

Curs Acadèmic: 2023/24

31944 - Iconografia del cinema

Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic: 2023/24

Centre acadèmic: 801 - Centre Màsters del Departament de Comunicació

Estudi: 8014 - Màster Universitari en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanis

Assignatura: 31944 - Iconografia del cinema

Crèdits: 5.0

Curs: 1

Idiomes de docència:

Teoria: Grup 1: Català

Professorat: Carles Feixa Pampols, Jordi Ballo Fantova

Període d'Impartició: Primer trimestre

Presentació

L'assignatura pretén iniciar un recorregut per la iconologia del cinema; treure a la llum un pensament visual i unes figures de representació a través de l'estudi de blocs d'imatges significants aplicat al cinema clàssic, modern i contemporani.

Competències associades

Dominar els mètodes i tècniques d'investigació de la teoria del cinema en relació als models prestats d'estudis filosòfics, literaris, sociològics, antropològics i estètics aplicats a objectes nous en el camp dels estudis cinematogràfics i audiovisuals.

Analitzar comparativament les relacions històriques entre les arts visuals, les humanitats i les audiovisuals.

Reconèixer les evolucions, transgressions i noves figuracions de les arts visuals i de les humanitats a partir d'un imaginari que s'amplia en les imatges cinematogràfiques i televisives.

Incorporar la perspectiva de gènere en l'anàlisi dels motius i de la iconografia, un camp on l'aportació de noves mirades de dones cineastes poden incorporar girs expressius determinants.

Realitzar una lectura hermenèutica de les imatges a partir de trajectes o figures mítiques des de la iconografia, les estructures narratives i la posada en escena.

Argumentar i defensar el mateix treball de recerca, mostrant que les investigacions són originals i compleixen els requisits de l'ètica acadèmica i que se sap transmetre el coneixement i raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara.

Resultats de l'aprenentatge

A partir de l'anàlisi de l'imaginari iconogràfic que envolta tota pel·lícula, els alumnes han de participar activament a classe (a través de visionats de pel·lícules), fent incursions en les arts plàstiques i les literàries per comprendre la naturalesa estètica i la tradició pictòrica dels motius visuals cinematogràfics. Els objectius són:

Ser capaç de construir un mètode pluridisciplinari amb connexions transversals per realitzar un treball (o exercici) d'investigació, tant en format teòric clàssic o en el format de guió curatorial d'una exposició.

Elaborar reflexions estètiques que deriven de les imatges cinematogràfiques i audiovisuals.

Ser capaç de delimitar l'àmbit de recerca i avaluar les possibilitats d'estudi del tema escollit.

Portar a terme una anàlisi comparada d'obres cinematogràfiques i audiovisuals que es relacionen amb altres figures de

representació, anteriors i contemporànies.

Continguts

S'estudiarà la relació entre la iconografia i els motius visuals. En cada sessió, es tractaran motius iconogràfics que tinguin alguna vinculació sobre els mecanismes expressius propis del cinema: la intimitat, el paisatge, la presència indirecta, el dinamisme de l'escenografia, la capacitat d'immobilitzar l'acció o l'abstracció, entre d'altres. Per establir un estudi comparatiu entre les imatges, es recorre al sistema del detall de les pel·lícules, és a dir, de la selecció d'aquells fragments significants que puguin establir un diàleg entre films diferents, considerant així cada segment filmic com una obra d'art que dialoga amb altres pel·lícules i altres sistemes expressius.

Els motius visuals en el cinema i la ficció televisiva han d'oferir una condensació de sentit, que sigui plural, ambigua i universal. Establir la circulació d'aquests motius entre passat i present, entre gèneres i autors, entre cultures nacionals diverses i entre diverses expressions artístiques, serà el mètode per acabar enriquint les anàlisis que es portin a terme a classe. Les estratègies de la recepció seran molt present en l'estudi dels motius visuals: no s'ha d'oblidar que la iconografia en les arts, en el cinema i la televisió mantenen una profunda complicitat amb l'espectador, que serà capaç de comprendre aquestes imatges perquè siguin fruit d'un contracte de confiança entre autor i espectador.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 5: Igualtat de gènere

Sistema d'avaluació i qualificació

L'avaluació de l'assignatura es farà d'acord ambdós punts: la participació de l'alumne a classe davant els diferents exercicis d'anàlisi que es plantegin i la realització d'un treball d'anàlisi en el qual l'alumne traci un recorregut formal a través de l'evolució i mutació d'un motiu visual concret, o bé a través del diàleg que es pugui establir entre diferents motius. En ambdós casos, l'objectiu del treball és que l'itinerari formal generi debat i reflexió al voltant de les formes cinematogràfiques.