

Curso Académico: 2023/24

31944 - Iconografía del cine

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: 31944 - Iconografía del cine

Créditos: 5.0

Curso: 1

Idiomas de docencia:

Teoría: Grupo 1: Catalán

Profesorado: Carles Feixa Pampols, Jordi Ballo Fantova

Periodo de Impartición: Primer trimestre

Presentación

La asignatura pretende iniciar un recorrido por la iconología del cine; sacar a la luz un pensamiento visual y unas figuras de representación a través del estudio de bloques de imágenes significantes aplicado al cine clásico, moderno y contemporáneo. En cada sesión se tratan dos motivos iconográficos relacionados, que tengan alguna vinculación sobre los mecanismos expresivos propios del cine: la intimidad, el paisaje, la presencia indirecta, el dinamismo de la escenografía, la capacidad de inmovilizar la acción o la abstracción, entre otros. Para establecer un estudio comparativo entre las imágenes, se recurre al sistema del detalle de las películas, es decir, de la selección de aquellos fragmentos significantes que puedan establecer un diálogo entre filmes diferentes, considerando así cada segmento fílmico como una obra de arte que dialoga con otras películas y otros sistemas expresivos.

Competencias asociadas

- 1) 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 nuevos en el campo de los estudios cinematográficos y audiovisuales.
- 2) Analizar comparativamente las relaciones históricas entre las artes visuales, las humanidades y las audiovisuales.
- 3) 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 televisivas.
- 4) Incorporar la perspectiva de género en el análisis de los motivos y de la iconografía, un campo donde la aportación de nuevas miradas de mujeres cineastas pueden incorporar giros expresivos determinados.
- 5) Realizar una lectura hermenéutica de las imágenes a partir de trayectos o figuras míticas desde la iconografía, las estructuras narrativas y la puesta en escena.
- 6) Argumentar y defender el mismo trabajo de investigación y mostrar que las investigaciones son originales y cumplen los requisitos de la ética académica y que se sabe transmitir el conocimiento y las razones últimas que las sustentan, a públicos especializados y no especializados de una manera clara.

Resultados del aprendizaje

A partir del análisis del imaginario iconográfico que envuelve a toda película, los alumnos tienen que participar

activamente en clase (a través de visionados de películas), haciendo incursiones en las artes plásticas y las literarias para comprender la naturaleza estética y la tradición pictórica de los motivos visuales cinematográficos. Los objetivos son:

- 1) Ser capaz de construir un método pluridisciplinario con conexiones transversales para realizar un trabajo (o ejercicio) de investigación, tanto en formato teórico clásico o en el formato de guion curatorial de una exposición.
- 2) Elaborar reflexiones estéticas que derivan de las imágenes cinematográficas y audiovisuales.
- 3) Ser capaz de delimitar el ámbito de investigación y evaluar las posibilidades de estudio del tema elegido.
- 4) Llevar a cabo un análisis comparado de obras cinematográficas y audiovisuales que se relacionan con otras figuras de representación, anteriores y contemporáneas.

Contenidos

1. Iconografía y motivos visuales
2. El cine expuesto: una iconografía comparada
3. Motivos visuales de la intimidad
  - La mujer en la ventana
  - Delante del espejo
4. La construcción del paisaje
  - Hacia el horizonte
  - El laberinto
5. Los objetos y los decorados
  - La escalera
  - La excavadora
6. Inmovilizar la acción
  - La piedad
  - El pensador
7. Presencia indirecta
  - El espectador
  - Bajo la lluvia
8. La figuración abstracta
  - La mancha
  - La cicatriz
9. Iconografía de la televisión (I)
  - El mundo órfico
10. Iconografía de la televisión (II)
  - La ciudad edípica

Estas sesiones teóricas y de debate se combinan con exposiciones en clase de los estudiantes.

Sistema de evaluación y calificación

La evaluación de la asignatura se hará de acuerdo a dos puntos: la participación del alumno en clase ante los diferentes ejercicios de análisis que se planteen y la realización de un trabajo de análisis en el que el alumno trace un recorrido formal a través de la evolución y mutación de un motivo visual concreto, o bien a través del diálogo que se pueda establecer entre diferentes motivos. En ambos casos, el objetivo del trabajo es que el itinerario formal genere debate y reflexión alrededor de las formas cinematográficas.

A partir de la tercera sesión, cada estudiante aporta en la discusión algún elemento iconográfico, un motivo visual que haya detectado en su repetición y que acabará siendo su núcleo de investigación. Para que el motivo sea considerado suficientemente profundo, en el sentido de responder a una necesidad expresiva del cine o de la ficción televisiva, tiene que cumplir una serie de características, que son discutidas por el conjunto de estudiantes: que signifique una economía de la expresión, que corresponda a una función narrativa del cine y la ficción televisiva, que implique una condensación del sentido, que sea plural ambiguo y universal y que plantee un específico cinematográfico. Establecer la circulación de esos motivos entre pasado y presente, entre géneros y autores, entre culturas nacionales diversas y entre diversas expresiones artísticas será el método para acabar enriqueciendo su análisis. Todo ello tiene también que ver con las estrategias de la recepción: no se ha de olvidar que la iconografía en las artes y en el cine y la televisión mantienen una profunda complicidad con el espectador, que será capaz de comprender estas imágenes porque son fruto de un contrato de confianza entre autor y espectador.

Una vez se haya decidido el motivo visual sobre el que trabajará cada estudiante, se siguen tutorías concretas de cada proyecto, en la perspectiva de un trabajo final que será presentado oralmente en clase con soporte visual. Se plantean dos tipos de formatos para este trabajo: a) un trabajo académico con extensión visual; b) el guion de una exposición que desplegaría todas las variaciones posibles del motivo escogido. Esta segunda opción resulta especialmente interesante porque es evidente en el momento actual cómo muchos analistas iconográficos extienden su trabajo de investigación al comisariado de exposiciones, un tema que se encuentra en el centro de la

segunda sesión del curso. Y es fácil comprobar como la mayoría de estos trabajos de curatoría parten de un motivo (el árbol, el horizonte, la sombra, el espejo...) y establecen en el seno del guion todos los mecanismos de investigación comparativos necesarios. Es al estilo de esta tendencia, que reconoce el papel central de la iconografía fílmica y televisiva en el imaginario contemporáneo, que hace que los estudiantes puedan familiarizarse con un nuevo formato analítico, que es visual, textual, documental y comparativo desde su propia esencia.