

Máster en Estudios de Cine y Audiovisuales Contemporáneos

PLAN DOCENTE DE ASIGNATURA

Título de la asignatura: Tendencias del Cine Digital

Codi de l'assignatura: 31024

Trimestre: Segundo

Tipo: Optativa

Número de créditos: 5 ECTS

Lengua o lenguas de la docencia: Castellano

Profesor responsable: Dr. Sergi Sánchez

1. Presentación de la asignatura

¿Qué ha pasado con el concepto de imagen-tiempo con la aparición y el desarrollo del cine digital?

Esta asignatura quiere dar una respuesta a esta pregunta fundamental a la hora de entender uno de los fenómenos más revolucionarios del cine contemporáneo.

Partiendo de las teorías de Deleuze y del análisis de una muestra de películas filmadas en formato digital, se configurarán las coordenadas de una nueva imagen, que llamaremos "no-tiempo", que tiene una textura y una composición características y que determina también nuevas estructuras narrativas. El concepto de rizoma, junto con el retorno de formas primitivas, el acercamiento a un cierto pictoricismo y la redefinición de una intimidad que era difícil de conseguir en formato celuloide son algunas de las características de esta nueva imagen. A la luz de esta imagen reflexionaremos sobre el pasado, el presente y el futuro del cine digital, siempre a partir del análisis comparativo de fragmentos de películas significativas que ilustren los temas tratados.

2. Competencias que se deben alcanzar

Conocer las diferencias entre la ontología de la imagen en celuloide y la de la imagen digital. Entender las posibilidades narrativas que ofrece el formato digital, entendiéndolo como la evolución natural de

muchas de las prácticas de la modernidad. Saber relacionar textos de otras disciplinas artísticas o filosóficas con el análisis de determinados fragmentos de películas proyectadas en clase.

3. Contenidos

Programa

Tema 1

Hacia una "imagen no-tiempo", o aproximación a una genealogía de una nueva imagen. Deleuze y el digital. Arqueología del video: el color es un fantasma (*El misterio de Oberwald, Corazonada*). Dogma 95: la revolución de *Los idiotas* y *Celebración*.

Tema 2

El cine-ensayo. *Sans soleil*. Los años-video de Jean-Luc Godard (*France/Tour/Detour/Deux/Enfants, Numéro Deux, Ici et Ailleurs*). El *making-off* reflexiona sobre el cine (*Scenário du film 'Passion'*). La historia del cine nace de una brecha (*Histoire(s) du Cinéma*). Digital vs. celuloide (*Elogio del amor*).

Tema 3

La intimidad entre el plano y el contraplano. *Ten y Ten on Ten*, de Abbas Kiarostami. Microrretratos del yo: el cine de Naomi Kawase y *Tarnation*, de Jonathan Caouette. El digital reformula el modo de representación primitivo: *Five*, de Abbas Kiarostami.

Tema 4

Mutaciones del cine de género en la era digital. Caso ejemplar: el género de terror. Pioneros: *The Blair Witch Project*. El miedo no tiene forma o metalenguaje del pánico: *[Rec]*, *Cloverfield*, *Diary of the Dead*. La pesadilla que aplasta la materia: *Inland Empire*.

Tema 5

La imagen virtual. La realidad ya no es lo que era: *Matrix*, de Andy y Larry Wachowski. Ni aquí ni ahora: los efectos especiales como realidad sustituida. El cuerpo digital: Gollum en *El señor de los anillos*. La animación: de Pixar a *Waking Life*.

Tema 6

Figuras perdidas en el paisaje. *No quarto da Vanda, Juventude em marcha*, de Pedro Costa. Restos de un mundo en extinción. *Still Life*, de Jia Zhang-ke. El espacio neobarroco: *Collateral*, *Miami Vice*, de Michael Mann. La zona industrial, espacio del siglo XX, versus el formato digital, formato del siglo XXI. *À l'Ouest des rails*, de Wang Bing.

Tema 7

El fantasma de la historia. *El arca rusa*, de Sokurov. La historia es un parque temático. *The World*, de Jia Zhang-Ke. El cine como hipertexto: *Timecode*, de Mike Figgis; *Redacted*, de Brian de Palma, y *Zodiac*, de David Fincher.

Tema 8

El digital da voz a quien no la tiene. Precedentes: Jean Rouch o Yo = Otro. Una aproximación al cine digital africano a través del análisis del fenómeno de Nollywood. La fabulación I: *A Short Filme About Indio National*, de Raya Martin. La fabulación II: *Be With Me*, de Eric Khoo.

4. Evaluación

Es imprescindible que el alumno asista a clase. Se propondrán lecturas para comentar en clase. Se valorará la participación activa en los debates generados por estas lecturas y los visionados de las secuencias de las películas. Cada alumno hará una exposición oral y un trabajo escrito sobre uno de los temas planteados en la asignatura.

5. Bibliografía y recursos didácticos

5.1. Bibliografía básica

DARLEY, Andrew. *Cultura visual digital. Espectáculo y nuevos géneros en los medios de comunicación*. Barcelona: Paidós, 2003.

DELEUZE, Gilles. *La imagen-tiempo*. Barcelona: Paidós, 1987.

DOMÍNGUEZ, Vicente (ed.). *Pantallas depredadoras. El cine ante la cultura visual digital*. Vicente Domínguez (ed.). Festival Internacional de Cine de Gijón, 2008.

MANOVICH, Lev. *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación: la imagen en la era digital*. Barcelona: Paidós, 2005.

QUINTANA, Ángel. *Virtuel, a l'ère du numérique, le cinéma est toujours le plus réaliste des arts*. París: Cahiers du Cinéma, 2008.

RODOWICK, D. N. *The Virtual Life of Film*. Harvard: Harvard University Press, 2007.

STEWART, Garrett. *Framed Time: Toward a Postfilmic Cinema*. Chicago: Chicago University Press, 2007.

WILLIS, Holly. *New Digital Cinema. Reinventing the moving image*. Londres: Wallflower, 2005.

WOOD, Aylish. *Digital Encounters*. Londres: Routledge, 2007.

5.2. Bibliografía recomendada

BARROT, Pierre. *Nollywood: Le phénomène vidéo au Nigeria*. París: L'Harmattan, 2005.

BURNETT, Roy. *How Images Think*. Massachusetts: MIT Press, 2005.

DOSSE, François; FRODON, Jean-Michel. *Gilles Deleuze et les images*. París: Cahiers du Cinéma, 2008.

ELSAESSER, Thomas. *European Cinema: Face to Face with Hollywood*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2005.

FIGGIS, Mike. *El cine digital*. Barcelona: Alba Editorial, 2008.

FRODON, Jean-Michel. *Horizon cinéma : L'art du cinéma dans le monde contemporain à l'âge du numérique et de la mondialisation*. París: Cahiers du Cinéma, 2006.

HANSON, Matt. *The End of Celluloid: Film Futures in the Digital Age*. Suiza: Rotovision, 2004.

HARROW, Kenneth W. *Postcolonial African Film: from political engagement to postmodernism*. Indianapolis: Indiana University Press, 2007.

ISHAGHPOUR, Youssef; GODARD, Jean-Luc. *Archéologie du cinéma et mémoire du siècle*. Tours: Farrago, 2000.

JOUSSE, Thierry. *Pendant les travaux, le cinéma reste ouvert*. París: Cahiers du Cinéma-Etoile, 2003.

KLINGER, Barbara. *Beyond the Multiplex. Cinema, New Technologies, and the Home*. Berkeley: University of California Press, 2006.

LIPOVETSKY, Gilles; SERROY, Jean. *L'écran global. Culture-medias et cinéma à l'âge hypermoderne*. París: Éditions du Seuil, 2007.

LÓPEZ SILVESTRE, Federico. *Paisaje virtual: el cine de Hollywood y el neobarroco digital*. Madrid: Biblioteca Nueva, 2004.

MARTÍN GUTIÉRREZ, Gregorio (ed.). *Cineastas frente al espejo*. Madrid: T&B Editores, 2008.

McCLEAN, Shilo T. *Digital Storytelling: The Narrative Power of Visual Effects in Film*. Cambridge: The MIT Press, 2007.

MULVEY, Laura. *Death 24x a Second. Stillness and the Moving Image*. Londres: Reaktion Books, 2006.

NEALE, Steve; SMITH, Murray (eds.). *Contemporary Hollywood Cinema*. Londres: Routledge, 1998.

NORTH, Dan. *Performing Illusions. Cinema, Special Effects and the Virtual Actor*. Londres/Nova York: Wallflower, 2008.

OKIREMUETE SHAKA, Femi. *Modernity and African Cinema*. Trenton: Africa World Press, 2004.

POWELL, Anna. *Deleuze and Horror Film*. Edimburgo: Edinburgh University Press, 2005.

SÁNCHEZ NAVARRO, Jordi (ed.). *Realidad virtual*. Barcelona: Devir, 2004.

SOBCHACK, Vivian. *Meta-morphing: Visual Transformations and the Culture of Quick Change*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2000.

SUTTON, Damian *et al.* *The State of the Real. Aesthetics in the Digital Age*. Londres: I. B. Tauris and co., 2007.

TAYLOR, Thom; HSU, Melinda. *Digital Cinema: The Hollywood Insider's Guide to the Evolution of Storytelling*. Studio City: Michael Wiese Productions, 2003.

ZIZEK, Slavoj. *Lacrimae rerum. Ensayos sobre cine moderno y ciberespacio*. Madrid: Debate, 2006.

5.3. Recursos didácticos

Cada una de las sesiones estará vinculada a la lectura de un texto que, de alguna manera, proponga una nueva forma de ver las imágenes digitales que se proyecten en clase.

6. Metodología

Se trata de aportar los recursos e instrumentos necesarios para que el alumno pueda analizar la estética de las imágenes digitales de una forma creativa y razonada, a la vez que incida en las relaciones que esas imágenes establecen con las diferentes tendencias formales y narrativas que existen en el cine contemporáneo. La metodología se centra, por una parte, en la lectura crítica de unos cuantos textos, con frecuencia de disciplinas del arte y del pensamiento colateral al cine que puedan servir como punto de partida de un discurso teórico sobre el fenómeno digital y, por otra parte, en el comentario de ejemplos cinematográficos concretos que ilustren y enriquezcan este discurso.

7. Programación de actividades

SEMANA 1	
<i>Actividades en el aula</i>	<i>Actividades fuera del aula</i>
Clase 1: Tema 1	<ul style="list-style-type: none"> - Visionado de materiales audiovisuales - Lectura obligatoria y lecturas optativas
SEMANA 2	
<i>Actividades en el aula</i>	<i>Actividades fuera del aula</i>
Clase 2: Tema 2	<ul style="list-style-type: none"> - Visionado de materiales audiovisuales - Lectura obligatoria y lecturas optativas
SEMANA 3	
<i>Actividades en el aula</i>	<i>Actividades fuera del aula</i>
Clase 3: Tema 3	<ul style="list-style-type: none"> - Visionado de materiales audiovisuales - Lectura obligatoria y lecturas optativas
SEMANA 4	
<i>Actividades en el aula</i>	<i>Actividades fuera del aula</i>
Clase 4: Tema 4	<ul style="list-style-type: none"> - Visionado de materiales audiovisuales - Lectura obligatoria y lecturas optativas
SEMANA 5	
<i>Actividades en el aula</i>	<i>Actividades fuera del aula</i>
Clase 5: Tema 5	<ul style="list-style-type: none"> - Visionado de materiales

	audiovisuales - Preparación de la exposición oral - Lectura obligatoria y lecturas optativas
SEMANA 6	
<i>Actividades en el aula</i>	<i>Actividades fuera del aula</i>
Clase 6: Tema 6	- Visionado de materiales audiovisuales - Preparación de la exposición oral - Lectura obligatoria y lecturas optativas - Preparación del trabajo final
SEMANA 7	
<i>Actividades en el aula</i>	<i>Actividades fuera del aula</i>
Clase 7: Tema 7	- Visionado de materiales audiovisuales - Preparación de la exposición oral - Lectura obligatoria y lecturas optativas - Preparación del trabajo final
SEMANA 8	
<i>Actividades en el aula</i>	<i>Actividades fuera del aula</i>
Clase 8: Tema 8	- Visionado de materiales audiovisuales - Preparación de la exposición oral - Lectura obligatoria y lecturas optativas - Preparación del trabajo final

SEMANA 9	
<i>Actividades en el aula</i>	<i>Actividades fuera del aula</i>
Clase 9: Exposición oral de los trabajos (actividad obligatoria)	- Preparación del trabajo final
SEMANA 10	
<i>Actividades en el aula</i>	<i>Actividades fuera del aula</i>
Clase 10: Exposición oral de los trabajos (actividad obligatoria)	- Preparación del trabajo final