

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 2023/2024

Identificación de la asignatura

<i>Periodo de impartición</i>	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

Introducción a las propuestas cinematográficas del cine experimental y el videoarte a lo largo de la historia de la imagen en movimiento. Innovación y oposición respecto a la cultura fílmica convencional y/o predominante. Relaciones entre los hallazgos del cine experimental y las apropiaciones que se han dado en el cine convencional.

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>	01 Una introducción sensorial y heterodoxa a la práctica cinematográfica experimental. 02 Huellas del experimental en otras prácticas cinematográficas. 03 La cámara entre la cineasta y el mundo. Helga Fanderl y Ute Aurand. 04 Fisicidad y gestualidad. Teo Hernández. 05 El cine de la devoción de Nathaniel Dorsky. 06 Landscape forms, film forms. Arthur y Corinne Cantrill. 07 Escritura e imagen. De Stéphane Mallarmé hasta Straub-Huillet a través de Marcel Broodthaers. 08 Broodthaers. 09 El espacio del frame. Ken Jacobs, Ernie Gehr, Morgan Fisher, Tomonari Nishikawa, Pablo 10 Marín, Rose Lowder, Jodie Mack. 11 Lanzadores de partículas. Tony Conrad, Paul Sharits y Peter Kubelka a partir de Klaus Wyborny. 12 Del cine clásico al cine experimental y el videoarte a través de los espacios vacíos filmados. Yasujiro Ozu, Chantal Akerman, Straub-Huillet, Jose Luis Guerín, James Benning, Wang Bing. 16 Videoarte: texturas, formatos, espacios. 17 El material fílmico fuera de la sala de cine. Marcel Broodthaers, Rosa Barba. 18 Práctica. Procesos y estrategias de traducción en formas fílmicas.

Actividades formativas

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 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

- Adams Sitney, P. (2002). Visionary Film: The American Avant-Garde, 1943-2000. Oxford University Press.
- Aidelman, N., De Lucas, G. (2010). Jean-Luc Godard. Pensar entre imágenes. Intermedio.
- Algarín Navarro, F., Saldaña, C. (2021). La luz reflejada a través de las cosas. Conversaciones con Jean-Claude Rousseau. Asociación Lumière.
- Ancira García, A., Andrade, N. M., ed. (2019). Anatomía de la imagen. Notas de Teo Hernández. Buró-Buró.
- Araújo, C. (2008). One Way Boogie Woogie / 27 Years Later. Blogs & Docs.
- Baigorri, L. (1997). El vídeo y las vanguardias históricas. Edicions de la Universitat de Barcelona.
- Benavente, F., Salvadó Corretger, G. (2013). Poéticas del gesto en el cine europeo contemporáneo. Intermedio.
- Bresson, R. (1975). Notes sur le cinématographe. Gallimard.
- Bretiz, C. (2007). Exposición Multiple/Multiple Exposure. MUSAC
- Burnham, J. Haacke, H. (2015). Esthétique des systèmes. Presses du Réel
- Deleuze, G. (2004). La imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1. Paidós.
- Deleuze, G. (2004). La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2. Paidós.
- Dorsky, N. (2016). El cine de la devoción. Asociación Lumière.
- Fendt, T., ed. (2016). Jean-Marie Straub & Danièle Huillet. Österreichisches Filmmuseum.
- Friling, C., ed (2021). Industrial Poems. The Complete Catalogue of the Plaques 1968-1972. WIELS, Hatje Cantz
- García Roig, J. M. (2008). Mirada en off. Espacio y Tiempo en Cine y Arquitectura. Mairera Libros.
- García Roig, J. M., Martí Arís, C. (2008). La arquitectura en el cine. Estudios sobre Dreyer, Hitchcock, Ford y Ozu, Fundación caja de arquitectos.
- González, C., Asín, M., ed. (2016). Jean Marie Straub y Danièle Huillet. Hacer la revolución es volver a colocar en su sitio cosas muy antiguas pero olvidadas. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
- Marín, P., ed. (2004). Por un arte de la visión: escritos esenciales de Stan Brakhage. Eduntref.
- Mallarmé, S. (1940). Un coup de dés jamais n'abolira le hasard. Gallimard.
- Mekas, J. (2014). Ningún lugar adonde ir. Caja Negra.
- Noguez, D. (1999). Éloge du cinéma expérimental. Paris expérimental
- Ortega, G., Palacios, M., ed. (2020) Meditaciones sobre el presente. Ute Aurand, Helga Fanderl, Jeannette Muñoz y Renate Sami. Punto de Vista
- Schulz, S. (2016). Marcel Broodthaers. Alias.

FILMOGRAFÍA RECOMENDADA

Filmografía específica

Rhythmus 21 (Hans Richter, 1921)
 Lichtspiel Opus I (Walter Ruttmann, 1921)
 Emak-Bakia (Man Ray, 1926)
 Meshes of the Afternoon (Maya Deren & Alexander Hammid, 1943)
 Banshun (Yasujiro Ozu, 1949)
 The Quiet Man (John Ford, 1952)
 Tokyo monogatari (Yasujiro Ozu, 1953)
 Tríptico elemental de España (José Val del Omar, 1955-1961)
 A Movie (Bruce Conner, 1958)
 Arnulf Rainer (Peter Kubelka, 1960)
 Akibiyori (Yasujiro Ozu, 1962)
 Cosmic Ray (Bruce Conner, 1962)
 Mothlight (Stan Brakhage, 1963)
 The Flicker (Tony Conrad, 1966)
 Ray Gun Virus (Paul Sharits, 1966)
 Le Corbeau et le Renard (Marcel Broodthaers, 1967)
 T.O.U.C.H.I.N.G. (Paul Sharits, 1968)
 La Pipe. Magritte (Marcel Broodthaers, 1969)
 Tom, Tom the Piper's Son (Ken Jacobs, 1969)
 La Région Centrale (Michael Snow, 1971)
 Elementare Filmgeschichte (Klaus Wyborny, 1971-1976)
 Eureka (Ernie Gehr, 1974)
 Pine Barrens (Nancy Holt, 1975)
 Short film series (Guy Sherwin, 1975-2014)
 Fortini/Cani (Danièle Huillet & Jean-Marie Straub, 1976)

One Way Boogie Woogie (James Benning, 1977)
 At Uluru (Arthur & Corinne Cantrill, 1977)
 Sun Tunnels (Nancy Holt, 1978)
 Scénario de Sauve qui peut (la vie). Quelques remarques sur la réalisation et la production du film (Jean-Luc Godard, 1979)
 Hommage an Ludwig van Beethoven (1979-2010, Klaus Wyborny)
 The Second Journey (Arthur & Corinne Cantrill, 1981)
 Nuestra señora de París (Teo Hernández, 1981)
 Trop Tôt, Trop Tard (Danièle Huillet & Jean-Marie Straub, 1982)
 Scénario du film Passion (Jean-Luc Godard, 1982)
 Standard Gauge (Morgan Fisher, 1984)
 Pas de ciel (Teo Hernández, 1987)
 Das Kino und der Tod (Hartmut Bitomsky, 1988)
 Histoire(s) du cinéma (Jean-Luc Godard, 1988-1999)
 Impresiones en la alta atmósfera (José Antonio Sistiaga, 1989)
 Innisfree (José Luis Guerin, 1990)
 Teetrinken (Helga Fanderl, 1993)
 Sardinienkörbe (Helga Fanderl, 1994)
 Mädchen (Helga Fanderl, 1995)
 Sud (Chantal Akerman, 1999)
 Outer Space (Peter Tscherkassky, 1999)
 As I Was Moving Ahead Occasionally I Saw Brief Glimpses of Beauty (Jonas Mekas, 2000)
 Los Angeles plays itself (Thom Andersen, 2003)

One Way Boogie Woogie / 27 Years Later (James Benning, 2005)
Unas fotos en la ciudad de Sylvia (José Luis Guerín, 2007)
Kopfüber im Geäst (Ute Aurand, 2009)

Junge Kiefern (Ute Aurand, 2011)
Traces (Wang Bing, 2014)
Resistfilm (Pablo Marín, 2014)
The Dark, Krystle (Michael Robinson, 2014)
A floral tribute for Essex Road (Jayne Parker, 2020)

SITIOS WEB DE INTERÉS

Experimental Cinema. Noticias y recursos de cine experimental.
<https://expcinema.org/site/es>
Hamaca. Media & video art distribution from Spain.
<http://www.hamacaonline.net/default.php>
Lightcone. Light Cone - Distribution, diffusion et sauvegarde du cinéma.
<https://lightcone.org/fr>
Lux. Artists' Moving Image.
<http://www.lux.org.uk/>
Moma. Archivo on-line de Media and Performance Art.
http://www.moma.org/collection/browse_results.php?criteria
Plat TV. Plataforma de difusión e investigación audiovisual.
<http://plat.tv/>
Revista Lumière.
http://www.elumiere.net/lumiere_web.php
Ubu Web.
<http://www.ubu.com/>
Visionary Film. Avant-Garde Cinema / Experimental Film.
<http://www.visionaryfilm.net/>
Xcèntric. El cinema del CCCB.
<http://xcentric.cccb.org/es>

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