

Autora: Caffaro, Paula

2016

Curso de Extensión

UNA

Área transdepartamental de Crítica de artes

Curso de Extensión

Encuentro con Xavier Dolan: el estilo en una narrativa contemporánea

Año lectivo: 2016

Docente: Paula Caffaro

Fundamentación

La filmografía de Xavier Dolan cada vez tiene más repercusión a la hora de hablar de autores del cine contemporáneo. Por ese motivo es relevante estudiar el caso y poner en valor una obra rica en recursos audiovisuales y en constante actualización que presenta los grandes temas del cine (el amor, el desengaño, la muerte, la nostalgia, la familia, etc) pero re interpretados según la lógica de la contemporaneidad: diversos usos del montaje, experimentación con los encuadres y la inclusión de escenas surrealistas, entre otros aspectos retóricos como el juego con los formatos de proyección y un especial énfasis en la paleta cromática. Es así como se configura el universo Dolan, motivo del presente curso que intenta dar a conocer el trabajo de este joven realizador desde una mirada analítica.

Objetivos

Analizar la gramática audiovisual del canadiense a través de la teoría del cine de autor y el lenguaje cinematográfico como código de lectura estilístico. Es decir, a través de la valorización de la puesta en escena.

Objetivos específicos:

Poner en crisis y re articular sus primeros cinco films elaborando una mirada crítica acerca de la presencia de elementos temáticos y retóricos recurrentes.

Problematizar la tensión que existe entre un cine joven que crea y produce re interpretando el modelo del cine clásico, y la lógica del cine contemporáneo.

Desarrollar una reflexión acerca del uso de los recursos fílmicos, la idea de cine y los modelos de producción.

Contenidos

Encuentro 1: *reconstrucción de lo invisible*

¿Quién es Xavier Dolan? Modelo de creación ¿de donde nace cada película? Creatividad, originalidad, inspiración. Modelo de producción: idea de cine. Armado de *lookbook* y referencias del mundo audiovisual y plástico. Relación con otras artes. *Opera prima: Yo maté a mi madre*, análisis de fragmentos.

Encuentro 2: *introducción a las claves de lectura*

Definición de estilo y género. Introducción a nociones básicas del lenguaje audiovisual. El dispositivo cinematográfico. Estatuto de personaje: presentación esquema tripartito. Análisis de fragmentos de *Los amores imaginarios*.

Encuentro 3: *apogeo del estilo*

Vinculación de la presente filmografía con el estado del cine contemporáneo. Análisis de puesta en escena para verificar rasgos estilísticos formales o propiamente filmicos. Concepto de estilización estética. Descripción del universo *vintage*. Introducción a *Laurence anyways*.

Encuentro 4: *el cine de autor*

Análisis de *Laurence Anyways*. Inclusión del surrealismo. Concepto de melodrama. Exponer la idea de la "Trilogía del amor imposible". Introducción a sus dos ejercicios transpositivos: *Tom à la ferme* y *Juste la fin du monde*. La transposición como modo de apropiación estética ¿cómo aparece el estilo Dolan?

Encuentro 5: *apogeo del melodrama*

Cine de personajes. Actrices fetiche y la importancia de la actuación. Análisis de *Mommy*. Conclusiones: similitudes, diferencias y recurrencias. Exposición de cuadro comparativo y video que muestra estos resultados. Análisis de los dos video-clips: "Collegeboy" y "Hello": ¿cómo se traslada el estilo del autor a esta otra forma de discurso?

Filmografía sugerida

Yo Maté a mi madre (2009)
Los amores imaginarios (2010)
Laurence Anyways (2012)
Tom à la ferme (2013)
Mommy (2014)
Juste la fin du monde (2016)
CollegeBoy (Indochine, 2012)
Hello (Adele, 2015)

Duración

El curso consta de cinco encuentros de aproximadamente dos horas de duración en los que se privilegiará el análisis de fragmentos de films con especial dedicación a la observación de la puesta en escena, y cómo ésta habilita la posibilidad de hablar también sobre los aspectos temáticos del cine en cuestión.

Requisitos de inscripción

Personas de cualquier edad con algún tipo de conocimiento en el campo audiovisual que sientan curiosidad por el cineasta. El curso tiene un enfoque técnico que enriquece el análisis desarrollado durante los encuentros pudiendo dejar afuera a algún participante. De todos modos, todo aquel que quiera asistir podrá hacerlo sin ningún tipo de restricción.

Encuentro con Xavier Dolan: el estilo en una narrativa contemporánea.

Docente Paula Caffaro

Fecha de inicio 01.09.2016

Fecha de finalización 29.09.2016

Duración 5 clases

Horario del curso

Jueves de 19:30 a 21:30 hs.

Arancel

Público en General: \$450

Alumnos, Graduados, Docentes y No Docentes de la UNA: \$320

Alumnos de las Licenciaturas del Área Transdepartamental de Crítica de Artes: \$200

Lugar del curso

Área Transdepartamental de Crítica de Artes

Bartolomé Mitre 1869, tercer piso.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Resumen

El cine contemporáneo es un complejo entramado de novedades técnicas y narrativas, pero también un *revival* de clichés y reservorio de hipertextualidades. Es por eso que este curso intentará ubicar la filmografía de Xavier Dolan en dicho contexto como ejemplo de obra que pone en escena problemáticas melodramáticas clásicas, pero de una forma audiovisual particular que conforma su estilística.

PAULA CAFFARO es egresada de la UNA como Licenciada en crítica de artes y estudió cine en CIEVYC. Trabajó para el INCAA y el Ministerio de Cultura de la Nación como encargada de la producción del ciclo de cine argentino en la Feria del Libro de Frankfurt 2010. Colabora para medios digitales como Cineramaplust y Art-Aholic. Es consultora audiovisual para el Poder Judicial de la Nación y actualmente se desempeña como freelancer en otras áreas relacionadas a las artes audiovisuales.

Crítica de Artes

CURSOS DE EXTENSIÓN. SEPT. / OCT. 2016

ENCUENTRO CON XAVIER DOLAN: EL ESTILO DE UNA NARRATIVA CONTEMPORÁNEA
PAULA CAFFARO