

UNIVERSIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA

GUÍA DOCENTE

1. DATOS GENERALES

Asignatura: CINE EXPERIMENTAL	Código: 55389
Tipología: OPTATIVA	Créditos ECTS: 6
Grado: 386 - GRADO EN BELLAS ARTES	Curso académico: 2021-22
Centro: 4 - FACULTAD DE BELLAS ARTES (CU)	Grupo(s): 30 39
Curso: 4	Duración: Primer cuatrimestre
Lengua principal de impartición: Español	Segunda lengua: Inglés
Uso docente de otras lenguas:	English Friendly: S
Página web:	Bilingüe: N

Profesor: MARÍA ESPERANZA COLLADO SANCHEZ - Grupo(s): 30 39				
Edificio/Despacho	Departamento	Teléfono	Correo electrónico	Horario de tutoría
Edificio Antonio Saura/208	HISTORIA DEL ARTE		mesperanza.collado@uclm.es	Miércoles 17-20h

2. REQUISITOS PREVIOS

No hay requisitos previos, tan sólo es necesario sentir curiosidad o interés por conocer el cine desde una perspectiva radicalmente distinta a la del cine industrial/convencional/de ficción. El cine experimental también es una práctica distinta al videoarte, con unas preocupaciones, procesos creativos e historia diferentes. Dependiendo de las posibilidades, trabajaremos con tecnologías analógicas de la imagen y exploraremos el cine de una forma más próxima a la pintura, a la escultura e incluso a las artes escénicas y la performance.

3. JUSTIFICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS, RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS Y CON LA PROFESIÓN

La asignatura Cine Experimental pertenece al Módulo II, Materia IV: Desarrollos en Prácticas Audiovisuales.

Desde una consideración del cine en tanto que forma de arte a-disciplinar, examinaremos la historia y práctica del cine experimental, su expansión en las otras artes y el modo en que se proyecta y desarrolla en nuestro tiempo. La asignatura da a conocer al estudiante un linaje de prácticas artísticas que toman como foco de análisis el cine, sus propiedades y materiales fundamentales, y que han sido a menudo ignoradas tanto por la historia del arte como por la del cine debido a su carácter radical y escurridizo con respecto a la documentación y el archivo. ¿Cómo funcionan las prácticas contemporáneas del cine de exposición y del cine expandido frente a esta herencia crítica? ¿En qué medida el avance del capitalismo tecnológico reconfigura la especificidad diferencial de las prácticas fílmicas? La asignatura también ofrece una exploración de otra de las múltiples caras del cine, la de su vocación filosófica, que plantea el medio como la materialización del tiempo y de la duración, del movimiento, la modularidad de la luz y el montaje, o el fenómeno de su espacialización como obra site-specific.

Planteadas como laboratorio y seminario en el que conviven la investigación artística con la especulación teórica, exploraremos el terreno del cine experimental y sus prácticas (instalación, performance, happening, entornos, expandido, etc) a través del análisis crítico de trabajos de artistas, movimientos históricos y contemporáneos y textos críticos. El objetivo primordial de la asignatura es ofrecer al alumno las herramientas artísticas y teóricas necesarias para trabajar con el medio fílmico en sus múltiples posibilidades, que van más allá del mero terreno de la imagen y operan en consonancia con sus potencialidades plásticas, espaciales, performativas y conceptuales.

4. COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN QUE LA ASIGNATURA CONTRIBUYE A ALCANZAR

Competencias propias de la asignatura

Código	Descripción
CB05	Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
E01	Conocimiento de las metodologías de experimentación propias de la práctica artística.
E02	Conocimiento de las propuestas de los artistas a través de sus obras y textos.
E03	Conocimiento del vocabulario y de los conceptos de uso común en las diversas disciplinas artísticas.
E04	Conocimiento de los diversos medios artísticos y sus métodos de producción.
E10	Plantear y desarrollar convenientemente producciones artísticas, empleando estrategias de elaboración eficaces y con aportaciones creativas propias y de calidad.
E12	Capacidad de reflexión y de crítica hacia la producción propia, contextualizándola mediante la comprensión y valoración de los discursos artísticos.
E16	Estar habilitado para el desarrollo de técnicas y medios artísticos propios, así como para articular técnicas y lenguajes diversos en la producción.

5. OBJETIVOS O RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

Resultados de aprendizaje propios de la asignatura

Descripción

Habrán aprendido métodos de trabajo colectivo a través tanto de la intervención en los debates promovidos en el aula como en el desarrollo de habilidades gracias al aprendizaje colectivo.

Habrán adquirido conocimiento avanzado de la historia del cine, del audiovisual y de la fotografía,

Habrán adquirido conocimientos acerca del entorno institucional de las prácticas artísticas ¿asociaciones, galerías, museos, exposiciones, eventos culturales contemporáneos- y del marco legal.

Habrán adquirido destrezas para la presentación de proyectos relacionados con la fotografía, el cine, el video, el montaje (fotografía, cine, video).

Será capaz de argumentar sobre el arte en función de las categorías teóricas desde las que se ha legitimado como tal.
Será capaz de elaborar un proyecto artístico a partir de una propuesta personal.

6. TEMARIO

Tema 1: Cine experimental: definición y tendencias

Tema 2: El cine y su resonancia en el espacio: cine de exposición, cine expandido y film-performance

Tema 3: Paracinema: la desmaterialización del cine

COMENTARIOS ADICIONALES SOBRE EL TEMARIO

7. ACTIVIDADES O BLOQUES DE ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA

Actividad formativa	Metodología	Competencias relacionadas	ECTS	Horas	Ev	Ob	Descripción
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL]	Combinación de métodos		2.4	60	S	N	clases magistrales y laboratorios de experimentación
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA]	Resolución de ejercicios y problemas		1.8	45	S	S	estudio de los contenidos y preparación de ejercicios solicitados y voluntarios
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA]	Combinación de métodos		1.8	45	S	S	realización de trabajos prácticos y memorias justificativas
Total:			6	150			
Créditos totales de trabajo presencial: 2.4							Horas totales de trabajo presencial: 60
Créditos totales de trabajo autónomo: 3.6							Horas totales de trabajo autónomo: 90

Ev: Actividad formativa evaluable

Ob: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIONES

Sistema de evaluación	Evaluación continua	Evaluación no continua*	Descripción
Realización de trabajos de campo	40.00%	40.00%	realización de trabajos prácticos
Elaboración de memorias de prácticas	40.00%	40.00%	realización de memorias justificativas
Valoración de la participación con aprovechamiento en clase	20.00%	20.00%	participación y seguimiento de las clases presenciales
Total:	100.00%	100.00%	

* En **Evaluación no continua** se deben definir los porcentajes de evaluación según lo dispuesto en el art. 6 del Reglamento de Evaluación del Estudiante de la UCLM, que establece que debe facilitarse a los estudiantes que no puedan asistir regularmente a las actividades formativas presenciales la superación de la asignatura, teniendo derecho (art. 13.2) a ser calificado globalmente, en 2 convocatorias anuales por asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria (evaluándose el 100% de las competencias).

Criterios de evaluación de la convocatoria ordinaria:

Evaluación continua:

Todas las actividades obligatorias deben ser superadas por separado para aprobar la asignatura.

Evaluación no continua:

Todas las actividades obligatorias deben ser superadas por separado para aprobar la asignatura. Aquellas personas que por motivos justificados no hayan asistido a clase realizarán los mismos ejercicios de la evaluación continua (50%) y un examen escrito (50%)

Particularidades de la convocatoria extraordinaria:

Las mismas que en ordinaria.

Particularidades de la convocatoria especial de finalización:

Las mismas que en ordinaria.

9. SECUENCIA DE TRABAJO, CALENDARIO, HITOS IMPORTANTES E INVERSIÓN TEMPORAL

No asignables a temas	
Horas	Suma horas
Tema 1 (de 3): Cine experimental: definición y tendencias	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Combinación de métodos]	5
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Resolución de ejercicios y problemas]	15
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Combinación de métodos]	15
Periodo temporal: semana 1 a 5	
Grupo 30:	
Inicio del tema: 15-09-2021	Fin del tema: 13-10-2021
Grupo 39:	
Inicio del tema: 15-09-2021	Fin del tema: 13-10-2021
Tema 2 (de 3): El cine y su resonancia en el espacio: cine de exposición, cine expandido y film-performance	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Combinación de métodos]	5
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Resolución de ejercicios y problemas]	15
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Combinación de métodos]	15
Periodo temporal: semana 6 a 10	
Grupo 30:	

Inicio del tema: 20-10-2021	Fin del tema: 17-11-2021
Grupo 39:	
Inicio del tema: 20-10-2021	Fin del tema: 17-11-2021
Tema 3 (de 3): Paracinema: la desmaterialización del cine	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Combinación de métodos]	5
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Resolución de ejercicios y problemas]	15
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Combinación de métodos]	15
Periodo temporal: semana 11 a 15	
Grupo 30:	
Inicio del tema: 24-11-2021	Fin del tema: 22-12-2021
Grupo 39:	
Inicio del tema: 24-11-2021	Fin del tema: 22-12-2021
Actividad global	
Actividades formativas	Suma horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Combinación de métodos]	15
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Resolución de ejercicios y problemas]	45
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Combinación de métodos]	45
Total horas: 105	

10. BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS						
Autor/es	Título/Enlace Web	Editorial	Población	ISBN	Año	Descripción
Walley, Jonathan	Cinema Expanded : Avant-Garde Film in the Age of Intermedia	Oxford University Press,		978-0-19-093864-2	2020	
Barba, Rosa (1972-)	Rosa Barba : The Color Out of Space /	MIT List Visual Center,		9780985337797	2016	
Bonet, Eugeni.	Eugeni Bonet : escritos de vista y oído /	Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Edutref		978-84-92505-69-2	2014	
Brakhage, Stan.	Por un arte de la visión : escritos esenciales /	(Universidad Nacional de Tres de Febrero)		978-987-1889-50-1	2014	
Cabañas, Kaira Marie (1974-)	Off-screen cinema : Isidore Isou and the Lettrist avant-gard	The University Chicago Press,		978-0-226-17459-4	2014	
Collado Sánchez, Esperanza	Paracinema :la desmaterialización del cine en las prácticas	Trama		978-84-92755-57-8	2012	
Dean, Tacita (1695-)	Tacita Dean. Film /	Tate Publishing,		978-1-85437-999-3	2012	
Sharits, Paul.	Paul Sharits : Fridericianum /	Koenig,		978-3-86335-681-1	2015	
Sitney, P. Adams	Eyes upside down: visionary filmmakers and the heritage of E	Oxford University Press		978-0-19-533115-8	2008	
Sitney, P. Adams.	Visionary film : the American avant-garde, 1943-2000 /	Oxford University Press,		978-0-19-514886-2	2002	
Uroskie, Andrew V.	Between the black box and the white cube : expanded cinema a	University of Chicago Press,		978-0-226-84299-8	2014	
	Cinema exposé = Exhibited Cinema /	ECAL Ecole cantonale d'art de Lausanne,		978-2-8399-1404-8	2014	
	Into the light : the projected image in american art 1964-19	Whitney Museum of American Art,		0-8109-6830-4	2001	
	Stan Brakhage	Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía		84-8026-240-0	2004	
Peter Gidal	Materialist Film	Routledge	London ; New York	978-1-138-99570-3	2016	