Museo de
Arte Moderno
de Medellín

Curso de introducción

La comedia en el cine

Duración: 3 sesiones, total de 9 horas**.**

Fechas: sábados desde el 19, 26 de agosto y 2 de septiembre de 2023 de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

Dirigido a: Público interesado en ampliar su comprensión sobre el lenguaje cinematográfico, la comedia como género, su historia y principales realizadores en el cine mudo, en Hollywood y Europa.
No es necesario tener conocimientos previos, pues el lenguaje del curso es divulgativo.

Museo-Escuela es un espacio para el disfrute, la ampliación y la profundización del conocimiento alrededor del arte hoy. Cada curso ofrece una mirada particular sobre la historia, la teoría y las prácticas artísticas y audiovisuales, en la que las personas encuentran un espacio diferente para aprender, disfrutar y experimentar.

Presentación

El lenguaje cinematográfico se ha segmentado en géneros a lo largo del tiempo, tanto por razones estéticas como comerciales. Los géneros determinan formas narrativas fácilmente reconocibles para el público y algunos como el western, el cine negro o la comedia, siguen reglas y convenciones establecidas para resolver temas, situaciones, personajes y ambientes.

Aunque en la actualidad, es raro encontrar películas que se adhieran estrictamente a un género específico, pues las tramas pueden transitar entre varios de ellos y utilizar diversos recursos narrativos, es posible identificar su historicidad y enfoques en distintos lugares del mundo.

Ahora, la comedia es uno de los primeros géneros cinematográficos en desarrollar su propia identidad. En sus inicios, se inspiró en el teatro de variedades y adoptó muchos de sus estereotipos. La comedia clásica muda se basaba en situaciones dinámicas y equívocos que generaban acción y risas a través de acrobacias y convenciones visuales, como se verá en la primera sesión del curso.

Con la llegada del cine sonoro, la comedia se diversifica en varios estilos, incorpora juegos de palabras, diálogos ingeniosos y situaciones cómicas provenientes del teatro. En la segunda y tercera sesión transitaremos por estas formas de la

comedia en el cine de Hollywood y de algunos países de Europa.

Las sesiones incluyen la exposición magistral del tema por parte del profesor, una sección de preguntas y respuestas a las inquietudes de los participantes, y finaliza con la proyección de una película.

Metodología: el curso será impartido de manera presencial en el teatro MAMM.

Contenido por sesiones

Sesión 1. Los precursores

Del *vaudeville* teatral al *slapstick* cinematográfico: la comedia física aparece en el cine. En esta sesión pasaremos de los Keystone Cops al humor refinado de Chaplin y sus películas, donde se funden la emoción y la risa. Exploraremos a evolución del cine mudo de comedia a través de rivales de Chaplin como Buster Keaton, Harold Lloyd y Harry Langdon.

Película propuesta: *Steamboat Bill, Jr.* (1928) de Buster Keaton.

Sesión 2. Hollywood

El cine sonoro hace su irrupción en Hollywood y la comedia se convierte en un juego verbal de ida y vuelta: los hermanos Marx, Abbott y Costello, y El gordo y el flaco representan la anarquía, mientras Frank Capra, Preston Sturges, Leo McCarey, Howard Hawks, Gregory La Cava logran el refinamiento a través de la screwball comedy.

Veremos de cerca el “toque” Ernst Lubitsch y a su discípulo, Billy Wilder. Analizaremos el fin de la comedia “clásica” de Hollywood y veremos surgir los nuevos realizadores de los años cincuenta y sesenta como Dean Martin y Jerry Lewis, Mel Brooks y Woody Allen.
Para finalizar, abriremos la pregunta ¿La comedia contemporánea norteamericana es decadente? Obras de los hermanos Zucker, los hermanos Farrely, Wes Anderson y Noah Baumbach tienen la respuesta.

Película propuesta: *Young Frankenstein* (1974), de Mel Brooks.

Sesión 3. Europa

En la última sesión se abordarán cuatro temas. En primera instancia, la comedia como representación nacional a partir de Luis García Berlanga (España), Jacques Tati (Francia), los estudios Ealing (Inglaterra), y De Sica, Monicelli, Lattuada y Germi, con foco en la comedia a la italiana.

Posteriormente se abordará la comedia de los que llegaron después con Trinity (Terence Hill y Bud Spencer) y Louis de Funès; el humor inglés según Monty Python y la comedia de hoy con las sátiras de Ruben Ostlund (Suecia).

Película propuesta: *Los desconocidos de siempre* (I soliti ignoti, 1958), de Mario Monicelli.

Perfil del docente

Juan Carlos González

Médico y crítico de cine, actual editor de la revista Kinetoscopio, publicación a la que está vinculado desde 1993. Ha escrito para la Revista Universidad de Antioquia, el suplemento “Generación” del periódico El Colombiano, la revista Arcadia, El Malpensante, El Espectador, El mundo, Gatopardo, Gente, SOHO, Caras y Número. Fue columnista de cine del periódico El Tiempo entre 2001 y 2019.

Dirigió el cineclub de la Universidad EAFIT desde el año 2000 y el 2021. Es autor de los libros François Truffaut: una vida hecha cine (2005), Elogio de lo imperfecto, el cine de Billy Wilder (2008), Grandes del cine (2011) e Imágenes escritas, obras maestras del cine (2014). Es miembro de la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica (FIPRESCI) desde agosto de 2013. Su página web es: http://www.tiempodecine.co