Diplomado en línea (asincrónico)

Los rostros del terror: hacia una historia del cine de terror

Introducción:

El cine de terror / horror es uno de los géneros cinematográficos que más transformaciones y cambios ha experimentado en su centenaria historia. Hablar de este cine es hablar de los miedos, preocupaciones e inquietudes de la sociedad en que estas producciones vieron la luz, de ahí la trascendencia e importancia de profundizar en la construcción de este tipo de producciones y vincularlo con el espacio y tiempo en el que se desarrolló.

Asimismo, el cine de terror / horror guarda una estrecha relación con sus espectadores —llegando a ser considerado como la montaña rusa del cine—, quienes se someten voluntariamente a una serie de experiencias y dinámicas que tienen como principal objetivo incomodarlos, inquietarlos y perturbarlos.

Complementando estas circunstancias, en la historia del cine de terror / horror han existido numerosos guionistas, productores, directores y directoras que han logrado convertir a este cine en un producto de carácter autoral, plasmando en él sus respectivas obsesiones y preocupaciones.

Objetivo:

El presente diplomado tiene como objetivo realizar una aproximación detallada y minuciosa a la historia de este género cinematográfico vinculándolo con el contexto político social, así como estudiar sus diferentes variantes, etapas, subgéneros y realizadores.

Imparte:

Dr. Alfonso Ortega Mantecón.

Alfonso Ortega Mantecón es Doctor en Humanidades en la línea de Teoría y Análisis Cinematográfico. Maestro en Arte Cinematográfico y Licenciado en Historia y en Comunicación. Sus líneas de investigación son los géneros

cinematográficos, las relaciones entre el cine y la historia, así como la representación femenina en el séptimo arte. Ha publicado varios artículos y capítulos de libros en torno al análisis cinematográfico. Coordinó los libros *Cuando el futuro nos alcance. Utopías y distopías en el cine* (2018), *Otra mirada. Mujeres en el séptimo arte* (2020) y *La espigadora y la cineasta. El cine de Agnès Varda* (2022). Es autor del libro *Seducción y traición. Hacia una historia de la femme fatale en el cine* (2021).

Estructura del curso:

El curso se encuentra estructurado en tres módulos con diferente número de sesiones de acuerdo al contenido temático de cada uno (un total de 41 sesiones). En cada sesión se contempla, además de la exposición teórica por parte del docente, la revisión y análisis de una o dos películas asignadas para la clase.

Temario

Primer Módulo (11 sesiones)

Unidad I. Introducción al cine de terror

Sesión #1

-¿Qué es el cine de terror?

-Diferencia terror / horror

-Peculiaridades técnicas: imagen, sonido, montaje, narración, puesta en escena.

Material a revisar: *The Cabin in the Woods* (Drew Goddard, 2011).

Sesión #2

-El terror y el espectador

-Convenciones del terror y del horror

-Subgéneros

Material a revisar: *Near Dark* (Kathryn Bigelow, 1987).

It Follows (David Robert Mitchell, 2014).

Unidad II. Orígenes del cine de terror

Sesión #3

-El terror en el cine silente

-El terror en el Expresionismo alemán

Material a revisar: *Nosferatu* (F.W. Murnau, 1922).

Häxan (Benjamin Christensen, 1922).

Sesión #4

-Los monstruos de Universal

Material a revisar: *The Phantom of the Opera* (Rupert Julian, 1925).

Dracula (Tod Browning, 1931).

Sesión #5

-Las producciones de Val Lewton

Material a revisar: *Cat People* (Jacques Tourneur, 1942).

I Walked with a Zombie (Jacques Tourneur, 1943).

Sesión #6

-Hammer Films

Material a revisar: *The Nanny* (Seth Holt, 1965).

The Reptile (John Giling, 1966).

Sesión #7

-Los Monster Films.

-Kaiju.

-El terror y la ciencia ficción.

Material a revisar: *Invasion of the Body Snatchers* (Don Siegel, 1956).

Attack of the 50 Foot Woman (Nathan Juran, 1958).

Sesión #8

-El terror en los años sesenta

Material a revisar: *The Innocents* (Jack Clayton, 1961).

What Ever Happened to Baby Jane? (Robert Aldrich, 1962).

Sesión #9

-El terror en Europa.

Material a revisar: *Les yeux sans visage* (Georges Franju, 1960).

La ragazza che sapeva troppo (Mario Bava, 1963).

Sesión #10

-La revolución del terror en los setenta y ochenta

Material a revisar: *Don't Look Now* (Nicolas Roeg, 1973).

The Texas Chainsaw Massacre (Tobe Hooper, 1974).

Sesión #11

-John Carpenter y la revolución del cine de terror moderno

Material a revisar: *Halloween* (John Carpenter, 1978).

The Thing (John Carpenter, 1982).

Segundo Módulo (18 sesiones)

Unidad III. El bestiario del terror

Sesión #1

-Fantasmas

Material a revisar: *El espinazo del diablo* (Guillermo del Toro, 2001).

Frágiles (Jaume Balagueró, 2005).

Sesión #2

-Posesiones y demonios

Material a revisar: *The Exorcism of Emily Rose* (Scott Derrickson, 2005).

Hereditary (Ari Aster, 2018)

Sesión #3

-Home Invasion 1

Material a revisar: *You're Next* (Adam Wingard, 2011).

Ghostland (Pascal Laugier, 2018).

Sesión #4

-Home Invasion 2

Material a revisar: *Funny Games* (Michael Haneke, 2007).

Mother! (Darren Aronofsky, 2017).

Sesión #5

-Christmas Horror

Material a revisar: *Black Christmas* (Bob Clark, 1974).

Better Watch Out (Chris Peckover, 2016).

Sesión #6

-Vampiros

Material a revisar: *Vamp* (Richard Wenk, 1986).

Let The Right One In (Tomas Alfredson, 2008).

A Girl Walks Home Alone at Night (Ana Lily Amirpour, 2014).

Sesión #7

-Hombres lobo

Material a revisar: *Ginger Snaps* (John Fawcett, 2000).

As Boas Maneiras (Marco Dutra, Juliana Rojas, 2017).

Sesión #8

-Brujas

Material a revisar: *El martillo de las brujas* (Otakar Vávra, 1970).
Suspiria (Dario Argento, 1977).
The Witch (Robert Eggers, 2015).
Akelarre (Pablo Agüero, 2020).

Sesión #9

-Casa embrujada

Material a revisar: *The Changeling* (Peter Medak, 1980).
Sinister (Scott Derrickson, 2012).
Last Night in Soho (Edgar Wright, 2021).

Sesión #10

-Metraje encontrado

-El terror en la televisión

Material a revisar: *Lake Mungo* (Joel Anderson, 2008).
Host (Rob Savage, 2020).

Sesión #11

-Gore

-Body-Horror

Material a revisar: *The Evil Dead* (Sam Raimi, 1981).
Drag Me To Hell (Sam Raimi, 2009).
Malignant (James Wan, 2021).

Sesión #12

-Slasher

Material a revisar: *Candyman* (Bernard Rose, 1992).
You Might Be The Killer (Brett Simmons, 2018).

Sesión #13

-Psicópatas

-Los Horror Hosts

Material a revisar: *The Loved Ones* (Sean Byrne, 2009).

The House That Jack Built (Lars von Trier, 2018).

Sesión #14

-Zombies

Material a revisar: *Night of the Living Dead* (George A. Romero, 1968).

Pontypool (Bruce McDonald, 2008).

Sesión #15

-Rape-Revenge Movies

Material a revisar: *I Spit on Your Grave* (Meir Zarchi, 1978).

M.F.A. (Natalia Leite, 2017).

The Perfection (Richard Shepard, 2018).

Sesión #16

-Torture Porn

-La violencia en el cine

Material a revisar: *Saw* (James Wan, 2004).

Undocumented (Chris Peckover, 2010).

Sesión #17

-Freaks

-Caníbales

-Eco Terror

Material a revisar: *Freaks* (Tod Browning, 1932).

Wrong Turn 2: Dead End (Joe Lynch, 2007).

Sesión #18

-Folk Horror

Material a revisar: *The Wicker Man* (Robin Hardy, 1973).

Midsommar (Ari Aster, 2019).

Tercer Módulo (12 sesiones)

Unidad IV. Cineastas, escritores y otras figuras

Sesión #1

-Alfred Hitchcock

Material a revisar: *Psycho* (Alfred Hitchcock, 1960).

The Birds (Alfred Hitchcock, 1963).

Sesión #2

-Roman Polanski

Material a revisar: *Repulsion* (Roman Polanski, 1965).

Rosemary's Baby (Roman Polanski, 1968).

Sesión #3

-David Cronenberg

Material a revisar: *The Brood* (David Cronenberg, 1979).

Videodrome (David Cronenberg, 1983).

Sesión #4

-Stephen King

Material a revisar: *The Shining* (Stanley Kubrick, 1980).

The Mist (Frank Darabont, 2007).

Sesión #5

-Wes Craven

Material a revisar: *The Hills Have Eyes* (Wes Craven, 1977).

Scream (Wes Craven, 1996).

Sesión #6

-Tobe Hooper

-Rob Zombie

Material a revisar: *Poltergeist* (Tobe Hooper, 1982).

House of 1000 Corpses (Rob Zombie, 2003)

Sesión #7

-Jennifer Kent

-Anna Biller

Material a revisar: *Jennifer's Body* (Karyn Kusama, 2009).

The Babadook (Jennifer Kent, 2014).

The Love Witch (Anna Biller, 2016)

Sesión #8

-Robert Eggers

-Jordan Peele

Material a revisar: *Get Out* (Jordan Peele, 2017).

The Lighthouse (Robert Eggers, 2019).

Us (Jordan Peele, 2019).

Sesión #9

-Carlos Enrique Taboada

Material a revisar: *Más negro que la noche* (Carlos Enrique Taboada, 1975).

Veneno para las hadas (Carlos Enrique Taboada, 1986).

Unidad V. Otras concepciones del cine de terror

Sesión #10

-El terror asiático

Material a revisar: *Ôdishon* (Takashi Miike, 1999).

Alone (Banjong Pisanthanakun, Parkpoom Wongpoom, 2007).

Sesión #11

-El terror europeo

Material a revisar: *Les Diaboliques* (Henri-Georges Clouzot, 1955).

Ich seh, Ich Seh (Severin Fiala, Veronika Franz, 2014).

Sesión #12

-El terror mexicano

Material a revisar: *Santa sangre* (Alejandro Jodoroswky, 1989).

Ladronas de almas (Juan Antonio de la Riva, 2015).

Animales humanos (Lex Ortega, 2020).

Dinámica:

-Solicitar datos de inscripción al curso al correo fractalcinecursos@gmail.com

-Una vez formalizada la inscripción al curso en línea (asincrónico), el alumnado recibirá el acceso a una carpeta Drive donde se encontrará disponible todo el material del curso. El material en la carpeta Drive únicamente es de lectura, encontrándose inhabilitada la función de descarga.

-El alumno o alumna inscrita tendrá un total de 45 semanas para concluir la revisión del material.

-Al final de cada uno de los tres módulos deberá enviarse al correo fractalcinecursos@gmail.com un breve ensayo o comentario acerca de las temáticas desarrolladas y explorada en cada módulo (5 cuartillas máximo, Times New Roman 12, interlineado 1.5).

-Una vez enviados los tres ensayos o comentarios se hará llegar al alumno o alumna su diploma de acreditación con valor curricular.

Costo:

-El costo del curso son $7,500 (MXN).

-Se aceptan pagos internacionales vía Paypal.

-10% de descuento para estudiantes y docentes de cualquier nivel educativo, así como para personas pertenecientes a la tercera edad.

-Facilidades de pago por módulo (3 pagos de $2,500).