

Taller de escritura sobre cine de género: herramientas para ver, leer y escribir

El cine de autor y de calidad no solo tiene foco en la “realidad”. Grandes autorxs del cine global han sido responsables de clásicos de la ciencia ficción, el terror, la fantasía y la animación, entre otros géneros bastardos y menospreciados por la academia. En este taller de escritura sobre cine, a cargo del crítico de cine y novelista chileno Ernesto Garratt, te proponemos herramientas y formas de análisis para leer y luego escribir sobre un tipo de películas relegadas, por prejuicio o simple desconocimiento, en el cajón de lo desechable e incluso infantil. ¿Cómo leer el animé Akira o el terror de El conde de Pablo Larraín en el contexto de 2024?

Se discutirán, entre otros contenidos, el uso creativo del subtexto como herramienta punzante para rasgar la realidad entre líneas. También, el estudio del concepto de cine de autor y la relevancia de lo biográfico para asir el mensaje de las películas estudiadas; más los patrones que se repiten en el cuerpo de trabajo de unx directorx determinadx y que pueden ser una señalética de sentido a seguir para encontrar los límites geográficos exactos del territorio filmico en el que nos sumergimos.

A través de visionados elegidos entre títulos recientes y más clásicos, entre lo comercial y más “under”, y con lecturas de textos que suman sobre este plan de trabajo, se busca que estos insumos ayuden al tallerista a plantearse frente a la hoja (pantalla) en blanco durante su propia producción creativa. Ni Midjourney se atrevió a tanta alocada simulación de la realidad como en este presente distópico que vale la pena discutir, reflejado en las películas que lo anticiparon con increíble fuerza profética.

1. Clase 1: De primera fuente

¿Importa saber de las vidas de los directores para entender sus obras? Re-lectura de las películas a partir de la propia biografía (insinuada o explícita) y cuerpo de trabajo del autore respectivo. Bases del Nuevo Hollywood y sus re-interpretaciones del sci-fi y el terror y su herencia con eco en el cine actual: está el caso de Nolan con Oppenheimer e Interestellar y de Dune parte dos, Arrival, Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve.

Nota: Última media hora para preguntas y respuestas.

Visionados: Duna parte dos (2024) de Denis Villeneuve

El conde (2023) de Pablo Larraín

La bruja (2015) de Robert Eggers

Textos de consulta Moteros tranquilos, toros salvajes, de Peter Binskind + ensayos y críticas

2. Clase 2: Comprensión de lectura: Texto, subtexto y contexto

Las películas nos hablan no solo de lo que evidentemente se muestra. Hay más capas para entender en esta guía de ejemplos para identificar el texto, el subtexto y el subtexto del

mensaje de cada cinta para desarrollar de la mejor manera posible un propio texto, la crítica filmica, que contenga en sí mismo un subtexto y contexto.

Nota: Última media hora para preguntas y respuestas.

Visionados: Cuando acecha la maldad (2023) de Demián Rugna
They live! (1984) de John Carpenter
The Host (2006) de Bong Joon-ho

Textos de consulta John Carpenter: el maestro del terror, de Juan Manuel Corral + ensayos y críticas

3. Clase 3: Técnicas narrativas para desarrollar tu idea

Más allá de las reseñas de TikTok y de los influencers: Tipos de críticas escrita y, por ende, de textos cuando abordamos el cine de género. Crítica de medios de comunicación masivos vs. crítica académica. Herramientas narrativas para desarrollar tu idea sobre las ideas de otros: los creadores de sci-fantasia-animación-y+.

Nota: Última media hora para preguntas y respuestas.

Visionados: Titane (2021) de Julia Ducournau
Videodrome (1983) de David Cronenberg
Donnie Darko (2001) de Richard Kelly

Textos de consulta ensayos y críticas de Andrew Sarris, Pauline Kael y +.

4. Clase 4: Leer el signo de los tiempos y la distopia del presente

Si leer a Fedor Dostoievski antes servía para leer el presente, ahora la sci-fi es un ¿aterrador? traductor del presente. Análisis de las pulsiones de autores de los 80 y del presente, se cierra un futuro presagiado de maldiciones y concretado en un reflejo tan o más pesadillesco que las conjeturas iniciales.

Nota: Última media hora para preguntas y respuestas.

Visionados: Akira (1988) de Katsuhiro Ôtomo
DEVS (miniserie 2020) de Alex Garland
Advantageous (2015) de Jennifer Phang

Textos de consulta ensayos y críticas y +