

Valencia, 6 de febrero de 2012

UNA ARQUEOLOGÍA POSIBLE DEL CINE CONTEMPORÁNEO

Al terminar el curso el alumno podrá (descripción de objetivos del curso)

Disponer de una aproximación al cine contemporáneo desde una concepción compleja del dispositivo fílmico y sus realidades prácticas actuales, así como de una lectura teórico-práctica de algunas de las formas contemporáneas más radicales del cinematógrafo (y por ello también más desconocidas). Disponer asimismo de un testimonio de primera mano y desde dentro de la práctica cinematográfica, poniéndola en relación con el contexto complejo de la historia del cinematógrafo y sus transformaciones actuales.

Conocimientos previos necesarios

Nociones generales de Historia del Arte y/o del Cine

Temas a desarrollar:

- 1.El paradigma narrativo de D.W. Griffith. De 1915 (El nacimiento de una nación) hasta nuestros días, una misma forma dominante de narrar y de “representar” cinematográficamente la realidad y el pensamiento de la narración. Una aproximación al cine clásico y un cuestionamiento a través de la obra de Stanley Kubrick y de la primera etapa del cine de J.L Godard. (3 HORAS)
 - 2.El Neorrealismo italiano y la ruptura de la imagen-acción. El nacimiento de la Modernidad cinematográfica y la puesta en crisis generalizada de la representación. De Roberto Rossellini y Alemania, año cero hasta las Histoire(s) du cinéma de Jean-Luc Godard (pasando por Bresson, Fellini, Bergman, Antonioni, Rocha y Buñuel). (3 HORAS).
 - 3.Proyección de Temps d’aigua, de Miguel A. Baixauli. Análisis detallado de la película, desde sus herramientas expresivas y sus procesos creativos hasta la complejidad contextual del dispositivo. Primeros orígenes: El sol del membrillo, de Víctor Erice y En construcción, de José Luis Guerín. (3 HORAS).
 - 4.El cine-ensayo y los límites de la ficción. El documental de creación actual en España y las ficciones transnacionales de lo real. De Sans Soleil de Chris Marker y El desencanto de Jaime Chávarri a Los materiales del Colectivo Los Hijos, Dies d’agost de Marc Recha, El cielo gira de Mercedes Álvarez, El cuaderno de barro de Isaki Lacuesta y La Morte Rouge de Víctor Erice. El cine contemporáneo como actualización de un nuevo “primitivismo” fílmico: de El hombre de la cámara de Dziga Vertov a Guest de José Luis Guerín. (3 HORAS).
 - 5.Importancia del pensamiento de Gilles Deleuze sobre el cine: la imagen-tiempo, la imagen sonora y el acto de habla. De P. P. Pasolini a Manoel de Oliveira, de Andrei Tarkovsky a Alexander Sokurov, de Kenji Mizoguchi a Naomi Kawase. El caso de Werner Herzog y la imagen-cristal. La pedagogía de las imágenes de J.L. Godard y Anne-Marie Mièville. (3 HORAS).
 - 6.Cines periféricos y periferia del cine. La “descolonización permanente del pensamiento” como antropología cinematográfica: la obra de Ousmane Sembene (pionero del cine africano) y el cine de Jorge Sanjinés (primer cine “indígena”). El Extremo Oriente de Satyajit Ray y Sergei Paradjanov. El círculo “post-colonial” de la dominación cultural y sus fisuras posibles: El círculo, de Jafar Panahi (Irán). (3 HORAS).
 - 7.El espacio informacional y el mito contemporáneo de la comunicación. La figuración fílmica de los viejos mitos y la actualización mitológica del Autor cinematográfico. El cine de Albert Serra: Honor de Cavalleria y El cant dels ocells. La visión contemporánea del artista de Maurice Pialat (Van Gogh) y Jacques Rivette (La Bella Mentirosa). El mito fundacional de y en El espíritu de la colmena, de Víctor Erice. (3 HORAS).
 - 8.¿Qué hay después del cine? Las potencias del digital en David Lynch. El cinematógrafo que se devora a sí mismo (Relámpago sobre el agua, de Wim Wenders) y los muertos vivientes fílmicos (el trabajo desconocido de Orson Welles). El cinematógrafo y el museo: Una visita al Louvre, de J.M. Straub y Danièle Huillet. La reflexividad del dispositivo en Harun Farocki y Hito Steyerl. (3 HORAS).
 - 9.La herencia de John Cassavetes y la noción de “independencia” en el cine contemporáneo. Los “orígenes” reformulados: de Lumière a Chantal Akerman, de Jean Vigo a Jia Zang-Ké, de Yasujiro Ozu a Pedro Costa, de Charles Chaplin a Joao César Monteiro, de S.M. Eisenstein a Theo Angelopoulos, de Aleksandr Dovjenko a Lisandro Alonso. El cuestionamiento de la función del autor y la posibilidad contemporánea del cine colectivo: La comuna (Paris, 1871) de Peter Watkins. (3 HORAS).
 - 10.La periferia interior y la potencia extraterritorial del cinematógrafo. De las Correspondencias fílmicas (la de Albert Serra-Lisandro Alonso) a las Correspondencias “colectivas”. Del cine “pedagógico” de Abbas Kiarostami a Deux cahiers par enfant, de M.A. Baixauli. El canal del Tremolar, cuaderno de notas fílmico previo a la realización de Temps d’aigua. Muestra de fragmentos de trabajos en curso: el film-ensayo Crisis y el documental de creación Sol de Amparaes (con estreno previsto para junio de 2012). (3 HORAS).
- TOTAL - 10 SESIONES = 30 HORAS

Otra Información de interés:

El cineasta valenciano Miguel Ángel Baixauli propone en este seminario una arqueología “posible” del cine contemporáneo poniendo en relación su propio trabajo fílmico y teórico con algunas de sus influencias mayores en la historia del cinematógrafo, así como con sus afinidades más relevantes en el presente. En la línea abierta por J.L. Godard en su Introducción a una verdadera historia del cine, las imágenes de los otros servirán de este modo para dar un contexto, una historicidad y un nuevo sentido a las propias, lo que permitirá plantear a lo largo del curso una especie de “arqueología del presente” a la manera de Michel Foucault: una indagación genealógica de ciertas prácticas cinematográficas y de los conceptos y problemáticas que las acompañan.

Organizadores

Director VICENTE PONCE FERRER

Datos básicos

Tipo de curso FORMACIÓN ESPECIFICA

Estado PREINSCRIPCIÓN

Duración en horas: 30

Créditos ECTS 1,2

Dónde y Cuándo

Dónde VALENCIA

Horario TARDE

Observaciones del horario
 X - 22/02/2012: 17:00 a 20:00 horas
 V - 24/02/2012: 17:00 a 20:00 horas
 L - 27/02/2012: 17:00 a 20:00 horas
 X - 29/02/2012: 17:00 a 20:00 horas
 V - 02/03/2012: 17:00 a 20:00 horas
 L - 05/03/2012: 17:00 a 20:00 horas
 X - 07/03/2012: 17:00 a 20:00 horas
 V - 09/03/2012: 17:00 a 20:00 horas
 L - 12/03/2012: 17:00 a 20:00 horas
 X - 14/03/2012: 17:00 a 20:00 horas

Lugar de impartición Facultad de BB.AA.

Fecha Inicio 22/02/12

Fecha Fin 14/03/12

Datos de matriculación

Inicio de preinscripcion 19/01/12

Mínimo de alumnos 20

Máximo de alumnos 40

Precio 100,00 euros

Observaciones al precio
 90,00 euros - Alumno UPV
 100,00 euros - Resto

El precio incluye la asistencia a las clases, el material facilitado durante el curso y, en caso de que proceda, la expedición de un certificado acreditativo de la UPV si se cumplen los siguientes requisitos: asistir a más del 80% de las horas para certificado de Asistencia, o de Aprovechamiento si, además, se superan las pruebas aparejadas.

Profesorado:

BAIXAULI, MIGUEL ÁNGEL