

CURSOS TEMPORADA 2024-2025

HISTORIA DEL CINE

AFECTOS ESPECIALES

El lenguaje del cine y su potencia expresiva

17 octubre 2024 – 29 mayo 2025



1

Organiza: MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo

Docente: José Manuel López

Lugar: salón de actos

Fechas: del 17 de octubre de 2024 al 29 de mayo de 2025

Horario: JUEVES de 19.15 a 20.45

Total sesiones: 24

PLAZAS LIMITADAS. Inscripción y matrícula a partir del **17 de septiembre**

Precio: 190€ (descuento del 20% para miembros de la AAM Agrupación Amiga del MARCO y para estudiantes, previa acreditación).

Posibilidad de pago fraccionado en los términos que se detallan en la ficha de inscripción.

AVISO para estudiantes Universidad de Vigo: se está gestionando la obtención de **1,2 créditos ECTS** por asistencia a este curso, aplicable a todo el **alumnado de la Universidad de Vigo**, que se beneficiará de un **50% de descuento** en el precio de matrícula. Este descuento será también aplicable a quienes se hayan graduado en el **curso académico 2022-23 de la UVigo**.

AFECTOS ESPECIALES. El lenguaje del cine y su potencia expresiva

Serge Daney escribió que la emoción en el cine es un "movimiento de cámara al revés, el que se produce en el cuerpo del espectador. Surge de aquello que, de repente, adivinamos". ¿Pero qué adivinamos, exactamente? Algo en la pantalla nos habla, nos apela o nos conmueve y en ese momento se hace presente "la belleza frágil del cine", como la llama Daney, "capaz de hacernos sentir que una escena está 'próxima' a nosotros sin que haya necesidad de 'aproximar' la cámara". Porque la técnica siempre será lo menos importante y deberá ser puesta al servicio de la emoción o no será más que utilería vendida a los avances de cada época y, por lo tanto, imagería vacía.

Las posibilidades del lenguaje del cine son, en su combinatoria, infinitas o al menos incontables, pero en este curso haremos un recorrido por algunos de sus recursos más reconocibles, atendiendo no tanto a la técnica o tecnología utilizada como a su potencia emotiva y expresiva: Robert Bresson y el fuera de campo, Alfred Hitchcock y sus planos detalle o sus encadenados, los *jump-cuts* de Godard, las elipsis de Takeshi Kitano, los fundidos de Stanley Kubrick, los planos *vacíos* de Yasujiro Ozu, los sutiles movimientos de cámara de John Ford o los gestos de sus actores, los símbolos de Luis Buñuel o Pier Paolo Pasolini, los *Dolly-shot* sobre los rostros de Steven Spielberg, los planos-secuencia de Naomi Kawase o los *travellings* de Kelly Reichardt o Gus van Sant, entre innumerables otros.

PROGRAMA / CALENDARIO

17 octubre 2024 – 29 mayo 2025

NOTA: calendario sujeto a posibles cambios, que en su caso se comunicarán con antelación.

Sesión 1 (jueves 17 octubre)

El encuadre: la composición

Sesión 2 (jueves 24 octubre)

El encuadre: el fuera de campo

Sesión 3 (jueves 7 noviembre)

La cámara: movimientos y corte

Sesión 4 (jueves 14 noviembre)

La cámara: deslizamientos y duración

Sesión 5 (jueves 28 noviembre)

El plano-secuencia

Sesión 6 (jueves 12 diciembre)

El plano congelado

Sesión 7 (jueves 19 diciembre)

El primer plano

Sesión 8 (jueves 9 enero)

El trucaje y los efectos prácticos

Sesión 9 (jueves 16 enero)

El montaje: el corte

Sesión 10 (jueves 23 enero)

El montaje: la elipsis

Sesión 11 (jueves 30 enero)

El montaje: el fundido encadenado

Sesión 12 (jueves 6 febrero)

La fotografía: la luz

Sesión 13 (jueves 13 febrero)

La fotografía: la sombra

Sesión 14 (jueves 27 febrero)

Lo que pasa antes de encender la cámara

Ponente invitada: Lucía C. Pan

Sesión 15 (jueves 6 marzo)

El sonido

Sesión 16 (jueves 13 marzo)

Experiencias sobre la música en el cine

Ponente invitado: Xavi Font

Sesión 17 (jueves 20 marzo)

La música

Sesión 18 (jueves 3 abril)

La puesta en escena: el cuerpo del actor

Sesión 19 (jueves 10 abril)

La puesta en escena: el espacio y el decorado

Sesión 20 (jueves 24 abril)

Cómo construir un personaje

Ponente invitada: María Vázquez

Sesión 21 (jueves 8 mayo)

El plano subjetivo

Sesión 22 (jueves 15 mayo)

La cuarta pared (miradas a cámara)

Sesión 23 (jueves 22 mayo)

El plano suspendido

Sesión 24 (jueves 29 mayo)

El plano simbólico

José Manuel López (Vigo, 1974) es doctor en Comunicación e Información Contemporánea y profesor de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Vigo. En 2004 funda la revista de cine *Tren de sombras* y desde el año 2007 al 2017 forma parte del consejo de redacción de *Caimán Cuadernos de Cine*, anteriormente conocida como *Cahiers du Cinéma. España*. En 2008 coordina el libro *Naomi Kawase. El cine en el umbral* y es autor de artículos tanto en revistas académicas (*Fotocinema, L'Atalante, Quintana...*) como de crítica de cine, de ponencias en congresos y capítulos de libros. Desde 2012 imparte cursos de cine en el MARCO, Museo de Arte Contemporáneo de Vigo y en el CGAC, Centro Galego de Arte Contemporánea de Santiago. Ha impartido conferencias en espacios como Filmoteca Española, Master LAV, ESCAC, Filmoteca de Galicia, Seminci, Festival de Málaga o el Centro de las Artes de Sevilla. Ha comisariado exposiciones y ciclos para Fundación Luis Seoane, Curtocircuito: Festival Internacional de Cine de Santiago, Solar Galería de Arte Cinemática y el festival de cine Curtas de Vila do Conde (Portugal). En 2020 recibe el premio al mejor ensayo escrito sobre audiovisual internacional otorgado por la Academia Galega do Audiovisual.