

Grado en Filosofía 25541 - Filosofía y cine

Guía docente para el curso 2013 - 2014

Curso: 2 - 3 - 4, Semestre: 1, Créditos: 6.0

Información básica

Profesores

- Victoria Pérez Royo vicpr@unizar.es

Recomendaciones para cursar esta asignatura

Aunque no existen recomendaciones específicas para cursar la asignatura, para un adecuado aprovechamiento de la misma es conveniente seguir el programa de trabajo indicado y las lecturas recomendadas en las clases presenciales.

Actividades y fechas clave de la asignatura

1. Primera semana de curso: comienzo de clases; explicación del programa e introducción a la asignatura.
2. Semanas 8-11: aportaciones al debate del seminario.
3. Semana 13 del curso: entrega de los trabajos monográficos.
4. Última semana: prueba global final

Victoria Pérez Royo vicpr@unizar.es

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura

El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

- 1:** Es capaz de reflexionar sobre la experiencia estética y la naturaleza de las artes, pudiendo emitir juicios razonados en las diversas manifestaciones de esta expresión artística y de las formas de representación simbólica cinematográfica.
- 2:** Comprende los problemas filosóficos desde las propuestas cinematográficas más significativas y valora las influencias del cine en la creación de nuevos conceptos y sistemas filosóficos
- 3:** Es capaz de construir un posible diálogo entre textos filosóficos y los textos cinematográficos

- 4:** Es capaz de articular los problemas filosóficos planteados por el cine, argumentarlos y expresarlos con rigor y coherencia
- 5:** Conoce y analiza los retos que los nuevos desarrollos cinematográficos han provocado sobre la narrativa clásica y sus discursos cinematográficos tradicionales.

Introducción

Breve presentación de la asignatura

Esta asignatura propone reflexiones en dos áreas distintas en las que cine y filosofía se encuentran: por un lado, sobre los conceptos e ideas filosóficas surgidas a partir del contacto o el estudio del aparato cinematográfico; por otro, sobre el pensamiento en el medio cinematográfico mismo. Así, atenderemos primero a las distintas formas en las que los contenidos, las narrativas y las estructuras del cine han determinado la historia del pensamiento, es decir, a la relación histórica de concepto e imagen cinematográfica. En segundo lugar, nos interesarán las posibilidades de hacer filosofía en el medio del cine, y por lo tanto abordaremos cuestiones como las formas de argumentación y experiencia audiovisual.

Para todo ello, se plantean varias formas de trabajo: teórica, dedicada al estudio y abordaje de conceptos e ideas fundamentales en la intersección de filosofía y cine por medio de la lectura, comprensión y debate de textos y películas. Y práctica, por medio del análisis y la crítica detallada de películas con las herramientas conceptuales facilitadas en la parte teórica de la asignatura.

Profesorado Victoria Pérez Royo

Dirección de correo electrónico: vicpr@u

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura

La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y objetivos:

Tal y como se ha señalado en la introducción, el objetivo de la asignatura es doble: en primer lugar, se trata de introducir al alumnado en la relación histórica de filosofía y cine, a través de la presentación de las distintas formas de influencia del pensamiento en la historia del cine y viceversa, para poner de manifiesto algunas de las maneras fundamentales de relación de concepto e imagen cinematográfica. Por otro lado, y a partir de este primer elemento, el objetivo nuclear de la asignatura aborda la cuestión acerca de las maneras de hacer filosofía (o pensamiento) dentro de un medio en imágenes como es el cine. Para ello nos preguntaremos por las formas de argumentación, de narración, de evidencia, de experiencia, etc. que la imagen cinematográfica abre, así como sobre los criterios (estéticos, éticos, epistemológicos, etc.) fundamentales que regirían o estructurarían las formas de discurso específicas del cine.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

La asignatura "Filosofía y cine" es una de las optativas puestas a disposición del alumnado para diseñar su propio currículo profundizando en los contenidos filosóficos que despierten su mayor interés. En este sentido, la asignatura se apoya en algunos de los elementos clave desarrollados en las asignaturas de formación básica y obligatorias: en este caso especialmente en los presentados en la asignatura de formación básica de primer curso "Filosofía de la imagen", complementando así y profundizando en los aspectos relacionados con la imagen cinematográfica y con su relación con el pensamiento filosófico. Asimismo, la asignatura, al plantear cuestiones de relevancia especial para la estética, puede entenderse como complemento de los contenidos de las asignaturas Estética I y II, sin que el orden temporal del seguimiento de las asignaturas sea relevante (puede cursarse "Filosofía y Cine" sin ningún problema antes de cursar Estética I y II).

Por otro lado, el objetivo de esta asignatura es el de reflexionar filosóficamente sobre el mundo actual y sobre la representación del mismo, y por lo tanto cumple así una de las misiones fundamentales de la titulación al centrar el estudio

no solo en la historia del pensamiento, sino en su contexto contemporáneo. Con las herramientas conceptuales proporcionadas en la asignatura se tratará de permitir a los y las estudiantes comprender y reflexionar filosóficamente no solo a través del discurso tradicional escrito, sino también dentro de otros medios y otras formas de representación.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

- 1:** Reflexionar sobre la experiencia estética y la naturaleza de las artes, pudiendo emitir juicios razonados en las diversas manifestaciones de la expresión artística y de las formas de representación simbólica.
- 2:** Analizar la estructura de problemas complejos y controvertidos, detectando, formulando y proponiendo enfoques alternativos a los problemas filosóficos en diversos campos de la sociedad, de la ciencia y de la cultura, tanto históricos como contemporáneos
- 3:** Utilizar los conocimientos adquiridos para comprender e interpretar el presente en toda su complejidad, justificando el posicionamiento ante los problemas fundamentales que nos aquejan
- 4:** Dialogar con otros con flexibilidad mental para apreciar diferentes perspectivas de un mismo problema, defendiendo las propias posiciones, respetando las de los demás y asumiendo las críticas

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

1. Como asignatura perteneciente al área de Estética y teoría de las artes, resulta fundamental que el estudiante de Filosofía y cine sepa reflexionar y emitir juicios razonados en el ámbito que el área propone.
2. El cine representa un área muy influyente en la cultura y la sociedad contemporáneas, de forma que la capacidad de analizar problemas complejos a partir de su estudio resulta esencial en la actualidad.
3. El estudio del arte cinematográfico en relación con la filosofía representa una herramienta muy útil para la comprensión de la sociedad de la información, la cultura en imágenes y la comunicación actuales, así como al desarrollo de las capacidades críticas sobre las mismas.
4. Asimismo, en la formación del estudiante de filosofía resulta imprescindible una capacitación para participar de manera competente en debates y diálogos.

Evaluación

Actividades de evaluación

El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes actividades de evaluación

- 1:** PRIMERA CONVOCATORIA

A) Sistema de evaluación continua:

PRUEBA 1. **Trabajo monográfico.** Trabajo escrito en el que el estudiante aborda un tema de su elección dentro de los propuestos en el marco de la asignatura (**50%** de la nota final).

Criterios de evaluación del trabajo monográfico:

- Describe al comienzo del trabajo la idea central en torno a la que se desarrolla todo el programa de forma clara, sintética y acertada.
- Estructura: propone una división cabal y justificada de los contenidos abordados.

- Estructura: unidad y progresión. Existe un hilo conductor.
- Realización: emplea un vocabulario acorde con la asignatura. Demuestra un dominio suficiente de los conceptos básicos y los emplea adecuadamente en argumentos claros y sintéticos.
- Dominio de la bibliografía básica y secundaria.
- La idea central tiene interés filosófico.
- El alumno ofrece un enfoque personal bien fundamentado, justifica una revisión histórica, una actualización de polémicas relevantes, etc.
- Las conclusiones parciales y finales se siguen de los puntos de partida y conclusiones anteriores.
- El alumno es consciente de las limitaciones del trabajo. Propone posibles soluciones y futuros desarrollos.

PRUEBA 2. **Seminario:**

Consta de varias actividades: 1) Lectura y reflexión de los textos propuestos. 2) Exposición razonada en clase de uno de los temas elegidos; 3) Participación activa en los debates.

Con estas actividades prácticas el alumnado deberá desarrollar capacidades críticas y argumentativas en grupo, escuchando y respondiendo reflexivamente desde el material propuesto a sus compañeros y sus compañeras, así como redactando el informe (**50%** de la nota final).

Criterios de evaluación del seminario

- Conocimiento, comprensión y lectura reflexiva de los textos propuestos.
- Estructura sintética y argumentada en el análisis del texto. El razonamiento es claro y preciso.
- El alumno sitúa los conceptos e ideas del texto en relación a los contenidos globales del seminario.
- Consideración e inclusión o refutación reflexiva y justificada de las posturas de los compañeros.
- Claridad y profundidad en la exposición. Manejo adecuado y en profundidad de los conceptos de la asignatura.
- Uso de lenguaje riguroso y exacto de la materia y de los conceptos de la materia.

B) Prueba de evaluación global final (a realizar en la fecha fijada en el calendario académico)

a) Características:

Prueba escrita final, donde se evalúa la adquisición de conocimientos filosóficos a partir del programa de la asignatura (incluyendo los textos del seminario). Se valorarán el conocimiento y la comprensión adecuada de los contenidos, la capacidad de exposición y argumentación y la capacidad de aplicar los conocimientos a temas y problemas diversos

b) Criterios de evaluación:

- Conocimiento de los contenidos fundamentales del temario.
- Capacidad para destacar las ideas centrales, estructurar su respuesta y relacionar unos conceptos con otros.
- Capacidad para poner en relación los contenidos de la asignatura con cuestiones abiertas y actuales de la filosofía de la imagen.
- Expresión exacta y apropiada, así como manejo de un lenguaje riguroso de la materia.

2:

SEGUNDA CONVOCATORIA

Prueba de evaluación global final (a realizar en la fecha fijada en el calendario académico):

a) Características:

Prueba escrita final, donde se evalúa la adquisición de conocimientos filosóficos a partir del programa de la asignatura (incluyendo los textos del seminario). Se valorarán el conocimiento y la comprensión adecuada de los contenidos, la capacidad de exposición y argumentación y la capacidad de aplicar los conocimientos a temas y problemas diversos

b) Criterios de evaluación:

- Conocimiento de los contenidos fundamentales del temario.
- Capacidad para destacar las ideas centrales, estructurar su respuesta y relacionar unos conceptos con otros.
- Capacidad para poner en relación los contenidos de la asignatura con cuestiones abiertas y actuales de la filosofía de la imagen.
- Expresión exacta y apropiada, así como manejo de un lenguaje riguroso de la materia.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general

El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

La asignatura se impartirá bajo la orientación metodológica que impulsa el Espacio Europeo de Enseñanza Superior. Como ha quedado reflejado más arriba, habrá clases teóricas y seminarios que permitirán al estudiante el acceso a los contenidos por medio de diversos formatos. Se propondrán lecturas para leer, resumir y debatir; y cada estudiante elaborará un trabajo monográfico personal. Se espera la participación activa de todo el alumnado, de forma especial en los seminarios, pero también en el resto de actividades.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)

El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes actividades...

1:

- a) Las clases tendrán una duración de hora y media. En ellas la profesora explicará los conceptos y tesis del programa más importantes. El alumnado deberá complementar las explicaciones con las lecturas que se recomiendan en la bibliografía.
- b) Seminario: El núcleo de la asignatura consistirá en el desarrollo de un seminario, en sesiones de hora y media, sobre los textos y el material audiovisual proporcionados por el profesorado, en el que el alumnado participará tanto a través de exposiciones como de debates sobre las cuestiones centrales presentadas.
- c) Al final del curso, como muy tarde el día designado a tal efecto, se presentará un trabajo monográfico de 3.000-4.500 palabras. Para la preparación del mismo se presentará a mediados del cuatrimestre un proyecto que será discutido con la profesora. La profesora seguirá la elaboración del monográfico en su desarrollo a lo largo del curso en al menos tres sesiones de tutorías.

Planificación y calendario

Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Calendario de sesiones presenciales:

- Todas las sesiones previstas en el calendario del primer cuatrimestre, unas 32 sesiones. 8 de ellas estarán dedicadas al seminario, que tendrá lugar a partir de la octava semana del curso.

Calendario de presentación de trabajos:

- Presentación de proyectos de trabajo monográfico (en horarios de tutoría) hasta 2 meses antes de su entrega final.
- Entrega de los trabajos monográficos: 2 semanas antes del día previsto para el examen en el calendario.

Bibliografía

Introducciones generales a la estética del cine, manuales y metodologías de análisis cinematográfico:

- Aumont, J. / Bergala, A. / Marie, M., Vernet, M.: Estética del cine. Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje, Barcelona, Buenos Aires, México: Paidós, 1985.
- Benet, Vicente J., La cultura del cine. Introducción a la teoría y la estética del cine, Paidós, Barcelona, 2004
- Bordwell, David / Thompson, Kristin: El arte cinematográfico. Barcelona, Buenos Aires, México: Paidós, 1995.
- Carmona, Ramón: Cómo se comenta un texto fílmico, Madrid: Cátedra, 2000.
- Carroll, Noël / Choi, Jinhee (eds.) Philosophy of Film and Motion Pictures. An Anthology, Blackwell Publishing, Malden, Oxford, Victoria, 2006.
- Casetti, Francesco / Di Chio, Federico: Cómo analizar un film, Barcelona, Buenos Aires, México: Paidós, 2001.
- Casetti, Francesco: Teorías del cine 1945-1990, Madrid: Cátedra, 2000.
- Andrew, Dudley: Las principales teorías cinematográficas, Rialp, Madrid, 1993.
- Pezzela, Mario: Estética del cine, Machado Libros, Madrid, 2004.
- Stam, Robert / Burgoyne, Robert / Flitterman-Lewis, Sandy: Nuevos conceptos de teoría del cine. Estructuralismo, semiótica, narratología, psicoanálisis, intertextualidad, Paidós, Barcelona, 1999.
- Zunzunegui, Santos: La mirada cercana. Microanálisis fílmico, Barcelona, Buenos Aires, México: Paidós, 1996.

Bibliografía general de la asignatura:

- A.A.V.V.: Desmontaje: Film, vídeo / apropiación, reciclaje, Valencia, IVAM. Institut Valencià d'Art Modern; MNCARS. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía; Arteleku; Kijkhuis. World Wide Video, 1993.
- Arnheim, Rudolf: El cine como arte, Barcelona, Buenos Aires, México: Paidós, 1990.
- Bazin, André: ¿Qué es el cine? RIALP, Madrid, 2001.
- Carroll, Noël: Theorizing the moving image, Cambridge University Press, 1996.
- Carroll, Noël / Choi, Jinhee (eds.): Philosophy of Film and Motion Pictures, Malden / Oxford / Victoria: Blackwell, 2006.
- Catalá, Josep María: La puesta en imágenes. Conceptos de dirección cinematográfica, Barcelona, Buenos Aires, México, Paidós, 2001.
- Chateau, Dominique: Cine y filosofía. Buenos Aires: Colihue, 2009.
- Deleuze, Gilles: La imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1, Barcelona, Buenos Aires, México: Paidós, 1984.
- Deleuze, Gilles: La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2, Barcelona, Buenos Aires, México: Paidós, 1984.
- Fuery, Patrick, New developments in film theory, Macmillan, Londres, 2000.
- Gidal, Peter (ed.): Structural Film Anthology, Londres, British Film Institute, 1978.
- Howarth, Alexander / Ponger, Lisl / Schlemmer, Gottfried (eds.), Avantgardefilm Österreich. 1950 bis heute, Viena, Wespennest, 1995.
- Lastra, Antonio (ed.): La filosofía y el cine, Madrid: Verbum, 2002.
- Livingston, Paisley / Platinga, Carl (eds.): The Routledge Companion to Philosophy and Film, Londres y Nueva York: Routledge, 2009.
- Metz, Christian: Lenguaje y cine, Planeta, Barcelona, 1973.
- Mitchell, W. J. Thomas: Teoría de la imagen: ensayos sobre representación verbal y visual, Madrid: Akal, 2009.
- Morin, Edgar: El cine o el hombre imaginario, Barcelona: Paidós, 2001.
- Ortega, María Luisa / Weinrichter, Antonio (eds.) Mystère Marker. Pasajes en la obra de Chris Marker, Madrid, T&B Editores, 2006.
- Pena, Jaime (ed.): Historias extraordinarias. Nuevo cine argentino 1999-2008, Madrid, T&B Editores, 2009.
- Pezzela, Mario: Estética del cine, Madrid: Machado Libros, 2004.
- Rancière, Jacques: La fábula cinematográfica. Reflexiones sobre la ficción en el cine, Barcelona: Paidós, 2005.
- Rees, A. L.: A History of Experimental Film and Video: From the Canonical Avant-Garde to Contemporary British Practice, Palgrave MacMillan, 2011.
- Romaguera y Ramio, Joaquim / Alsina Thevenet, Homero (eds.): Textos y manifiestos del cine. Estética. Escuelas. Movimienzos. Disciplinas. Innovaciones, Madrid: Cátedra, 1998.
- Rubio Marco, Salvador: Como si lo estuviera viendo (el recuerdo en imágenes), Machadolibros, Madrid, 2010.
- Russett, Robert / Starr, Cecile: Experimental animation. An illustrated anthology, Nueva York, Cincinnati, Toronto, Londres,

melbourne, Van Nostrand Reinhold Company, 1976.
Sánchez-Biosca, Vicente: Cine y vanguardias artísticas. Conflictos, encuentros, fronteras, Barcelona, Buenos Aires, México: Paidós, 2004.
Sobchack, Vivian: The address of the eye: a phenomenology of film experience, Princeton: Princeton University Press, 1992.
Stam, Robert / Burgoyne, Robert / Flitterman-Lewis, Sandy: Nuevos conceptos de teoría del cine. Estructuralismo, semiótica, narratología, psicoanálisis, intertextualidad, Barcelona, Buenos Aires, México: Paidós, 1999.
Sitney, P. Adams, Visionary Film. The american avant-garde 1943-2000, Oxford, Nueva York, Oxford University Press, 2002.
Tarkovski, Andrei: Esculpir en el tiempo. reflexiones sobre el arte, la estética y la poética del cine, Rialp, Madrid, 2002.
Torregrosa Puig, Marta (coord.): Imaginar la realidad. Ensayos sobre la representación de la realidad en el cine, la televisión y los nuevos medios, Zamora, Comunicación social ediciones y publicaciones, 2010.
Wees, William C.: Recycled Images. The Art and Politics of Found Footage Films, Nueva York, Anthology Film Archives, 1993.
Witek, Slavoj: Lacrimae Rerum. Ensayos sobre cine moderno y ciberespacio, Debate, Madrid, 2006.

Bibliografía general del seminario*:

Adorno, Th. W: El ensayo como forma, Barcelona: Ariel, 1962.
Barceló Morte, Lola / Fernández de Castro, David: Monos como Becky. La lobotomía como eje de reflexión sobre locura, medicina y ética a partir del documental de Joaquín Jordá y Nuria Villazán, Barcelona: Virus, 2001.
Barnouw, Erik: El documental. Historia y estilo, Barcelona: Gedisa, 1996.
Catalá, Josep María / Cerdán, Josetxo / Torreiro, Casimiro (coord.): Imagen, memoria y fascinación. Notas sobre el documental en España, Ocho y medio / Festival de cine de Málaga, Madrid, 2001.
Corrigan, Timothy: The Essay Film. From Montaigne, After Marker, Nueva York: Oxford University Press, 2011.
Elsaesser, Thomas (ed.) Harun Farocki: Working on the sight-lines, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2004.
García López, Sonia / Gómez Vaquero, Laura (eds.) Piedra, papel y tijera. El collage en el cine documental, Madrid, Ocho y medio, libros de cine, 2009.
Gubern, Román: Val del Omar, cinemista, Granada: Diputación de Granada, 2004.
Ledo, Margarita: Del Cine-Ojo a Dogma95. Paseo por el amor y la muerte del cinematógrafo documental, Barcelona: Paidós, 2004.
Lucaks, Georg, El alma y las formas, Barcelona: Grijalbo, 1970.
Manresa, Laia: Joaquín Jordá. La mirada lliure, Barcelona: Filmoteca de Catalunya, 2006.
Martín, Carlos (coord.) En esto consistían los paraísos. Aproximaciones a Basilio Martín Patino, Granada: Diputación de Granada, 2008.
Nahum, Alberto: "La imagen que piensa. Hacia una definición del ensayo audiovisual", Revista Comunicación y sociedad, Vol. XIX, Núm. 2, Universidad de Navarra, 2006, pp. 75-105.
Nancy, Jean-Luc: La representación prohibida. Seguido de la Shoa, un soplo, Buenos Aires, Madrid: Amorrortu, 2006.
Nichols, Bill: La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental, Barcelona, Buenos Aires, México: Paidós, 1997.
Nora, Alter: "The Political Im/perceptible in the Essay Film: Farocki's "Images of the World and the Inscriptions of War""", en New German Critique, núm. 68, Special Issue on Literature, primavera-verano Duke University Press, 1996, pp. 165-192.
Ortega, María Luisa (coord.): Nada es lo que parece. Falsos documentales, hibridaciones y mestizajes del documental en España, Madrid: Ocho y medio, 2005.
Ortiz Echagüe, Javier (ed.): Escritos de técnica, poética y mística. José Val del Omar, Barcelona: Ediciones La Central, 2010.
Quintana, Ángel: Después del cine. Imagen y realidad en la era digital, Barcelona: Acontilado, 2011.
Quintana, Ángel: Fábulas de lo visible. El cine como creador de realidades, Barcelona: Acontilado, 2003.
Rancière, Jacques: El destino de las imágenes, Pontevedra: Politopías, 2011.
Rascaroli, Laura: "The Essay Film: Problems, Definitions, Textual Commitments", en Framework 49, núm. 2, Detroit: Wayne University Press, Otoño 2008, pp. 24-47.
Sánchez, José A.: Prácticas de lo real en la escena contemporánea, Visor, Madrid, 2007.
Torreiro, Casimiro / Cerdán, Josetxo (eds.): Documental y vanguardia, Madrid: Cátedra, 2005.
Weinrichter, Antonio: Desvíos de lo real: el cine de no ficción, Madrid: T&B, 2005.
Weinrichter, Antonio (dir.): La forma que piensa: tentativas en torno al cine-ensayo, Navarra: Punto de vista, 2007.

* La bibliografía específica del seminario se pondrá a disposición del alumnado antes del comienzo del seminario.

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada