
Curso Académico: 2023/24

31152 - Intersecciones contemporáneas entre cine, televisión y cómic

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: 31152 - Intersecciones contemporáneas entre cine, televisión y cómic

Créditos: 5.0

Curso: 1

Idiomas de docencia:

Teoría: Grupo 1: Castellano

Profesorado: Ivan Pintor Iranzo

Periodo de Impartición: Primer trimestre

Presentación

El cine, el cómic o las series televisivas no son solamente un reflejo de los cambios sociales y culturales, sino que también son uno de los motores de estas transformaciones. Partiendo siempre del acercamiento concreto a las películas, los cómics y las piezas televisivas mediante su visionado, se realizará una exploración del imaginario postmoderno de los nuevos formatos audiovisuales en relación a los ámbitos expresivos contemplados.

Competencias asociadas

El objetivo del curso es proveer al estudiante de herramientas teóricas que le permitan analizar los diferentes territorios de las formas expresivas contemporáneas, donde conviven poéticas particulares con fenómenos de descentralización de la producción. A partir del interrogante: ¿en qué piensan las imágenes?, el curso trata de poner en relieve la dimensión estética de las obras en el choque significativo con otras obras. Sin ánimo de exhaustividad, las películas, los cómics, los videoclips, la ficción televisiva y los videojuegos ofrecen la posibilidad de un análisis que permita identificar constancias, tendencias y corrientes narrativas comunes. Ante una metodología plural, las obras aparecen como formas expresivas y estéticas con determinados rasgos de puesta en escena, aunque también se muestran en su dimensión de síntomas del estado contemporáneo de la imagen y el relato.

Resultados del aprendizaje

El objetivo del curso es proveer al alumnado de herramientas teóricas que le permitan analizar los diferentes territorios de las formas expresivas contemporáneas, donde conviven poéticas particulares con fenómenos de descentralización de la producción. A partir del interrogante: ¿en qué piensan las imágenes?, el curso trata de poner en relieve la dimensión estética de las obras en el choque significativo con otras obras. Sin ánimo de exhaustividad, las películas, los cómics, los videoclips, la ficción televisiva y los videojuegos ofrecen la posibilidad de un análisis que permita identificar constancias, tendencias y corrientes narrativas comunes. Ante una metodología plural, las obras aparecen como formas expresivas y estéticas con determinados rasgos de puesta en escena, aunque también se muestran en su dimensión de síntomas del estado contemporáneo de la imagen y el relato.

Contenidos

Tema 1

Remontajes de la Historia. La yuxtaposición, el montaje y la construcción del fantasma. Iconología del gesto. Walter Benjamin, Aby Warburg, Georges Didi-Huberman, Carl Einstein, Giorgio Agamben, Jean-Luc Godard, Hito Steyerl, Franco Berardi.

Tema 2

Consciencia emocional, trauma y plasticidad. De las relecturas del clasicismo a las imágenes del desasosiego. La muerte del hijo y las huellas perdidas de la modernidad: mesianismo, sacrificio y redención, de Rossellini a Haneke. Slavoj Žižek, Martha Nussbaum, Catherine Malabou, Judith Butler.

Tema 3

Estética apofática y estado post-mortem. El “Gran Otro” y las imágenes de la conspiración; naufragios, arcadias y replicantes. De David Lynch i M. Night Shyamalan a la ficción televisiva post 11-S.

Tema 4.

Corpus. Figuración y corporeidad del actor. Nueva carne y biomecánica. Lo humano autónomo, de la literatura decadentista –Denon, Huysmans- al cine de Cronenberg y el cuerpo en el anime contemporáneo. Pilar Pedraza, Elisabeth Bronfen, Camille Paglia.

Tema 5.

Irradiaciones del cómic. El viajero en el tiempo y el testigo histórico. Una máquina para imaginar. La narración plurivectorial, la panopsis y la percepción holística.

Tema 6.

Vagabundeos y nomadismos. Cine humanista; sombras del cine mudo; palabra y utopía; herencias y escrituras teatrales. Kiarostami, Kaurismäki, Oliveira, Monteiro, Gomes, Pedro Costa.

Tema 7.

Fantasmas de la historia: invocaciones del pasado, anacronismos y visualidades hápticas. Escrituras coreográficas. Aleksandr Sokurov, Apitchapong Weerasethakul.

Tema 8.

El amor en fuga. Corporeidad y puesta en escena del melodrama en el cine asiático. Supervivencias de la estética extremooriental. Wong Kar-wai, Hou Hsiao-hsien, Tsai Ming-liang, Hong Sang Soo, Jia Zhang-ke.

Tema 9.

Del documental al ensayo visual. Ficciones del yo; masculino/femenino; fronteras; docu-diario; imágenes-instalación y pantallas de videojuego. Mekas, Akerman, Varda, Perlov, Van der Keuken, Steyerl, Färocki.

Sistema de evaluación y calificación

La evaluación de la asignatura se guiará por dos puntos básicos: la participación en clase y la presentación de un trabajo en forma de artículo académico, ensayo visual o propuesta visual, expositiva o performativa en que se muestre un acercamiento estético a la encrucijada entre cine, cómic, televisión y otros medios expresivos.