

MARTES
30 DE OCTUBRE
AL 12 DE FEBRERO
2018/2019

CURSO
HISTORIA
Animaciones
UNIVERSAL DE LAS

IMPARTE
RICARDO BERNAL

OBJETIVOS

- * El alumno conocerá el origen de las animaciones y su evolución cinematográfica a lo largo de la historia.
- * Será capaz de distinguir algunas características de las animaciones de diferentes épocas y países, y conocerá a los directores más importantes e innovadores del género.
- * Comprenderá los diversos criterios para hacer una clasificación útil de las animaciones según su duración, su intención expresiva, la técnica de realización y el público al que van dirigidas.
- * Profundizará en el significado narrativo de las animaciones y obtendrá los elementos críticos para apreciar tanto su estilo, como su propuesta visual.

CONTENIDO TEMÁTICO

SESIÓN 1

- * El animador como demiurgo: más allá de las artes plásticas y el cine. Ejemplos de animaciones según su técnica: animación tradicional, "cuento por cuadro" (stop motion), animación de diapositivas, animación digital. Ejemplos de animaciones según su objetivo: animación artística, experimental, comercial, documental, infantil, etc.
- * La importancia de la duración: minituras, cortos, medios y largometrajes. Series.
- * Juguetes ópticos: las animaciones antes del cine.

SESIÓN 2

- * Precursores e inventores: Émile Reynaud, Emile Cohl, Wladislaw Starzewicz, etc.
- * Breve historia de las animaciones estadounidenses (primera parte). Winsor McCay, Walt Disney. Los hermanos Fleischer, Chuck Jones, Tex Avery y la era dorada de los estudios hollywoodenses. Los 50c John Hubley y el nacimiento de la UFA (United Productions of America).

SESIÓN 3

- * Breve historia de las animaciones estadounidenses (segunda parte). 60s y 70s: animaciones y contracultura. Las animaciones para adultos de Ralph Bakshi. Los animadores independientes contemporáneos: Skip Battaglia, Bill Plympton, Suzan Pitt. Un breve repaso a las animaciones televisivas norteamericanas.

SESIÓN 4

- * La NFB (National Film Board of Canada) y el fenómeno canadiense. Los experimentos de Norman McLaren. Las animaciones psicológicas de Bryan Lambert. El arte de Fredrick Back. Otros maestros canadienses: Caroline Leaf, Gordon Barber, Richard Condie, Chris Linstead.

SESIÓN 5

- * Animaciones de Inglaterra. John Halas. Las locuras de Terry Gilliam. Animadores contemporáneos: Phil Mulloy, Joanna Quinn, Robert Morgan, etc. La estética oscura de los Quay Brothers.
- * Animaciones de Australia: Adam Elliot, Anthony Lucas, Christopher Knight, Felix Goldberg.

SESIÓN 6

- * Animaciones de Francia. Paul Grimault. Los mundos de René Laloux y Jean-François Laguérie. Animaciones contemporáneas: Sylvain Chomet, Michel Ouellet, Florence Malhaire, etc. Un vistazo a Gobelins, Supinfocom y otras escuelas francesas de animación.
- * Animaciones de Bélgica, Holanda y Suiza: Raoul Servais, Paul Driessen, Georges Schwabiguel, Orono.

SESIÓN 7

- * Animaciones de Alemania. Los orígenes, cine expresionista y animaciones experimentales: Oskar Fischinger y Walter Ruttmann. Las animaciones de los dos años después de la II guerra mundial. Algunos animadores contemporáneos.
- * Animaciones de Polonia: Jan Lenica, Zdzisław Piłczyński, Piotr Dumala, Tomek Baginski.

SESIÓN 8

- * La escuela checa de animación en stop motion. Los pioneros: Jiří Trnka, Karel Zeman, Břetislav Píjgar y otros creadores de marionetas. Los animadores checos contemporáneos: Jiří Barta, Jan Švankmajer, Michalava Pavlatova, etc.
- * Las inquietas animaciones de Estonia. Pille Pilm durante y después del comunismo. Nuestros contemporáneos: Pille Teder, Matt Kiti, Ülo Pikkov.

SESIÓN 9

- * Animaciones soviéticas / rusas. Las animaciones de propaganda comunista. La era de los estudios de animación soviéticos: Ivan Ivanov-Vano, Roman Kachanov, Fyodor Khitruk, Yuri Norstein, Ka-biri Yulian, Aleksandr Petrov, Ivan Maslennikov y otros animadores contemporáneos. Gena Sanevich (La mortaja de las genas): las impresionantes animaciones infantiles rusas.

SESIÓN 10

- * Japón: profusión y desarrollo del anime. Animaciones japonesas de los años 30s y 40s. Osamu Tezuka, el dios del manga. Maestros del stop motion: Tadanari Okamoto y Kihachiro Kawaroto. Mamoru Oshii, Kazushige Nozue y Hiroyuki Kurosawa: creadores de mitos. Los mundos futuristas de Hayao Miyazaki. Otros valiosos animadores contemporáneos: Koji Yamamura, Masashi Ueda, Makoto Shinkai, etc.

SESIÓN 11

- * Animaciones de Italia: Bruno Bozzetto, Giulio Gianini & Emanuele Luzzati.
- * Animaciones de España: Francisco Macián. Los recortes de Garriga & Baca. Algunos animadores contemporáneos: Miguelanxo Prado, Rodrigo Gascón, Anna Sobrosa y Marc Ribá, Josep Melé.
- * Animaciones de Argentina. Los orígenes: Quirino Cristiani, Juan Pablo Zaramella y otros animadores contemporáneos.
- * Guillermo Martínez, Néstor Corra y otros animadores de Brasil.

SESIÓN 12

- * Un vistazo a las animaciones mexicanas: Carlos Carrera, Dominique Jonard, René Castillo, Karla Castañeda, Sofía Carrillo. Los estudios independientes.
- * Brevedades explosivas: maratón de comerciales animados del mundo.
- * Conclusiones.

IMPARTE
RICARDO BERNAL
Ciudad de México (1962)

Es uno de los más importantes profesores de la literatura de géneros en México desde 1992, sus cursos y diplomados de cine y literatura teórica, horror y ciencia ficción han sido impartidos en la Universidad del Claustro de Sor Juana, la UNAM, Casa Lamm, la Escuela de Escritores de SOGEM (de donde es egresado), la Universidad Boreamericana, el Film Club CABA, Circo 2.12 y en diversos centros culturales por parte del Centro Nacional de Información y Promoción de la Literatura del INBA. Es socio fundador de la Escuela de Escritores de México, donde imparte los materiales Introducción a los géneros narrativos y Astrología y tarot para escritores. Como creador, ha ganado varios premios literarios en cuento y poesía, entre los que sobresalen el Premio Nacional de Cuento Salvador Galardo Davalos y el Premio Nacional de Poesía Sor Juana Inés de la Cruz. Entre sus publicaciones se encuentran Hojas, Luzes nuevas, Ciudad de México, Terrazas de viento y la Luz. Sus poemas, poemas y artículos sobre cine y literatura han aparecido en La Mandrágora (revista en la que se desempeña como coordinador editorial), El Ángel del diario Reforma, Meso, El Bulbo de Escritos, Revista Central, Castilaya, Revista Tempestad, entre otras. Entre 1994 y 1996 redactó la sección de crítica cinematográfica Ver para creer en la revista Tiempo de Aguascalientes. También fue antólogo y prologuista de dos colecciones de cuentos de ciencia ficción para la editorial Altagracia: Cuentos de ciencia ficción (1999) y Oberficción (2000). Desde 2010 imparte cursos sobre historia de las animaciones. En 2011 presentó e hizo la selección del Festival de Animaciones del Mundo en el cine Casa Valerita de Guadaluajara, y en 2014 participó con una serie de ponencias sobre animaciones japonesas en el Festival Internacional de Cine de Aguascalientes. Entre 2015 y 2018 impartió los cursos Análisis narrativo de animaciones y Animaciones selectas de la época en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, en 2017 los cursos Animaciones del Mundo I y II en la casa de Cultura de Puebla. En 2018, curó el festival Animaciones del siglo XXI para el Film Club Caba, que también fue exhibido en los cineclubes Radical Chic y Tropical de Baja California Sur.

17:00 A 20:00 HORAS
SALA DE VINCOSFERENCIAS
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOLOGICAS

INFORMES E INSCRIPCIONES:
Departamento de Educación Continua
Instituto de Investigaciones Filológicas
Ciudad Universitaria, México, D.F.
Circuito Mario de la Cueva s.n.
CP 04510, Ciudad de México
52 22 12 88 56 22 66 ext. 49448
iiffeducco@gmail.com

INSTITUTO
DE INVESTIGACIONES
FILOLOGICAS

