Curso Académico: (2023 / 2024)

Fecha de revisión: 08-05-2023

Departamento asignado a la asignatura: Departamento de Comunicación

Coordinador/a: FERNANDEZ-RODRIGUEZ LABAYEN, MIGUEL

Tipo: Optativa Créditos ECTS : 3.0

Curso : Cuatrimestre :

REQUISITOS (ASIGNATURAS O MATERIAS CUYO CONOCIMIENTO SE PRESUPONE)

Se recomienda haber superado 'Historia de los Medios Audiovisuales' y 'Análisis de la Imagen Audiovisual'.

OBJETIVOS

1. Conocimiento de las prácticas cinematográficas que se apartan del modelo dominante del relato de ficción convencional.
2. Capacidad para distinguir, interpretar y analizar la producción cinematográfica de no ficción, el cine experimental y las nuevas formas del audiovisual contemporáneo.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

- 1: INTRODUCCIÓN. EL CINE NO NARRATIVO Y OTRAS DISCIPLINAS ARTÍSTICAS
- 2: RITMO Y SONIDO EN LA ANIMACIÓN EXPERIMENTAL
- 3: EL CINE PERSONAL: EL CINE-POEMA Y LOS DIARIOS FILMADOS
- 4: LA ETNOGRAFÍA EXPERIMENTAL
- 5: DANZA Y PERFORMANCE
- 6: EL CINE SE EXPANDE: DEL LETRISMO AL EXPANDED CINEMA
- 7: COLLAGE, FOUND FOOTAGE, REMIX Y SAMPLING

ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

1. Clases magistrales

Clases teóricas sobre la naturaleza y la evolución del cine de no ficción (movimientos, estilos, autores). Competencias 1 y 2 (0,5 ECTS).

2. Clases prácticas

Interpretación y análisis en profundidad de ejemplos representativos que ilustran los temas tratados en el programa. Participación activa del estudiante en el comentario de las imágenes audiovisuales propuestas. Competencia 2 (1 ECTS).

3. Trabajo del estudiante

Estudio tutorizado de contenidos teórico-prácticos y de materiales docentes. Competencias 1 y 2 (0,5 ECTS).

Preparación de clases prácticas y elaboración y defensa de un trabajo de investigación sobre aspectos concretos del temario. Competencia 2 (1 ECTS).

SISTEMA DE EVALUACIÓN

- Examen final de la asignatura: 50 % de la nota global.
- Trabajo / Ensayo / Prácticas: 50% de la nota global.
- La participación activa y fundamentada del estudiante en clases prácticas y tutorías se valorará a los efectos de mejora de la nota global.

Peso porcentual del Examen Final:	50
Peso porcentual del resto de la evaluación:	50

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- ALCOZ, Albert Radicales libres. 50 películas esenciales del cine experimental, UOC, 2019
- ANTONIO WEINRICHTER "Metraje encontrado. La apropiación en el cine documental y experimental", Punto de Vista, 2009
- EUGENI BONET Y MANUEL PALACIO "Práctica fílmica y vanguardia artística en España, 1925-1981", Universidad Complutense de Madrid, 1983
- MEKAS, Jonas Diario de cine. El nacimiento del Nuevo Cine Norteamericano, Aldus, 2014
- P. ADAMS SITNEY Visionary Film. The American Avant-Garde, 1943-2000., Oxford University Press, 2002
- VICENTE SÁNCHEZ BIOSCA "Cine y vanguardias artísticas", Paidós, 2004
- WALLEY, Jonathan Cinema Expanded: Avant-Garde Film in the Age of Intermedia, Oxford University Press, 2020
- WINDHAUSEN, Federico (ed.) A Companion to Experimental Film, Wiley Blackwell, 2022

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- CASIMIRO TORREIRO Y JOSETXO CERDÁN (EDS.) Documental y Vanguardia, Cátedra, 2005
- ERIKA BALSOM Exhibiting cinema in contemporary art, University of Amsterdam Press, 2013
- EUGENI BONET Desmontaje: Film, Vídeo / Apropiación, Reciclaje. , IVAM, 1993
- EUGENI BONET Y MANUEL PALACIO Práctica fílmica y vanguardia artística en España, 1925-1981, Universidad Complutense de Madrid, 1983
- JESSE LERNER & LUCIANO PIAZZA Ism, Ism, Ism / Ismo, Ismo, Ismo: Experimental Cinema in Latin America, University of California Press, 2017
- JILL MUPRHY & LAURA RASCAROLI Theorizing Film through Contemporary Art. Expanding Cinema, Amsterdam University Press, 2020
- KAIRA M. CABAÑAS Off-Screen Cinema: Isidore Isou and the Lettrist Avant-Garde, University of Chicago Press, 2014

RECURSOS ELECTRÓNICOS BÁSICOS

- . Ubu Web: Film & Video: http://www.ubu.com/film/
- . PLAT: <http://plat.tv>
- . Márgenes: <http://margenes.org>
- . Xcèntric: <http://www.cccb.org/xcentric/es/>
- . Punto de Vista. Festival Internacional de Cine Documental de Navarra: <http://www.puntodevistafestival.com/index.asp>
- . Experimental Cinema: <http://expcinema.com/site/es>
- . Visionary Film: <http://www.visionaryfilm.net>
- HAMACA . Media & video art distribution from Spain: http://www.hamacaonline.net/default.php
- OVNI . Observatorio de Vídeo No Identificado: <http://www.desorg.org>