

25541 - Philosophy and Cinema

Información del Plan Docente

Academic Year	2016/17
Academic center	103 - Facultad de Filosofía y Letras
Degree	269 - Degree in Philosophy
ECTS	6.0
Course	
Period	Half-yearly
Subject Type	Optional
Module	---

1.Basic info

1.1.Recommendations to take this course

1.2.Activities and key dates for the course

2.Initiation

2.1.Learning outcomes that define the subject

2.2.Introduction

3.Context and competences

3.1.Goals

3.2.Context and meaning of the subject in the degree

3.3.Competences

3.4.Importance of learning outcomes

4.Evaluation

5.Activities and resources

5.1.General methodological presentation

See "Learning activities " and "Program".

More information will be provided on the first day of class.

5.2.Learning activities

- Theoretical lectures.
- Practical lectures.
- Individual work.

25541 - Philosophy and Cinema

- Personal study.
- Assessment activities.

5.3.Program

- 0) Experimental cinema: Introduction and Manifestos.
- 1) Critique of modernity and creation of a new language.
- 2) Symbolic image and attacks to reason. Two generations of Surrealist cinema.
- 3) The naked eye. Phenomenology and cinema.
- 4) Everyday life, documentary and autobiography.
- 5) Politics and critique of the cinematographic image. Truths and lies of documentary image.
- 6) Cinema as a register of the real (and of the imagined). Post-documentary and essay-film.
- 7) Reconstructed images. Cinematographic dispositives and Structural cinema.
- 8) Still images and expanded temporalities.
- 9) Anticinetatographic cinema. Body, interruption and accidents. Performative images.
- 10) Vision and knowledge. Mystic cinema.

5.4.Planning and scheduling

See the academic calendar of the University of Zaragoza (<http://academico.unizar.es/calendario-academico/calendario>) and the website of the Faculty of Philosophy and Arts (*Schedule of classes* : <https://fyl.unizar.es/horario-de-clases#overlay-context=horario-de-clases> ; Examination schedule: <https://fyl.unizar.es/calendario-de-examenes#overlay-context> =)

More information will be provided on the first day of class.

5.5.Bibliography and recommended resources

General introductions to the aesthetics of cinema, manuals and methodologies of film analysis:

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,

25541 - Philosophy and Cinema

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.

General bibliography of the subject:

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. Movimientos. 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.

Žižek, Slavoj: *Lacrimae Rerum. Ensayos sobre cine moderno y ciberespacio*, Debate, Madrid, 2006.

General literature for the seminar*:

25541 - Philosophy and Cinema

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: Acantilado, 2011.

Quintana, Ángel: Fábulas de lo visible. El cine como creador de realidades, Barcelona: Acantilado, 2003.

Rancière, Jacques: El destino de las imágenes, Pontevedra: Polítópías, 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.

* The specific bibliography of the seminar will be made available to the students before the start of the seminar.