

LA CASA DEL CINE

HISTORIA Y ANÁLISIS FÍLMICO: FUERA DE CANON

RESUMEN Y OBJETIVOS DEL CURSO

Las formas subversivas, las fugas del clasicismo, el cine moderno no francés, el cine del este y latinoamericano, el cine africano de los 60, el cine experimental y/o underground americano, el giallo y el blaxplotation, la serie B japonesa, los cines periféricos o el cine heterodoxo español. Así se plantea este curso anual para estudiar, analizar y reflexionar sobre las cinematografías olvidadas. Una historia que incluya temas, voces y territorios tradicionalmente ignorados ya sea por género, clase, raza o nación.

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.

Complementos:

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

BLOQUE I: Formas subversivas del cine de los orígenes

- El “cine de atracciones”, un cine pre-institucional y pre-narrativo
- Pioneras del cine: Alice Guy, Lois Weber, etc.
- Cine mudo alemán: de la república de Weimar a la Alemania pre-nazi.
- El cine soviético: S.M. Eisenstein, Dziga Vertov, V.I. Pudovkin...
- El cine como arte. París, foco del cine de vanguardia: cine dada, cine surrealista, cine cubista, la escuela “impresionista”...
- Vanguardia y periferias: Teinosuke Kinugasa (Japón) y Mario Peixoto (Brasil).

BLOQUE 2: El clasicismo y sus fugas

- La comedia como agente del caos. El *slapstick* más allá de Chaplin y Keaton: Harold Lloyd, Laurel & Hardy, Mabel Normand y otras heroínas del slapstick, etc.
- Autores fuera de canon en el Hollywood clásico: Erich von Stroheim, Josef von Sternberg, F.W. Murnau...
- El Hollywood del “Pre-Code”: sexo, moral y censura en el inicio del sonoro. Mae West, actriz-autora.
- Directoras del Hollywood clásico: Dorothy Arzner e Ida Lupino
- La producción de serie B: géneros, subgéneros y autoría en el Hollywood clásico. El caso de Monogram Pictures. Val Lewton, productor-autor.

BLOQUE 3: Los otros cines modernos. Más allá de la *nouvelle vague*.

- El Nuevo Cine de los países del Este: Polonia (el primer Polanski, Andrzej Wajda, Jerzy Skolimowski), Checoslovaquia (el primer Milos Forman, Vera Chytilova), Hungría (Miklos Jancso, Laszlo Kovacs), etc.
- El Nuevo Cine Alemán. Más allá de Schlöndorff o Fassbinder: Straub & Huillet, Alexander Kluge, el primer Werner Herzog.
- Nuevo Cine Latinoamericano. El Cinema Novo (Brasil): Glauber Rocha, Nelson Pereira Dos Santos, etc. El nuevo cine argentino (Fernando Birri, Fernando Solanas, etc.). El nuevo cine cubano (Tomás Gutiérrez Alea, Santiago Álvarez, etc.). El caso de Sara Gómez, la primera cineasta cubana.
- El nacimiento del cine africano en los 60: el cine de Ousmane Sembene (Senegal), Med Hondo (Mauritania) y Djibril Diop Mambety (Senegal).
- El cine de la India: de Satyajit Ray al “nuevo cine”. El star system en la India y Bollywood.

BLOQUE 4: Breve recorrido por el experimental y/o *underground*

- Inicios del cine experimental en EE.UU.: Maya Deren, Kenneth Anger, Curtis Harrington y su “cine del psico-drama”.
- El New American Cinema: Jonas Mekas, Marie Menken, Stan Brakhage, Bruce Conner, Gregory Markopoulos, etc.
- El cine estructural: Peter Kubelka, Hollis Frampton, Michael Snow, Paul Sharits, etc.
- El cine militante. Cine y mayo’68. Tercer Cine.

BLOQUE 5: Géneros y subgéneros populares entre los 60 y los 70

- Italia: *giallo* (Dario Argento, Mario Bava, Lucio Fulci, etc.) y spaghetti western (Sergio Leone, Sergio Corbucci, Enzo G. Castellari)

- España: la edad dorada del fantaterror (Jess Franco, Paul Naschy, León Klimovsky, Armando de Ossorio...)
- EE.UU.: el *Blaxploitation* y sus estrellas, Pam Grier y Richard Roundtree. Los inicios del *gore*: el cine de Herschell Gordon Lewis.
- Japón: la serie B y los *pinku eigas* (cine erótico) de Nikkatsu. El caso de Seijun Suzuki (*Youth of the Beast*, *Tokyo Drifter*, *Branded to Kill*).
- Hong Kong: los *wuxia* de los Shaw Brothers. El cine de acción hongkonés.

BLOQUE 6: Cine e identidad(es)

- Cine(s) feminista(s). Las pioneras: Agnès Varda, Chantal Akerman. El contracine de Laura Mulvey y Peter Wollen. *Born in Flames*, de Lizzie Borden. Un caso de estudio: el colectivo de vídeo feminista “Las insumusas” (Delphine Seyrig & Carole Roussopoulos). Otro caso de estudio: Cecilia Bartolomé (España).
- Antes del New Queer Cinema: *Flaming Creatures* de Jack Smith, Derek Jarman. New Queer Cinema: Todd Haynes, Gregg Araki, Rose Troche. El caso de Bruce LaBruce.

BLOQUE 7: Los cines periféricos desde los 80 a la actualidad

- El cine iraní desde los años 80 a la actualidad. El cine de Abbas Kiarostami.
- La nueva ola rumana: Cristian Mungiu, Cristi Puiu, Radu Muntean, etc.
- El nuevo cine filipino: Lav Diaz, Raya Martin, Brillante Mendoza, etc.
- La “nueva” generación de cineastas mejicanos: Carlos Reygadas, Amat Escalante, etc. La “nueva” generación de cineastas argentinos: Lucrecia Martel, Lisandro Alondo, etc.
- Corea del Sur y su cine: Bong Jong-hoo, Lee Chang-dong, Na Hong-jing, etc.

BLOQUE 8: Breve recorrido por el cine español heterodoxo

- Pioneros heterodoxos: Nemesio Sobrevila, Manuel Noriega, Luis Buñuel...
 - La corriente de “cine telúrico”: Carlos Serrano de Osma. Llorenç Llobet Gràcia y un título de culto: *Vida en sombras*
 - José Val del Omar y el Tríptico elemental de España
 - La Escuela de Barcelona: Joaquim Jordà, Jacinto Esteva, José María Nunes, Gonzalo Suárez, Vicente Aranda...El caso de Pere Portabella y *Vampir Cuadecuc*.
 - El cine clandestino catalán: Antoni Padrós, Llorenç Soler, etc. Cine a contracorriente en España: Adolfo Arrieta, Antonio Maenza. Paulino Viota y *Contactos*.
 - Cine underground: los cortometrajes (y largometrajes) de Iván Zulueta.
-

DOCENTES

María Adell, Miquel Echarri, Violeta Kovacsics, Antonio José Navarro, Víctor Esquirol, Mariona Borrull, Adrián Sánchez, Andreu Marves, Bet Giravent, Mar Canet.

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