

Màster en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanis

PLA DOCENT D'ASSIGNATURA

Títol de l'assignatura: El Pensament de les Imatges: l'Assaig Audiovisual

Codi de l'assignatura: 31320

Trimestre: Segon

Tipus: Optativa

Nombre de crèdits: 5 ECTS

Llengua o llengües de la docència: Castellà

Professor responsable: Dr. Gonzalo de Lucas

1. Presentació de l'assignatura

Els mitjans digitals permeten fer assajos a partir dels mateixos materials del cinema: les imatges i els sons. Aquest curs proposa sensibilitzar-nos i experimentar amb aquestes noves formes d'investigar el cinema com a instrument de pensament. El propòsit és explorar els processos del cinema per mostrar maneres d'apropar-se a la teoria des de la pràctica, mitjançant metodologies d'anàlisi crítica, muntatge i assaig sobre les formes cinematogràfiques.

2. Competències que s'han d'assolir

Partint dels precedents i de les obres capdavanteres en l'assaig cinematogràfic, es tractaran les tendències actuals i l'obra de cineastes i artistes contemporanis, concebant el cinema com un mitjà en relació amb altres arts, la literatura o la història. L'objectiu és habilitar l'estudiant en el coneixement de la recerca d'imatges audiovisuals com a suport al treball de recerca.

3. Continguts

Programa

Tema 1

Jean-Luc Godard i el pensament cinematogràfic.

Tema 2

Muntatge i història (Eisenstein, Vertov, Pelechian, Marker, Farocki).

Tema 3

El film en procés, o el film com a procés de documentació (Pasolini, Peter Watkins, Pedro Costa).

Tema 4

L'escriptura del jo: diaris íntims, assajos, cartes, *home movies*.

Tema 5

Pensar entre imatges: cinema, avantguardes i art contemporani (de la sala de cinema a la sala d'exposició, de Jean Vigo a Dan Graham).

Tema 6

Investigació i ampliació del realisme.

Tema 7

El so com a imatge.

4. Avaluació

L'avaluació tindrà en compte l'assistència i la participació activa de l'estudiant en els debats suscitats a les classes. Per ser avaluat, s'ha de presentar un muntatge audiovisual, que es projectarà a classe en diferents fases del seu procés.

5. Bibliografia i recursos didàctics

5.1. Bibliografia bàsica

AUMONT, Jacques. *Las teorías de los cineastas*. Barcelona: Paidós, 2002.

COMOLLI, Jean-Louis. *Ver y poder*. Buenos Aires: Nueva Librería, 2007.

EISENSTEIN, Sergei M. *La forma del cine*. Ciutat de Mèxic: Siglo XXI, 1986.

GODARD, Jean-Luc. *Pensar entre imàgenes*. Barcelona: Intermedio, 2010.

Bibliografia complementària

AUERBACH, Erich. *Mimesis*. Mèxic: Fondo de Cultura Económica, 1996.

BÁLAZS, Béla. *Evolución y esencia de un arte nuevo*. Barcelona: Gustavo Gili, 1978.

BAZIN, André. *¿Qué es el cine?*. Madrid: Rialp, 1999.

BERGALA, Alain. *Godard au travail. Les années 60*. París: Cahiers du cinéma, 2006.

BERGER, John. *Modos de ver*. Barcelona: Gustavo Gili, 1980. 177 pàg.

BURCH, Noël. *El tragaluz del infinito. Contribución a la genealogía del lenguaje cinematográfico*. Madrid: Cátedra, 1995.

CAVELL, Stanley. *The World Viewed*. Londres: Harvard University Press, 1981.

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

DEBORD, Guy. *Comentarios sobre la sociedad del espectáculo*. Barcelona: Anagrama, 1990.

DOUGLAS, Stan; EAMON, Christopher. *Art of Projection*. Ostfildern: Hatje Cantz, 2009.

DUBOIS, Philippe. *El acto fotográfico. De la representación a la recepción*. Barcelona: Paidós, 1986.

FAROCKI, Harun. *Crítica de la mirada*. Buenos Aires, 2005.

FRAMPTON, Hollis. *On the Camera Arts and Consecutive Matters*. Londres: The Mit Press, 2009.

GAUTHIER, Guy. *Le documentaire. Un autre cinéma*. París: Nathan, 1995.

GODARD, Jean-Luc. *Histoires du cinéma*. París: Gallimard, 1998.

GOMBRICH, Ernst. *Arte e ilusión. Estudio sobre la psicología de la representación pictórica*. Madrid: Debate, 1997.

KEUKEN, Johan van der. *Aventures d'un regard. Films-Photos-Textes*. París: Cahiers du cinéma, 1998.

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

MEKAS, Jonas. *Movie journal: the rise of the new American Cinema 1959-1971*. Nova York: MacMillan, 1972.

MORIN, Edgar. *El cine o el hombre imaginario*. Barcelona: Paidós, 2001.

PANOFSKY, Erwin. *Three essays on style*. Cambridge: MIT Press, 1995.

PASOLINI, Pier Paolo; ROHMER, Eric. *Pier Paolo Pasolini contra Eric Rohmer. Cine de poesía contra cine de prosa*. Barcelona: Anagrama, 1970.

ROSSELLINI, Roberto. *Roberto Rossellini. Il mio metodo*. Venècia: Marsilio Editori, 1987.

STEINER, George. *Presencias reales*. Barcelona: Destino, 2001.

VERTOV, Dziga. *Memorias de un cineasta bolchevique*. Barcelona: Labor, 1974.

WATKINS, Peter. *Historia de una resistencia*. Gijón: Festival Internacional, 2004.

5.2 Recursos didàctics

Fragments de films, fotografies, il·lustracions, textos.

6. Metodologia

Les sessions inclouran, en una primera part, comentaris de fragments i pel·lícules, per reconèixer les principals línies i moviments de l'assaig cinematogràfic. En el bloc principal es farà un seguiment, anàlisi i discussió col·lectiva de les peces o projectes dels alumnes, en diferents fases del seu procés.

7. Programació d'activitats

- Sessions teòriques i de visionat de fragments fílmics.
- Discussió i debat amb els alumnes sobre qüestions teòriques i sobre el treball final de l'assignatura.
- Presentació a classe per part de l'alumne del treball final de l'assignatura.