VNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Guía Docente
33409 Modos de Representación en el Cine Contemporáneo

FICHA IDENTIFICATIVA

Datos de la Asignatura

Código	33409
Nombre	Modos de Representación en el Cine Contemporáneo
Ciclo	Grado
Créditos ECTS	6.0
Curso académico	2017 - 2018

Titulación(es)

Titulación	Centro	Curso	Periodo
1301 - Grado Comunicación Audiovisual	Facultad de Filología, Traducción y Comunicación	2	Segundo cuatrimestre

Materias

Titulación	Materia	Caracter
1301 - Grado Comunicación Audiovisual	8 - Teoría e historia de los medios audiovisuales y nuevos soportes multimedia	Obligatoria

Coordinación

Nombre	Departamento
COMPANY RAMON, JUAN MIGUEL	340 - Teoría de los Lenguajes y Ciencias de la Comunicación

RESUMEN

A partir de la idea central de *descentramiento de la mirada clásica*, el curso plantea varias aproximaciones al concepto de modernidad fílmica centrándose en sus aspectos constitutivos esenciales: los mecanismos autorreferenciales y antidramáticos y la construcción del estatuto de la subjetividad. El programa define un itinerario de ida y vuelta en el que determinados movimientos y escuelas –el neorrealismo italiano, los nuevos cines de los sesenta- encuentran eco en manifestaciones cinematográficas contemporáneas que establecen una ruptura del pacto institucional film/espectador susceptible de cristalizar en modelos no identitarios y antihegemónicos. Un acercamiento al estatuto mítico del relato fundador replantea los poderes del cine como dispositivo imaginario en el actual panorama audiovisual.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Relación con otras asignaturas de la misma titulación

No se han especificado restricciones de matrícula con otras asignaturas del plan de estudios.

Otros tipos de requisitos

Dado que la asignatura define escrituras cinematográficas alternativas al modelo institucional, el alumno debería conocer previamente las características básicas de éste.

COMPETENCIAS

1301 - Grado Comunicación Audiovisual

- Conocer la comunicación como proceso y los diferentes elementos que lo constituyen. Poseer y comprender los conocimientos de la especificidad de los discursos, así como de los modos de representación propios de los distintos medios tecnológicos y audiovisuales. Conocer las distintas teorías, métodos y problemas de la comunicación audiovisual y sus diferentes lenguajes.
- Saber aplicar dichos conocimientos (3.2.2.1) para transmitirlos profesional y éticamente de manera comprensible a la ciudadanía.
- Capacidad para el conocimiento articulado de las dimensiones históricas, sociológicas y tecnológicas de la comunicación.
- Conocimiento de los diversos lenguajes, códigos y modos de representación propios de los distintos medios tecnológicos y audiovisuales: fotografía, cine, radio, televisión, vídeo e imagen electrónica, internet, etc. a través de sus propuestas estéticas e industriales, además de su relevancia social y cultural y su evolución a lo largo del tiempo, que deberá generar la capacidad para analizar relatos y obras audiovisuales, considerando los mensajes icónicos como textos y productos de las condiciones sociopolíticas y culturales de una época histórica determinada.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocimiento de autores, escuelas y tendencias caracterizadoras del cine de la modernidad.
2. Contralecturas que dicho cine practica sobre el modelo institucional.
3. Capacidad de diagnóstico del cine actual sobre el mundo que nos rodea
4. Poderes del cine para enunciar la verdad del sujeto histórico frente a la proliferación imaginaria de las banalidades audiovisuales.
5. Sentar las bases de un conocimiento crítico del cine actual que se opusiera a los fetichismos tecnológicos creadores de *efectos* antes que de *afectos*

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

1. El descentramiento de la mirada clásica

El descentramiento de la mirada clásica: la no clausura de la diéresis y la pérdida de la transitividad.

2. La construcción de los umbrales de la subjetividad.

La construcción de los umbrales de la subjetividad.

3. Los mecanismos autorreferenciales.

Los mecanismos autorreferenciales.

4. Antidramaticidad y poética de la ausencia.

Antidramaticidad y poética de la ausencia.

5. La representación del tiempo muerto

La representación cinematográfica del tiempo muerto: el concepto de attesa en Rossellini.

6. La dimensión antropológica del neorrealismo cinematográfico.

La dimensión antropológica del neorrealismo cinematográfico.

7. La disyunción entre lo visual y lo sonoro

La disyunción entre lo visual y lo sonoro como idea central de la modernidad cinematográfica.

8. Jean-Luc Godard.

De la deconstrucción al ensayo en el cine de Jean-Luc Godard.

9. La ruptura del pacto narrativo

La ruptura del pacto narrativo film/ espectador: modelos no identitarios y antihegemónicos en cinematografías periféricas.

10. El espacio del Mito en la escritura fílmica de la modernidad

El espacio del Mito en la escritura fílmica de la modernidad: el relato fundador y los poderes del cine como dispositivo imaginario.

VOLUMEN DE TRABAJO

ACTIVIDAD	Horas	% Presencial
Clases de teoría	60,00	100
Estudio y trabajo autónomo	50,00	0
Lecturas de material complementario	30,00	0
Preparación de clases de teoría	10,00	0
TOTAL	**150,00**	

METODOLOGÍA DOCENTE

Exposición de los contenidos del programa ilustrada operativamente con películas y fragmentos significativos de las mismas.

EVALUACIÓN

El alumno deberá responder a una de las dos preguntas que se le planteen en el examen, vinculadas con los contenidos del módulo y los ejemplos vistos en clase. Se valorará el grado de asimilación conceptual y la capacidad para relacionar conceptos, así como la fluidez expositiva de la redacción. Existe la posibilidad de reforzar nota mediante la presentación de la reseña crítica de alguna película en cartel que se acomode a algún aspecto del programa.

REFERENCIAS

Básicas

- Juan Miguel Company: Ingmar Bergman, Madrid, Cátedra, 1990.
- Domènec Font: Michelangelo Antonioni, Madrid, Cátedra, 2003.
- André Bazin: Qué es el cine, Madrid, Rialp, 1966.
- José Luis Guarner: Roberto Rossellini, Madrid, Fundamentos, 1985.
- Nuria Bou: La mirada en el temps, Barcelona, Ed. 62, 1996.
- Gilles Deleuze. Tener una idea en cine, Archipiélago, nº 22, Barcelona, otoño 1995.

- José Enrique Monterde y Esteve Riambau (Eds.): Historia General del Cine, vol. XI, Madrid, Cátedra, 1995.
- Juan Miguel Company y José Javier Marzal: La mirada cautiva. Formas de ver en el cine contemporáneo. Generalitat Valenciana, 1999.
- Nuria Aidelman y Gonzalo de Lucas (Eds.): Jean- Luc Godard. Pensar entre imágenes (conversaciones, entrevistas, presentaciones y otros fragmentos), Edición DVD Jean-Luc Godard-Ensayos (Intermedio, 2010).
- Carmen Arocena: Víctor Erice, Madrid, Cátedra, 1996.

Complementarias

- Gérard Wajcman: El objeto del siglo. Buenos Aires, Amorrortu, 2001.
- VV.AA.: Ingmar Bergman (1918- 2007)/ Michelangelo Antonioni (1912- 2007), en Cahiers du Cinéma España, nº4, Madrid, septiembre 2007).
- Jean- François Tarnowski: Identification d une oeuvre. Antonioni et la modernité cinématographique. Positif, nº 263, París, enero 1983 (http://jftarno.free.fr).
- Alain Bergala: Voyage en Italie de Roberto Rossellini, Belgique, Editions Yellow Now, 1990.
- Juan Miguel Company: Espera de lo invisible: El viento nos llevará en El Viejo Topo, nº 137-138, Barcelona, febrero-marzo 2000.
- Alberto Elena: Abbas Kiarostami, Madrid, Cátedra, 2002.
- Pablo Ferrando. Guía para ver y analizar Roma ciudad abierta, de Roberto Rossellini (1945). Valencia, Nau Llibres/ Octaedro, 2006.
- Alain Bergala (Ed.): Nadie como Godard, Barcelona, Paidós, 2003.
- Francisco Javier Gómez Tarín. De la pasión íntima (In the Mood for Love) a las pasiones cotidianas (Yi- Yi): dos ejemplos de transmutación discursiva en las nuevas cinematografías de Extremo Oriente, en Juan Miguel Company (Editor): El cine y las pasiones del alma. Arbor, nº 686, Madrid, CSIC, febrero 2003.
- Jean-Louis Leutrat: Hiroshima mon amour. París, Nathan, 1994.
- Santos Zunzunegui. Entre la historia y el sueño. Eficacia simbólica y estructura mítica en El espíritu de la colmena, en Paisajes de la forma. Ejercicios de análisis de la imagen. Madrid, Cátedra, 1994.