

Pensar en imágenes: la creación de narrativas y ensayos audiovisuales para transmitir ideas y emociones

Lengua de docencia: español

Profesor/a: Gonzalo de Lucas

Horas de visita: tbc

Horas de contacto: 30

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:

Este curso muestra cómo escribir con imágenes y crear narrativas y ensayos reflexivos capaces de transmitir ideas, emociones y experiencias subjetivas. Hoy en día vivimos rodeados de imágenes. No sólo internet es un archivo inagotable, sino que también las grabamos con el móvil, creamos nuestros archivos y álbumes personales, o las enviamos o compartimos en plataformas digitales. Las experiencias vividas durante el Covid-19 han intensificado estos usos, por lo que supone un reto pensar y escribir con imágenes sobre las formas alternativas de mostrar y transmitir o compartir nuestra relación con el mundo: cómo lo imaginamos, cómo vivimos las relaciones con los demás, o cómo construimos nuestro yo mediante imágenes y autorrepresentaciones. A partir de imágenes que se puedan grabar de nuestros lugares –en exteriores o interiores-, y que tengamos –propias o ajenas- y de otras que se proporcionarán, crearemos y montaremos historias y reflexiones sobre nuestras ideas, vivencias, deseos y sentimientos. De este forma, los participantes crearán y compartirán su visión sobre sus experiencias e ideas, fomentando la sensibilización y experimentación práctica con las herramientas audiovisuales y en particular con el montaje de imágenes y sonidos.

Objetivos de aprendizaje:

- o Promover la capacidad del estudiante para el pensamiento visual y la transmisión de ideas y emociones con imágenes.
- o Proveer herramientas prácticas, metodológicas y conceptuales que permitan a un estudiante, futuro profesional de cualquier ámbito, desarrollar piezas o ensayos audiovisuales.
- o Fomento del conocimiento de las formas audiovisuales como escritura.
- o Reflexión sobre la representación audiovisual del yo y de nuestra relación con el mundo.
- o Sensibilización acerca del archivo de imágenes que grabamos o que tenemos, como fuente de documentación y de búsqueda y creación de materiales visuales.

Trabajo requerido

Creación y montaje de dos piezas audiovisuales.

Método de instrucción:

El curso tiene un sentido muy práctico, con una parte de taller basada en la creación y el montaje de obras audiovisuales, tutorizadas y comentadas a lo largo de las sesiones. También habrá visionados y lecturas con relación a las prácticas.

Método de evaluación:

Participación en clase: 30 %

Trabajo de curso: 70 %

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:

1. Cómo se transmiten y crean a través de las imágenes (y sonidos) ideas y emociones.

1.1 La escritura en primera persona. Formas alternativas de mostrar en imágenes la subjetividad y el deseo.

1.2 Punto de vista y subjetividades en la ficción

1.3 Políticas de las imágenes. Tradiciones del montaje de apropiación y del cine-ensayo.

1.4 El pensamiento de los cineastas en sus propias obras.

1.5 El arte de la visión: la imagen poética y asociativa

1.6 Palabras / imágenes.

2. El montaje como forma creativa de escritura.

2.1 La creación de piezas narrativas, poéticas, musicales y ensayísticas.

2.2. La experiencia emocional y reflexiva en la proyección audiovisual.

Lecturas obligatorias:

Carpeta Drive con materiales audiovisuales y dossier de la asignatura con selecciones de textos.

Bibliografía recomendada:

- AUMONT, Jacques. *Las teorías de los cineastas*. Barcelona: Paidós, 2002.
- BENJAMIN, Walter. *Escritos sobre el cine*. Barcelona: Abada, 2017.
- BERGER, John. *Modos de ver*. Barcelona: Gustavo Gili, 1980.
- BRAIDOTTI, Rosi. *Feminismo, diferencia sexual y subjetividad nómada*. Barcelona: Gedisa, 2004.
- BRAKHAGE, Stan. *Por un arte de la visión*. Buenos Aires: 2014
- DE LUCAS, GONZALO (ED.). *Xcèntric Cinema. Conversaciones sobre el proceso creativo y el arte de la visión*. Barcelona: Terranova, 2018.
- DEREN, Maya. *El universo dereniano. Textos fundamentales de la cineasta Maya Deren*. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2015.
- DORSKY, Nathaniel. *El cine de la devoción*. Lumière, 2013.
- FAROCKI, Harun. *Desconfiar de las imágenes*. Buenos Aires: Caja Negra, 2013.
- GODARD, Jean-Luc. *Pensar entre imágenes*. Barcelona: Intermedio, 2010.
- MARTÍN, Gregorio (ed.). *Cineastas frente al espejo*. Madrid: T&B, 2008.
- MEKAS, Jonas. *Movie journal: the rise of the new American Cinema 1959-1971*. Nueva York: MacMillan, 1972.
- MURCH, Walter. *En el momento del parpadeo*. Madrid: Ocho y Medio, 2003.
- PASOLINI, Pier Paolo, *Todos estamos en peligro. Entrevistas e intervenciones*. Madrid: Editorial Trotta. 2003.
- ROLNIK, Suely. *Esferas de la insurrección. Apuntes para descolonizar el inconsciente*. Buenos Aires: Tinta Limón, 2019.
- RUIZ, RAÚL. *Poéticas del cine*. Santiago de Chile: Universidad Diego Portales, 2014.
- STEYERL, Hito. *Los condenados de la pantalla*. Buenos Aires: Caja Negra, 2014.
- VAL DEL OMAR, José. *Escritos de técnica, poética, mística*. Madrid: La Central, 2010.

Última revisión: febrero de 2021.