

Course Syllabus- La creación de narrativas 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 tiene un carácter muy práctico y enseña formas de crear y montar historias narrativas y reflexivas con imágenes y sonidos. Hoy en día vivimos rodeados de imágenes. No solo las vemos en el cine o las plataformas digitales, sino que internet es un archivo inagotable, y también las grabamos con el móvil, creamos nuestros álbumes personales, o las enviamos o compartimos en las redes. En formato de taller y a través de prácticas que no requieren un conocimiento especializado previo, veremos y descubriremos cómo se idean y construye en el ámbito audiovisual las ideas expresivas y las emociones. Durante las sesiones los participantes elaborarán propias a partir de material proporcionado –películas de ficción, documentales y ensayos-. Mediante estas prácticas, se desarrollará el pensamiento visual para crear historias y para reflexionar sobre la propia visión del mundo y (auto)representación a través de las imágenes. De este modo, se aprenderá y practicará el proceso de escritura y montaje de imágenes, palabras, sonidos y músicas: expresión del punto de vista y de las subjetividades, creación de personajes, ritmos y asociaciones musicales y poéticos, etc. El objetivo es adquirir herramientas expresivas para crear imágenes –de cine, series, redes o plataformas digitales-, capaces de comunicar ideas y generar resonancias y vivencias emocionales en los espectadores.

Objetivos de aprendizaje:

- o Promover la capacidad del estudiante para el pensamiento y la creación audiovisual, 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 audiovisuales de todo tipo.
- o Fomento del conocimiento de las formas audiovisuales como escritura.
- o Reflexión sobre la representación audiovisual de la subjetividad 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 (a partir de materiales de ficción proporcionados) y un proyecto final.

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 en relación a las prácticas. Se desarrollará en el aula, en espacios de edición y una sala de proyección, y se hará una visita/taller a un laboratorio fílmico de creación.

Método de evaluación:

Participación en clase: 40 %

Trabajo de curso: 60 %

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 creación de punto de vista y de subjetividades.
  - 1.2 Construcción narrativa a partir del montaje: creación de personajes, dirección de actores, composición estilística, ritmo.
  - 1.3 El pensamiento visual: reflexiones y ensayos sobre las imágenes, creación de ideas asociativas entre imágenes.
  - 1.4 El montaje de apropiación o a partir de archivos visuales.
  - 1.5 El material sonoro (palabras / sonidos / músicas) y su relación con las imágenes.
  - 1.6 Pensar con las manos: la imagen-táctil.

2. Taller creativo sobre escritura con imágenes y sonidos.

2.1 La creación y edición de piezas narrativas, 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.

AUMONT, Jacques. *El montaje*. Buenos Aires: La Marca Editora, 2021.

BRESSON, Robert. *Notas sobre el cinematógrafo*. Ardora: 1997.

BENJAMIN, Walter. *Escritos sobre el cine*. Barcelona: Abada, 2017.

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

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.

MURCH, Walter y ONDAATJE, Michael. *El arte del montaje. Una conversación entre Walter Murch y Michael Ondaatje*. Madrid: Plot Ediciones, 2007

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 2022