
Curso Académico: 2023/24

31026 - Estética del cine contemporáneo

Información de la Guía Docente

Curso Académico: 2023/24

Centro académico: 801 - Centro Másteres del Departamento de Comunicación

Estudio: 8014 - Máster Universitario en Estudios de Cine y Audiovisual Contemporáneos

Asignatura: 31026 - Estética del cine contemporáneo

Créditos: 5.0

Curso: 1

Idiomas de docencia:

Teoría: Grupo 1: Castellano

Profesorado: Manuel Garin Boronat

Periodo de Impartición: Primer trimestre

Presentación

El objetivo del curso es conocer, poner a prueba y ampliar las definiciones de estética cinematográfica existentes analizando sus mutaciones en el contexto cultural contemporáneo. Para lograrlo se estudiarán y discutirán conjuntamente materiales audiovisuales y bibliográficos que ejemplifiquen o problematicen la transformación gradual del lenguaje del cine en nuestros días, contrastando autores, corrientes estilísticas y espacios de recepción, de cara a cuestionar los límites del hecho cinematográfico y de la experiencia estética hoy. En lugar de profundizar en un ámbito o tema muy concreto de los estudios fílmicos (perspectiva que va cubren otras asignaturas del máster), este curso plantea una visión más amplia y transversal, comparativa, que ponga en crisis la noción tradicional de autoría y consumo audiovisuales a fin de analizar cómo el cine se hibrida con otros medios, formatos y lenguajes. Se busca, por tanto, generar un discurso crítico sobre la/s estética/s del audiovisual contemporáneo y sus implicaciones sociopolíticas e identitarias, que rastree nuevas formas de dis/continuidad visual, sonora y narrativa sin perder de vista las tensiones históricas.

Competencias asociadas

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Dominar los métodos y técnicas de investigación de la teoría del cine en relación a los modelos prestados de estudios filosóficos, literarios, sociológicos, antropológicos y estéticos aplicados a objetos novedosos en el campo de los estudios cinematográficos y audiovisuales mediante el análisis de imágenes.

Reconocer las evoluciones, transgresiones y nuevas figuraciones de las artes visuales y de las humanidades a partir de un imaginario que se amplía en las imágenes cinematográficas y audiovisuales.

Realizar una lectura hermenéutica de las imágenes a partir de trayectos o figuras míticas desde la iconografía, las estructuras narrativas y puesta en escena.

Reconocer las transformaciones y mutaciones de la nueva era digital en relación a la historia del cine y del audiovisual.

Formular juicios críticos a partir de los conocimientos adquiridos.

Argumentar y defender el propio trabajo de investigación, mostrando que las investigaciones son originales y cumplen los requisitos de la ética académica.

Resultados del aprendizaje

- La estudiante será capaz de identificar y documentar ejemplos históricos de estética cinematográfica y su relevancia a lo largo de la historia del medio.

- Al final de la asignatura, la estudiante podrá enumerar y citar las principales teorías y corrientes de investigación del ámbito de los *film and media studies* a nivel internacional.

- Al completar el curso, la estudiante será capaz de discriminar, categorizar y relacionar ejemplos concretos de audiovisual contemporáneo de acuerdo a un valor estético común.

- En el curso de la asignatura, la estudiante habrá descrito, discutido y compartido en público su visión crítica sobre textos bibliográficos y audiovisuales en seminarios conjuntos.

- Al final del curso, la estudiante será capaz de documentar, diseñar y escribir un texto académico original sobre un tema/corpus concretos de estética audiovisual contemporánea.

Contenidos

Los contenidos de la asignatura se despliegan en cuatro grandes ámbitos inter-relacionados:

ESTÉTICA/S: Límites, definiciones. Adjetivación y categorías estéticas

La contemporaneidad plantea una serie de exigencias analíticas que marcan la concepción de la experiencia estética y sus límites, poniendo a prueba los modelos tradicionales de interpretación –y el relato mismo de la historia del cine– a través de la diseminación entre pantallas y la aparente pero engañosa democratización del acceso. ¿Qué nos hace hablar de una estética contemporánea? ¿Qué tipo de relación establece ésta con sus antecedentes históricos y cuales son sus elementos fértiles y diferenciales? ¿Existen medidas concretas que caractericen esa experiencia de lo cinematográfico frente a lo no-cinematográfico? Estos contenidos se abordarán a partir de una puesta en crisis de la noción de estética a través de doce definiciones complementarias y críticas, en línea con las propuestas clásicas de autores como Rancière o Chateau, y centrándose en estudios de caso sobre el uso de adjetivos (de valoración estética) en textos de otras autoras como pueden ser Susan Sontag y Sianne Ngai.

MEDIO/S y FORMATO/S: Entre los *comparative media studies* y la audiovisión

La distancia entre autores y consumidores, entre las instancias productivas y el público, ha evolucionado de forma radical durante los últimos años, cuestionando de qué modo construye hoy el consumidor-crítico una relación propia con el cine de su tiempo y qué implica a efectos de constituir un discurso sobre el mismo. Por un lado, se impone una revisión de los cánones de la autoría tradicional, que se vuelve híbrida, invisible o colectiva; para ello se trabajará sobre una selección de textos fundacionales de la teoría del autor, contrastando su versión canónica con su reformulación en el ámbito anglosajón, con el objetivo de profundizar en el actual modelo de hibridación consolidado a través de publicaciones en red y focos de una cinefilia globalizada. Por otro, los cambios incesantes que el cine como medio ha ido experimentando, hacia un nivel de interacción obra-público sin precedentes, imponen una reflexión sobre hasta qué punto lo propiamente cinematográfico se imbrica con lo audiovisual a múltiples niveles y cuál será el papel de la historia del cine como cauce vertebrador entre los diversos medios. Estos contenidos se abordarán desde la metodología de los *comparative media studies*, con sesiones dedicadas a temas como la estética del videojuego, o la música y el sonido como catalizadores de lo visual.

FORMA/S y CUERPO/S: Evolución del lenguaje audiovisual y microformas

¿Ha segregado ya el cine contemporáneo unas formas que le son propias, un conjunto de recursos expresivos, decisiones y procedimientos estilísticos que lo caracterizan? ¿O por el contrario su identidad se manifiesta precisamente en la dispersión? Si la consolidación de un determinado modelo o momento del cine suele llevar pareja una estética o unas estéticas con variables formales concretas (como confirma el canon del Hollywood clásico y posteriormente el del cine moderno), es necesario interrogarse sobre si el cine contemporáneo en general, o si determinados ámbitos del cine contemporáneo, alumbran un modo de organizar imágenes y sonidos específico, que genere sus propias formas y cuerpos. Trataremos de dar respuesta a esa pregunta mediante el estudio comparado de figuras y tropos del lenguaje audiovisual contemporáneo, así como de varios códigos de puesta en escena más o menos tipificados, contrastándolos con los recursos y soluciones estilísticas de etapas previas de la historia del cine, con especial atención a la dimensión material y corporal. Estos contenidos se explorarán a través de una revisión comparada de teorías clásicas como pueden ser las de Kracauer o Eisenstein, y sus derivas actuales en conceptos clave como el de cine de atracciones, el devenir-animal y el cine no antropomórfico, o la dimensión política de la comedia y el gag.

NARRATIVA/S y ARCHIVO/S: Capas del relato, temas, imaginarios

La fragmentación, la modularidad y la jugabilidad se han convertido en algunos de los aspectos clave de un cierto modo de narrar del cine contemporáneo, que desmonta las capas del relato en una serie de piezas a la manera de los *mind-game films*. Paralelamente, esa tendencia narrativa a la base de datos, pone en jaque la noción tradicional de archivo y el modo en que aproximaciones contemporáneas revelan capas ocultas de memoria histórica.

Tanto ésta como otras estructuras narrativas ponen sobre la mesa la pregunta sobre si la estética contemporánea ha consolidado o no un patrón de base para organizar sus historias, y en qué medida implica un cambio de paradigma. Películas que funcionan como bases de datos o espirales lúdicas, como metaficciones en bucle o universos expandidos, ilustran los problemas y posibilidades de ese modo de narrar en imágenes de la contemporaneidad, invitándonos a localizar sus constantes estructurales y sus correspondencias en el pasado. ¿Es posible hablar de argumentos o espectros temáticos propios del cine actual, y si es así, cuáles son sus rasgos diferenciales con respecto a los argumentos clave de otras épocas? Desde las distopías y los relatos apocalípticos hasta la crisis de las unidades familiares y la filiación inter-generacional, podemos constatar una serie de síntomas que diagnostican el giro del imaginario contemporáneo hacia determinados territorios simbólicos, en los que la lógica del argumento es muchas veces vulnerada por el peso de unas imágenes que desbordan una y otra vez el cauce de lo narrado.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

En la asignatura se incluirán y trabajarán aspectos concretos de los siguientes objetivos:

ODS5 - Igualdad de género

ODS10 - Reducción de las desigualdades

ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles

Sistema de evaluación y calificación

Ámbitos de calificación

- Participación en el aula y comentarios sobre las lecturas/visionados obligatorios
- Trabajo de análisis individual en forma de ensayo escrito

Sistema de calificación

La evaluación del curso contempla dos inputs: la participación del estudiante en clase por un lado (referida a los debates entorno a visionados y lecturas), y el trabajo individual entregado al finalizar la asignatura, por otro. En el primer caso se valorará la participación activa y el nivel discursivo durante los debates suscitados en el aula, así como la comprensión de las lecturas y visionados vinculados a cada tema. Respecto al desarrollo y la entrega del trabajo final, este deberá centrarse en un adjetivo empleado para delimitar una determinada estética del audiovisual contemporáneo, en línea con los ejemplos abordados en clase a lo largo del curso. Más allá de esos ejemplos de clase, cada estudiante deberá escoger un adjetivo propio para su trabajo, vinculado a sus intereses de investigación, que le permita profundizar en un ámbito específico del cine contemporáneo en torno al cual se genere pensamiento estético. Para poder ser evaluado será imprescindible haber completado ambos objetivos, es decir, participar en los debates dentro del aula y entregar el ensayo/trabajo final.