

ESTUDIOS DEL CINE ASIÁTICO

HISTORIA, ANÁLISIS Y TENDENCIAS FÍLMICAS

Tras la experiencia adquirida entre 2012-2022, el curso 'Estudios del cine asiático', se imparte por primera vez a lo largo de un curso académico para todas aquellas alumnas y alumnos que quieran tener una visión global de las diferentes cinematografías asiáticas.

El curso, que tendrá lugar a lo largo de ocho meses (dos días a la semana de 19 a 21h), abarca desde los clásicos japoneses (con **Akira Kurosawa**, **Kenji Mizoguchi** y **Yasujiro Ozu** a la cabeza), hasta el cine japonés contemporáneo de **Hirokazu Koreeda** y el anime; pasando por la cinematografía coreana, oculta a lo largo de los años de dictadura, pero que hoy se ha hecho universal gracias a la Nueva Ola de directores; el cine chino junto al producido en Hong Kong y Taiwán; un repaso a una de los cines más coloridos y variados del mundo como es el cine indio; para continuar repasando las cinematografías del Sudeste Asiático, entre las que se encuentran Filipinas (**Lav Diaz**), Tailandia (**Apichatpong Weerasetakul**), Vietnam (**Tran An Hun**), Singapur, Indonesia y Malasia.

BLOQUE 1. JAPÓN Y COREA. DE LOS INICIOS DEL CINE A LAS NUEVAS OLAS DEL SIGLO XX

JAPÓN: EL CINE SILENTE, LOS GRANDES ESTUDIOS Y SU CAÍDA

- Japón en Blanco y negro: la llegada del cine a Japón y los grandes estudios
- Kenji Mizoguchi: el cine de época y su mirada de la mujer
- El maestro del cine costumbrista de la Sochiku: Yasujiro Ozu
- Del cine prebélico a las superproducciones de la Toho: el cine de Akira Kurosawa
- Mikio Naruse: el melodrama como motor de los grandes estudios (Shochiku y Toho).
- Tazuko Sakan y Kinuyo Tanaka: las primeras directoras de cine en Japón
- El nacimiento del kaiju eiga: Gojira e Ishiro Honda.

COREA: UNA CINEMATOGRAFÍA QUE BUSCA SU PROPIA IDENTIDAD

- El *softpower* coreano: cine, música y series
- El cine de coreano antes y después de la Guerra. Orígenes del cine en Corea.
- La Edad de Oro del cine coreano: años 60.
- El declive, la censura y el cine comercial coreano (1970-1980)
- Años '90: La década de la cultura y la cinefilia (preparando el terreno para la Nueva Ola)

BLOQUE 2. CHINA – HONG KONG – TAIWÁN: DIFERENCIAS Y SIMILITUDES. HISTORIA.

- ¿Por qué la diferencia entre el cine chino, el hongkonés y el taiwanés?
- La llegada del cine a China. Contexto histórico.
- Las Generaciones del cine chino. Del cine silente a la Cuarta Generación.
- La Quinta Generación tras la Revolución Cultural: Zhang Yimou, Chen Kaige, Tian Zhuangzhuang.

- La internacionalización del cine chino.
- La Edad de Oro del cine de Hong Kong I: La Shaw Brothers. Directores de artes marciales: Chang Cheh, King Hu
- La Edad de Oro del cine de Hong Kong II: La Golden Harvest. Raymond Chow. Bruce Lee. Sammo Hung.
- La Nueva Ola del cine de Hong Kong: (años 70): Tsui Hark, Ann Hui.
- La II Nueva Ola del cine de Hong Kong: Stanley Kwan, Clara Law, Mabel Cheung.
- Los inicios del cine de Taiwán: dictadura y cine
- La Nueva Ola del cine de Taiwán: Edward Yang, Hou Hsiao-hsien
- Navegando en otras aguas: Tsai Ming-liang, Ang Lee.

BLOQUE 3. INICIOS DEL CINE EN INDIA Y SUDESTE ASIÁTICO (TAILANDIA Y FILIPINAS)

INDIA: UNA CINEMATOGRAFÍA DIVERSA A DESCUBRIR

- Más allá de Bollywood: las diferentes industrias dentro de cine de la India
- El cine comercial vs el Parallel Cinema
- Los inicios del cine en India. Creando el “All Indian Film”.
- Off Bollywood. El cine de Calcuta: Satyajit Rai, Mrinal Sen y Ritwik Ghatak

SUDESTE ASIÁTICO I: TAILANDIA Y FILIPINAS

- Generalidades del cine del Sudeste Asiático.
- El cine en Filipinas: la edad de Oro, los grandes estudios, los grandes directores
- La nueva ola del cine filipino (años 70): Lino Brocka, Ishmael Bernal...
- La Nueva Nueva Ola de los años '90: Brillante Mendoza, Lav Diaz, Raya Martin...
- El cine comercial e independiente filipino contemporáneo
- De los inicios del cine en Tailandia a la explosión internacional del cine tailandés.
- Directores que marcaron la internacionalización del cine thai: Wisist Sasanatieng, Pen-ek Ratanaruang y Apichatpong Weerasethakul
- El cine de acción tailandés (Prachya Pinkaew)
- El cine de terror tailandés (Nonzee Nimibutr, Banjong Pisanthanakun, Songyos Sugmakanan)

BLOQUE 4. JAPÓN Y COREA: DE LAS NUEVAS OLAS AL CINE CONTEMPORÁNEO

JAPÓN: EL DECLIVE DE LOS GRANDES ESTUDIOS. LA IMPORTANCIA DEL ANIME. LAS NUEVAS OLAS

- El cine al límite: Kaneto Shindo, Seijun Suzuki y Yasuzo Masumura
- El anime: descubriendo un universo nuevo animado. El fenómeno del manga. Los live-actions
- De los 70 a los años 80. La televisión y el V-Cinema: Una cinematografía en continua evolución
- El cine japonés de los 90. La nueva Ola de directores
- Nuevos tiempos, nuevas tendencias: el cine japonés contemporáneo

COREA: LA NUEVA OLA DE CINE COREANO. LOS GÉNEROS. CINE INDEPENDIENTE Y MUJER.

- La Nueva Ola de cine coreano (1999-2024): Park Chan-wook, Hong Sang-soo, Ryoo Seung-wan, Kim Jee-woon
- La Nueva Ola de cine coreano (1999-2024): Bong Joon-ho, Lee Chang-dong, Yim Sin-rae. Na Hong-jin
- La mirada de la mujer en el cine coreano
- Los géneros en el cine coreano.
- El cine independiente coreano: ¿qué recorrido tiene?
- El auge de las series coreanas. Breve historia de un fenómeno.
- Situación actual del cine coreano: industria, afluencia a salas...

BLOQUE 5. CHINA: EL GIGANTE ASIÁTICO DESPIERTA. HONG KONG Y TAIWÁN: BAJO LA GUARDIA DE LA CHINA CONTINENTAL

- La Sexta Generación tras las movilizaciones de Tiananmen: Jia Zhangke, Wang Quan'an, Wang Xiaoshuai, Zhang Yang.
- ¿Existe una séptima generación de cine chino? Feng Xiaogang, Ning Hoa, Bi Gang, Diao Yinan.
- El dragón asiático se despierta. Directores chinos contemporáneos y la creación de *blockbusters*.
- La ciencia-ficción llega a China. El Box Office Chino.
- La mirada nostálgica de Hong Kong: conociendo a Wong Kar-wai
- El thriller de Hong Kong: John Woo, Johnnie To, Alan Mak, Andrew Lau... La 2ª internacionalización del cine de Hong Kong.
- ¿Dónde están los directores hongkoneses contemporáneos? El capital de la China continental.
- El cine contemporáneo en Taiwán: Nueva Ola de nuevos realizadores. La "sombra" de China es alargada.

BLOQUE 6. EL CINE INDIO: EVOLUCIÓN Y ACTUALIDAD. SUDESTE ASIÁTICO: INDONESIA, VIETNAM

INDIA: EVOLUCIÓN DE BOLLYWOOD. MUJER Y CINE INDIO. LAS INDUSTRIAS REGIONALES AL PODER

- La evolución del cine de Bollywood: argumentos, directores, números musicales. De Sholay a Pathan
- La mirada de la mujer en el cine indio.
- INR: Indian non Residents: Mira Nair, Deepa Metha, Gurinder Chadha
- Grandes nombres del cine indio: Sanjay Leela Bhansali, Ram Gopal Varma, Anurag Kashyap, S.S. Rajamouli

SUDESTE ASIÁTICO: EL CINE DE VIETNAM E INDONESIA

- Generalidades del cine del Sudeste Asiático.
- El cine de Vietnam que llega a Occidente: Trần Anh Hùng
- El cine de Vietnam: Victor Vu, Tony Bui, Minh Nguyen-Vo, Ash Mayfair
- Historia del cine en Indonesia: del cine silente a la actualidad
- El cine de terror de Indonesia: Joko Anwar, Mo Brothers (Timo Tjahjanto y Kimo Stamboel)

(Estos son los bloques que se realizarían durante todo el curso, es decir, de Octubre 2024 a Junio 2025)

“SEMINARIOS INDEPENDIENTES”:

1- GRANDES MAESTROS DEL CINE ASIÁTICO (5 sesiones):

Realizaremos un repaso en profundidad de las cinematografías y las figuras de nombres reconocidos de la cinematografía asiática, para redescubrir sus trabajos y conocer rasgos, anécdotas y obras no demasiado conocidos. ¿Por qué a Kurosawa le llamaban “El emperador”? ¿Por qué a Bong Joon-ho le gusta romper los códigos genéricos?

- a) JAPÓN-AKIRA KUROSAWA: tocando todos los géneros
- b) COREA-BONG JOON-HO: jugando con los géneros
- c) CHINA-ZHANG YIMOU: el camaleón del cine chino
- d) TAIWÁN-EDWARD YANG: buscando la identidad taiwanesa
- e) TAILANDIA-APICHATPONG WEERASETHAKUL: la de-construcción del cine

2- FILMOTECA CINE ASIA:

Cinco sesiones donde profundizaremos en 5 películas concretas, obras de culto, de 5 directores asiáticos en colaboración con algún festival, Filmoteca o plataforma (Filmin). Es decir, proporcionaremos al alumno la posibilidad de visionar la película si pudiera ser en una sala de cine, para después desarrollar el entramado de la misma en clase: no solo profundizaremos en la temática (y por ende en las filias y fobias del director), sino que analizaremos las herramientas del lenguaje cinematográfico utilizadas, y situaremos también nuestra mirada desde un punto de vista crítico.

(A desarrollar cuando vaya acercándose la fecha para coordinarnos con un festival, ciclo, etc que se haga en esos momentos)

Profesores:

Gloria Fernández, Enrique Garcelán, Víctor Muñoz, Ricard Planas, Mariona Borrull, Víctor Esquirol e invitados.