

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: 30

Créditos recomendados: 4

Prerrequisitos del curso: Ninguno

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

Semanas: 2

Tipología: Taller / seminario

Clasificación: Introdutorio

Descripción del curso:

El curso se basa en un acercamiento dinámico a las metodologías del pensamiento en imágenes y el ensayo visual. En un momento de profunda transformación de las formas y motivos visuales que nos rodean, a causa de los efectos de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2, la sensibilización ante el cambio climático, la rearticulación de las identidades de género, las transformaciones geopolíticas del planeta y las nuevas funcionalidades sociales de la Inteligencia Artificial, resulta fundamental pensar las formas fílmicas de manera dinámica.

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, redes-, 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 a las estudiantes a las capas de tiempo que se acumulan en las imágenes contemporáneas y a las lógicas de transmisión, sino, además, suministrarles herramientas que le permiten desplegar una arqueología de la imagen. Aprender a escribir con las imágenes y a cuestionar cómo hacerlo es el objetivo general de todo el curso. Como el propósito es que 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 el desarrollo de competencias ligadas a un trabajo con las imágenes desde formas no reductivas. Son las propias participantes quienes tienen que provocar choques entre imágenes y tienen 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 Aby 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 visionados, lecturas, discusiones y participación en clase, pero sobre todo el desarrollo de una pieza audiovisual cuya elaboración irá avanzando a lo largo del curso. Eventualmente, podrá tratarse también de otros formatos, que expandan la idea del ensayo audiovisual: una propuesta visual/expositiva, performativa o en red, etc.

Método de instrucción:

Clases en el aula, seminarios, tutorías online/presenciales individuales y colectivas, grabación y/o montaje de las piezas, visionados online/presenciales

Método de evaluación:

Participación en clase: 30 %
Entrega parcial y discusión de la pieza visual: 20 %
Entrega final del ensayo visual: 50 %

Política de asistencia:

Asistir a clase es obligatorio y la asistencia sera 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 Barcelona International 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 Barcelona International 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:

Tema 1. Lo posible y lo real. Pensar las imágenes en el tiempo del después.

- 1.1. Cines líquidos e imagen pobre. Temporalidades sónicas, espacios audiotáctiles y ritmo-imágenes en la era de la conexión. Afecto, emoción, plasticidad y disforia postpandémicas.
- 1.2. Lineamientos del gesto como inscripción histórica y enclave político. Supervivencia, yuxtaposición y arquitecturas del montaje. De Aby Warburg a Harun Farocki.
- 1.3. El algoritmo y la emoción de estado. Vigilancia y antropología de los gestos del poder. Una semántica del espacio público en las imágenes contemporáneas.

Tema 2. La tercera forma: el ensayo visual.

- 2.1. Secuencial y sincrónico: formas de pensamiento y montaje en la historia del ensayo visual y cinematográfico.
- 2.2. Semejanza, desemejanza. Lo vacío, lo lleno y lo indeterminado. El fantasma. Miradas devueltas desde el otro lado.
- 2.3. 1+1. Imágenes que piensan. Dramas y tragedias de la historia. Memoria, archivo y formas de la interrupción.
- 2.4. Álbumes y desencuadres. El retrato, el marco y la fórmula de pathos.

Tema 3. Los silencios del cuerpo: una ética de la diferencia sexual en el ensayo visual. Escritura, desnudez, formas epistolares y construcción de la intimidad.

Tema 4. Devenir animal e inteligencia artificial: imágenes de la ecosofía, el posthumanismo y el xenofeminismo.

Tema 5. Habitar otro lugar: el diario de viaje ensayístico.

Tema 6. Imágenes bifurcadas y fábulas encapsuladas: espectros borgianos en la escritura del ensayo visual.

Lecturas obligatorias:

Materiales online de la asignatura.

Bibliografía recomendada:

Bibliografía básica:

- AGAMBEN, Giorgio, *La epidemia como política*. Adriana Hidalgo, 2021.
- AGAMBEN, Giorgio, *Què vol dir ser contemporani*. Barcelona: Arcàdia Editorial, 2008.
- AHMED, Sara, *La promesa de la felicidad. Una crítica cultural al imperativo de la alegría*. Buenos Aires: Caja Negra.
- 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.
- AZOULAY, Ariella, *Civil Imagination. A Political Ontology of Photography*. New York: Verso, 2012.
- AZOULAY, Ariella, *Potential History: Unlearning Imperialism*. Verso Books, 2019.
- BALLÓ, J. y BERGALA, A. (eds.), *Motivos visuales del cine*. Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2016.
- BALLÓ, J. (et al.). (eds.), *El poder en escena*. Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2023.
- BENAVENTE, Fran, y SALVADÓ, Glòria (Ed.), *Poéticas del gesto en el cine europeo contemporáneo*. Barcelona: Intermedio, 2013.
- 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.
- BRAIDOTTI, Rosi. *Feminismo, diferencia sexual y subjetividad nómada*. Madrid: Gedisa, 2015.
- BRENEZ, Nicole. *De la figure en général et du corps en particulier*. Ed. De
- BUTLER, Judith. *Cuerpos que importan*. Buenos Aires: Paidós, 2018.
- CARE COLLECTIVE, The., *The Care Manifesto*. London: Verso, 2020.
- DIDI-HUBERMAN, Georges. *La imagen superviviente. Historia del arte y tiempo de los fantasmas según Aby Warburg*. Madrid: Abada, 2009.
- FAROCKI, H. *Desconfiar de las imágenes*. Caja negra, 2013.
- FISHER, Mark, *Constructos flatline, materialismo gótico y teoría-ficción cibernética*.

Buenos Aires: Caja negra, 2022.

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

GALIBERT Laine, Chloe, Página web: [HTTPS://WWW.CHLOEGALIBERTLAINE.COM/](https://www.chloegalibertlaine.com/)

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

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

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

HESTER, Helen, *Xenofeminismo. Tecnologías de género y políticas de reproducción*. Buenos Aires: Caja Negra, 2018.

IRIGARAY, Luce. *Ética de la diferencia sexual*. Eliago Ediciones, 2010.

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

KRSTIĆ, Igor & HOLLWEG, Brenda, (ed.): *World cinema and the essay film: transnational perspectives on a global practice*. Edimburgh University Press.

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

MONTEERRUBIO, Ibáñez, Lourdes, *Women's Epistolary Cinema. Exploring Female Alterities: Epistolary Films and Epistolary Essay Films. Feminist Media Studies*, 1-20, 2021. <https://doi.org/10.1080/10509208.2021.1944014>

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.

PRECIADO, Paul B. *Dysphoria mundi*. Barcelona: Anabrama, 2022.

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

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.

Warner, Rick, Godard and the Essay Film: A Form That Thinks, Northwestern University Press, Year, 2019.

ZAFRA, Remedios, *El entusiasmo*. Barcelona: Anagrama, 2017.

ZAFRA, Remedios, *Ciberfeminismo. De vns matrix a laboria cuboniks*. Holobionte Ediciones, 2019.

Bibliografía complementaria:

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

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

AGAMBEN, Giorgio. *Medios sin fin. Notas sobre la política*. Valencia: Pretextos, 2001.

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.

AGAMBEN, Giorgio, et al., *Sopa de Wuhan*. ASPO, 2020.

ARENDRT, Hannah. *¿Qué es la política?* Barcelona: Paidós, 2019.

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

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

ARENDRT, Hannah. *Eichmann en Jerusalén*. DeBolsillo, 2006.

AZOULAY, Ariella, *The Civil Contract of Photography*. Zone Books, 2008.

- AUMONT, Jacques. *À quoi pensent les films*. Séguier, 1997.
- AVANESSIAN, A., REIS, M. *Aceleracionismo*. Buenos Aires: Caja Negra, 2019.
- BALLÓ, J., y PINTOR, Ivan. (2019). Iconographies in the public sphere. *Comparative Cinema*, 7(12), 5-6.
<https://raco.cat/index.php/Comparativecinema/article/view/354637>
- BALLÓ, J., y PINTOR, Ivan. (2021). Visual motifs and representations of power in the public sphere. *Communication & Society*, 34(2), 211-213.
<https://doi.org/10.15581/003.34.2.211-213>
- 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.
- 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.
- BREDEKAMP, Horst. *Teoría del acto icónico*. Madrid: Akal, 2017.
- 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.
- CHASTEL, A., *El Arte del Renacimiento 1450-1500*, Akal, Madrid, 2005.
- CORRIGAN, Timothy. *The Essay Film. From Montaigne, After Marker*. Oxford University Press, 2011.
- DIDI-HUBERMAN, Georges. *Pueblos en lágrimas, pueblos en armas*. Santander: Shangri-la: 2018.
- DIDI-HUBERMAN, Georges. *Pueblos expuestos, pueblos figurantes*. Buenos Aires: Manantial, 2014.
- DIDI-HUBERMAN, Georges (2021), *Imaginer recommencer*, Paris: Minuit.
- 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. *Imágenes pese a todo. Memoria visual del holocausto*. Paidós, 2004.
- DIDI-HUBERMAN, Georges. *Venus Rajada. Desnudez, sueño, crueldad*. Madrid: Losada, 2005.
- Eisenman, Stephen F. (2007), *The Abu Ghraib Effect*, London: Reaktion Books.
- FAROCKI, Harun, *Crítica de la mirada*. Buenos Aires, 2005.
- FERNÁNDEZ-PORTA, Eloy. *La superproducción de los afectos*. Barcelona: Anagrama, 2012.
- FISHER, Marc. *Realismo capitalista. ¿No hay alternativa?* Buenos Aires: Caja Negra, 2016.
- Fleckner, Uwe, Warnke, Martin and Ziegler, Hendrik (2011), *Handbuch der politischen Ikonographie*, Munich: C. H. Beck.
- GINZBURG, Carlo. *Paura, reverenza, terrore*. Milán: Adelphi, 2015.
- 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, B. C. (2020): *La desaparición de los rituales*. Herder.
- ISHAGHPOUR, Youssef i GODARD, *Archéologie du cinéma et mémoire du siècle*. Tours: Farrago, 2000.
- KEIDL, P. D., MELAMED, L., HEDIGER, V., y SOMAINI, A. (2021). *Pandemic Media*. Meson Press.
- LATOURET, Bruno, *After Lockdown, a Metamorphosis*. Wiley, 2021.
- MARTIN, Adrian. *Mise en scène and film style: from classical Hollywood to new media art*. Australia: Monash University, 2013.
- MONDZAIN, Marie-Jose (1996), *Image, icône, économie: les sources byzantines de l'imaginaire contemporain*, París: Seuil.
- NUSSBAUM, Martha. *Political Emotions*. Harvard University Press, 2015.
- NUSSBAUM, Martha. *La monarquía del miedo*. Barcelona: Paidós, 2019.
- PARIKKA, Jussi. *A Geology of Media*. Minneapolis/London: University of Minnesota Press, 2018.
- 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.
- Pintor, I. (2020, abril 28). *Iconographies of the Pandemic*. CCCBLab. <https://lab.cccb.org/en/iconographies-of-the-pandemic>
- Pintor, I. (2021, junio 30), *Tik Tok: The update that never ends*. CCCBLab. <https://lab.cccb.org/en/the-update-that-never-ends/>
- 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, De LUCAS, Gonzalo, y Salvadó, Alan. *Emotives Repertoires of Passion: Gesture and Emotional Tonalities in Film*. En D. Cavalotti, F. Giordano, y L. Quaresima (Ed.), *A History of Cinema Without Names: A Research Project*, (pp. 79-89), 2017. Milano Mimesis.
- QUIGNARD, Pascal. *La noche sexual*. Madrid: Funambulista, 2014.
- RANCIÈRE, J., *El destino de las imágenes*. Madrid: Prometeo, 2012.
- RANCIÈRE, Jacques. *Las distancias del cine*. Buenos Aires: Manantial, 2012.
- SALVADÓ, Glòria. *Espectres del cinema portugués contemporani*. Lleonard Muntaner, 2017.
- SÁNCHEZ, Sergi. *Hacia una imagen no-tiempo. Deleuze y el cine contemporáneo*. Oviedo: Universidad de Oviedo, 2013.
- SHAVIRO, Steven, *The Rythm Image*. Bloomsbury Academic, 2022.
- WÖLFFLIN, Heinrich. *Reflexiones sobre la Historia del Arte*, Barcelona, Península, 1998.
- ZIZEK, Slavoj. *Mirando al sesgo*. Buenos Aires: Paidós, 2000.
- ZIZEK, Slavoj. *Pandemic! COVID-19 shakes the world*. O/R Books, 2020.

...

Última revisión: enero de 2023