

La muerte en los ojos.

Pensar y representar la desaparición del ser humano en el cine

Death in the Eyes.

Thinking and Representing Human Disappearance in Cinema

5 de mayo, Sala de cinema, ETC... (UAB)

6 y 7 de mayo, Sala de grados, Facultad de Filosofía y Letras (UAB)

FILM AND DEATH es un proyecto de investigación europeo (ERC 101088956), dirigido por Susana Viegas (Universidade NOVA de Lisboa), que explora las afinidades entre el cine y la filosofía recurriendo a la antigua práctica de meditar sobre la muerte y la naturaleza del tiempo. Según Platón, Cicerón y muchos otros, la muerte es la razón por la cual filosofamos. En el Fedón de Platón, por ejemplo, Sócrates afirma que “corren el riesgo cuantos rectamente se dedican a la filosofía de que les pase inadvertido a los demás que ellos no se cuidan de ninguna otra cosa, sino de morir y de estar muertos” (64a), convirtiendo así la búsqueda filosófica de la verdad en una *praxis* de la muerte.

El cine aporta nuevos argumentos a esta cuestión fundamental. Después de todo, aunque rara vez hablamos de la muerte y la mortalidad en nuestra vida cotidiana, nos referimos a ellas cuando se representan en películas y series de televisión.

FILM AND DEATH busca analizar este fenómeno: ¿se fundamenta en el hecho de que las películas tienen sus propias estrategias para dar sentido a preguntas y dudas comunes sobre la vida (ya sea nuestra propia vida o la de otros), impulsándonos a reflexionar sobre temas profundos a través de la representación narrativa y la imaginación visual? Defendemos que el atractivo de pensar con y a través del cine radica en que, en el cine, los pensamientos de las personas se muestran (no se afirman) y, por lo tanto, son inseparables de las sensaciones. Esto permite hacer “visible” la muerte.

Para respaldar esto, el proyecto se propone crear un mapa conceptual para estudiar las formas como la muerte y el tiempo están vinculados a través de las imágenes en movimiento. Es por esto que se realiza, periódicamente, la celebración de congresos y seminarios para poder desarrollar colectivamente tales ideas y conceptos.

El ciclo que proponemos en la Universitat Autònoma de Barcelona, coordinado por Susana Viegas (Universidade NOVA de Lisboa) y David Ferragut (Universitat Autònoma de Barcelona), se divide en tres jornadas. En la primera proyectaremos una película donde la reflexión sobre la muerte es explícita. Para las otras dos jornadas hemos invitado a especialistas del tema para que ofrezcan nuevas perspectivas. Dividimos las dos jornadas restantes en cuatro mesas. Dos de ellas tratan sobre el vínculo de la muerte y el cine. Las otras dos responden a actividades paralelas del proyecto: el cine de animación, sobre el cual el proyecto ha organizado dos talleres, y el cine no-humano, para pensar la desaparición del ser humano en la

imagen o como eje articulador. Por último, cada jornada se inaugurará con una charla más extensa que enmarcará la sesión.

Las intervenciones serán en catalán, español e inglés y se acompañarán siempre con un breve turno de preguntas.

Lunes 5 de mayo

11h – 13h Presentación ciclo
Proyección *El séptimo sello* (Ingmar Bergman, 1957)

Martes 6 de mayo

9h – 9.15h Presentación primera jornada

9.15 – 10h Charla principal
Susana Viegas (Universidade NOVA de Lisboa)

10h – 11.30h Mesa #1. Cine y muerte
Rosa Gutiérrez (Universitat Autònoma de Barcelona)
David Ferragut (Universitat Autònoma de Barcelona)
Patrícia Castello Branco (Universidade NOVA de Lisboa)

11.30h – 12h Pausa café

12h – 13.30h Mesa #2. Cine no-humano
Nélio Conceição (Universidade NOVA de Lisboa)
Vasco Baptista Marques (Universidade NOVA de Lisboa)
Celia Cuenca (investigadora independiente)

Miércoles, 7 de mayo

9h – 9.15h Presentación segunda jornada

9.15 – 10h Charla principal
Laura Llevadot (Universitat de Barcelona)

10h – 11.30h Mesa #3. Cine y muerte
Javier Urrutia (Universitat de Barcelona)
Ludovico Longhi (Universitat Autònoma de Barcelona)
Marco Grosoli (Universidade NOVA de Lisboa)

11.30h – 12h Pausa café

12h – 13.30h Mesa #4. Cine de animación
Lucas Ferraço Nassif (Universidade NOVA de Lisboa)
Antonio Castilla (Universitat de Barcelona)
Alba G. Torrents (Universitat Autònoma de Barcelona)

Lunes, 5 de mayo

Presentación del ciclo “La muerte en los ojos. Pensar y representar la desaparición del ser humano en el cine”, con Susana Viegas (Universidade NOVA de Lisboa) y David Ferragut (Universitat Autònoma de Barcelona). Introducción y proyección de la película *El séptimo sello* (Ingmar Bergman, 1957) para los estudiantes de Narrativa Audiovisual (grado en Comunicación).

Martes, 6 de mayo

Charla principal (9.15h – 10h)

- Susana Viegas (Universidade NOVA de Lisboa)
“On Androids and Mortality: *Blade Runner* and *Westworld*”

This talk delves into the themes of fictional androids and (im)mortality portrayed in Ridley Scott's *Blade Runner* (1982) and the HBO television series *Westworld* (2016-2022) created by Lisa Joy and Jonathan Nolan. Throughout the history of cinema, there has been a significant presence of robots, a theme that has been explored in various ways such as the "Maschinenmensch" from the 1927 film *Metropolis* directed by Fritz Lang, or the recent high-tech Ava from the 2014 film *Ex Machina* directed by Alex Garland. Given the emergent interest in an interdisciplinary perspective of the relationship between films, AI, and death, I propose a posthuman thanato-film analysis of complex AI characters, such as replicant Roy in *Blade Runner* and hosts Dolores and Maeve in *Westworld*, as representations of self-aware AI androids. This selection is driven by two main reasons: firstly, film itself acts as a cognitive apparatus, prompting viewers to engage with its ideas and perspectives, often transcending individual human thought - a thinking machine (film) meditates on other thinking machines (androids) -, and secondly, the depiction of androids as sentient beings within the cinematic realm serves as a direct exploration of mortality and the existential contemplation of death.

Mesa #1. Cine y muerte (10h – 11.30h)

- Rosa Gutiérrez (Universitat Autònoma de Barcelona)
“Víctor Erice: espectros de celuloide”

En *El espíritu de la colmena* una niña descubre la muerte durante la proyección del *Frankenstein* de James Whale, lo que le conduce a un itinerario iniciático en busca de los enigmas de la vida. Es también en una sala de cine donde otra niña, la protagonista de *El sur*, accede a los oscuros secretos que guarda su padre, cuyo amor clandestino por una actriz le llevará al suicidio. Y en *Cerrar los ojos* un actor desaparece misteriosamente durante el rodaje de una película para regresar años después, tras perder la memoria, con una nueva identidad. En Erice, cine, iniciación, memoria y muerte se entrelazan en un discurso en torno al poder medusizador de la cámara para detener el tiempo, momificar la vida y resucitarla artificialmente: espectros de celuloide que parecen revivir con la luz del proyector para sumergirse de nuevo en el reino de las sombras.

- David Ferragut (Universitat Autònoma de Barcelona)

"No hay un donde, allí: creación y destrucción de mundos en el *tech-noir*"

Jean-Pierre Esquenazi (2018) caracteriza el cine negro como la convivencia de dos mundos: el primero es real y obedece a la ley, el segundo es irreal y obedece a la imaginación; el desarrollo dramático consiste en el intento del protagonista de convertir el mundo imaginario en real a través del crimen, generalmente el asesinato. Busca quedarse con la *femme fatale* y con el dinero, vulnera la ley y es atrapado. En muchos casos, la muerte parece ser la llave de acceso al mundo imaginario. Presenta, por tanto, dos mundos incompatibles entre sí. Por otro lado, David Lapoujade (2022) define la ciencia-ficción como el género de la creación de mundos posibles que no son necesariamente incompatibles. Sus protagonistas pueden llegar a desconocer cuál de los mundos habitan, si es que no habitan varios a la vez, y el universo se convierte en una suma infinita de realidades que pueden ser tanto simultáneas como sucesivas. Morir en un mundo puede significar vivir en otro; matar en un mundo puede no ser suficiente. ¿Qué ocurre cuando ambos géneros conviven en el bautizado *tech-noir* por Paul Meehan (2017)? ¿Qué función mantiene aquí el morir y el matar, qué mundos se crean y se destruyen? En esta charla se abordará sintéticamente la coexistencia de los registros del cine negro y la ciencia-ficción en este subgénero a partir de casos cinematográficos (*Double Indemnity*, *Welt am Draht*, *Alphaville*) y literarios (*Star Maker*, *Neuromancer*, *Ubik*).

- Patrícia Castello Branco (Universidade NOVA de Lisboa)

"*Pathos*, Ecstasy, and Rhythm. Eisenstein, Animist Cinemas, and the Representation of Death"

This presentation revisits Sergei Eisenstein's less explored concepts, such as *pathos* and ecstasy, alongside his central notion of rhythm, to explore how cinema represents and transforms the experience of death. Through an analysis of three animist films—*Ainu Mosir* (2020), *The Dead and the Others* (2018), and *Embrace of the Serpent* (2015)—it demonstrates how Eisenstein's theories of montage and haptic visuality find renewed relevance in contemporary philosophical debates on mortality, relational ontologies, and ecological interconnectedness. Eisenstein's engagement with "primitive" thought, inspired by his studies of indigenous epistemologies in the Americas, informed his interest in sensory, non-linear logics that dissolve boundaries between the self and the other, life and death. In *Non-Indifferent Nature* (1945), Eisenstein elaborates on how cinema provokes emotional and sensory states—such as *pathos*, an empathetic force uniting individual and collective experience, and ecstasy, a transformative state transcending oppositions. These ideas resonate in the films' representations of animist cosmologies, where death is not an endpoint but a relational process. In *Ainu Mosir*, the protagonist's spiritual journey invokes ecstasy through ritual and connection to the sacred. In *The Dead and the Others*, communal funerary rites dramatize *pathos* as a force that reconciles personal grief and collective identity. In *Embrace of the Serpent*, the rhythmic interplay between temporalities and ecological systems situates death as an ecological transition, echoing Eisenstein's view of montage as a structuring force that harmonizes chaos. By integrating Eisenstein's theories with animist representations of death, this presentation highlights cinema's capacity to reconfigure mortality as a relational and political act, dissolving boundaries between

human and non-human, life and death, perception, and sensation.

Mesa #2. Cine no-humano (12h – 13.30h)

• Nélio Conceição (Universidade NOVA de Lisboa)

“The Indifference of Nature and Human Transience: Notes on Werner Herzog’s *Grizzly Man* and Terrence Malick’s *The Tree of Life*”

Based on two films – one documentary and one fiction – by two directors whose filmographies are pervaded by the theme of death, my presentation aims to approach human disappearance in cinema through the concepts of nature’s indifference and transience. In different ways, these films reflect on death and the transience of life and human constructions while at the same time exploring the limits of the human and a decentering of anthropocentrism. The theme of nature’s indifference recurs in Herzog’s films, and in *Grizzly Man* it is explicitly presented by the voice-over juxtaposed with the images recorded by Timothy Treadwell, a man in love with Alaskan grizzly bears who would be killed by one of them: “And what haunts me is that in all the faces of all the bears that Treadwell ever filmed, I discover no kinship, no understanding, no mercy. I see only the overwhelming indifference of nature”. On the other hand, Malick’s *The Tree of Life*, in its symphonic and circular composition, deals not only with the relationship between human life, nature and the cosmos, but also with various themes related to mourning, transience and a search for meaning that springs from the irresolvable tension between life and death.

• Celia Cuenca (investigadora independiente)

“Vocación monstruosa. El rechazo de lo humano como acceso a la identidad verdadera”

La figura del monstruo ha representado un sinfín de temores a lo largo de la historia del cine. Desde los *bug-eyed monsters* en la ciencia ficción estadounidense de los años cincuenta –metáfora de un terror xenófobo– hasta los zombies de la década de los dosmil –consecuencia del *shock* post 11-S–, el monstruo ha servido como figura narrativa de lo otro, de lo ajeno y, en definitiva, de lo que no es –y por lo tanto cuestiona– lo humano. En parte del cine de terror reciente, el monstruo adquiere una evolución diferente. En concreto, se trata de manifestaciones de la evolución y la vocación femenina. Personajes que desean fuertemente convertirse en bailarinas, músicas, actrices o que tan solo quieren ser ellas mismas, y que terminan por experimentar un grotesco viaje físico. Un viaje necesario para convertirse en quienes desean ser, pero que les costará su identidad humana. En este tropo, que se ha explorado desde *Black Swan* (2010) hasta *The Substance* (2024) o *Nightbitch* (2024), pasando por *Suspira* (2018), *Grave* (2016) o *Nocturne* (2020), se recogen cuestiones relativas al discurso feminista, al contexto capitalista actual y a la falta de dirección y certeza en los procesos de madurez. ¿Qué exige lo humano? ¿Qué lo delimita? Esta exposición pretende analizar los elementos narrativos y estéticos que definen esta mutación, no solo experimentada por las protagonistas de cada película, sino por el género mismo y por el público que lo consume.

• Vasco Baptista Marques (Universidade NOVA de Lisboa)

“Farewell to Humanity: Jean Baudrillard and John Carpenter on Late Capitalism as Simulation”

In works such as *L'Échange Symbolique et la Mort* (1976) and *Simulacres et Simulation* (1981), Jean Baudrillard established the foundations of a critical theory that seeks to replace the situationist conception of the spectacle as the dominant framework for interpreting the social and political organization of late capitalism. This theory, known as the theory of simulation, posits that reality has, for us, become indistinguishable from its reproduction and manipulation. Among the most frequently cited cultural artifacts encapsulating this worldview are the films that make up the *Matrix* tetralogy (1999-2021), widely regarded as the works that most evidently engage with Baudrillardian simulation theory to illustrate, comment on, or expand upon it. Contrary to this prevailing interpretation, this paper will argue that one of John Carpenter's films serves as the most compelling cinematic exponent of Baudrillard's doctrine. That film is, of course, *They Live* (1988), a dystopia that draws on the conventions of the Western and B-movie cinema to present late capitalism as a model of simulation that entails the eclipse of human nature. To substantiate this claim, I will analyze the similarities and differences between Carpenter's and Baudrillard's perspectives, particularly with regard to their conceptions of urban space, media codes, and the potential for revolution.

Miércoles, 7 de mayo

Charla principal (9.15h – 10h)

- Laura Llevadot (Universitat de Barcelona)

“*La-vida-la-mort* al cinema d'Apichatpong Weerasethakul”

A partir de la concepció de Derrida de “*La-vida-la-mort*” que apareix en el seu Seminari de 1975-76, durem a terme una anàlisi d'alguns films d'Apichatpong Weerasethakul on les fronteres de la vida i la mort es desfan en favor d'una convivència de la qual es fa càrrec la imatge cinematogràfica.

Mesa #3. Cine y muerte (10h – 11.30h)

- Javier Urrutia (Universitat de Barcelona)

“El cinematógrafo: una nueva visión espiritista”

La invención de la cámara fotográfica en el siglo XIX supuso la posibilidad de congelar un instante y materializarlo en el cuerpo de una fotografía. Posteriormente, el cinematógrafo dotó de vida y movimiento a esa imagen estática, registrando bloques continuos de tiempo. Nació así una nueva poética que cumplía la fantasía humana de embalsamar la fudez misma de la vida. De igual modo, ese nuevo dispositivo mágico permitía acelerar el tiempo, ralentizarlo o revivirlo, subvirtiendo su irreversible proceso. Había emergido una nueva estética que presentaba conexiones directas con el espiritismo, el psicoanálisis o las visitas a la morgue, todas ellas modas culturales de finales del siglo XIX en que la percepción habitual se veía desplazada hacia nuevas visiones que desafiaban la inexorabilidad de la muerte.

- Ludovico Longhi (Universitat Autònoma de Barcelona)

“La muerte en la comedia italiana”

La *commedia all'italiana*, surgida en las décadas de 1950 y 1960, logró combinar humor y crítica social, abordando temas complejos con ligereza e ironía. Entre estos, la representación de la muerte ocupa un lugar destacado, presentada a menudo de manera tragicómica para reflejar las contradicciones de la sociedad italiana. En las películas de este género, la muerte se utiliza como un recurso narrativo para exponer la hipocresía, la superficialidad y las debilidades humanas. Ejemplos significativos incluyen *I soliti ignoti* (Rufufú, 1958) de Mario Monicelli y *Divorzio all'italiana* (*Divorcio a la italiana*, 1961) de Pietro Germi. En ambas, la muerte, ya sea real o simulada, sirve como mecanismo para desvelar las dinámicas sociales y familiares de la época. En *I soliti ignoti*, la trama gira en torno a un grupo de ladrones inexpertos cuya torpeza revela tanto la fragilidad del ideal de comunidad como las desigualdades de una Italia aún marcada por la pobreza. Por su parte, *Divorzio all'italiana* recurre a la sátira para criticar los valores patriarcales y las lagunas legales del contexto italiano, con la muerte como punto de inflexión cómico y crítico. Con la llegada de los años 70, el filón experimenta una transformación, adoptando tonos más oscuros y reflexivos. Este cambio responde a un contexto nacional influido por los *anni di piombo*, caracterizados por la violencia política y la crisis económica. Los personajes, antes entrañables pícaros, se convierten en individuos dominados por el resentimiento y la venganza, reflejando una sociedad en crisis. Películas como *Dramma della gelosia* (*El demonio de los celos*, 1970) de Ettore Scola o *Un borghese piccolo piccolo* (1977) de Mario Monicelli exploran esta transición hacia una comedia más amarga, donde la muerte deja de ser un recurso cómico para adquirir un carácter simbólico de las tensiones sociales. En este estudio, se analiza como la representación de la muerte en la *commedia all'italiana* evoluciona de ser un elemento cómico para convertirse en símbolo de una realidad más amarga y desilusionada. Esta transformación refleja las profundas mutaciones socioculturales de la Italia de la posguerra, marcando el ocaso de un género que supo retratar con maestría las luces y sombras de su sociedad.

• Marco Grosoli (Universidade NOVA de Lisboa)

“Death and Self-Representation in *Troisi is Dead, Long Live Troisi* (Massimo Troisi, 1982)”

Starting from the late 1970s, a significant part of Neapolitan underground culture (particularly in theatre, music and cinema) strove to offer and sell internationally a non-clichéd image of Naples – not unlike Brazil’s Tropicalia movement. Albeit they got gradually lost in the eventual mainstream ossification of that trend (e.g., in film, the institutionalization of a Festivals-welcome “film wave” in the 1990s, and later Paolo Sorrentino’s cinema), some instances thereof explored the city’s deep Baroque roots, and thus also Baroque’s intense relationship with death. My paper analyses one instance of that undercurrent: *Morto Troisi, viva Troisi* (*Troisi is Dead, Long Live Troisi*, 1982), a mockumentary in which Massimo Troisi (a Benigni-like, hugely successful TV comedian who went on building an internationally-recognized career in filmmaking) stages his own death and funeral. I will focus on the points the film drives home on death and representation - particularly on how self-representation, in the film, is inseparable from how the Global South (of which Naples is assumed to be part) represents itself, and on the role played by death in both kinds of self-representations. For this reason, I will also reference extensively, by comparison, Glauber Rocha’s own farewell to *Tropicalia and Tropicalism* (Di Cavalcanti, 1977).

Mesa #4. Cine de animación (12h – 13.30h)

- Lucas Ferraço Nassif (Universidade NOVA de Lisboa)

“From The Body of the Angel: Transformation between Death and Rebirth in Anime”

This presentation aims at tensioning two Japanese Television Animations produced in the 1990's by focusing on their approach to the immanent concept of the unconscious. I will elaborate on a familistic neurotic understanding of the unconscious in Anno Hideaki's *Neon Genesis Evangelion* (1995) in contrast to a polysemic assemblage and comprehension of its reachability found in Nakamura Ryutaro's *Serial Experiments Lain* (1998). How do the narratives, in their entanglement of form and content, operate with both the death drive and desire? My talk will highlight the moments in which their main characters disappear – because they were trapped in combat against an angel, or because they connected to the Wired. How do the shows propose a different path for Ikari Shinji, in *Evangelion*, and for Iwakura Lain, in *Serial Experiments*? How do the theories of the unconscious we find in anime transform clinical notions and processes of mental health, such as transference or the desire of the analyst?

- Antonio Castilla (Universitat de Barcelona)

“El caso Hertzfeldt. Animación y posthumor”

Partiendo de la noción de “posthumor”, indisociable de una concepción de la comedia para la cual producir la risa no es una prioridad absoluta, sino tan solo una de las posibles reacciones que cabe generar en el espectador, esta comunicación se propone abordar asuntos que, de un modo u otro, atraviesan la totalidad de la producción cinematográfica del animador estadounidense Don Hertzfeldt (1976), centrándose especialmente en sus dos piezas mayores, a saber: *It's Such a Beautiful Day* (2012) y *World of Tomorrow* (2015-2020). La primera de estas películas es un largometraje compuesto por tres cortometrajes previamente estrenados por separado, y cuyos respectivos títulos son *Everything Will Be OK* (2006), *I Am So Proud of You* (2008) e *It's Such a Beautiful Day* (2011). A lo largo de esos tres films Hertzfeldt nos explica la historia de Bill, un personaje que padece una enfermedad sin nombre, que interfiere en su vida diaria y cuya gravedad varía sin que nadie sea capaz de determinar el motivo. Por su parte, la segunda de las obras citadas es una serie compuesta por tres episodios, respectivamente titulados *World of Tomorrow* (2015), *World of Tomorrow – Episode Two: The Burden or Other People's Thoughts* (2017) y *World of Tomorrow – Episode Three: The Absent Destination of David Prime* (2020). En esta ocasión el asunto central no es ya la fragilidad de la existencia humana tal y como la conocemos, sino las nuevas (y, a menudo, paradójicas) formas de vulnerabilidad que el desarrollo tecnológico permite concebir.

- Alba G. Torrents (Universitat Autònoma de Barcelona)

“Cuerpos desvanecidos: Animación, tecnología y la desaparición de lo humano”

El *anime* de ciencia ficción ha explorado de manera única la desaparición del ser humano en un horizonte posthumano y tecnológicamente mediado. A partir de un análisis de pasajes clave de diversas obras, esta charla examina cómo la animación no solo representa la muerte del individuo, sino que la inscribe en su propia

materialidad técnica. A través del concepto de *animetismo* de Lamarre y la *individuación* de Simondon, se explora cómo la fragmentación del cuerpo y la disolución de la identidad se expresan mediante la superposición de planos, la disociación entre voz e imagen y la animación limitada. Estos recursos visuales reflejan procesos narrativos donde la corporalidad es absorbida por redes digitales, mutaciones biotecnológicas o disoluciones metafísicas, desdibujando los límites entre lo humano y lo no-humano.