

LA CASA DEL CINE

HISTORIA Y ANÁLISIS FÍLMICO

RESUMEN Y OBJETIVOS DEL CURSO

El objetivo es aportar al alumno una sólida base conceptual e intelectual para comprender mejor el cine y ejercer el análisis del texto fílmico 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.

Todas las asignaturas son impartidas por profesionales de reconocida trayectoria en la teoría y la crítica cinematográfica. Nuestro método docente consiste no sólo en la transmisión de conocimientos, sino también en fomentar y estimular la reflexión cinematográfica de cada alumno concreto, con pleno respeto por su libertad intelectual y sus propios criterios.

Complementos:

Los alumnos podrán formar parte del jurado joven de [Americana Festival de Cine Independiente Norteamericano de Barcelona](#) en la sección Next.

Todos los alumnos matriculados tendrán un abono para la plataforma de cine on line Filmin (www.filmin.es)

CALENDARIO Y MATRÍCULA

Consultar fechas, horarios y precios en nuestra web:

<http://www.lacasadelcine.es>

PROGRAMA

Análisis fílmico: Los orígenes del arte cinematográfico

- 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...).

Aproximaciones al cine clásico

- 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.
- Recorrido histórico por la tradición del cine norteamericano en su periodo clásico (años 30 a 60).
- De Ernst Lubitsch 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...).

Un visión analítica del cine moderno

- 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.

Nuevas visiones y cine contemporáneo.

- La óptica posmoderna aplicada al cine.
- Cine independiente norteamericano, minimal, Dogma, New Extremity... Corrientes, tendencias y grandes autores de las últimas décadas.
- Asia Oriental, América Latina, África, Oriente Medio... Hacia la plena globalización cinematográfica. La irrupción de los cines periféricos.

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. ChinaTaiwán Hong Kong: tres caminos hacia la modernidad.
- Tercer bloque del monográfico sobre cine oriental: Otras cinematografías: Korea, Irán, Filipinas, Tailandia.

SEMINARIOS Y MONOGRÁFICOS

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

DOCENTES

Manu Yáñez, Miquel Echarri, Eulàlia Iglésias, Violeta Kovacsics, Anna Petrus, Antonio José Navarro, Sergio Morera, Albert Elduque, Alan Salvadó, Carles Matamoros y Mar Canet.

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