

## **GUÍA DOCENTE**

# **IMAGEN EN MOVIMIENTO: cine, vídeo, documental y vídeo-arte**

**MASTER UNIVERSITARIO EN FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA  
Y NARRATIVAS FOTOGRÁFICAS DOCUMENTALES**

**CURSO 2018-2019**

<b>I.-Identificación de la asignatura</b>	
Período de impartición:	Anual
Créditos:	6 ECTS
Modalidad:	100% Presencial con el apoyo del campus virtual.
Idioma en el que se imparte:	Castellano
Coordinadora de facultad:	Angélica Soleiman
Director de la titulación:	Albert Corbí
Coordinador de departamento:	Elena Oroz
Profesor colaborador:	-

<b>II.-Presentación de la asignatura</b>
Recorrido por la evolución de la imagen en movimiento (cine de ficción, cine documental y videoarte), con especial atención a las propuestas experimentales y de vanguardia. Junto con la perspectiva histórica, se tratan los principios conceptuales y teóricos que sustentan cada una de las corrientes/etapas analizadas.

<b>III.-Competencias</b>	
CB06	Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB07	Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CG01	Realizar análisis crítico, evaluación y síntesis de los discursos y conceptos dominantes en las prácticas fotográficas artísticas y de narrativas documentales.
CG07	Generar debates y formular juicios y reflexiones que contribuyan a enriquecer el discurso artístico contemporáneo.
CG08	Investigar académicamente la idiosincrasia artística y socio-cultural de entornos creativos audiovisuales.
CE02	Analizar la evolución de las prácticas en imagen-movimiento (cine de ficción, cine documental y videoarte) desde sus orígenes hasta sus manifestaciones más avanzadas, identificando la correlación con las prácticas fotográficas contemporáneas.
CT01	Exponer el conocimiento de su disciplina, tanto desde la perspectiva teórica (conocimientos artísticos) como práctica (destrezas y habilidades de producción fotográfica).
CT02	Entrenar la capacidad de reacción ante los problemas, mediante la aplicación de procedimientos profesionales adecuados a las tareas encomendadas y a las constantes dificultades que se presenten.
CT03	Planificar de forma autónoma vías de solución y transferir adecuadamente las experiencias adquiridas a otras situaciones de trabajo.
CT07	Fundamentar la visión crítica y el compromiso ético desde una perspectiva académica.

<b>IV.-Resultados de aprendizaje</b>
Al finalizar la asignatura, el alumno deberá ser capaz de:
-Demostrar conocimientos básicos de los principales proyectos, autores y tendencias conceptuales dominantes en la producción de cine de ficción, cine documental y videoarte desde sus orígenes hasta la actualidad.
-Demostrar capacidad de análisis crítico sobre los proyectos de cine de ficción, cine documental y videoarte citados y discutidos durante las clases.
-Sintetizar un incipiente campo conceptual propio sobre las narrativas de la imagen en movimiento, los vínculos que se pueden establecer entre ellas y las posibles relaciones de influencias mutuas con las prácticas fotográficas contemporáneas.
-Sintetizar principios técnicos, tácticos y conceptuales para la construcción de proyectos propios a partir del análisis de los proyectos referentes descritos en clase.
- Sintetizar, a partir de los proyectos vistos en clase, una visión básica sobre las influencias mutuas que la práctica de la imagen en movimiento y la práctica fotográfica contemporánea en su conjunto han tenido la

una sobre la otra.

#### V.-Metodología docente

MD1	Impartición de clases teóricas.
MD2	Impartición de clases prácticas.
MD3	Talleres de resolución de problemas y discusión de resultados.
MD6	Tutorías académicas.
MD7	Seminarios, conferencias y visitas externas.

#### VI.- Contenidos

##### V.A- Temario de la asignatura

1. INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA.
2. ORÍGENES DEL CINE. DEL CINE DE ATRACCIONES A LA NARRACIÓN CINEMATOGRAFICA Y EL MODO DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL.
3. VANGUARDIAS ARTÍSTICAS Y DOCUMENTAL POLÍTICO EN EL PERIODO DE ENTRE GUERRAS.
4. LA VANGUARDIA AMERICANA DE LOS 50 Y 60. CINE LÍRICO Y EL NACIMIENTO DEL UNDERGROUND.
5. EL MOMENTO DECISIVO: LA ESTÉTICA DEL DIRECTO.
6. DOCUMENTAL, HISTORIA Y MEMORIA.
7. DOCUMENTALISMO CONTEMPORÁNEO: LA MODALIDAD PERFORMATIVA Y LAS PRÁCTICAS AUTOBIOGRÁFICAS.
8. PRÁCTICAS VIDEOARTÍSTICAS: DESDE EL VÍDEO DE EXPERIMENTACIÓN ELECTRÓNICA Y LA CRÍTICA AL MEDIO HASTA LAS NUEVAS NARRATIVAS Y EL POST-VÍDEO.
9. CINE-ENSAYO. LA FORMA QUE PIENSA.
10. NUEVOS REALISMOS EN EL ENTORNO DIGITAL: DE DOGMA 95 A LAS “DESKTOP MOVIES”.

##### V.B- Actividades formativas

AF1	Participación y asistencia a clases teóricas y teórico-prácticas	30 horas
AF2	Realización de ejercicios y prácticas en el aula	8 horas
AF5	Realización de actividades de apreciación artística: asistencia a seminarios, visitas a exposiciones o visionado de obras visuales/audiovisuales.	6 horas
AF6	Realización de actividades de investigación: búsqueda y selección de documentación, lectura de material de apoyo y referencias bibliográficas y visuales.	12 horas
AF7	Asistencia a tutorías individuales presenciales.	2 horas
AF8	Asistencia y realización de pruebas de conocimiento.	2 horas
AF9	Trabajo autónomo de estudio de los contenidos teóricos y elaboración autónoma de trabajos y actividades prácticas.	90 horas

**\*La distribución de horas entre las actividades formativas puede sufrir cambios debido a necesidades académicas del curso, del grupo y/o del profesor.**

## VII.-Evaluación

### VII.A.- Criterios generales de evaluación

**SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA:** La asistencia a clase es obligatoria. La falta de asistencia a más del 20% de las clases y actividades de una asignatura puede suponer la calificación de suspenso, sin derecho a evaluación ordinaria. El profesor decide la aplicación de esta norma.

**CALIFICACIÓN:** El sistema de evaluación continua valora de forma integral los resultados obtenidos por el estudiante a través de los procedimientos de evaluación recogidos en el siguiente apartado, de acuerdo con la calificación de 0 a 10 según la legislación vigente.

Si el alumno desea intentar subir nota en convocatoria extraordinaria, deberá renunciar previamente en Secretaría de Alumnos, por escrito, a todas las calificaciones obtenidas en convocatoria ordinaria. Su calificación final será la obtenida en convocatoria extraordinaria.

**ORTOGRAFÍA Y EXPRESIÓN:** La calificación de pruebas escritas incluye aspectos como la ortografía y expresión escrita. En los exámenes no se admitirán más de 2 faltas de ortografía o 10 tildes (omitidas o mal colocadas). Los trabajos realizados fuera de clase no podrán contener más de 1 falta.

**TRABAJOS UNIVERSITARIOS:** Todos tendrán portada, índice y bibliografía con, al menos, 4 fuentes. Deben ser originales. Cuando se emplean fragmentos ajenos estarán citados. Su uso no puede ser indiscriminado. El plagio, que debe demostrarse, es un delito. Si un alumno copia el trabajo de otro, ambos serán considerados responsables.

### VII.B.- Criterios específicos de evaluación de la asignatura

#### EVALUACIÓN ORDINARIA

En esta asignatura, la falta de asistencia a más del 20% de las clases y actividades supone la calificación de suspenso, sin derecho a evaluación ordinaria.  SÍ  NO

Todas las pruebas revaluables deberán obtener una calificación mínima de 5.

Si una de ellas se puntúa por debajo del mínimo, no se procederá al cálculo de la media ponderada.

El profesor indicará, mediante explicación en clase o documento adicional a disposición del alumnado a través del Campus Virtual, detalles o especificaciones de contenido o entrega de las pruebas de evaluación.

En el caso de trabajos, será determinante la entrega/ presentación de los mismos en los plazos establecidos por el docente.

Pruebas (*)	Descripción de la prueba	Revaluable/ No revaluable en convocatoria extraordinaria	Ponderación (en %)
SE1 Pruebas de conocimiento presenciales (orales y/o escritas).	Examen final sobre contenidos de clases magistrales	Revaluable	20%
SE2 Valoración de trabajos y proyectos.	Realización de un proyecto audiovisual y presentación oral en el aula.	Revaluable	40%
SE3 Evaluación continua: tareas y deberes semanales e informes periódicos.	--	--	--

SE4 Evaluación de la resolución de problemas y actividades prácticas.	Ensayo escrito sobre lectura vinculada al análisis de una obra audiovisual de entre las propuestas por el profesor.	Revaluable	35%
SE5 Actitud en clase y participación en los debates.	Partes de asistencia y participación en el aula.	No revaluable	5%
			100%

(\* ) De todas las pruebas aquí expuestas se tienen que recoger evidencias y entregarlas para archivo en la Secretaría de Alumnos (escritos, grabaciones...)

### **EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA**

El alumno realizará o entregará las pruebas de evaluación revaluables que no haya superado en la evaluación ordinaria (calificación mínima: 5). Conserva el resto de las calificaciones obtenidas en evaluación ordinaria, siempre y cuando no las haya perdido por falta de asistencia. La prueba de evaluación extraordinaria se colgará en el campus virtual llegado el momento.

### **VII.C.-Revisión de las pruebas de evaluación**

Conforme al procedimiento de reclamación de exámenes recogido en la Normativa del alumno de TAI.

### **VIII.-Recursos didácticos**

#### **Bibliografía recomendada**

- Adams Sitney, P. (2002). *Visionary Film. The American Avant-Garde 1943-2000*. Oxford: Oxford University Press (3rd edition)
- Baigorri, L. (1997). *El vídeo y las vanguardias históricas*. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona.
- Barnouw, E. (1996). *El documental. Historia y estilo*. Barcelona: Gedisa.
- Bonet, E. y Palacio, M. (1983). *Práctica fílmica y vanguardia artística en España (1925-1981)*. Madrid: UCM.
- Burch, N. (2008). *El tragaluz del infinito*. Madrid: Cátedra.
- Leighton, T. (ed.) (2008). *Art and the Moving Image. A Critical Reader*. Londres: Tate Publishing.
- Meigh-Andrews, C. (2006). *A History of Video Art. The Development of Form and Function*. Oxford y Nueva York: Berg.
- Nichols, B. (1994). *La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental*. Barcelona: Paidós.
- Reekie, D. (2007). *Subversion. The Definite History of Underground Cinema*. Londres: Wallflower Press.
- Renov, M. (2004). *The Subject of Documentary*. Minneapolis: Minnesota University Press.
- Sánchez-Biosca, V. (2004). *Cine y vanguardias artísticas*. Barcelona: Paidós.
- Torreiro, M. y Cerdán, J. (2005). *Documental y vanguardia*. Madrid: Cátedra/Festival de Málaga.
- Tranche, R. (2006). *De la foto al fotograma. Fotografía y cine documental: dos miradas sobre la realidad*. Madrid: Ocho y Medio.
- Weinrichter, A. (2004). *Desvíos de lo real. El cine de no ficción*. Madrid: T&B editores.
- Weinrichter, A. (2007). *La forma que piensa. Tentativas en torno al cine-ensayo*. Pamplona: Gobierno de Navarra/Festival Punto de Vista.
- Weinrichter, A. (2009). *Metraje encontrado. La apropiación en el cine documental y experimental*. Pamplona: Gobierno de Navarra/Festival Punto de Vista.
- Weinrichter, A. (2010). *.DOC. El documentalismo en el siglo XXI*. San Sebastián: Festival de San Sebastián.
- Whinston Dixon, W. y Foster, G. A. (eds.) (2002). *Experimental Cinema. The Film Reader*. Londres y Nueva York: Routledge.

Filmografía recomendada

Anger, K. (director) (1963). *Scorpio Rising*. Estados Unidos: Puck Film Productions

Berliner, A. (director) (1996). *Nobody's Business*. Estados Unidos: Cine-Matrix, Independent Television Service (ITVS)

Birnbaum, D. (directora) (1978). *Technology/Transformation: Wonder Woman*. Estados Unidos: Dara Birnbaum

Brakhage, S. (director) (1959). *Window Water Baby Moving*. Estados Unidos: Stan Brakhage

Brakhage, S. (director) (1963). *Mothlight*. Estados Unidos: Stan Brakhage

Brakhage, S. (director) (1962). *Dog Star Man: Prelude*. Estados Unidos: Stan Brakhage

Campus, P. (director) (1973). *Three Transitions*. Estados Unidos: Peter Campus

Clair, R. (director) (1924). *Entr'acte*. Francia: Les Ballets Suedois

Deren, M. y Hammid, A. (directores) (1943). *Meshes of the Afternoon*. Estados Unidos: Maya Deren Experimental Films

Deren, M. (directora) (1944). *At Land*. Estados Unidos: Maya Deren Experimental Films

Eggeling, V. (director) (1924). *Sinfonía diagonal*. Alemania: Essex Films

Folman, A. (director) (2013). *The Congress*. Israel: Liverpool / Paul Thiltges Distributions / Pandora Filmproduktion

Forgács, P. (1997). *The Maelstrom*. Hungría: Péter Forgács

Griffith, D. W. (director) (1909). *The Lonely Villa*. Estados Unidos: Biograph Company

Ivens, J. (director) (1929). *Regen*. Países Bajos: Capi-Holland

June Paik, N. (1973). *Global Groove*. Estados Unidos: Electronic Arts Intermix

Kiarostami, A. (director) (2002). *Ten*. Francia-Irán: Abbas Kiarostami Productions / Key Lime Productions / MK2 Productions / Zeitgeist Films

Lanzmann, C. (director) (1985). *Shoah*. Francia: Les Films Aleph / Historia / Ministère de la Culture de la République Française

Leger, F. (director) (1924). *Ballet Mécanique*. Francia: Synchro-Ciné

Morin, E. y Rouch, J. (directores) (1961). *Chronique d'un été*. Francia: Argos Film

Pasolini, P.P. (director) (1965). *Comizi d'amore*. Italia: Arco Film.

Panh, R. (2003). *S-21. La máquina de matar de los jemeres rojos*. Camboya-Francia: Institut National de l'Audiovisuel (INA)

Panh, R. (2013). *La imagen perdida*. Camboya-Francia: Catherine Dussart Productions (CDP) / Arte France / Bophana Production

Pennebaker, D. A. (director) (1967). *Don't look Back*. Estados Unidos: Leacock-Pennebaker

Ray, M. (director) (1923). *Retour à la raison*. Francia: Man Ray

Richter, H. (director) (1921) *Rhythmus 21*. Alemania: Hans Richter

Smith, J (director) (1963). *Flaming Creatures*. Estados Unidos: Jack Smith

Steyerl, H. (2013). *How Not to be Seen: A Fucking Didactic Educational .MOV File*. Estados Unidos: Electronic Arts Intermix

Tajiri, R. (directora) (1991). *History and Memory*. Estados Unidos: Rea Tajiri.

Varda, A.(directora) (2000). *Los espigadores y la espigadora*. Francia: Ciné Tamaris

Vasulka, S. (directora) (1980). *Selected Treecuts*. Estados Unidos: Video Data Bank

Vertov, D (director). (1929). *El hombre de la cámara*. URSS: VUFKU

Vigo, J. (director). (1930). *À propos de Nice*. Francia: Jean Vigo

Vintenberg, T. (director) (1998). *Festen*. Dinamarca: Danmarks Radio (DR) / SVT Drama / Nordisk Film / Nimbus Film Productions

Viola, B. (director) (1977-1979). *The Reflecting Pool*. Estados Unidos: Electronic Arts Intermix

Von Trier, L. (director) (1998). *Idioterne*. Dinamarca: Zentropa Entertainments2 / APS / DR TV / La Sept Cinema / Argos Film Produktie / Liberator Productions S.A.R.L

Weber, L. (directora) (1913). *Suspense*. Estados Unidos: Rex Motion Picture Company

Wiseman, F. (director) (1967). *Titicut Follies*. Estados Unidos: Titicut Follies Distributing Company / Zipporah Films

Wiseman, F. (director) (1981). *Model*. Estados Unidos: Zipporah Films

Sitios web de interés

Blogs&Docs. Revista online dedicada a la no ficción. Recuperado de: <http://www.blogsandocs.com/>

Experimental Cinema. Noticias y recursos de cine experimental. Recuperado de: <http://www.expcinema.com/>

Hamaca. Media & video art distribution from Spain. Recuperado de <http://www.hamacaonline.net/default.php>

[H]Hambre. Espacio cine experimental. Recuperado de: <https://hambrecine.com/>

Lux. Artists´ Moving Image. Recuperado de <http://www.lux.org.uk/>  
Márgenes. Recuperado de <http://www.margenes.org/>.  
National Film Board of Canada. Recuperado de <http://www.nfb.ca/>.  
Nitrato lírico. Cine experimental y de vanguardia. Recuperado de: <http://nitrato-lirico.blogspot.com.es/>  
Plat tv. Recuperado de <http://plat.tv/>.  
Ubu Web. Recuperado de <http://www.ubu.com/>  
Visionary Film. Avant-garde Cinema and Experimental Film. Recuperado de: <http://www.visionaryfilm.net/>

Material del alumno necesario para cursar la asignatura

Cámara fotografía o teléfono móvil que grabe imagen en movimiento y ordenador personal con software para la edición de video.

Visitas, Master Classes, eventos o talleres adicionales se comunicarán a lo largo del curso

En función de los eventos de interés para la asignatura que se celebren en los centros culturales de la ciudad durante el cuatrimestre, se contemplará la realización de actividades extraacadémicas tales como asistencia a sesiones de cine o exposiciones.