

CURSO

Experimentos formales

Desde que el cine primitivo dejó de ser teatro filmado y comenzó a ser verdaderamente cine, las herramientas del lenguaje han evolucionado de manera significativa en tres rubros principales: lo técnico, lo narrativo y lo expresivo.

Algunos años después de la invención del cinematógrafo, quedó codificada una manera "standard" de filmar: narración lineal, temporalidad unidireccional, cobertura a base de *master shots*, protecciones, *inserts*, detalles, etc.

Una vez establecido este código, y comprendido por el público cinéfilo, los cineastas comenzaron muy pronto a experimentar con herramientas más avanzadas, liberando poco a poco al cine de aquel modelo standard; a esta liberación contribuyeron en gran medida los avances tecnológicos que dieron lugar a películas de mayor sensibilidad a la luz, lentes más luminosos, cámaras más ligeras y móviles, equipos de iluminación más potentes y compactos, métodos de grabación sonora más prácticos, y un largo etcétera, hasta llegar a los más avanzados recursos digitales que permiten, literalmente, filmar cualquier cosa que pueda ser pensada y escrita.

Al mismo tiempo, a medida que iban surgiendo estos avances puramente ópticos, químicos, mecánicos y electrónicos, los cineastas los aprovecharon para ir expandiendo sus recursos narrativos, y con la combinación de ambos elementos comenzaron a realizar fascinantes experimentos formales en los que, además, han aplicado sin restricción todo el poder de las herramientas de montaje, para realizar filmes que deslumbran, asombran e intrigan a la vez.

Así, las películas filmadas a base de extensos planos-secuencia, o aquellas que presentan continuidades temporales dislocadas, pasando por las que cuentan su historia como una narración dentro de una narración dentro de una narración, o los filmes en los que se ponen de manifiesto combinaciones diversas de estos y otros recursos narrativos.

Es evidente que, en esta línea de pensamiento y acción, se han filmado películas que si bien son técnicamente exitosas, no lo son del todo en cuanto a sus elementos narrativos y expresivos; sin embargo, es interesante revisar y analizar algunas de ellas, justamente para compararlas con los experimentos formales que, además, resultan películas valiosas.

He aquí, **a manera de ejemplo**, una breve lista (a ser completada o modificada más tarde) de diez películas a analizar como experimentos formales, en el entendido de que el análisis incluirá no sólo este aspecto, sino también la relevancia total de cada filme en función de sus demás elementos constitutivos.

Contenido preliminar

1. MANUSCRITO HALLADO EN ZARAGOZA (Wojciech Has, 1965)
2. ELECTRA, MI AMOR (Miklós Jancsó, 1974)
3. KOYAANISQATSI (Godfrey Reggio, 1982)
4. BARAKA (Ron Fricke, 1992)
5. ANTES DE LA LLUVIA (Milcho Manchevski, 1994)
6. TIMECODE (Mike Figgis, 2000)
7. EL ARCA RUSA (Alexander Sokurov, 2002)
8. DIEZ PEQUEÑAS HISTORIAS DE AMOR (Rodrigo García, 2002)
9. TIEMPO REAL (Fabrizio Prada, 2002)
10. VICTORIA (Sebastian Schipper, 2015)

****La selección de películas puede modificarse durante el curso. ****

Imparte: Juan Arturo Brennan

Estudió realización y fotografía de cine en el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), donde se graduó en 1979 como realizador y cinefotógrafo. Realiza diversas labores en la producción cinematográfica, entre las que destaca su trabajo como coautor del guion de la película El año de la peste, en colaboración con el escritor colombiano Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura 1982. Por este guion obtuvo los premios cinematográficos mexicanos Ariel y Diosa de Plata.

En 2000, realizó la fotografía del documental Juan Soriano, dirigido por Arturo Ripstein. En 2002, aparece su segundo libro, Gonzalo Gavira: Los utensilios del ruido, publicado por la Universidad de Guadalajara. Es profesor en el Seminario de Apreciación Cinematográfica del Centro de Capacitación Cinematográfica, donde imparte los módulos de lenguaje cinematográfico y cine de autor. Imparte a los alumnos de carrera del CCC la materia de música para cine. En 2009, escribe y realiza los programas de televisión Luis Herrera de la Fuente: Premio Nacional de las Artes y Eduardo Lizalde: Premio Nacional de las Artes. En 2010 escribe y realiza Mario Lavista: Premio Nacional de las Artes. Es colaborador de programa Noticias 22 (Canal 22). En 2011, obtiene el tercer lugar del concurso literario El fútbol sí es cosa de cuento, con el cuento titulado El balón que se aleja.

Sede:

Cineteca nacional vía Zoom

Fecha y horario:

Del 15 de mayo al 31 de julio 2021

Sábado de 12:00 a 15:00 hrs.

12 sesiones por Videoconferencia.

Requisitos:

Ser mayor de edad. Interés por aprender sobre el tema del curso. No es necesario tener conocimientos previos.

Dinámica:

- El alumno recibirá el enlace de cada película y deberá realizar el visionado antes de la clase. Cada enlace estará vigente 7 días.

- Durante las sesiones, el profesor realizará el análisis de la película, y posteriormente los alumnos podrán exponer dudas y comentarios.
- Luego de cada sesión, el alumno recibirá un enlace de la clase grabada, que podrá descargar y guardar, estará vigente 7 días.
- Es necesario instalar la aplicación ZOOM.
- El alumno recibirá los datos de ZOOM un día antes o unas horas antes de la clase, enlace y contraseña. Los datos de ZOOM serán los mismos para las 12 clases.
- Al finalizar el curso, se envía una constancia de asistencia (Sólo versión digital).

Costo

\$2,500 Pago en una sola exhibición. (Efectivo en sucursal y/o transferencia. No aceptamos tarjetas 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 para iniciar proceso de inscripción.

Inscripciones

Departamento de Extensión Académica
Liliana Yasmín Santana Osegura
subdircursos@cinetecanacional.net

Teléfono

554155 1200 ext. 3264
(lunes a viernes de 10:00 a 14:00 hrs. y de 16:00 a 18:00 hrs.)

Si deseas inscribirte, envía tu identificación oficial escaneada en formato PDF (INE, pasaporte, cédula profesional o licencia de conducir) para generar tu orden de pago. En caso de solicitar descuento, adjunta la credencial de estudiante, académico o INAPAM, según sea el caso.