

MARTES
10 DE FEBRERO
AL 21 DE MAYO
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 Larkin. El arte de Fredrick Back. Otros maestros canadienses: Caroline Leaf, Cordell Barber, Richard Condie, Chris Landreth.

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 Eggleston.

SESIÓN 6

- Animaciones de Francia. Paul Grinault. Los mundos de René Laloux y Jean-François Laguérie. Animaciones contemporáneas: Sylvain Chomet, Michel Ouellet, Florence Malthe, etc. De video a Gobelins, Supinfocom y otras escuelas francesas de animación.
- Animaciones de Bélgica, Holanda y Suiza: Raoul Servais, Paul Driessen, Georges Schwabig, Ours.

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 Píjgr y otros creadores de marionetas. Los animadores checos contemporáneos: Jiří Barta, Jan Švankmajer, Michal Pavlata, etc.
- Las inquietas animaciones de España. Piti Film durante y después del franquismo. Nuestr@s contemporáneos: Piti Tender, Maki Kili, Iño Píkkov.

SESIÓN 9

- Animaciones soviéticas y rusas. Las animaciones de propaganda comunista. La era de los estudios de animación soviéticos: Ivan Ivanov-Vano, Roman Kachanov, Fyodor Khitruk, Yuri Norstein, Kira Babin Yulian, Aleksandr Petrov, Ivan Maslennikov y otros animadores contemporáneos. Gena Sanevich (La montaña 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 Kiyochiro Kawarada. Mamoru Oshii, Kazuhiro Otsu y Hiroyuki Kurosawa: creadores de mitos. Los mundos fantásticos 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 Sobras y Marc Ribá, Josep Mallo.
- Animaciones de Argentina. Los orígenes: Quirino Cristiani, Juan Pablo Zaramella y otros animadores contemporáneos.
- Guiberto Martorello, Néstor de Correa 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 fantástica, 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 las materias 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 Gallardo Davalos y el Premio Nacional de Poesía Sor Juana Inés de la Cruz. Entre sus publicaciones se encuentran Hojas, Luzes nuevas, Ciudad de los árboles, Terrazas de asfalto y Lado D. 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, Meses, 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 Valiente 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 Japón 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
Local Universitario, México, CDMX.
Circuito Mario de la Cueva s.n.
CP 04510, Ciudad de México
52 22 12 88 56 22 66 66 ext. 49448
iiffeduc@gmail.com

INSTITUTO
DE INVESTIGACIONES
FILOLOGICAS

