

Curso Académico: 2023/24

31000 - Historia crítica de las metodologías de investigación en el cine y el audiovisual I

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: 31000 - Historia crítica de las metodologías de investigación en el cine y el audiovisual I

Créditos: 5.0

Curso: 1

Idiomas de docencia:

Teoría: Grupo 1: Castellano

Profesorado: Santiago Fillol Vazquez

Periodo de Impartición: Primer trimestre

Presentación

Realizar una lectura crítico-interpretativa de algunas de las líneas teóricas que han resultado fundamentales para el desarrollo de los estudios contemporáneos sobre cine. La intención es presentar, desde las propias fuentes, diferentes modelos de pensamiento y de investigación que puedan brindar a los estudiantes una serie de marcos teóricos de referencia para sus futuros trabajos de investigación.

Competencias asociadas

CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, E1, E4, E5, E8, E9, E10

Resultados del aprendizaje

Cada clase teórica tomará un texto de referencia que permita presentar críticamente, a partir del mismo, una corriente de pensamiento contenida y expresada en dicho texto.

La primera mitad de la clase estará destinada a la lectura crítica del texto (que deberá haber sido previamente leído por los estudiantes).

La segunda mitad de la clase consistirá en una aplicación interpretativa del modelo de pensamiento presentado, sobre secuencias cinematográficas ejemplares: es decir, sobre secuencias que permitan condensar en sí mismas todo un canon cinematográfico, o un momento histórico definitorio para la estética cinematográfica.

La estructura de las clases consistirá, por tanto, en una primera parte de presentación de las corrientes hermenéuticas, fenomenológicas, histórico-críticas, etc., y una segunda mitad, en la que, a partir del trabajo directo con las imágenes cinematográficas, se ensayará una "interpretación hermenéutica", "fenomenológica", etc.

Al finalizar el proceso de aprendizaje de Historia Crítica de las metodologías de investigación en el cine y audiovisual I, el estudiante será capaz de:

- Analizar y reconocer las tradiciones en las que se fundamentan las teorías y métodos de investigación en el cine y el audiovisual contemporáneo.
- Capacidad para reconocer las genealogías con las que se vinculan las nuevas formas de representación en el cine y audiovisual contemporáneo.

- Desarrollo del pensamiento crítico en un marco de estudios históricos.
- Solvencia en la lectura hermenéutica de las imágenes.
- Fundamentos para estructurar una investigación propia, en relación a los métodos de investigación adquiridos.

Contenidos

Tema 1. El modelo histórico-crítico de Walter Benjamin I

“La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”

El concepto de Aura / La noción de “imagen crítica” en la historia del cine.

Texto clave: *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica* (W. Benjamin)

Tema 2. El modelo histórico-crítico de Walter Benjamin II

“El autor como productor”

Lectura crítica sobre el desarrollo histórico-cinematográfico de algunas de las concepciones estéticas clave en la obra de Bertolt Brecht: la puesta en escena cinematográfica de las nociones de “distancia”, “interrupción” y “dispersión”.

Texto clave: *El autor como productor* (W. Benjamin)

Tema 3. El modelo histórico-crítico de Walter Benjamin III

“Las tesis de la filosofía de la historia”

Interrupción crítica del continuum de la historia. La dialéctica en suspenso. Teoría de la “interpretación reencantadora”.

Dimensión histórica de las nociones de “experiencia”, “escritura” y “reescritura”.

Texto clave: *Tesis de la filosofía de la historia* (W. Benjamin)

Tema 4. Los estudios de recepción. Hermenéutica, historia y estética

Gadamer: “Verdad y método”. Jauss: “La escuela de la recepción de Constanza”

El concepto de “horizonte de expectativas”: reconstrucción del horizonte de expectativas de un canon histórico: del montaje clásico al montaje moderno.

Texto clave: *Pequeña apología de la experiencia estética* (H. R. Jauss)

Tema 5. Una perspectiva de estudios fenomenológicos

Peirce y la fenomenología lógico-semiótica. Deleuze y su adaptación del modelo peirceano sobre la historia de las imágenes cinematográficas.

Análisis de la ocurrencia de la imagen. El modelo indicial peirceano: el aparecer como fenómeno bruto. La semiosis infinita. Ocurrencia de la alteridad en la historia del cine.

Texto clave: *Cuestiones relativas a ciertas facultades atribuidas al hombre* (C. S. Peirce)

Tema 6. La interpretación figurativa

El modelo de estudios desarrollado por la filología de Erich Auerbach. La materialidad figurativa en la gestación de las imágenes: los estudios de Krakauer y Nicole Brenez como herederos de las perspectivas de Auerbach.

Texto clave: *Figura* (E. Auerbach)

Objetivos de Desarrollo Sostenible

#Igualdad de género #Educación de calidad #Producción y consumo responsable

Sistema de evaluación y calificación

La evaluación de la asignatura se dividirá en dos puntos:

1) La participación de los estudiantes en las clases. El modelo de seminario se basa en un “taller crítico de lectura”; por lo tanto, será fundamental la lectura de los textos señalados para cada clase.

2) Un trabajo escrito, donde se expondrán los cimientos de la futura propuesta de investigación, aplicada sobre una obra, o corpus, cinematográfico.