

La Linterna mágica consiste en sesiones cinematográficas donde sin pausa pero sin prisa, como lo aconsejó Goethe, se conocerán (y aprenderán) una serie de herramientas, tanto teóricas como técnicas, que les permitirán a los asistentes entender mejor las películas, pudiendo analizar en mayor profundidad, la forma y el contenido de las mismas.

Asimismo, mediante ejemplos de la cinematografía mundial, se buscará comprenderlas en relación a las características de su país de origen, con explicaciones ojalá claras y sencillas para poder entender mejor de qué se habla cuando alguien se refiere a estos términos.

Se exhibirán fragmentos de los films a analizar y, en algunos casos, películas completas.

Posteriormente se procurará departir con los asistentes sobre el “lenguaje” del filme exhibido.

1. Las definiciones primordiales para entender el cine actual.

El cine y sus grandes dicotomías. Los opuestos que tal vez no los son. Explicaciones y definiciones de los términos más comunes para dividir las películas en categorías no siempre tan categóricas:

- Cine clásico y cine moderno,
- cine industrial y cine independiente,
- cine de autor y cine de género,
- cine arte y cine de entretenimiento.
- Ejemplos de cada uno de estas denominaciones, para poder entender mejor de qué se habla cuando alguien se refiere a ellos.

2. El lenguaje cinematográfico: líneas básicas para poder entenderlo.

La cámara y su lenguaje. El encuadre. Los planos. Las posiciones y los movimientos de la cámara y su significado. Dónde poner la cámara y porqué. Lo que se muestra y lo que no. Los pequeños trucos narrativos. El trabajo del director.

Ejemplos de los elementos mencionados y análisis de escenas

3. El montaje: el arte cinematográfico por excelencia.

¿Qué es el montaje en un film? Importancia del montaje y su aplicación según el tipo de cine.

- Tipos de montaje.
- Técnicas de montaje.
- Cómo el montaje construye significados. Elipsis, eje, plano secuencia y demás definiciones.
- ¿Qué es el montaje invisible?
- Ejemplos de los tipos de montaje y su aplicación en el lenguaje

cinematográfico.

4. Guión: la historia que cuenta la película.

Formas de guión. De la literatura al cine y viceversa.

Distintas formas de entender el guión cinematográfico.

- Estructuras narrativas clásicas.
- Guiones famosos.
- El tiempo en el guión. Alteraciones temporales. Flashbacks. Estructuras circulares.
- Los diálogos.
- Los personajes.
- Modelos de guión.
- ¿Se puede hacer cine sin guión?
- Ejemplos de todos los tipos de guión y su aplicación en distintos casos.
- Análisis de escenas y estructuras generales de films contemporáneos.

Para asistir a La Linterna mágica, no se necesitan conocimientos previos sobre aspectos técnicos o históricos del cine.