

COLEGIO DE ESPAÑOL
Y CULTURA MEXICANA
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

TRUE SPANISH

Cine mexicano.

50 horas presenciales. 3 créditos universitarios

Descripción del curso:

El cine mexicano, una de las cinematografías pioneras del cine latinoamericano, ha desarrollado una evolución fascinante al convertirse en un peculiar corolario temático de la historia y cultura mexicanas. Éste va desde la documentación histórico-política de las primeras décadas, cuando el cinematógrafo llegó a México por la invitación del presidente Porfirio Díaz a los aprendices de los hermanos Lumière, pasando por las vistas de la revolución mexicana de Pancho Villa o la crítica social de los años 30s con Serguei Eisenstein, lo mismo que el idealizado México charro de la época del Cine de Oro, hasta el cine-ficción que abordó los más variados géneros (comedia, terror, drama, docudrama) y creó otros, como la comedia ranchera, el cine de luchadores, de rumberas o el de ficheras, que para beneplácito o desaprobación de espectadores y críticos, no tiene parangón en las manifestaciones de otras cinematografías a nivel mundial.

El viaje que podemos emprender por las distintas aristas del cine mexicano nos guía, sin lugar a dudas, a la comprensión de un fragmento importante del significado del pensamiento político, artístico, social e industrial de la cultura mexicana y a la construcción de predicciones sobre las nuevas posibilidades fílmicas que se asoman en las más recientes cintas nacionales.

The Mexican Cinema, one of the pioneers of Latin American cinematography, has developed a fascinating evolution to become a peculiar thematic corollary of history and Mexican culture. This ranges from the political-historical documentation of the early decades, when the cinematographer came to Mexico for the invitation of President

Porfirio Diaz to learners the Lumiere brothers, though the views of the Mexican revolution of Pancho Villa or social criticism the 30s with Sergei Eisenstein, the same as México idealized in charro's films in the era of the Gold, to the fiction film that addressed the most varied genres (comedy, horror, drama, docudrama) and created another as the ranchera comedy, the wrestlers, rumba or "ficheras" film, that approved or disapproved by viewers and critics, is unparalleled in other manifestations of global cinema.

The journey that we undertake on the various edges of Mexican cinema guide us, no doubt, to the understanding of an important fragment of the meaning of political thought, artistic, social and industrial development of the Mexican culture and the construction of predictions about new filmic possibilities that loom in the most recent national movies.

EVALUACIÓN

Asistencia y tareas: 25 puntos. **Presentación semanal de 15 minutos (3 en total):** 45 puntos. **Ensayo final:** 30 puntos.

PROGRAMA GENERAL.

LOS PRIMEROS AÑOS DEL CINEMATÓGRAFO EN MÉXICO.

- Cine visto como ocio de feria.
- Cine como instrumento de propaganda política. Porfirio Díaz.
- Cine como instrumento contestatario y de apoyo a la revolución mexicana. Pancho Villa, Francisco I. Madero.

EL CINE MÁS ALLÁ DE LA CURIOSIDAD INICIAL

- Cine como actividad narrativa, como creación.
- Serguei Eisenstein o el montaje intelectual.

CINE HISPANO

- El fracaso del Hollywood hispanizado.

CINE DE ORO

- Dirección-guión-producción. El cine como industria.
- La incidencia de la Segunda Guerra Mundial en el surgimiento de la cinematografía mexicana como potencia Latinoamericana.
- Star System mexicano.
- México y sus haciendas como escenario del charro valiente, alegre y cantador.
- La admiración idealizada del campo, del campesino, del indígena y de la pobreza.

CÓMICOS ICÓNICOS DEL MÉXICO URBANO

- Joaquín Pardavé.
- Mario Moreno “Cantinflas”.
- Germán Valdés “Tin tan”.
- Eulalio González “Piporro”.

CINE DE GÉNERO NEGRO

- Entre vampiros, luchadores y fenómenos paranormales.
- El género que ha acompañado el cine mexicano desde las primeras décadas.

LOS AÑOS 60s

- Disputas entre el ligero cine juvenil y el cine de autor.
- Personajes estereotipados.
- La censura de estado.

LOS AÑOS 70

- El Concurso de Cine Experimental y el paternalismo gubernamental.
- El nepotismo sexenal: debacle de la actividad cinematográfica.
- La autocensura.
- Se acentúa la separación entre el cine comercial idealizador y el cine de autor tendiente a la crítica social.

- El inicio de los héroes de acción a la mexicana.
- La caricaturización de la figura del indígena.

LOS AÑOS 80

- El intento por vitalizar al héroe literario Belascorán Shayne.
- Triunfo de los héroes de acción sobre la figura del narcotraficante y el abusador social.
- Cine de ficheras o las sexy-comedias.
- Un parteaguas cinematográfico temático y político: *Rojo Amanecer*.

LOS AÑOS 90 y 2000

- Tele-cine y el cine de los cantantes.
- ¿El cine mexicano ha muerto?
- ¿Nuevo Cine Mexicano?
- La búsqueda del rescate de los espectadores de la clase media.
- El cine y la Reforma de la Ley Federal de Cinematografía de 1994.
- Retomando la narratividad. Revalorización del guión y la dirección.
- Crítica a la realidad social y política.
- Comedias románticas modelo Hollywood.
- La internacionalización de películas, directores, guionistas, fotógrafos y actores.

¿UN CINE RENOVADO O UN CINE SUSPENDIDO?

- El cine actual y sus posibilidades.

BIBLIOGRAFÍA

Arnau, R., y Coménech, H. (2007). "El aparato cinematográfico como reproductor de ideología: la paradoja de un debate abierto y olvidado", en Marzal, J., y Gómez, F. (eds.), *Metodologías de análisis del film*, España: Comunicación.

Ayala-Blanco, J. (2001). *La Fugacidad del Cine Mexicano*. México: Océano.

Baiz, F. (1993). *La ventana imposible: una mirada al guion de cine*. Venezuela: Fundarte.

Bajtín, M. (1999). *Estética de la creación verbal*. Argentina: Siglo XXI Editores.

Barrachina, C. (1995), El cine como instrumento de socialización en las políticas cinematográficas del franquismo. *Film-Historia*, V, (2-3), pp. 147 -128.

Barthes, R. (2004). *Análisis estructural del relato*. En Barthes, et al. *Análisis Estructural del Relato*, pp. 7-34. México: Ediciones Coyoacán.

Bateson, G. (1994). Comunicación. En Winkin, Y. (Ed.). *La nueva comunicación*. España: Kairós. Pp. 120-150.

Casetti, F. (2000), *Teorías del Cine*. Madrid: Cátedra.

Castells, M. (2012). *Comunicación y poder*. España: Alianza Editorial.

Cine Premiere. (2009, octubre 07). "Suerte, humores y pequeñas historias". Un proyecto de cortos animados del bicentenario. *Cine Premiere*. Recuperado de <https://www.cinepremiere.com.mx/suertes-humores-y-pequenas-historias.html>

Claudinín, D.J. Connelly, F.M. (2003). Narrative Inquiry, in *Composing Field Texts*. pp. 92-118. San Francisco: The Jossey-Bass Education Series.

Cruz, P. (productor) y Naranjo, G. (director). (2011). *Miss Bala*. México: Canana Films, FOX Internacional Productions, IMCINE, CONACULTA, FIDECINE. 403

Cuartoscuro. (2010, noviembre 19). Cámara Casasola. *Cuartoscuro*. Recuperado de <http://cuartoscuro.com.mx/2010/11/camara-casasola/>

Czarniawska, B. (2005a). Collecting stories. In *Narratives in Social Science Research*. pp. 33-59. Sage: London.

Czarniawska, B. (2005b). Reading narratives. In *Narratives in Social Science Research*, pp. 60-86. Sage: London.

Delgadillo, A. (2017). Televisión y narcocultura. Cuando los narcos se ponen de moda. *Interpretextos*, (17), pp. 87-97.

Eisenstein, S. (1997). *El Sentido del Cine*. México: Siglo Veintiuno Editores.

García, J. (2008). *Cine cubano post-68: los presagios del gris*. Cuba: Centro teórico cultural.

García-Escudero, J. (1970), *Vamos a hablar de cine*. España: Salvat.

García-Riera, E. (1998). *Breve Historia del Cine Mexicano, primer siglo 1897-1997*.

408

México: Conaculta, Imcine, Canal 22, UdeG y Ediciones Mapa.

Getino, O. (1982). *A diez años de "Hacia un Tercer Cine"*. México: Filmoteca UNAM.

Giroux, H. (2003), *Cine y Entretenimiento*. Barcelona: Paidós Comunicación 146 Cine. Cine como entretenimiento.

Iglesias, P. (2008). Del teatro al cine. *Revista Ade-Teatro*, 122, p. 126-145.

Iglesias, P. (2011). Cine bélico político y antipolítico. Un análisis comparativo de *Apocalypse Now* y de *La batalla de Argel*. *Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas*, 32, pp. 1-21.

IMCINE. (2009, junio 01). Conmemoración del Bicentenario de la Independencia de México y Centenario de la Revolución Mexicana. *IMCINE/ México 2010*. Recuperado de <https://www.imcine.gob.mx/OBLIGACIONES/2014/4114.pdf>

IMCINE. (2010). *Anuario Estadístico de Cine Mexicano 2010*. México: Instituto Mexicano de Cinematografía.

IMCINE. (2010-2014). Cine Mexicano. Películas. *Instituto Mexicano de Cinematografía*. Recuperado de <https://www.imcine.gob.mx/peliculas/>

IMCINE. (2011). *Anuario Estadístico de Cine Mexicano 2011*. México: Instituto Mexicano de Cinematografía.

IMCINE. (2013). *Anuario Estadístico de Cine Mexicano 2013*. México: Instituto Mexicano de Cinematografía.

Kracauer, S. (1997). *De Caligari a Hitler*. España: Paidós.

Lipovetsky, G. y Serroy, J. (2009). *La pantalla global. Cultura mediática y cine en la era hipermoderna*. España: Anagrama.

Zavala, L. (2010). La teoría del cine en nuestra América. *Archipiélago. Revista cultural de Nuestra América*, 18, (70), pp. 42-47.

Zavala, L. (2012). Tradiciones metodológicas en el análisis cinematográfico. *La Colmena*, 74, pp. 9-16.

Zimmer, Ch. (1987). *Cine y Política*. México: CUEC.