

ESCUELA DE VERANO EN BCN MES DE JULIO CURSO INTENSIVO DE ANÁLISIS CINEMATOGRAFICO

La Casa del Cine ofrece un programa intensivo en el mes de julio dedicado íntegramente al análisis cinematográfico. Dirigido a todos aquellos que deseen profundizar en su conocimiento y comprensión analítica del cine desde una perspectiva tanto teórica y académica como periodística.

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.

El curso tiene tres bloques de teoría, siempre centrados en el análisis: Panorámica general de la historia del Cine, Sesiones monográficas sobre grandes autores y Seminarios de reflexión sobre la actualidad. Todos ellos serán impartidos por críticos y teóricos de reconocida trayectoria profesional. Como complemento práctico del curso, los alumnos acudirán a proyecciones diarias en la Filmoteca de la Generalitat de Catalunya.

A QUIÉN SE DIRIGE

Cinéfilos, personas interesadas en el arte y la producción cultural y profesionales del sector audiovisual que quieran iniciar o completar su formación en teoría y crítica cinematográfica.

CALENDARIO Y MATRÍCULA

Fechas: del 5 de julio 2010 a 30 de julio de 2010

Horario: mañanas de 10h-14.15h/ tarde proyección en la Filmoteca de la Generalitat de Catalunya

Precio: 1.000€ (reserva de plaza 300€)

Plazo fin matrícula: 30 de junio de 2010

Descuento: 20% con el carnet joven, desempleados y estudiantes

Descuento: del 50% para los alumnos que realicen los dos cursos de verano: Diarios de cine BCN y el Intensivo de análisis fílmico

METODOLOGÍA

El curso de Análisis Cinematográfico consta de 120 horas lectivas divididas en tres módulos (Historia del cine/Análisis fílmico/Seminarios). Cada día se impartirán sesiones de cuatro horas divididas en dos asignaturas de dos horas cada una. Las sesiones teóricas se complementan con la proyección diaria de una película relacionada con los contenidos del curso.

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.

ESTRUCTURA BÁSICA

ÁREA DE TEORÍA: BLOQUE I

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, Eisinger, 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...), neorealismo (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.

ÁREA DE TEORÍA: BLOQUE II

Grandes corrientes de la teoría y la reflexión cinematográficas

En esta asignatura se pretende tanto estudiar las ideas de los grandes críticos del cine (André Bazin, David Bordwell, Serge Daney), como la de aquellos cineastas que, a través de su obra, han creado su propia teoría/práctica cinematográfica. Algunos de los cineastas a estudiar serían: Eisenstein, Vertov, Jean Epstein, Godard, Bresson, Antonioni, Dreyer, Tarkovski, Sokurov, etc.

ÁREA DE TEORÍA: BLOQUE III

Desarrollo de la mirada cinematográfica

- Cómo ver cine. Estrategias de consumo, decodificación y comprensión de la experiencia cinematográfica.
- De la semiótica al estructuralismo y el psicoanálisis: las grandes tradiciones críticas contemporáneas aplicadas al cine.
- 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.
- Los juicios de valor aplicados al cine. Cómo se fundamentan. Cómo se argumentan.
- Métodos de enfrentarse a una obra: La interpretación, la conainterpretación y sobre interpretación.
- El crítico como artista.
- El crítico montador. Cómo crear nuevas relaciones visuales y conceptuales entre distintos fragmentos de obras tomando como materia las propias imágenes del cine.
- El análisis visual. Estudio concreto de secuencias para aprender a desarrollar un vocabulario de las formas y agudizar la mirada.
- La moral de las formas en el cine.

ÁREA DE TEORÍA: BLOQUE IV

Monográfico de directores

Los monográficos de directores permiten adentrarnos en las teorías y pensamientos de los cineastas más relevantes de la historia del cine.

Eric Rohmer, Gus Van Sant, Michael Haneke, Hou Hsiao-hsien, Martin Scorsese, Pedro Costa, Claire Denis, David Lynch

SEMINARIOS

La escuela prevé también una serie de contenidos complementarios de carácter específico pensados para que los alumnos amplíen sus conocimientos y desarrollen su comprensión global del cine en todas sus facetas.

Seminarios confirmados: (son de 4h, se pueden modificar los nombres y los contenidos)

Radiografías del cine fantástico por Antonio José Navarro

El relato digital por Ángel Quintana

El cine independiente norteamericano por Quim Casas

El boom de las series de televisión por Miquel Echarri

DOCENTES

Daniel V. Villamediana

Valladolid, 1975. Licenciado en Historia y doctorado en Historia del Arte. Director y guionista, fue uno de los miembros fundadores y co-director de la revista Letras de Cine. Así mismo es profesor de guión, crítica y realización, colaborador habitual del suplemento Culturas de La Vanguardia, y ha participado en distintos libros colectivos. También ha impartido diversos talleres en La Casa Encendida de Madrid. Es socio fundador de la productora El toro azul producciones S. L.

Como director y guionista: 2010 LA VIDA SUBLIME. 90mn. Producido por El toro azul producciones. Subvencionada por la Junta de Castilla y León. 2009. EL EVANGELIO. 24mn. Producido por El toro azul producciones. 2008 EL BRAU BLAU, 63mn. Producido por El toro azul producciones y Eddie Saeta. Sección oficial competitiva "Cineastas del presente" de LOCARNO 2008. SAN SEBASTIÁN 2008 sección Made in Spain. Festival Internacional de cine de GIJÓN 2008. VIENNALE (Vienna International Film festival) Sección oficial 2008. BAFICI (Buenos Aires Festival de cine independiente) Sección oficial Cineastas del futuro 2009. Festival Paris Cinema 2009. Levante International Film Festival (Bari, Italia) Sección oficial 2009, etc. 2006 ESPACIO PÚBLICO. 18mn. Cortometraje documental seleccionado en Festival Internacional de cine de Gijón, Documenta Madrid, Festival de cine Huesca, Festival Cinema Jove, etc.

Como co-guionista: 2010 *Aíta*, producida por Eddie Saeta y dirigida por José María de Orbe. Guión subvencionado por el ICAA del Ministerio de Cultura. 2006. *La línea recta*, producida por Fresdeval Films y dirigida por José María de Orbe. Guión subvencionado en 2004 por el I.C.A.A del Ministerio de Cultura. Sección oficial Festival de Gijón 2006 y BAFICI (Buenos aires) 2007.

Miquel Echarri

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, especialidad de Periodismo, por la Universitat Autònoma de Barcelona. Actual jefe de redacción y coordinador de edición de la revista de actualidad Primera Línea (Grupo Zeta), en la que coordina también la sección de cine. Ha dirigido la revista de actualidad cinematográfica CineVisión y la de cine en formatos domésticos Home Cine DVD. Ha coordinado o dirigido revistas mensuales como GameLife, PCLife, PC Juegos y jugadores, Top Juegos o DC Magazine. Lleva desde 1995 publicando artículos de diversas temáticas en medios de comunicación como El País, La Vanguardia, Avui, Fotogramas, 24K, MicroWeb, Metro, World Music, Popular1, Barcelonés, AB o Go BCN entre otros.

Antonio José Navarro

Nacido en Barcelona en 1966. Desde 1990 forma parte del equipo de críticos de la revista especializada *Dirigido por*, en la que ha publicado más de 400 críticas, artículos y ensayos sobre cine, entre los que destacan especialmente sus estudios monográficos sobre David Lynch, Brian de Palma, Cronenberg, John M. Stahl, Franz Borzage, Oliver Stone, John Carpenter, James Cameron, Walter Hill, Tod Browning, Paul Schrader, Akira Kurosawa, George Lucas, Ernest B. Schoedsack, David Fincher, Billy Wilder, M. Night Shyamalan, Pier Paolo Pasolini, Sergio Leone, Mario Bava, entre otros. Paralelamente, desde 1994 colabora en la revista *Imágenes de actualidad* donde además de efectuar crítica de los más recientes estrenos, ha escrito cerca de 300 artículos divulgativos sobre temas relacionados con el cine. Es miembro del Comité de Selección y Programación del Festival Internacional de Cinema de Catalunya-Sitges. También ha sido co-responsable del Departamento de Publicaciones del Festival (2001-2002). También es integrante de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE HISTORIADORES DEL CINE (A.E.H.C). Ha participado en programas televisivos de temática cinematográfica en Tele 5 (La Gran Ilusión), TVC (Televisió de Catalunya) y Canal Plus (Calle 13). Ha colaborado en la preparación de ciclos en la

Filmoteca de la Generalitat de Catalunya, la Filmoteca Vasca y la Filmoteca de la Generalitat Valenciana. Desde 2001 es asesor literario de la Editorial Valdemar, especializada en literatura fantástica y de terror.

Tonio L. Alarcón

Tonio L. Alarcón (Barcelona, 1976) es periodista y crítico de cine. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde 2005 su trabajo aparece regularmente en las revistas cinematográficas *Dirigido por e* e *Imágenes de Actualidad*. También escribe sobre películas en el suplemento de *La Vanguardia* y en la web *Miradas de Cine*. Participa de forma habitual en las publicaciones del Festival de Sitges y la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián. De forma paralela, también trabaja como redactor jefe de la revista para profesionales del audiovisual *VídeoPopular*. Obras colectivas: *Sitges 1968-2007. Viaje alucinante*, Notorius, 2007. *El diablo en el cine. Máscara y espectáculo*, Valdemar, 2007. *American Gothic. El cine de terror USA 1968-1980*, Donostia Kultura, 2007. *El cine de ciencia-ficción. Explorando mundos*, Valdemar, 2008. *Cine de animación japonés*, Donostia Kultura, 2008.

Quim Casas

(Barcelona, 1959). Colabora en *El Periódico de Catalunya*, *Dirigido por*, *Rockdelux*, *Nosferatu* y *Cine 365*. Miembro del Comité de Selección del Festival de San Sebastián. Profesor de Comunicación Audiovisual en la Universitat Pompeu Fabra. Autor de varios libros, entre ellos *John Ford. El arte y la leyenda*, *Fritz Lang, El Western. El género americano*, *Howard Hawks. La comedia de la vida*, *Sam Fuller, John Carpenter. Horror en B mayor*, *Clint Eastwood. Avatares del último cineasta clásico*, *David Lynch, Análisis y crítica audiovisual* y *Jesús Garay. Cineasta de l'obsessió*. Ha coordinado volúmenes dedicados a Jim Jarmusch, Abel Ferrara, Barbet Schroeder, David Cronenberg, Philippe Garrel, Terence Davies, Henry King, Mario Monicelli, Richard Brooks, Robert Rossen y el nuevo cine francés. Ha colaborado en libros colectivos sobre Alain Resnais, Aki Kaurismaki, Sam Raimi, Marc Recha, el cine de terror alemán, los nuevos cines de los sesenta, cine y música popular, el pop independiente y la música electrónica.

Mar Canet

Mar Canet (Barcelona, 1978) Coordinadora del Área de Crítica de La Casa del Cine, es licenciada en Historia del Arte por la Universitat Autònoma de Barcelona y Máster en Historia y Estética de la Cinematografía por la Universidad de Valladolid. Ejerce la crítica cinematográfica en la revista *DVD Acción* y publicó en *CineVisión*, *Home Cine DVD*, *AB* y *El Viejo Topo*. Miembro del Jurado Joven de la 40 edición del Festival de Cinema de Sitges. Directora del Proyecto *Filma*, taller de realización de cine para jóvenes que realiza por todo el territorio catalán, así como ofrece conferencias, cineclubs y cursos relacionados con el cine. Representó a La Casa del Cine como conferenciante en el I Congreso Internacional de Cine de Monterrey (2010).

Manuel Yañez Murillo

Nacido en Santiago de Chile en 1980, reside en Barcelona, España, desde 1982. Tras cursar estudios de Ingeniería Industrial, inicia su labor como crítico cinematográfico en las publicaciones on-line *Miradas de Cine* y *Tren de Sombras*. Es colaborador habitual de las revistas *Fotogramas* y *Rockdelux*, de la publicación norteamericana *Film Comment*, el suplemento *Culturas de La Vanguardia* y el website argentino *Otros Cines*. También ha publicado artículos en los diarios *Clarín* y *La Nación* de Argentina, *Público* en España, en la revista *Cahiers du Cinema-España* y en las publicaciones digitales *Contrapicado*, *Rouge* y *Blogs & Docs*, entre otras. Ha participado en libros colectivos sobre el cine de Claire Denis, Philippe Garrel, Terence Davies, Barbet Schroeder, Naomi Kawase y el cine negro de Hong

Kong, entre otros. Forma parte de la Associació de Crítics y Escriptors Cinematogràfics de Catalunya, filial de FIPRESCI.

Gonzalo de Lucas

Doctor en Comunicación Audiovisual por la Universidad Pompeu Fabra. Programador de cine en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB). Profesor de Documental de creación, Montaje y Literatura y Cine en la Universidad Pompeu Fabra. Colabora en el suplemento *Cultura/s* de *La Vanguardia* y es miembro del comité de redacción de *Cahiers du Cinéma España*. Ha escrito los libros *Vida secreta de las sombras. Imágenes del fantástico en el cine francés* (Paidós, 2001) y *El blanco de los orígenes* (Festival Internacional de Gijón, 2008) y ha escrito artículos en revistas, diarios y una veintena de libros colectivos (*Erice-Kiarostami. Correspondencias; Claire Denis. Fusión fría; Naomi Kawase. El cine en el umbral; Cineastas frente al espejo; Miradas para un nuevo milenio; Jean Eustache. Un fulgor arcaico; Elegías íntimas; Nouvelle vague. Los caminos de la modernidad; Vientos del Este; Robert Rossen: su obra y su tiempo; Philippe Garrel. El cine revelado*). Ha co-realizado, con Núria Aidelman, el mediometraje *Lai* (2005), y los cortometrajes *Carta de Franz Kafka a Felice Bauer, 14 de noviembre de 1912* (2007, Primer Premio en Documenta Madrid 07), "Sobreimpresiones" (2007) y *La educación sentimental* (2008, para la película colectiva "La mano que mira"). Ha dirigido el curso "Cine reinventado. Taller de montaje y cine de apropiación" organizado por el CCCB y el Institut d'Humanitats (2009).

Àngel Quintana

Torroella de Montgrí (1960) es profesor titular de Historia y Teoría del Cine de la Universitat de Girona. Doctor en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Realizó estudios posdoctorales en la Universidad Paris III. Desde 1980 es colaborador habitual del periódico *El Punt*. También colabora en el suplemento *Cultura/s* de *La Vanguardia* y en las revistas especializadas *Archivos de la Filmoteca* y *Nosferatu*. Es miembro del consejo de redacción de la revista *Cinemas de la Universidad de Montreal* y profesor invitado en diversos masters, entre ellos el master de estudios cinematográficos de la Universidad de Lausanne y el Master de documental creativo de la Universitat Autònoma de Barcelona. Es coordinador en Cataluña de la edición española de *Cahiers du cinéma*. Entre 1993 y 1998 fue presidente de la Associació Catalana de crítics i escriptors cinematogràfics.

Cristina Álvarez López

(Barcelona, 1980). Diplomada en Teoría y Crítica Cinematográfica por el Observatorio de Cine de Barcelona (2007). Ha impartido charlas y talleres de cine en diversos centros cívicos y bibliotecas de Catalunya y ha colaborado, como redactora, en programas de algunas radios y televisiones locales. En 2008 formó parte del Jurado Joven del Festival de Sitges. Ha participado en el libro colectivo *Nuevos herederos de la Nouvelle Vague* y ha escrito artículos para las revistas *Tren de Sombras*, *Shangri-la*, *Lumière* o *Docs*, entre otras. Actualmente forma parte del consejo de redacción de la publicación on-line *Contrapicado*, colabora con varias editoras de DVD y es co-editora de la revista digital de cine *Transit*.

Violeta Kovacsics

(Barcelona, 1981), escribe en las revistas *Go Mag* y *Cahiers du Cinéma-España*, en los suplementos culturales de *El Diari de Tarragona* y *La Vanguardia* y en la web *Lumière*. Ha colaborado en publicaciones como *Scope*, *Fotogramas*, el diario *Avui* o la página web *Senses of Cinema*. Ha participado en distintos libros colectivos, como *Terence Davies. Los sonidos de la memoria*, *Philippe Garrel. El cine revelado*, *Robert Rossen, su obra y su tiempo* o *Paisajes y figuras: perplejos. El nuevo cine*

alemán. Trabaja en el departamento de publicaciones del Sitges-Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya.