

Máster Universitario en Estudios de Cinema y Audiovisual Contemporáneos

PLAN DOCENTE DE LA ASIGNATURA

Curso 2019-20

Título de la asignatura: Intersecciones Contemporáneas entre Cine, Televisión y Cómic

Código de la asignatura: 31152

Trimestre: Primero

Tipo: Optativa

Número de créditos: 5 ECTS

Lengua o lenguas de la docencia: Castellano

Profesores responsables: Dr. Ivan Pintor Iranzo

1. Presentación de la asignatura

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.

2. Competencias

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.

3. Contenidos

Programa

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 a 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, Farocki.

4. Evaluación

La evaluación de la asignatura se guiará por dos puntos básicos: la participación del alumno 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.

5. Bibliografía y recursos didácticos

5.1. Bibliografía básica

- AGAMBEN, Giorgio, *Profanaciones*. Barcelona: Anagrama, 2005.
- AGAMBEN, Giorgio, *Què vol dir ser contemporani*. Barcelona: Arcàdia Editorial, 2008.
- AGAMBEN, Giorgio. *Medios sin fin. Notas sobre la política*. Valencia: Pretextos, 2001.
- AGAMBEN, Giorgio. *Infancia e historia. Destrucción de la experiencia y origen de la historia*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2007.
- AGAMBEN, *Estancias. La palabra y el fantasma en la cultura occidental*. Valencia: Pre-Textos, 1995.
- ARENDDT, Hannah. *¿Qué es la política?* Barcelona: Paidós, 2019.
- AZOULAY, Ariella. *Civil Imagination. A Political Ontology of Photography*. New York: Verso, 2012.
- BELLOUR, Raymond, *El cuerpo del cine. Hipnosis, emociones, animalidades*. Santander: Shangri-la, 2013.
- BENAVENTE, Fran, y SALVADÓ, Glòria (Ed.), *Poéticas del gesto en el cine europeo contemporáneo*. Barcelona: Intermedio, 2013.
- BENJAMIN, Walter. 1992. "Tesis de filosofía de la historia", en: *Discursos Interrumpidos I.* Madrid: Taurus.
- BERARDI, Franco Bifo. *Fenomenología del fin*. Buenos Aires: Caja Negra, 2017
- BERARDI, Franco Bifo. *Futurabilidad. La era de la impotencia y el horizonte de posibilidad*. Buenos Aires: Caja Negra, 2019.
- BRENEZ, Nicole. *De la figure en general et de corps particuliere*. Ed. De Boeck. Paris – Bruxelles, 1998.
- BUTLER, Judith. *Cuerpos que importan*. Buenos Aires : Paidós, 2018.
- DELEUZE, Gilles. *La imagen-tiempo. Estudios sobre Cine 2*.

Barcelona: Paidós, 1987.

DELEUZE, Gilles. *La imagen-movimiento. Estudios sobre Cine 1*. Barcelona: Paidós, 1994.

DIDI-HUBERMAN, Georges. *Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes*. Córdoba, Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2005.

DIDI-HUBERMAN, Georges. *Lo que vemos, lo que nos mira*. Buenos Aires. Ediciones Manantial, 1997.

DIDI-HUBERMAN, Georges. *Pueblos expuestos, pueblos figurantes*. Buenos Aires: Manantial, 2014.

DIDI-HUBERMAN, Georges. *Pueblos en lágrimas, pueblos en armas*. Santander: Shangri-la: 2018.

FILLOL, Santiago. *Historias de la desaparición: el cine desde Franz Kafka, Jacques Tourneur y David Lynch*. Santander: Shangri-la, 2017.

FISHER, Marc. *Realismo capitalista. ¿No hay alternativa?* Buenos Aires: Caja Negra, 2016.

FONT, Domènec. *Paisajes de la modernidad. Cine Europeo 1960-1980*. Barcelona: Paidós, 2002.

FONT, Domènec. *Cuerpo a cuerpo. Radiografías del cine contemporáneo*. Barcelona: Galaxia Gutemberg, 2012.

FOUCAULT, Michel. *Historia de la sexualidad*. IV vol. Madrid: Siglo XXI, 1977-2019.

FREZZA, Gino. *La máquina del mito en el cine y el cómic*. Madrid: La Marmotilla, 2017.

GODARD, Jean-Luc, *Histoire(s) du cinéma*. París: Gallimard, 1998.

GROENSTEEN, T. *Système de la bande dessinée*. París: PUF, Collection Formes Sémiotiques, 1999.

MALABOU, Catherine. *Los nuevos heridos*. Buenos Aires: Paradiso, 2019.

MARTIN, Adrian; Rosenbaum, Jonathan (Ed.). *Mutaciones del cine contemporáneo*. Madrid: Errata Naturae, 2011.

PINTOR, Ivan. *Formas del Atlas y el Ensayo Visual a Partir de Aby Warburg: el Montaje, la Emoción y el Gesto*. *Barcelona, Research, Art, Creation*, 5(2), 156-188. doi: 10.17583/brac.2017.2684, 2017.

PINTOR, Ivan. *Cuerpos en fuga: la condición nómada y el vagabundeo en el cine europeo contemporáneo*. En: VV.AA. *Geografía y cinema*. 1 ed. DGEO-CECS - Repositorium - Universidade do Minho; 2015.

PINTOR, Ivan. *Los desnudos y los muertos. La representación de los muertos y la construcción del otro en el cine contemporáneo: El caso de M. Night Shyamalan*. <https://www.raco.cat/index.php/Formats/article/view/257333>

PINTOR, Ivan. *Melancolía y sacrificio en la ciencia ficción contemporánea*. *Formats*, 2009; (5): 1-2. www.raco.cat/index.php/formats/article/download/136942/343850

PINTOR, Ivan, *El vacío, la cólera y el mal en la ficción serial contemporánea. Una estética de la negatividad*. En: Miguel Ángel

Huerta Floriano y Pedro Sangro Colón (Ed.), Editorial Tirant Lo Blanch, 2018.

PINTOR, Ivan. 2015. *Dream and History, the Cartoon Mirror: the Incorporation of History into the Comic Book*. En: Claudio, Esther & Cañero, Julio, *On the Edge of the Panel. Essays on Comics Criticism*. Cambridge: Cambridge Scholars.

PINTOR, Ivan. 2017. *Figuras del cómic. Forma, tiempo y narración secuencial*. Barcelona-Valencia: Universitat Autònoma de Barcelona-Universitat Jaume I-Universitat Pompeu Fabra-Universitat de València. Col. Aldea Global, nº 37.

RANCIÈRE, Jacques. *Las distancias del cine*. Buenos Aires: Manantial, 2012.

SALVADÓ, Glòria. *Espectres del cinema portugués contemporani*. Leonard Muntaner, 2017.

STEYERL, Hito. *Los condenados de la pantalla*. Madrid: Caja Negra, 2016.

ZIZEK, Slavoj. *Mirando al sesgo*. Buenos Aires: Paidós, 2000.

WARBURG, Aby. *El renacimiento del paganismo. Aportaciones a la historia cultural del Renacimiento europeo*. Madrid: Alianza Editorial, 2005.

5.2. Bibliografía complementària

AGAMBEN, Giorgio. *Ninfas*. Valencia: Pre-Textos, 2010.

AGAMBEN, Giorgio, *El tiempo que resta. Comentario a la carta de los romanos*. Madrid: Trotta, 2006.

AGAMBEN, Giorgio. *¿Qué es real?* Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2019.

AGAMBEN, Giorgio. *La potencia del pensamiento*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2019.

AGAMBEN, Giorgio. *El uso de los cuerpos, Homo Sacer IV, II*. Valencia: Pre-Textos, 2018.

AGAMBEN, Giorgio. *Intellect d'Amour*. Paris: Verdier, 2018.

ARENDT, Hannah. *Sobre la revolución*. Madrid: Alianza, 2013.

ARENDT, Hannah. *Sobre la violència*. Madrid: Alianza, 2013.

ARENDT, Hannah. *Eichmann en Jerusalem*. DeBolsillo, 2006.

AUMONT, Jacques. *À quoi pensent les films*. Séguier, 1997.

AVANESSIAN, A., REIS, M. *Aceleracionismo*. Buenos Aires: Caja Negra, 2019.

BALLÓ, Jordi; PÉREZ, Xavier. *Jo ja he estat aquí. Ficcions de la repetició*. Barcelona: Empuries, 2005.

BERGALA, Alain. 2007. *La hipòtesis del cine*. Laertes.

BERGALA, Alain i BALLÓ, Jordi (ed). *De Víctor Érice a Abbas Kiarostami. Correspondències*. Diputació de Barcelona, Barcelona, 2006.

BEAUVAIS, Yann, y Jean-Michel Bouhours. *Le je filmé*. París: Centre Georges Pompidou, 1995.

BUTLER, Judith. *Cuerpos aliados y lucha política*. Buenos Aires:

Paidós, 2017.

CALABRESE, Omar. *La era neobarroca*. Madrid: Cátedra, 2008.

CLIFFORD, James. *Dilemas de la cultura: antropología, literatura y arte en la perspectiva posmoderna*. Barcelona: Gedisa, 1995.

DANEY, Serge. *Perseverancia*. Buenos Aires: Ediciones El Amante, 1998.

DANEY, Serge. *Cine, arte del presente*. Buenos Aires: Santiago Arcos Editor, 2005.

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

DIDI-HUBERMAN, Georges. *La imagen superviviente. Historia del arte y tiempo de los fantasmas según Aby Warburg*. Madrid: Abada, 2009.

DIDI-HUBERMAN, Georges. *Imágenes pese a todo. Memoria visual del holocausto*. Paidós, 2004.

DIDI-HUBERMAN, Georges. *Venus Rajada. Desnudez, sueño, crueldad*. Madrid: Losada, 2005.

FAROCKI, H. *Desconfiar de las imágenes. La caja negra*, 2013.

FREZZA, Gino. *L'Immagine innocente, Cinema e fumetto americani dall'origine*. Roma: Napoleone, 1978.

FREZZA, Gino. *La scrittura malinconica. Sceneggiatura e serialita' nel fumetto italiano*. Firenze: La Nuova Italia, 1987 (Educatore antichi e moderni; 415).

FREZZA, Gino. *Fumetti, Anime dei Visibili*. Roma: Meltemi Editore, 1999.

FREZZA, Gino. *Le carte del fumetto*. Napoli: Liguori, 2008.

FREZZA, Gino. *Nuvole mutanti. Scritture visive e immaginario dei fumetti*. Roma: Meltemi, 2017.

GARIN, Manuel. *El gag visual. De Buster Keaton a Super Mario*. Madrid: Catedra, 2014.

GINZBURG, Carlo. *Paura, reverenza, terrore*. Milán: Adelphi, 2015.

GROENSTEEN, Thierry. *L'univers des mangas, une introduction à la bande dessinée japonaise*, París: Casterman, 1991.

HAN, Byung-Chul. (2012): *La sociedad del cansancio*. Barcelona, Herder.

HAN, Byung-Chul. (2013): *La sociedad de la transparencia*. Barcelona, Herder.

ISHAGHPOUR, Youssef i GODARD, *Archéologie du cinema et mémoire du siècle*. Tours: Farrago, 2000.

JAMESON, Fredric. *La estética geopolítica: cine y espacio en el sistema mundial*. Barcelona: Paidós, 1995.

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

LANCEROS, Patxi. *Verdades frágiles, mentiras útiles*. Hiria, Alegia, 2000.

----- *La modernidad cansada y otras fatigas*. Madrid: Biblioteca Nueva, 2006.

LEUTRAT, Jean-Louis. *Vida de fantasmas. Lo fantástico en el cine*. Valencia: Ediciones de La Mirada, 1999.

MAFFESOLI, Michel. *El instante eterno. El retorno de lo trágico en las*

sociedades posmodernas. Buenos Aires: Paidós, 2001.

MARTIN, Adrian. *Mise en scène and film style: from classical Hollywood to new media art*. Australia: Monash University, 2013.

NUSSBAUM, Martha. *Political Emotions*. Harvard University Press, 2015.

NUSSBAUM, Martha. *La monarquía del miedo*. Barcelona: Paidós, 2019.

PAGLIA, Camille. *Sexual Personae. Arte y decadencia desde Nefertiti a Emily Dickinson*. Madrid: Valdemar, 2007.

PEETERS, Benoît. *La bande dessinée*. París: Flammarion, 1993.

PINTOR, Ivan. Capital de la emoción, emociones del capital. Continuidad y supervivencia iconográfica de los gestos de sumisión y privación de libertad en Black Mirror. Millars. Espai I història, 2018; 45(2): 115-146. <http://www.e-revistas.uji.es/index.php/millars/article/view/3468/3004>

PINTOR, Ivan. El morador del umbral. Un espectador para Twin Peaks. En: VV.AA.. *Regreso a Twin Peaks*. 1 ed. Madrid: Errata Nature; 2017. p. 203-229.

PINTOR, Ivan. David Lynch y Haruki Murakami: la llama en el umbral. En: Casas, Quim; Sala, Ángel; Navarro, Antonio José; Pintor, Iván; Zapater, Juan; Vidal, Nuria. *Universo Lynch*. 1 ed. Madrid: Calamar; 2006. p. 70-126.

PINTOR, Ivan. Nunca volveremos a casa: la figuración del hogar en Mad Men. En: Crisóstomo, R.; Ros, E. (coord.). *MAD MEN o la frágil belleza de los sueños en Madison Avenue*. 1 ed. Barcelona: Errata Naturae; 2015. p. 107-132.

PINTOR, Ivan. 2018. "O Somma Luce. Otherwordly journeys and encounters with the Goddess. A comparative approach of the Dantean heritage in the comic books of Hugo Pratt, Fellini and Manara and Makyo". *Dante e l'Arte. Vol. V. 2017*.

PINTOR, Ivan. "Curse of Maná. Al Capp's Li'l Abner and the Saga of the Shmoos (1948-1959)". *Tebeosfera*. ISSN: 1579-2811. DOAJ. 2017.

QUIGNARD, Pascal. *La noche sexual*. Madrid: Funambulista, 2014.

QUIGNARD, Pascal. *La imagen que nos falta*. A & C Black, 2016.

QUINTANA, Ángel. *Después del cine*. Barcelona: Acantilado, 2011.

RANCIÈRE, Jacques. *El espectador emancipado*. Castellón: Ellago ediciones, 2010.

RANCIÈRE, Jacques. *Bela Tarr, el tiempo del después*. Santander: Shangrila Textos Aparte, 2013.

RANCIÈRE, Jacques. *Aisthesis: escenas del régimen estético del arte* Buenos Aires: Bordes Manantial, 2013.

SÁNCHEZ, Sergi. *Hacia una imagen no-tiempo. Deleuze y el cine contemporáneo*. Oviedo: Universidad de Oviedo, 2013.

STEYERL, Hito. *Arte Duty Free*. Madrid: Caja Negra, 2018.

ZIZEK, Slavoj. *Todo lo que usted quiso saber sobre Lacan y nunca se atrevió preguntarle a Hitchcock*. Buenos Aires: Manantial, 1994.

ZIZEK, Slavoj. *Goza tu síntoma*. Buenos Aires: Nueva Visión, 2006.

ZIZEK, Slavoj. *Organs without bodies. On Deleuze consequences*. Nova York: Routledge, 2001.

ZIZEK, Slavoj. *Las metastasis del goce*. Buenos Aires: Paidós, 2003.

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

5.3. Recursos didácticos

La asignatura promueve un contacto directo con las imágenes, de modo que se despliegan en ella todos los recursos didácticos al alcance de una presentación en clase: montajes audiovisuales de fragmentos de películas, series televisivas, videoclips, simulaciones de juego con videojuegos, PowerPoint con presentaciones expositivas y fotográficas. En términos didácticos más amplios, se fomenta la participación continua del estudiante con estas imágenes.

6. Metodología

De acuerdo con la estructura de la asignatura y los objetivos que se persiguen, la metodología se centra en construir los discursos teóricos partiendo siempre de ejemplos concretos. El desarrollo de una capacidad interpretativa en relación a las materias abordadas y encaminada hacia una discusión filosófico-estética siempre parte de una dimensión práctica y, de manera necesaria, comparatista. Es la dialéctica de las imágenes la que deviene origen de toda reflexión, indagando en los métodos iconológicos de Warburg y en la disciplina postheideggeriana de Agamben, entre otros referentes teóricos.

7. Programación de actividades

El curso trata también de hacer partícipe al estudiante de las actividades vinculadas directamente a la vida cultural contemporánea, desde exposiciones que eventualmente puedan incidir en algunas de las cuestiones abordadas en el curso como, naturalmente, visionados de películas, lecturas de textos destacados, etc, con una conciencia de seminario.