

ESCUELA UNIVERSITARIA
DE ARTES @taiarts.com
RECOLETOS-22 MADRID

Universidad
Rey Juan Carlos

Taller de cine experimental

GUÍA DOCENTE

GRADO EN CINEMATOGRAFÍA Y ARTES AUDIOVISUALES
Curso 2022/2023

Identificación de la asignatura

<i>Periodo de impartición</i>	A anual
<i>Créditos</i>	6 ECTS
<i>Modalidad</i>	Presencial.
<i>Idioma en el que se imparte</i>	Castellano
<i>Facultad</i>	Facultad de Cine

Presentación de la asignatura

Acercamiento historicista a las propuestas cinematográficas del cine experimental y el videoarte que, a lo largo de la historia de la imagen en movimiento, han supuesto una innovación y oposición respecto a la cultura fílmica convencional y/o predominante. No solo en términos estilísticos y formales, sino también respecto a su posicionamiento al margen de la industria, en relación con la producción, exhibición, e ideología.

En este discurso historicista desde los inicios del cine hasta la contemporaneidad, se plantearán las relaciones que se han establecido entre los hallazgos del cine experimental, y las apropiaciones que se han dado en el cine convencional, estableciendo y desvelando la influencia directa del entorno experimental con el cine comercial.

Competencias

<i>Código Competencia</i>	<i>Descripción</i>
CG2	Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
CG5	Habilidades informáticas básicas.
CG6	Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información procedente de fuentes diversas).
CG7	Capacidad crítica y autocrítica.
CG8	Capacidad para generar nuevas ideas.
CG9	Toma de decisiones.
CG16	Sensibilidad estética o habilidad para percibir las obras de arte desde una experiencia sensible.
CEID3	Conocimiento y control de los elementos técnicos que intervienen en el rodaje de una producción audiovisual.
CEID19	Conocimiento de la historia y características específicas del cine experimental y el videoarte.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar el curso, cada estudiante deberá ser capaz de:

- 01 Conocer los nombres de autores/as representativos/as, y las expresiones más significativas del cine experimental y del videoarte. (CEID19).
- 02 Entender las diferencias fundamentales de la relación de tiempo/espacio en el cine experimental y en el videoarte.
- 03 Trabajar las herramientas audiovisuales típicas del experimental. (CG5, CG2).
- 04 Conocer las tradiciones y prácticas más habituales del cine experimental y su adaptación al cine clásico, moderno y posmoderno. (CEID19, CG6, CG8).
- 05 Establecer relaciones historiográficas entre los creadores del cine experimental del pasado, y relacionarlos con las últimas tendencias actuales. (CG16, CG7, CG8).
- 06 Reconocer la influencia del cine experimental en el contexto audiovisual contemporáneo. (CG7).
- 07 Realizar una práctica experimental acorde a los recursos específicos de su tradición. (CG9, CG2).

Metodología docente

<i>MD1</i>	Impartición de clases teóricas.
<i>MD2</i>	Impartición de clases prácticas.
<i>MD4</i>	Aprendizaje por proyectos.
<i>MD6</i>	Tutorías académicas.
<i>MD8</i>	Talleres de debate de casos prácticos.

Contenidos

<i>Temario</i>	<p>Mediante el estudio de diferentes recursos fundacionales del cine, se establecerá una historiografía de autores/as fundamentales del cine experimental y el videoarte (filmografía básica), a la vez que se analizará su relación e influencia en el cine comercial (filmografía complementaria).</p> <ol style="list-style-type: none"> 01 EL CINE EXPERIMENTAL Y EL VIDEOARTE: CINE Y VÍDEO. FORMATOS Y CALIDADES. TIEMPOS Y ESPACIOS. 02 SECUENCIALIZACIÓN DE IMÁGENES. DE MUYBRIDGE, MCLAREN, NAGI NODA, A MATRIX. 03 MOVIMIENTO ESPACIAL CONGELADO. DE MUYBRIDGE, MACMILLAN, BILL VIOLA A MATRIX. 04 REFERENCIA GRAVITATORIA. DE SEGUNDO DE CHOMÓN, COCTEAU, RYBCZYNSKI, 2001, A ORIGEN. 05 PANTALLA PARTIDA. DE GANCE, CAMPUS, WARHOL, A PETER GREENAWAY. 06 EL PLANO CENITAL. DE DOVZHENKO, FELLINI, BERKELEY, A DOGVILLE. 07 EL PLANO-DIOS. DE HITCHCOCK, FELLINI, KUBRICK, TARKOVSKI, A WENDERS. 08 PLANO SUBJETIVO Y DOBLE SUBJETIVO. DE VELÁZQUEZ, SMITH, ESCHER, A SPIKE JONCE. 09 EL PLANO-CÁMARA: DE JONAS MEKAS (CINE-DIARIO), A MICHAEL SNOW Y SISTIAGA (EL VACÍO).
----------------	---

AF1	Participación y asistencia a clases teóricas y teórico-prácticas.	18 horas
AF3	Realización de proyectos de creación e interpretación artística (individuales o grupales).	3 horas
AF5	Realización de actividades de apreciación artística: asistencia a seminarios, visitas a exposiciones o visionado de obras visuales/audiovisuales.	3 horas
AF6	Realización de actividades de investigación: búsqueda y selección de documentación, lectura de material de apoyo y referencias bibliográficas y visuales.	20 horas
AF7	Asistencia a tutorías individuales presenciales y online.	3 horas
AF8	Asistencia y realización de pruebas de conocimiento.	3 horas
AF9	Trabajo autónomo de estudio de los contenidos teóricos y elaboración autónoma de trabajos y actividades prácticas.	40 horas

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

Evaluación

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 equipo docente decide la aplicación de esta norma.

CALIFICACIÓN

El sistema de evaluación continua valora de forma integral los resultados obtenidos por el/la 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 la/el estudiante desea intentar subir nota en convocatoria extraordinaria, deberá renunciar previamente en Secretaría Académica, 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/una estudiante copia el trabajo de otro/a, ambas personas se considerarán responsables.

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 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 equipo docente indicará, mediante explicación en clase o documento adicional a disposición del alumnado a través del Aula 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 equipo docente.

<i>Pruebas (*)</i>	<i>Descripción de la prueba</i>	<i>Ponderación en %</i>
SE1 Pruebas de conocimiento presenciales (orales y/o escritas)	Examen final de análisis, sobre los contenidos de las clases teóricas. (Reevaluable)	35%
SE2 Valoración de trabajos y proyectos.	Realización de un proyecto audiovisual consistente en una pieza experimental según los parámetros indicados por el equipo docente. Presentación en clase. (Reevaluable)	35%
SE3 Evaluación continua: tareas y deberes semanales e informes periódicos.	Visionados y exposiciones recomendadas semanalmente en clase. (No Reevaluable)	20%
SE5 Actitud en clase y participación en los debates.	Por observación y anotaciones del profesorado. (No Reevaluable)	10%
		100%

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

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Los/las estudiantes que no superen la asignatura en el semestre en que se imparte dispondrán de una convocatoria extraordinaria para su superación, excepto en aquellos supuestos en los que no resulte posible por las características especiales de la asignatura.

La/el estudiante realizará o entregará las pruebas de evaluación que el equipo docente estime oportunas y de las que habrá sido informado previamente. El equipo docente se reserva el derecho a decidir si se mantienen las calificaciones de Sistemas de Evaluación en que el/la estudiante haya obtenido una calificación superior a 5 a lo largo del curso académico.

REVISIÓN DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN

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

Recursos didácticos

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

- Aguirre, J. (1971). *Anti-Cine*. Fundamentos Editorial.
- Astruc, A. (1948). *Du Stylo à la caméra et de la caméra au stylo*. L'Écran française.
- Aramburu, N. y Trigueros, C. (ed.) (2011). *Caras B de la historia del vídeo arte en España*. AECID, Mimadre ediciones.
- Baigorri, L. (1997). *El vídeo y las vanguardias históricas*. Edicions de la Universitat de Barcelona.
- Bazin, A. (2008) *¿Qué es el cine?* Ediciones Rialp.
- Bonet, E. y Palacio, M. (1983). *Práctica filmica y vanguardia artística en España (1925-1981)*. UCM.
- Baños-Fidalgo, F. (2015) *En cámara lenta*. Notorius Ediciones.
- Carbonell, R. (2018) *El sueño de Tarkovski. Historiografía de una visión*. Editorial Fragua.
- Carbonell, R. (2019) *La mirada prohibida. El plano subjetivo en el cine*. Editorial Fragua.
- Carbonell, R. (2020) *El plano expandido. Ampliaciones del cine digital*. Editorial Fragua.
- Deleuze, G. (2004) *La imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1*. Paidós.
- Ferguson, R. (ed.) (1996). *Art and Film since 1945: Hall of Mirrors*. The Museum of Contemporary Art.
- Fontcuberta, J. (2015). *El beso de Judas. Fotografía y verdad*. Ed. Gustavo Gili.
- Leighton, T. (ed.) (2008). *Art and the Moving Image. A Critical Reader*. Tate Publishing.
- Meigh-Andrews, C. (2006). *A History of Video Art. The Development of Form and Function*. Berg.
- Mekas, J. (2013). *Diario de cine*. Editorial Mangos de Hacha.
- Reekie, D. (2007). *Subversion. The Definite History of Underground Cinema*. Wallflower Press.
- Rush, M. (1999). *New Media in Late 20th-Century Art*. Thames & Hudson.
- Tarkovski, A. (2006) *Esculpir en el tiempo*. Rialp.
- Skoller, J. (2005). *Shadows, Specters, Shards: Making History in Avant-Garde*. University of Minnesota Press.
- Sontang, S., (1982). *Sobre la fotografía*. Edhasa.
- Tejeda, C. (2008). *Arte en fotogramas. Cine realizado por artistas*. Cátedra.
- Weinrichter, A (ed.). (2010, 2º semestre). *El cine en el espacio del arte. Secuencias. Revista de historia del cine*, 32. <https://repositorio.uam.es/handle/10486/14022>.
- Whinston Dixon, W. y Foster, G. A. (eds.) (2002). *Experimental Cinema. The Film Reader*. Routledge.

FILMOGRAFÍA RECOMENDADA

Filmografía específica

- Richter, H. (1921). *Rhythmus 21* [experimental] Alemania.
- Eggeling, V. (1924). *Sinfonía diagonal* [experimental] Alemania.

- Ruttman, W.(1924). *Lichtspiel* [experimental] Alemania.
 Ray, M. (1926). *Emak-Bakia* [experimental] Francia.
 Deren, M. y Hammit, A. (1943). *Meshes of the Afternoon* [experimental] EEUU.
 Anger, K. (1947). *Fireworks* [experimental] EEUU.
 Val del Omar, J. (1952). *Tríptico elemental de España* [experimental] España.
 McLaren, N (1954) *Blinkity Blank* [experimental] Canadá.
 Whitney, J. (1957). *Yantra* [experimental] EEUU.
 Conner, B. (1958) *A Movie* [experimental] EEUU.
 Brakhage, S. (1963) *Mothlight* [experimental] EEUU.
 Sharits, P. (1968). *T.O.U.C.H.I.N.G.* [experimental] EEUU.
 Jordan, L. (1969). *Our Lady of the Sphere* [experimental] EEUU.
 Snow, M. (1971) *La Region Centrale* [experimental] Canadá.
 Campus, P. (1973) *Three Transitions* [videoarte] EEUU.
 Marker, C. (1977). *El fondo del aire es rojo* [documental]. Francia: Dovidis. Francia.
 Dick, V. (1978). *She Had Her Gun All Ready* [experimental] EEUU.
 Jonas Mekas, (1972). *365 days.* [experimental] EEUU.
 Rybczynski, Z. (1980). *Tango* [experimental] Polonia: Film Polski.
 Lanzmann, C. (1985). *Shoah* [documental]. Francia: Les Films Aleph / Historia / Ministerio de la Cultura de la República Francesa.
 Sistiaga, (1989). *Impresiones en la alta atmósfera* [experimental]. España.
 Viola, B. (1991) *The Passing* [videoarte] EEUU.
 Delpeut, P. (1991). *Nitrato lírico* [experimental] Países Bajos.
 Gioli, P. (1992). *Filmarilyn* [experimental]. Italia.
 Marclay, C. (1995). *Telephones* [experimental] EEUU.
 Tscherkassky, P. (1999). *Outer Space* [experimental] Austria.
 Müller, M. (1990). *Home Stories* [experimental] EEUU.
 Carbonell, R. (2004) *Visions Fugitives* [experimental]. España.
 Benning, J. (2004). *One Way Boogie Boogie / 27 Years Later* [experimental] EEUU.
 Fleisch, T. (2007). *Energie!* [experimental] Alemania.
 Reble, J. y Köner, T. (2009). *Materia Obscura* [experimental] Alemania.
 Carbonell, R. (2015) *Patarei Prison* [videoarte]. Estonia.

Filmografía general

- éliès, G. (director) (1902). *El viaje a la luna*. Francia, Star Film.
 Wiene, R. (1920). *El gabinete del Doctor Caligari*. Alemania, Decla Bioscop.
 Murnau, F.W. (director) (1922). *Nosferatu*. Alemania, Prana Film.
 Eisenstein, S. (director) (1925). *El corazado Potemkin*. URSS. Mosfilm.
 Lang, F. (1927) *Metrópolis* [película] Alemania: UFA.
 Vertov, D. (1929). *El hombre de la cámara* [documental]. Unión Soviética: VUFKU.
 Buñuel, L. (1930). *La edad de oro* [película]. Francia: Vizconde de Noailles.
 Cocteau, J. (1932) *La sangre de un poeta* [película]. Francia: Vizconde de Noailles.
 Renoir, J. (1936). *Una partida de campo* [película]. Francia: Panthéon Productions.
 Hitchcock, A. (1948) *La soga*. EEUU: Warner Bross.
 Dreyer, T.. (1955) *La palabra*. Dinamarca. Palladium Films.
 Hitchcock, A. (director) (1958). *Vértigo*. EEUU: Paramount Pictures.
 Rossellini, R. (1948). *Alemania, año cero* [película]. Italia-Francia-Alemania: Tevere Film / Safdi / UGC.
 Kurosawa, A. (1952). *Vivir* [película]. Japón: Toho Company.
 Donen, S. (1952) *Cantando bajo la lluvia*. [película] EEUU: MGM.
 Clouzot. (1956) *El Misterio Picasso*. Francia: Filmsonor.
 Powell, M. (1960) *Peeping Tom*. [película] EEUU: Amalgamated Productions, Michael Powell.
 Godard (1962) *Vivir su vida*. [película] Francia: Pléiade, Pathé.
 Kubrick (1968) *2001, una odisea en el espacio*. [película] EEUU: MGM, S. Kubrick.
 Tarkovski, A. (director) (1979). *Stalker*. [película] Rusia: Mosfilm Studios.
 Mekas, J. (1972) *Reminiscencias de un viaje a Lituania* [documental] R.U.: Vaughan Films .
 Fellini, F. (1973). *Amarcord* [película]. Italia-Francia: FC / PECF.

- Zulueta, I. (1976) *Arrebato* [película] España. N.A.P.C.
 Reggio. (1982) *Koyaanisqatsi*. EEUU: Ire Production.
 Aguirre, J. (1984) *Continuum* [experimental] España: TVE.
 Meireles, F. (2002). *Ciudad de Dios* [película]. Brasil: O2 Filmes / VideoFilmes / Globo Filmes / Wild Bunch.
 Wenders, W. (1987) *El cielo sobre Berlín* [película] Alemania RFA: Argos Films
 Tarr. (1994) *Satántango*. [película] Hungría-Alemania-Suiza. Mozgókép, Suisse-RomandeTV, Vega Film.
 Aronofsky, D. (1998) *Pi*. [película] EEUU. Protozoa Pictures.
 Wachowski. (1999) *Matrix* [película] EEUU. Warner Bross.
 Sokurov (2002) *El Arca Rusa* [película] Rusia, Alemania. Hermitage BS, WDR/Arte, Danmarks Radio.
 von Trier, L. (2003) *Dogville*. Dinamarca. Zentropa.
 Jonce (200) *Cómo ser John Malkovich* [película] EEUU: Propaganda Films
 Greenaway, P. (2003-2005) *Las maletas de Tulse Luper* [películas] Copr: R.U., España, Holanda, Hungría, Italia, Rúsia.

SITIOS WEB DE INTERÉS

- Experimental Cinema. Noticias y recursos de cine experimental*. Recuperado de <http://expcinema.org/site/es>
Hamaca. Media & video art distribution from Spain. Recuperado de <http://www.hamacaonline.net/default.php>
Lux. Artists' Moving Image. Recuperado de <http://www.lux.org.uk/>
Moma. Archivo on-line de Media and Performance Art. Recuperado de http://www.moma.org/collection/browse_results.php?criteria
Plat TV. Plataforma de difusión e investigación audiovisual (archivo fílmico online). Recuperado de <http://plat.tv/>
Ubu Web. Recuperado de <http://www.ubu.com/>
Visionary Film. Avant-Garde Cinema / Experimental Film. Recuperado de <http://www.visionaryfilm.net/>

MATERIAL NECESARIO PARA CURSAR LA ASIGNATURA

Libreta para apuntes. Cámara de cualquier formato y calidad, y ordenador con programa de edición.

VISITAS, MASTER CLASSES, EVENTOS O TALLERES ADICIONALES

Recomendaciones sobre Museos, salas de exposiciones contemporáneas de Madrid, Filmoteca y cines.