

CURSO ANUAL DE ESTUDIOS DE CRÍTICA CINEMATOGRAFICA

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.

El curso acaba con un proyecto de crítica cinematográfica conjunta: la elaboración de una revista cinematográfica de edición y distribución limitadas y la publicación de los artículos de los alumnos en la página web de La casa del cine, así como en otros medios de comunicación online con los que la escuela tiene acuerdos de intercambios (Miradas de Cine, Transit...).

A QUIÉN SE DIRIGE

Todos aquellas personas y profesionales del sector audiovisual que quieran iniciar o completar su formación en teoría y crítica cinematográfica.

CALENDARIO Y MATRÍCULA

Fechas: del 18 de octubre 2010 a 1 de julio de 2011

Horario: de 18.30h-21.30h (de lunes a viernes)

Precio: 3.800€ (reserva de plaza 800€)

Plazo fin matrícula: 30 julio de 2010 (último día de pago de reserva de plaza, el resto se podrá abonar antes del 15 de septiembre de 2010)

Descuento por pronto pago: 10% pago total matrícula (3.420€) antes del 30 de junio de 2010

Descuento carnet joven: 20%

Posibilidad de financiación: 800€ de reserva +9 cuotas de 358€ a pagar de octubre a junio (total 4.022€)

Consultar **ayudas** para estudiantes latinoamericanos.

METODOLOGÍA

El curso de Crítica Cinematográfica consta de 450 horas lectivas divididas en tres módulos de 150 horas cada uno. Cada sesión concreta consta de tres horas lectivas. Los módulos son complementarios entre sí, pero pueden cursarse de forma independiente.

Todas las asignaturas son impartidas por profesionales de reconocida trayectoria en la teoría y la crítica cinematográfica. Nuestro personal docente no sólo aporta conocimientos teóricos, sino que fomenta y estimula la reflexión cinematográfica de cada alumno concreto, con pleno respeto por su libertad intelectual y sus propios criterios.

ESTRUCTURA BÁSICA

PRIMER TRIMESTRE

ÁREA DE TEORÍA

El 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 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...).
- Primer bloque del monográfico sobre cine oriental. Japón: clasicismo (Ozu, Kurosawa, Naruse, Mizoguchi), documental, modernidad y autores contemporáneos (Kitano, Suwa, Kawase...).

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.

SEGUNDO TRIMESTRE

ÁREA DE TEORÍA

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, Eissenstein, 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...).
- Segundo bloque del monográfico sobre cine oriental. China -Taiwán - Hong Kong: tres caminos hacia la modernidad.

TALLER PRÁCTICO: DESARROLLO DE LA MIRADA CINEMATOGRAFICA

- 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.
- Lectura comparativa y crítica de los textos de los alumnos.

TERCER TRIMESTRE

ÁREA DE TEORÍA

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.

- Tercer bloque del monográfico sobre cine oriental: Otras cinematografías: Korea, Irán, Filipinas, Tailandia.

TALLER PRÁCTICO: 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.

SEMINARIOS Y MONOGRÁFICOS

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. Para el curso 2010-2011, están confirmados los siguientes:

Seminarios confirmados:

- Radiografías del cine fantástico. Antonio José Navarro
- El relato digital. Ángel Quintana
- El cine independiente norteamericano. Quim Casas
- Cine experimental. Antoni Pinent
- Revisiones del cine español. Daniel Villamediana

Monográficos de directores

Renoir, Flaherty, Chaplin, Hawks, Lubitsch, Lang, Rossellini, Eustache, Bresson, De Palma, Lynch, Dreyer, Bergman, Federico Fellini, Tarkovski, Buñuel, Cassavetes, Scorsese, Hitchcock, Ford, Welles, Kiarostami, Fassbinder, Pialat, Godard, Gus Van Sant, Garrel, Béla Tarr, Linklater, Tarantino, Van Der Keuken, Claire Denis, Rohmer, Max Ophuls, Hou Hsiao-hsien, Svankmajer, Depardon

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 *Aita*, 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.

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 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. Como representante de La Casa del Cine fue 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.

Meri Torras

Es profesora de teoría de la literatura y literatura comparada en la Universitat Autònoma de Barcelona. Sus trabajos de investigación versan sobre ámbitos como la autografía, el género epistolar, los Women Studies, la teoría queer y los estudios culturales, con especial dedicación al comparatismo entre literatura y artes audiovisuales. Es coeditora de *Feminismos literarios* (1999), así como editora de "Cuerpos. Géneros. Tecnologías" (monográfico de Lectora. Revista de mujeres y textualidad, 10, 2004), de *Corporizar el pensamiento. Escrituras y lecturas del cuerpo en la cultura occidental* (2006) y de *Cuerpo e identidad* (2007). Ha publicado los ensayos *Soy como consiga que me imaginéis*. La construcción de la subjetividad en las autobiografías epistolares de Gertrudis Gómez de Avellaneda y Sor Juana Inés de la Cruz (2003) y *Tomando cartas en el asunto*. Las

amistades peligrosas de las mujeres con el género epistolar (2001). Dirige el grupo investigador "Cuerpo y Textualidad".

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).

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 Cataluña 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*.

Carles Matamoros

Carles Matamoros (Barcelona, 1984) Periodista de profesión y crítico de cine por vocación, forma parte de la redacción de la revista online *Miradas de cine* desde 2007 y, entre otras múltiples ocupaciones, se dedica a la escritura cinematográfica. Preside el Jurado Joven del Festival de Sitges 2007 y se diploma en Teoría y Crítica de Cine por el Observatorio de Cine. En 2009 cofunda la revista digital *Transit: cine y otros desvíos* y habitualmente colabora en el portal *Cinearchivo* y escribe libretos de dvds para la editorial Notorius Ediciones. Dispone de un blog personal donde suele recopilar los artículos que va publicando por la red y actualmente cursa un master en Cine y Audiovisual Contemporáneos en la Universidad Pompeu Fabra.