
CURSO

LA POÉTICA DE LO FANTÁSTICO: EL CINE DE GUILLERMO DEL TORO

Descripción

Desde sus inicios, la obra fílmica de Guillermo del Toro hizo suyas las convenciones y mitologías del cine fantástico y de terror, encontrando en ellas una forma ideal para expresar su visión de un mundo en el cual los elementos fantásticos los que cambian la vida de sus protagonistas, seres rodeados de una realidad hostil que los priva de su esencia. En una obra fílmica compuesta por diez largometrajes, filmados entre Hollywood, México y España, Del Toro ha conseguido crear un universo propio en el cual la poesía brota de lo monstruoso, de lo considerado diferente.

Objetivo

A través de una revisión íntegra de su filmografía, bajo la lupa del cine autoral, los asistentes podrán reconocer tanto sus obsesiones temáticas como su muy particular estilo formal, además de conocer las numerosas influencias de otros cineastas y disciplinas artísticas que el cine de Guillermo del Toro demuestra, reflexionando cómo lo fantástico alcanza notables niveles de poesía y capacidad metafórica para expresar una visión particular de la realidad.

Imparte: José Antonio Valdés Peña

Es egresado del Diplomado Universitario en Apreciación Cinematográfica de la Universidad Iberoamericana y del Centro de Estudios Audiovisuales. Comenzó su labor como investigador en la Cineteca Nacional en 1997 y de 2001 a 2014, colaboró en las subdirecciones de Investigación y Publicaciones de dicha institución. Como docente, desde el año 1997 ha impartido clases de Cine en el CECC Pedregal, los Talleres Culturales de la SHCP, el CCC y otras instituciones académicas. En el noticiario matutino de Canal Once conduce la sección Miradas al Cine y también es conductor del programa de radio Cinema Red, que se transmite por Radio Red 1110 de AM. Es autor del libro Óperas primas del Cine Mexicano y ha participado como coordinador de la colección Cuadernos de la Cineteca Nacional. Actualmente, es el Subdirector de Información y Proyectos Especiales de la Cineteca Nacional.

Dirigido a:

Público en general interesado en el cine.

Fechas:

Del 30 de mayo al 8 de agosto de 2018.

Horario:

Miércoles de 18:00 a 21:00 hrs.

10 sesiones de 3 horas cada una.

Sede:

Cineteca Nacional

Requisitos:

- ❖ Ser mayor de edad (**Enviar Identificación oficial escaneada al Departamento de Extensión Académica para iniciar procedimiento de inscripción**).
- ❖ *Se dará constancia de acreditación con 80% de asistencia y la entrega del trabajo final en caso de que lo solicite el profesor.

Costo:

\$2,200 – Pago en una sola exhibición. (Depósito y/o transferencia) **No aceptamos tarjeta de crédito.**

Descuentos:

10% de descuento a estudiantes, profesores, Tarjeta INAPAM, con **credencial vigente** y a personas que hayan participado en otro curso organizado por la Cineteca Nacional. **Enviar identificaciones escaneadas en formato PDF como archivo adjunto para iniciar proceso de inscripción. Puede ser Pasaporte, INE, Licencia de conducir, Cédula profesional.**

Inscripciones:

Departamento de Extensión Académica de la Cineteca Nacional

Contacto: Liliana Santana

lsantana@cinetecanacional.net

41 55 12 00 ext. 3264

A partir del 4 de mayo hasta completar aforo. Cupo limitado a 40 participantes.

Si deseas inscribirte, por favor envía escaneada en formato PDF, como archivo adjunto, tu identificación oficial para darte los datos de la cuenta donde debes realizar el pago. En caso de solicitar descuento, adjunta la credencial de estudiante, académico o INAPAM, según sea el caso.

Programa

1. INTRODUCCIÓN - 30 de mayo

A manera de sesión inaugural, se hará un recorrido por las influencias artísticas en la obra de Guillermo del Toro y un panorama del cine fantástico mexicano, básico en su formación.

***miércoles 6 de junio no hay clase**

2. EL MITO DEL VAMPIRO – 13 de junio

Un anciano anticuario descubre que la vida eterna tiene un precio muy alto en **CRONOS** (1992), la ópera prima de Guillermo del Toro, quien trasciende las convenciones del género para reflexionar sobre el paso del tiempo, el amor familiar y la lucha incansable por derrotar a la Muerte.

3. DEL CÓMIC A LA PANTALLA (1) – 20 de junio

En **HELLBOY** (2004), Del Toro consigue traducir con singular fortuna el oscuro universo del cómic homónimo de Mike Mignola y las aventuras de su antihéroe, un rudo demonio de buen corazón.

4. DEL CÓMIC A LA PANTALLA (2) – 27 de junio

En su segunda salida al ruedo, **HELLBOY 2: EL EJÉRCITO DORADO** (2008), el demoniaco justiciero enfrenta a una amenaza de otro mundo, mientras se orquesta un filme de notable belleza estética y plagado de las obsesiones de su autor.

5. EL TERROR MUTANTE – 4 de julio

Con **MIMIC** (1997), su primera película en Hollywood, Guillermo del Toro rinde homenaje al horror orgánico y la ciencia-ficción, acercándose a los territorios de maestros como David Cronenberg y el cine de monstruos de los años cincuenta.

6. EN LOS TERRENOS DEL CINE FANTÁSTICO JAPONÉS – 11 de julio

La lucha encarnizada entre los heroicos robots Jaegger y los monstruosos Kaiju, que retrata el filme **TITANES DEL PACÍFICO** (2013), evidencia la gran influencia que el cine fantástico japonés ejerce sobre Guillermo del Toro y su obra, sin dejar de lado sus obsesiones recurrentes.

7. **POR LOS SENDEROS DEL ROMANTICISMO – 18 de julio**

Con **LA CUMBRE ESCARLATA** (2015), Del Toro lleva a cabo un notable ejercicio de estilo en el cual las influencias literarias románticas y una atmósfera gótica envuelve una extraña historia de amor.

8. **DE GUERRAS E INOCENCIAS PERDIDAS (1) – 25 de julio**

Enmarcado por las postrimerías de la Guerra Civil española, **EL ESPINAZO DEL DIABLO** (2001) es una conmovedora historia de fantasmas que implica un proceso de educación sentimental por parte de un niño enfrentado a un destino incierto.

9. **DE GUERRAS E INOCENCIAS PERDIDAS (2) – 1º de agosto**

La crueldad de la Guerra Civil española y la intromisión de lo fantástico se unen magistralmente en **EL LABERINTO DEL FAUNO** (2006), nueva crónica de una inocencia perdida en medio de un contexto adverso que es al mismo tiempo una fantástica odisea para derrotar a la maldad.

10. **DE AMORES MONSTRUOSOS – 8 de agosto**

Con su magistral cinta **LA FORMA DEL AGUA** (2017), la presencia de una criatura fantástica provoca la aceptación y cambia la vida de un puñado de personajes marginados por distintas razones, promoviendo su integración a una sociedad despiadada que no tolera las diferencias.

Bibliografía sugerida

Davies, Anne / Shaw, Deborah / Tierney, Dolores
THE TRANSNATIONAL FANTASIES OF GUILLERMO DEL TORO
Palmgrave MacMillan
Gran Bretaña, 2014

Del Toro, Guillermo
LA INVENCIÓN DE CRONOS (GUIÓN CINEMATOGRAFICO)
Ediciones El Milagro
México, 1992.

Del Toro, Guillermo
EL LABERINTO DEL FAUNO (GUIÓN CINEMATOGRAFICO)
Libros de Cine / Ocho y Medio
Madrid, 2006.

Del Toro, Guillermo (con la colaboración de Marc Scott Zicree)

GUILLERMO DEL TORO: CABINET OF CURIOSITIES: MY NOTEBOOKS, COLLECTIONS AND OTHER OBSESSIONS.

Ed. Harper Design Intl.

Estados Unidos, 2013.

Del Toro, Guillermo

GUILLERMO DEL TORO: AT HOME WITH MONSTERS

Ed. Pocket Books

Estados Unidos, 2016.

Del Toro, Guillermo

GUILLERMO DEL TORO'S PAN LABYRINTH: INSIDE THE CREATION OF A MODERN FAIRY TALE

Ed. Harper Design

Estados Unidos, 2016.

McDonald, Keith y Clark, Roger

GUILLERMO DEL TORO: FILM AS ALCHEMIC ART

Ed. Bloomsbury USA Academic

Estados Unidos, 2015.

Morehead, John W. (editor)

THE SUPERNATURAL CINEMA OF GUILLERMO DEL TORO (CRITICAL ESSAYS)

McFarland Publishing

Gran Bretaña, 2015.

Pedrero Santos, Juan A.

LAS FÁBULAS MECÁNICAS: GUILLERMO DEL TORO

Calamar Ediciones

España, 2016.

Shaw, Deborah

THE THREE AMIGOS: THE TRANSNATIONAL FILMMAKING OF GUILLERMO DEL TORO, ALEJANDRO GONZÁLEZ IÑÁRRITU AND ALFONSO CUARÓN

Manchester University Press

Gran Bretaña, 2015.