

Programa del Curso- FORMAS DEL ENSAYO VISUAL: EL PENSAMIENTO A TRAVÉS DE LAS IMÁGENES, EL GESTO Y LA SECUENCIA

Lengua de docencia: Español

Profesor/a: Ivan Pintor Iranzo

Horas de visita: viernes a las 12h Desp 53820

Horas de contacto: 30h

Créditos recomendados: 4 ECTS

Prerrequisitos del curso: Ninguno

Prerrequisitos de lengua: Tres semestres de español en la universidad o equivalente

Semanas: 2

Descripción del curso:

A partir de la figura central del padre de la iconología, Aby Warburg, y de la inscripción del estudio de la imagen en un marco más amplio, la “ciencia de la cultura”, el curso plantea un acercamiento dinámico a las metodologías del pensamiento en imágenes y el ensayo visual. El curso pretende hacer del pensamiento en imágenes una forma transdisciplinar de abordar otros campos expresivos y formas de reflexión. Por una parte, se trata de acercarse a la creación de imágenes desde el gesto y en función de las lógicas del corte, el montaje y la yuxtaposición. Por otra, y de acuerdo con una metodología de proyecto, se trata de activar la idea de una imagen capaz de provocar choques sobre las otras imágenes para estimular una lógica creativa fundamentada en el control de las supervivencias de la imagen, en su dimensión gestual y en las fórmulas afectivas de pathos.

Cada sesión del curso, conforme a un doble eje teórico y práctico, intenta proporcionar herramientas para explorar las posibilidades de escritura que ofrece el ensayo visual – ritmo, tensión, continuidad, yuxtaposición, utilización de la voz y del texto-, al mismo tiempo que invita a abordar otras formas visuales contemporáneas –cine, ficción televisiva, instalaciones artísticas, cómic, videoclip, apps-, de manera arqueológica: a través del pensar háptico que ofrece el montaje, el ensayo visual se convierte en un modo de explorar supervivencias pictóricas, escultóricas, literarias y coreográficas. El gesto, la danza, los ritmos del cuerpo, la temporalidad, el marco, la secuencia o las formas epistolares son algunos de los caminos a través de los que se trata de preguntarse ¿En qué piensan las imágenes contemporáneas? ¿Cómo nos piensan las imágenes que vemos? ¿Qué sucede en el observador? ¿Cómo nos podemos acercar a la vida en movimiento de las imágenes para tratar de desvelar otras maneras de pensar?

Objetivos de aprendizaje:

El objetivo del curso no sólo es acercar al estudiante a las capas de tiempo que se acumulan en las imágenes contemporáneas y a las lógicas de transmisión, sino, además, suministrarle herramientas que le permiten desplegar una arqueología de la imagen. Como el propósito es cada participante haga un proyecto de ensayo visual mientras el curso avanza, se trata de plantear herramientas transversales –iconográficas, históricas, estéticas, filosóficas- para el análisis de las gestualidades, motivos y recurrencias visuales como aparte de una “diagnos de la cultura” basada en la atención hacia la memoria de las imágenes y en la capacidad de desplazar la mirada de la figura al fondo o de la imagen al entre-imágenes.

Así pues, es el propósito de este curso que aprender a dialogar con la “vida en movimiento” de las imágenes, a estudiarlas, manipularlas y abordar su creación desde la “empatía estética”. Son pues los conceptos de supervivencia y arqueología los que tienen

que apoyar al estudiante en el desarrollo de competencias ligadas a un trabajo con las imágenes desde formas no reductivas. Es el propio estudiante quien tiene que provocar choques entre imágenes y tiene que reconocer los movimientos temporales dentro de una de ellas; iluminar el vínculo entre imaginario e historia a partir de la cesura, de la grieta. Es precisamente la noción de intervalo, tal como se define en la tradición teórica que se extiende desde Warburg hasta Didi-Huberman y Giorgio Agamben, la que permite sostener una reflexión sobre el vínculo entre imagen, supervivencia e historicidad

Trabajo requerido

El curso incluye lecturas, discusiones y participación en clase, pero sobre todo un trabajo de articulación y montaje entre imágenes que irá avanzando a lo largo del curso. No hacen falta conocimientos de herramientas específicas de montaje audiovisual, ya que se propondrá utilizar herramientas básicas que se encuentran por defecto en la mayor parte de los entornos de software.

Método de evaluación:

Participación en clase: 30 %

Trabajo de curso y trabajos parciales: 30 %

Entrega final de un ensayo visual: 40 %

Política de asistencia:

Asistir a clase es obligatorio y la asistencia será controlada diariamente por los profesores. El impacto de las ausencias en la nota final es como sigue:

Ausencias	Penalización
hasta (1) ausencia	No hay penalización
dos (2) ausencias	1 punto menos en la nota final (sobre 10)
tres (3) ausencias o más	El estudiante recibe un NO PRESENTADO por el curso

La política de asistencia de la UPF Summer School no distingue entre ausencias justificadas o injustificadas. El estudiante es responsable de gestionar sus ausencias.

Situaciones de emergencia (hospitalización, emergencia familiar, etc) serán analizadas caso por caso por la Directora Académica de la UPF Summer School.

Normas de clase:

- No está permitido comer o beber en clase.
- Habrá un descanso de 10 minutos en cada clase.
- Los estudiantes deben asistir a clase perfectamente preparados.

Contenidos del curso:

Por favor, detalla el temario del curso.

Tema 1. Cines líquidos e imagen pobre. Temporalidades sónicas, espacios audiotáctiles y ritmo-imágenes en la era de la conexión. Afecto, emoción y plasticidad.

Tema 2. Lineamientos del gesto como inscripción histórica y enclave político. Supervivencia, yuxtaposición y montaje. De Aby Warburg a Peter Weiss.

Tema 3. Secuencial y sincrónico: formas de pensamiento y montaje en la historia del ensayo visual. La tercera forma.

Tema 4. Semejanza, desemejanza. Lo vacío, lo lleno y lo indeterminado. Miradas devueltas desde el otro lado.

Tema 5. 1+1. Imágenes que piensan. Del coloquio lucianesco al ensayo cinematográfico. Dramas y tragedias de la historia. Memoria, archivo y formas de la interrupción.

Tema 6. Álbumes y desencuadres. El retrato, el marco y la fórmula de pathos.

Tema 7. Los silencios del cuerpo: una ética de la diferencia sexual en el ensayo visual. Escritura, desnudez, formas epistolares y construcción de la intimidad.

Tema 8. Habitar otro lugar: el diario de viaje ensayístico.

Tema 9. Imágenes bifurcadas y fábulas encapsuladas: espectros borgianos en la escritura del ensayo visual.

Bigliografía básica:

- 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. *Ninfas*. Valencia: Pre-Textos, 2010.
- ALTER, Nora & Corrigan, Timothy. *Essays on the Essay Film*. Columbia University Press, 2017.
- ALTER, Nora. *The Essay Film. After Fact and Fiction*. Columbia University Press, 2018.
- ARENDDT, Hannah. *¿Qué es la política?* Barcelona: Paidós, 2019.
- AZOULAY, Ariella. *Civil Imagination. A Political Ontology of Photography*. New York: Verso, 2012.
- BENAVENTE, Fran, y SALVADÓ, Glòria (Ed.), *Poéticas del gesto en el cine europeo contemporáneo*. Barcelona: Intermedio, 2013.
- BENJAMIN, Walter. *Tesis de filosofía de la historia* en Discursos Interrumpidos I. Taurus. Madrid, 1992.
- BENJAMIN, Walter. *Libro de los pasajes*. Edición de Rolf Tiedemann. Madrid: Akal, 2005.
- 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.
- BERGER, John. *Modos de ver*. Barcelona: Gustavo Gili, 1980.
- BIEMANN, Ursula (ed.) *Stuff it. The Video Essay in the Digital Age*. Zurich/NY: Edition Voldemeer-Springer-Verlag, 2003.
- BRENEZ, Nicole. *De la figure en general et de corps particuliere*. Ed. De BUTLER, Judith. *Cuerpos que importan*. Buenos Aires : Paidós, 2018.
- CORRIGAN, Timothy. *The Essay Film. From Montaigne, After Marker*. Oxford University Press, 2011.
- CHASTEL, A., *El Arte del Renacimiento 1450-1500*, Akal, Madrid, 2005.
- DIDI-HUBERMAN, Georges. *Pueblos en lágrimas, pueblos en armas*. Santander: Shangri-la: 2018.
- DIDI-HUBERMAN, Georges. *Pueblos expuestos, pueblos figurantes*. Buenos Aires: Manantial, 2014.
- FAROCKI, Harun. *Crítica de la mirada*. Buenos Aires, 2005.
- FAROCKI, H. *Desconfiar de las imágenes*. La caja negra, 2013.
- FOUCAULT, Michel. *Historia de la sexualidad*. IV vol. Madrid: Siglo XXI, 1977-2019.
- GODARD, Jean-Luc, *Histoire(s) du cinéma*. París: Gallimard, 1998.
- GOMBRICH, E. H., *Historia del arte*. Madrid: Alianza, 1990.
- GOMBRICH, Ernst. *Arte e ilusión. Estudio sobre la psicología de la representación*

pictórica. Madrid: Debate, 1997.

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 cinéma et mémoire du siècle*. Tours: Farrago, 2000.

KEATHLEY, Christian & Mittell, Jason. *The Videographic Essay: Criticism in Sound and Image*. Kino Agora 9. Montreal: Caboose, 2016.

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

PAPAZIAN, Elizabeth & Eades, Caroline. *The Essay Film. Dialogue, Politics, Utopia*. Londres-NY: Wallflower Press, 2016.

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.

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

RANCIÈRE, J., *El destino de las imágenes*. Madrid: Prometeo, 2012.

RANCIÈRE, J. *Las distancias del cine*. Madrid: Ellago, 2012.

RASCAROLI, Laura. *How the Essay Film Thinks*. Oxford University Press, 2016.

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

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

WARBURG, Aby, *Atlas Mnemosyne*. Edició de Fernando Checa. Akal, 2010.

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

Bibliografía complementaria:

AGAMBEN, Giorgio, *Profanaciones*. Barcelona: Anagrama, 2005.

AGAMBEN, Giorgio. *Infancia e historia. Destrucción de la experiencia y origen de la historia*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2007.

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.

AGAMBEN, *Estancias. La palabra y el fantasma en la cultura occidental*. Valencia: Pre-Textos, 1995.

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

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

ARENDT, Hannah. *Eichmann en Jerusalén*. 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.

BELLOUR, Raymond, *El cuerpo del cine. Hipnosis, emociones, animalidades*. Santander: Shangri-la, 2013.

BENJAMIN, Walter. 1992. "Tesis de filosofía de la historia", en: *Discursos Interrumpidos I*. Madrid: Taurus.

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.

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. *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.
- FISHER, Marc. *Realismo capitalista. ¿No hay alternativa?* Buenos Aires: Caja Negra, 2016.
- GINZBURG, Carlo. *Paura, reverenza, terrore*. Milán: Adelphi, 2015.
- MADERUELO, Javier. *El paisaje. Génesis de un concepto*. Madrid, 2005
- MALABOU, Catherine. *Los nuevos heridos*. Buenos Aires: Paradiso, 2019.
- NOGUÉ, Joan (ed). *El paisaje en la cultura contemporánea*. Madrid, 2007
- NUSSBAUM, Martha. *Political Emotions*. Harvard University Press, 2015.
- NUSSBAUM, Martha. *La monarquía del miedo*. Barcelona: Paidós, 2019.
- 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. 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.
- RANCIÈRE, Jacques. *Las distancias del cine*. Buenos Aires: Manantial, 2012.
- SALVADÓ, Glòria. *Espectres del cinema portugués contemporani*. Leonard Muntaner, 2017.
- WÖLFFLIN, Heinrich. *Reflexiones sobre la Historia del Arte*, Barcelona, Península, 1998.
- ZIZEK, Slavoj. *Mirando al sesgo*. Buenos Aires: Paidós, 2000.

Última revisión: diciembre 2019