

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

Universidad
Rey Juan Carlos

Teoría de la imagen en movimiento

GUÍA DOCENTE

MÁSTER EN FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA Y DOCUMENTAL

Curso 2023/2024

Identificación de la asignatura

<i>Periodo de impartición</i>	1er semestre
<i>Créditos</i>	3 ECTS
<i>Modalidad</i>	Presencial
<i>Idioma en el que se imparte</i>	Castellano
<i>Facultad</i>	Facultad de Artes Visuales y Creación Digital

Presentación de la asignatura

Recorrido por la evolución de la imagen fotográfica en movimiento (cine de ficción, cine documental y videoarte), con especial atención a propuestas experimentales y de vanguardia. Principios conceptuales y teóricos que sustentan cada una de las corrientes/etapas analizadas.

Competencias

<i>Código Competencia</i>	<i>Descripción</i>
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/las 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 documentales
CG07	Generar debates y formular juicios y reflexiones que contribuyan a enriquecer el discurso artístico contemporáneo
CG08	Investigar académicamente la idiosincrasia artística y sociocultural 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

Resultados de aprendizaje

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

01. Demostrar conocimientos básicos de los principales proyectos, autoras/es y tendencias conceptuales dominantes en la producción de cine de ficción, cine documental y videoarte desde sus orígenes hasta la actualidad, con especial atención a las prácticas de imagen en movimiento contemporáneas.
02. Demostrar capacidad de análisis crítico sobre los proyectos de cine de ficción, cine documental y videoarte citados y discutidos durante las clases.

03. 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.
04. Sintetizar principios técnicos, tácticos y conceptuales para la construcción de proyectos propios a partir del análisis de los proyectos referentes descritos en clase.
05. 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.

Asociación Competencias y Resultados de aprendizaje

<i>Código Competencia</i>	<i>Código Resultado de aprendizaje</i>
CB06	RA01; RA02; RA03; RA04; RA05
CB07	RA02; RA03; RA04; RA05
CG01	RA01; RA02; RA03
CG07	RA01; RA02; RA03; RA04; RA05
CG08	RA01; RA02; RA03; RA04; RA05
CE02	RA01; RA02; RA03; RA05

Metodología docente

<i>MD1</i>	Impartición de clases teóricas.
<i>MD2</i>	Impartición de clases prácticas.
<i>MD3</i>	Talleres de resolución de problemas y discusión de resultados
<i>MD7</i>	Seminarios, conferencias y visitas externas

Contenidos

<i>Temario</i>	<p>01 RECORRIDO POR LA HISTORIA DE LA IMAGEN EN MOVIMIENTO De la imagen fotográfica a la imagen en movimiento. El cine de atracciones. La imagen-movimiento y la imagen-tiempo. Cine, política e ideología durante la primera mitad del siglo XX.</p> <p>02 RETÓRICAS DEL DOCUMENTAL Y DE LA NO FICCIÓN Relaciones con el espectador. Realidad y ficción. Pantalla y encuadre. Documental y memoria. El ensayo cinematográfico.</p> <p>03 BREVE HISTORIA DE LA VISUALIDAD Y SU RELACIÓN CON LAS TÉCNICAS Técnicas y percepción visual: ver con todo el cuerpo. Siglo XIX: Revolución Industrial y construcción del espectador moderno. La imagen y la palabra: metodologías para abordar el conflicto</p> <p>04 EL ORIGEN DE LAS IDEAS: HISTORIAS CRUZADAS DE LA EXPERIMENTACIÓN VISUAL, EL VIDEOARTE, LA TECNOLOGÍA Y LA CULTURA EN EL SIGLO XX Y XXI</p>
----------------	--

	Original y copia. Vanguardias y experimentos visuales del arte. La doble lógica del disparo: cámaras y agresiones. Videoarte contemporáneo: detritus cultural, políticas de la identidad y nuevas tecnologías
--	---

Actividades formativas

AF1	Participación y asistencia a clases teóricas y teórico-prácticas.	13,5 horas
AF2	Realización de ejercicios y prácticas en el aula.	4,5 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	9 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	42 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 alumno/a 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).	Prueba de conocimiento teórica	15%
SE2 Valoración de trabajos y proyectos.	Desarrollo conceptual y <i>statement</i> de un proyecto audiovisual	40%
SE3 Evaluación continua: tareas y deberes semanales e informes periódicos.	Lecturas y análisis de textos y materiales audiovisuales	20%
SE4 Evaluación de la resolución de problemas y actividades prácticas.	Prácticas teóricas y/o audiovisuales	20%
SE5 Actitud en clase y participación en los debates.	Actitud y participación	5%
		100%

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

TODAS LAS CREACIONES, TANTO FOTOGRÁFICAS COMO AUDIOVISUALES, DEBEN SER ORIGINALES DEL ALUMNADO, NO SE ADMITIRÁN TRABAJOS DE APROPIACIÓN EN LOS QUE ÉSTA SUPONGA MÁS DEL 25% DEL TOTAL DE PIEZAS PRESENTADAS

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: Oxford University Press (3rd edition)
- Baigorri, L. (1998). *El vídeo y las vanguardias históricas*. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona.
- Barnouw, E. (1996). *El documental. Historia y estilo*. Barcelona: Gedisa.
- Burch, N. (2006). *El tragaluz del infinito*. Madrid: Cátedra.
- 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.
- Nichols, B. (1994). *La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental*. Paidós.
- Reekie, D. (2007). *Subversion. The Definite History of Underground Cinema*. Wallflower Press.
- Renov, M. (2004). *The Subject of Documentary*. Minneapolis: Minnesota University Press.
- Sánchez-Biosca, V. (2004). *Cine y vanguardias artísticas*. 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*. Ocho y Medio.
- Weinrichter, A. (2004). *Desvíos de lo real. El cine de no ficción*. T&B editores.
- Weinrichter, A. (2007). *La forma que piensa. Tentativas en torno al cine-ensayo*. Gobierno de Navarra/Festival Punto de Vista.
- Weinrichter, A. (2009). *Metraje encontrado. La apropiación en el cine documental y experimental*. Gobierno de Navarra/Festival Punto de Vista.
- Weinrichter, A. (2010). *.DOC. El documentalismo en el siglo XXI*. Festival de San Sebastián.

- Whinston Dixon, W. y Foster, G. A. (eds.) (2002). *Experimental Cinema. The Film Reader*. Routledge.
- Metz, C. (2001) *El significante imaginario: psicoanálisis y cine*. Ed. Paidós.
- Comolli, F-L- (2010). *Cine contra espectáculo seguido de Técnica e ideología (1971-1972)*. Ed. Manantial,
- Plantinga, C. (1997) *Rhetoric and Representation in Nonfiction Film*. Cambridge University Press.
- Renov, M. (1993) *Theorizing Documentary*. Routledge/AFI
- Stam, R. (2001) *Teorías del cine: una introducción*. Paidós Ibérica.
- Cassetti, F. (2010) *Teorías del cine*. Cátedra.
- Benjamin, W. (1989) "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica" En *Discursos interrumpidos I*. Taurus.
- Crary, J. (2008) *Las técnicas del observador*. Cendeac.
- Debray, R. (1994). "Crónica de un cataclismo" en *Vida y muerte de la imagen*. Paidós.
- Mitchell, W.J.T (1995) *Picture theory*. The University of Chicago Press.
- Mulvey, L. (1999) "Visual Pleasure and Narrative Cinema" en *Film Theory and Criticism: Introductory Readings*. Oxford UP.
- Paglia, C. (2001) *Sexual personae*. Yale University Press.
- Pasolini, P. (1980). *Observations on the Long Take*. October, 13, 3-6. doi:10.2307/3397696
- Rush, M (2003). *Video art*. Thames & Hudson.
- Steyerl, H. (2014) "En defensa de la imagen pobre" en *Los condenados de la pantalla*. Caja Negra Editora.

FILMOGRAFÍA RECOMENDADA

Será proporcionada por el equipo docente al inicio del curso

SITIOS WEBS 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 NECESARIO PARA CURSAR LA ASIGNATURA

Cámara fotográfica 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