

Apreciación y Crítica Cinematográfica

Duración del curso: 3 semanas (6 horas diarias)

Cantidad máxima: 20 alumnos

Dirigido a: Críticos, investigadores, escritores, moderadores de cine clubes, cinéfilos, realizadores audiovisuales, graduados de las escuelas de arte, de cine o carreras universitarias relacionadas con el medio audiovisual o las ciencias de la comunicación.

Objetivos:

- Apoyarse en el conocimiento de la evolución del lenguaje cinematográfico para hacer un análisis temático y estilístico de un filme.
- Escribir críticas de cine y/o presentar y analizar filmes.

La proliferación de espacios para el ejercicio del análisis cinematográfico en los últimos años demanda un constante perfeccionamiento de sus practicantes y de quienes aspiran a ejercerla. Solo un adecuado nivel teórico puede hacer triunfar a promotores, programadores, críticos y otros especialistas en una esfera caracterizada por la competitividad, pues no se trata de analizar solamente qué cuenta una película, sino cómo lo hace: ese es el “secreto” de un análisis profesional.

El propósito de este **Curso de apreciación y crítica cinematográfica** es que el estudiante pueda “ver” y “oír” más en las películas y aprenda a analizarlas de manera sistemática con el propósito de iniciarse en el campo de la crítica y/o el de la animación y programación de espacios promotores y divulgadores del séptimo arte. Para ello, se le proveerá de herramientas que le servirán para una profunda comprensión del lenguaje del cine.

El curso comenzará por abordar la lectura de los significados de las imágenes, en sentido general, seguirá con un breve panorama histórico de la evolución del lenguaje cinematográfico, para después definir los elementos que sirven para articular las diversas variantes de narración cinematográfica, ver cómo la crítica se ha relacionado con el cine a través de la historia y pasar al análisis de filmes completos y a la redacción de textos analíticos.

1.

Cómo “hablan” las imágenes.

Representación de la realidad. Visión del artista. Verdad/Mentira: “las mentiras verdaderas”. Cómo se manipulan las imágenes. Componente técnico. Lo que “punza”.

Cómo nuestra idea del mundo está formada por construcciones (audio)visuales, cuyos componentes —en buena medida— no pertenecen a la esfera de las “verdades objetivas”. Y cómo, gracias a la manipulación de esos elementos falsos, se crean verdades duraderas.

2.

Breve panorama histórico del cine y la evolución de su lenguaje.

Nacimiento del cine. Los Hermanos Lumière y Méliès. Primeras narraciones. Griffith y el montaje. Expresionismo. Cine ruso. Las vanguardias. Llegada del sonoro. Renoir, Mizoguchi y Welles. Neorrealismo. Nueva Ola Francesa y otras Nuevas Olas. Nuevos estilos. Cine contemporáneo.

Un recorrido básico por los principales puntos de ruptura y/o avance en la historia del cine y su lenguaje, que apunta a una adecuada ubicación temporal del alumno, para que pueda distinguir entre tradición (pasado) y modernidad (presente).

3.

El lenguaje del cine. Formas y técnicas.

Construcción formal de las películas. La función de las formas, principios básicos de las formas fílmicas. Formas narrativas y formas no narrativas. Técnicas características del medio cinematográfico. Posibilidades artísticas de las técnicas cinematográficas: puesta en escena, fotografía, edición y sonido. Los planos y sus diversos usos. Del primer plano al plano secuencia. Relación entre planos a través del montaje. El montaje como creador de tiempo. El sonido. La voz ausente. Sonido psicológico. El decorado. Color.

Estudio de los aspectos formales y técnicos que hacen posible el relato fílmico.

4.

Panorama de las teorías cinematográficas.

Puntos significativos en la historia de la teoría cinematográfica y sus manifestaciones en el ámbito del quehacer de su crítica y su historia. Importancia de su conocimiento para la comprensión y análisis de las creaciones audiovisuales. El cine como experiencia traducible en palabras.

Los diversos hitos del pensamiento teórico y su instrumentación por parte de la crítica y la historiografía.

5.

Análisis de películas.

Características de época y género. El estilo de su director. Proyección íntegra de cada filme. Análisis, escena por escena.

A través del análisis de varias cintas, el alumno podrá asumir la práctica de lo aprendido.

6.

Redacción de un texto sobre un tema cinematográfico.