

LA CASA DEL CINE

ESTUDIOS DE CRÍTICA CINEMATOGRÁFICA Taller de crítica + Historia y análisis fílmico

RESUMEN Y OBJETIVOS DEL CURSO

Curso dedicado a la formación de futuros profesionales de la crítica cinematográfica, tanto a nivel periodístico como teórico y académico. Por sus características, está dirigido también a personas que quieran profundizar sustancialmente en sus conocimientos cinematográficos y su percepción y comprensión del cine como forma artística.

El objetivo es aportar al alumno una sólida base conceptual e intelectual para comprender mejor el cine y ejercer la crítica de manera informada, orientada y relevante. Para ello, se estudian en profundidad los fundamentos teóricos y prácticos y la evolución histórica del cine, así como las diferentes escuelas teóricas y líneas de pensamiento aplicadas a la crítica cinematográfica.

El curso integra teoría y práctica, incorporando contenidos hasta ahora inéditos en estudios de este tipo como un completo taller de escritura cinematográfica y análisis del texto fílmico.

Los dos bloques básicos de teoría y práctica vienen complementados por una serie de seminarios específicos impartidos por críticos profesionales. Además, se incluye la proyección semanal, con charla introductoria y debate posterior, de una película seleccionada para ilustrar de manera práctica los conceptos teóricos desarrollados en clase.

PRÁCTICAS

Todos los alumnos se beneficiarán de una **suscripción gratuita** a la plataforma de cine online [Filmin](#).

Los alumnos formarán parte del jurado de la sección Next de [Americana Festival de Cine Independiente Norteamericano de Barcelona](#) y también del [Casa Asia Film Week](#). (Siempre que se hagan los festivales).

Con la colaboración de:

AMERICANA

CALENDARIO Y MATRÍCULA

Fechas: 15 de octubre 2018 a 20 junio 2019

Horario: de 19h-21h (de lunes a jueves)

Precio: 2.000€ (reserva de plaza 500€)

Financiación: 1.000€ de reserva de plaza + 5 cuotas de 300€ a pagar de noviembre a abril (total 2.500€).

Descuento: 1.500 matriculados durante el mes de febrero de 2018 con el pago único.

PROGRAMA

ÁREA DE TEORÍA I

Los orígenes del arte cinematográfico

- Los fundamentos de la estética cinematográfica.
- Exposición y análisis en profundidad del Modo de Representación Institucional (MRI), las pautas por las que se rige el cine clásico. Sus bases conceptuales y estéticas, sus límites y su vigencia.
- Los primeros años: el cine como artesanía popular y juguete tecnológico.
- De George Méliès a David W. Griffith: el desarrollo de una sintaxis cinematográfica y la consolidación del cine como manifestación artística.
- Recorrido histórico por la tradición del cine mudo (Chaplin, Keaton, Eisenstein, Dreyer, Von Stroheim...).
- La alternativa europea: evolución de las cinematografías de Europa hasta los años 50. Realismo poético (Renoir, Clair, Carné...), expresionismo alemán (Lang, Murnau, Pabst, Wiene...), surrealismo (Buñuel, Cocteau...), neorrealismo (Rossellini, De Sica, Visconti...).

ÁREA DE TEORÍA II

El cine clásico

- Recorrido histórico por la tradición del cine norteamericano clásico (años 30 a 60).
- Los géneros del Hollywood clásico. El melodrama, el cine negro, la comedia, el western, el musical...
- De Ernst Lubistch a Alfred Hitchcock pasando por John Ford o Howard Hawks: análisis de la obra de los grandes directores más ligados al MRI (Wilder, Preminger, Huston, Capra...).

Bloque de cine oriental

- Primer bloque del monográfico sobre cine oriental. Japón: clasicismo (Ozu, Kurosawa, Naruse, Mizoguchi), documental, modernidad y autores contemporáneos (Kitano, Suwa, Kawase...).
- Segundo bloque del monográfico sobre cine oriental. China-Taiwán - Hong Kong: tres caminos hacia la modernidad.
- Tercer bloque del monográfico sobre cine oriental: Otras cinematografías: Korea, Irán, Filipinas, Tailandia.

ÁREA DE TALLER PRÁCTICO

Taller de escritura creativa

- La crítica cinematográfica como texto literario.
- Qué debe exigírsele a una buena crítica. Lectura comparada y valoración de críticas ajenas.
- Cómo elaborar un texto analítico, crítico y argumentativo.
- Puesta en común y lectura crítica de los textos de los alumnos.
- Las principales corrientes y líneas de pensamiento en la crítica cinematográfica. La política de autores.

Desarrollo de la mirada cinematográfica

- Cómo ver cine. Estrategias de consumo, decodificación y comprensión de la experiencia cinematográfica.
- Los juicios de valor aplicados al cine. Cómo se fundamentan. Cómo se argumentan.
- La autoría cinematográfica. En qué consiste. Cómo reconocerla. Cómo contextualizarla. Cómo explicarla.

Proyecto colectivo de crítica cinematográfica

- Los géneros periodísticos aplicados al cine (noticia, reseña, crítica, entrevista, perfil, crónica...).
- El día a día de las redacciones periodísticas.
- Nociones básicas de edición de textos.
- Lectura en común, revisión y corrección de los textos de los alumnos.

ÁREA DE TEORÍA III

Modernidad, posmodernidad y sensibilidades contemporáneas

- Hacia una nueva mirada cinematográfica: consecuencias en el cine de la crisis de posguerra.
- Las grandes rupturas de los años 60. Irrupción de los cines modernos.
- De la nouvelle vague (Truffaut, Godard, Rohmer, Rivette...) al free cinema y la new wave británica (Richardson, Clayton, Anderson...). Las nuevas olas del Este de Europa y Latinoamérica. Nuevos cines alemán (Kluge, Wenders, Herzog, Fassbinder...), italiano y español.
- Del underground neoyorquino al Nuevo Hollywood: la consolidación de un nuevo cine norteamericano.
- La posmodernidad en el cine.
- Corrientes, tendencias y grandes autores del cine de las últimas décadas.

SEMINARIOS Y MONOGRÁFICOS

Seminarios (*puede cambiar el tema)

- Radiografías del cine fantástico.
- Nuevas tendencias del cine contemporáneo.
- Nuevas tendencias de la ficción televisiva.
- La mirada femenina. Otra historia del cine

- Monográficos de análisis fílmico centrado en temas que marcan la historia del cine como el amor, la violencia, el paisaje, el cuerpo, el viaje, etc.

Monográficos de directores

David Cronenberg, Claire Denis, Pedro Costa, Martin Scorsese, David Lynch, Gus Van Sant, Leos Carax, Charles Chaplin, Flaherty, Hawks, Lubitsch, Lang, Rossellini, Eustache, Bresson, , Dreyer, Bergman, Federico Fellini, Tarkovski, Buñuel, Cassavetes, John Ford, Welles, Kiarostami, Fassbinder, Godard, Garrel, Béla Tarr, Linklater, Tarantino, Billy Wilder, Rohmer, Chantal Akerman...(estos son posibles monográficos que pueden impartirse).

Visionados

Cada semana los alumnos verán una proyección relacionada con el temario que se está impartiendo. La proyección incluirá un cineclub y análisis de la película.

DOCENTES

Miquel Echarri, Manu Yáñez, Eulàlia Iglésias, Violeta Kovacsics, Anna Petrus, Cloe Masotta, Sergio Morera, Albert Elduque, Alan Salavdó, Carles Matamoros y Mar Canet.

*Consultar su CV a <http://www.lacasadeltcine.es>