus tramas-río y sus elaborados mundos ficcionales, sus repartos corales de genealogía trágica y su férrea convicción genérica. Los guionistas —sus verdaderos *auteurs* o *showrunners*— trabajan con recursos dramáticos que, hoy en día, sólo el carácter serial de la televisión parece poder ofrecerles: la digresión narrativa, el aplazamiento de la conclusión o las acciones no resueltas, la construcción minuciosa y pausada de personajes, las tramas acumulativas que evolucionan a lo largo de varias temporadas, etc.

Sesión 20 (jueves 3 abril)

Adiós a las risas enlatadas: la comedia televisiva se abre a lo real

Pero, ¿qué ocurre con la comedia, casi siempre la gran olvidada cuando se habla de esta "edad de oro" de la ficción televisiva? Excelentes series cómicas como *Seinfeld*, *The Office*, *The Big Bang Theory*, *Modern Family*, *Curb Your Enthusiasm*, *I'm Alan Partridge*, *30 Rock* o *Arrested Development* demuestran que la comedia televisiva anglosajona, y más concretamente la comedia de situación o *sitcom*, vive también su particular época de esplendor. Sus búsquedas han discurrido, es cierto, por caminos distintos y aparentemente más modestos que los de la ficción dramática, lo que puede haber contribuido a ese olvido recurrente. En concreto, nos centraremos en cómo la venerable comedia de situación se ha abierto recientemente a las formas documentales para dejar penetrar a la realidad en sus, hasta entonces, cerrados escenarios de ficción.

CASTELLANO

Sesión 21 (jueves 10 abril)

Todo es un remix: del cine experimental a Quentin Tarantino

Remix: combinar o editar material existente para producir algo nuevo. En cualquiera de sus formas, la remezcla, reciclado, reutilización, inspiración, homenaje o plagio son conceptos clave para entender el cine contemporáneo. En esta sesión haremos un recorrido tentativo por el "préstamo" de imágenes: del cine experimental y el cine de apropiación, a Quentin Tarantino, pasando por el gusto de Holywood por la secuela y el *remake*, llegando hasta el "*remake* de autor" como *Psicosis* (Gus Van Sant, 1998) o *Funny Games* (Michael Haneke, 2007) o al cineasta japonés Nobuhiro Suwa y sus reformulaciones de *Viaggio in Italia* (*Te querré siempre*, Roberto Rossellini, 1954) o *Hiroshima, mon amour* (Alain Resnais, 1959).

Sesión 22 (jueves 24 abril)

Cuando el director era la estrella: Spike Jonze, Michel Gondry, Chris Cunningham

"Video Killed the Radio Star" cantaban The Buggles el que fue el primer vídeo emitido por la MTV el 1 de agosto de 1981. Porque, nos lo creamos o no, hubo un tiempo, en el ya lejano final del siglo XX, en el que la MTV emitía vídeos musicales. Y los noventa fueron un tiempo feliz, en el que los grandes directores de videoclips se convirtieron en verdaderas *video stars*, eclipsando en ocasiones a los músicos a cuyo servicio ponían su desbordante talento visual. Entre todos ellos destacan Spike Jonze, Michel Gondry y Chris Cunningham, algo así como la santísima trinidad del videoclip de los noventa. Al servicio de Björk, Aphex Twin, White Stripes, Madonna, Chemical Brothers, Daft Punk, Beastie Boys o Weezer, estos tres creadores llevaron a esta forma audiovisual a cotas que no había alcanzado anteriormente (y difícilmente rozará después).

Sesión 23 (jueves 8 mayo)

Esto (no) es todo, amigos: trazos y formas de la animación contemporánea

Habitualmente minusvalorado, como la comedia o el documental, la larga tradición del cine de animación ha sido, en cambio, una reserva de creadores libérrimos que han traspasado todas las fronteras que impone la imagen real (si es que se puede seguir hablando en estos términos en estos tiempos de realidades simuladas e imágenes virtuales). Y lo han hecho mediante una rica variedad de técnicas analógicas o digitales: *stop motion*, rotoscopiado, animación tradicional, de recortes, etc. Técnicas que, en ocasiones, lo han acercado al terreno del cine experimental y lo han alejado, desde luego, del ámbito infantil al que suele asociarse. Este es el caso de animadores como Bill Plympton, Jan Švankmajer, Michel Ocelot o Michaël Dudok de Wit. Pero en este recorrido introductorio al cine de animación de las últimas dos décadas, tampoco renunciaremos a glosar las maravillas del cine de animación supuestamente "para niños", con especial atención a la factoría de Hayao Miyazaki e Isao Takahata —el Estudio Ghibli— en Japón. Y de ahí saltaremos a otros cineastas nipones que han llevado al *anime* hasta el público adulto como Katsuhiro Otomo, Satoshi Kon o Mamoru Oshii.

NOTA: tanto el programa general como las sesiones a cargo de ponentes invitados pueden sufrir variaciones en sus fechas y contenidos, en función de la disponibilidad de los ponentes y del propio desarrollo del curso.