

Seminario: Encuentros con el cine entre Deleuze y Ranciére

Departamento:

Artes

Profesor:

Choi, Domin

1er.Cuatrimestre - 2016

Programa correspondiente a la carrera de Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Programas

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

DEPARTAMENTO: ARTES

SEMINARIO

ASIGNATURA: Encuentros con el cine entre Deleuze y Badiou

PROFESOR: Domin Choi

Aprobado por Resolución

CUATRIMESTRE: Primero.

Nº (D.E.C.) 336 y 337/16

AÑO: 2016

PROGRAMA Nº:

MARTA DE PALMA
Directora de Despacho y Archivo General

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE ARTES

SEMINARIO: Encuentros con el cine entre Deleuze y Rancière

PROFESOR: Domin Choi

Primer cuatrimestre del 2016

PROGRAMA N°

U.B.A. Fac. F. y L. Dirección de Bibliotecas

1. Fundamentación y descripción

El presente seminario se orientará a explorar los encuentros y las distancias que el cine mantiene con el pensamiento, la política y las artes. Partiendo de los libros ya clásicos de Deleuze sobre “la imagen-movimiento” y “la imagen-tiempo” exploraremos, en un principio, la novedad de su propuesta para pensar el cine con relación a otras orientaciones teóricas. La finalidad de esta exploración es ver qué tipos de encuentros y separaciones produce el pensamiento filosófico con respecto al cine y extraer de ello lo pensable de un “objeto temporal” que funciona en base a imágenes en movimiento y sonidos, actualizando “bloques de espacio-tiempo” en lugar de construir sistemas conceptuales. Para este propósito, en una primera instancia, trataremos de ubicar el cine en su contexto de la “crisis de la psicología del siglo XIX” que según Deleuze toca a la emergencia de una nueva inteligencia del movimiento y sus sucesivas creaciones de diferentes tipos de imágenes en el cine (“imagen-movimiento”, “imagen-percepción”, “imagen-afección”, “imagen-pulsión”, “imagen-acción”). Luego abordaremos la “imagen-tiempo”, una nueva variante de la imagen cinematográfica que surge en distintos contextos históricos (en Japón en la década del 30 con Ozu, en EEUU a los principios de la década del 40 con Welles y en las décadas del 40 y 50 en Europa con el neorrealismo italiano, etc.). Se trata de captar la potencia de “lo virtual” en “lo actual” más allá del movimiento y el montaje para dar lugar a la emergencia del tiempo “en persona”. Una vez delimitada esta novedad y estudiado sus diversos tipos: “imagen-mental”, “imagen-recuerdo”, “imagen-sueño”, “imagen-cristal”, trataremos de conectar al cine con su función política en el pensamiento deleuziano. Paralelamente a esta exploración se hace necesario hacer una puesta en comparación con el realismo baziniano, la perspectiva fenomenológica, la semiología del cine y la narratología para señalar sus posibles encuentros y separaciones.

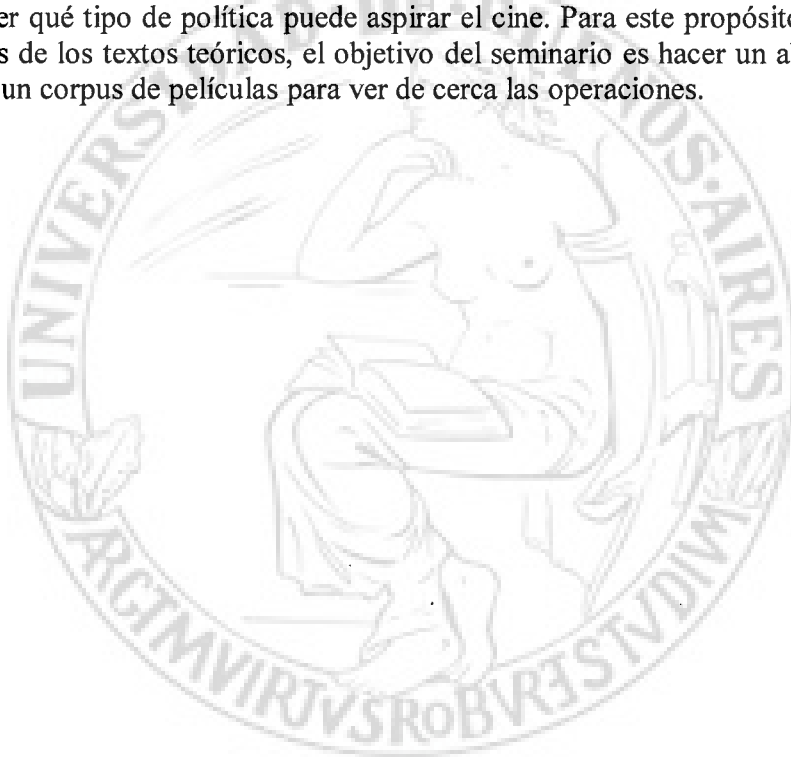
En la segunda parte del seminario, partiendo de la propuesta de Rancière sobre “la fábula cinematográfica”, su abierta polémica con Deleuze con respecto a la crisis de la imagen-acción y los pretendidos aflojamientos de los nexos sensorio-motores que la causan, intentaremos ubicar al cine entre las diversas artes (pintura, fotografía y literatura) y extraer de allí su posible política. Para ello, exploraremos su propuesta de una filosofía de la emancipación que relaciona necesariamente la política con la estética. Así, abordaremos la función del arte con respecto a lo que Rancière denomina “el reparto de lo sensible”, un campo estético planteado como un *a priori* para la experiencia social. Se trata de delimitar en principio “lo político” como un momento de desacuerdo y por otro revisar las distintas políticas que implican los tres regímenes del arte (ético, representativo y estético), y dentro de esta tripartición, el lugar del cine. Por último, según lo visto, trataremos de evaluar el

estado del cine contemporáneo centrándonos en la tendencia “mainstream” (Toy Story, Iron Man), para poner en juego la idea de crítica y la del cine como arte de masas.

2. Objetivos

El objetivo de este seminario es introducir a los estudiantes los fundamentos de las teorías de Deleuze y Rancière sobre el cine y sus relaciones con las diversas teorías y las diferentes artes para ver qué tipo de política puede aspirar el cine. Para este propósito, además de las exposiciones de los textos teóricos, el objetivo del seminario es hacer un abordaje crítico y analítico de un corpus de películas para ver de cerca las operaciones.

3. Contenidos

Unidad I: La imagen-movimiento, sus variedades y su crisis

Las tesis sobre el movimiento de Bergson. Los tres niveles cinematográficos (conjuntos, movimientos, el Todo). Distintas concepciones del cuadro (el espacio geométrico en Antonioni y el plano físico de Cassavetes) y las principales escuelas del montaje en el cine mudo. La imagen-movimiento y sus tres variedades: imagen-percepción, imagen-afección, imagen-acción. El problema de la subjetividad indirecta libre (Pasolini). El materialismo de la percepción en Vertov y la igualdad política. El cine abstracto de la imagen-afección (Dreyer y Bresson). El naturalismo de la imagen-pulsión (Stroheim, Buñuel y Losey) y el realismo de la imagen-acción del cine americano (la pequeña y la gran forma). La crisis de la imagen-acción: la imagen-mental de Hitchcock, el nuevo Hollywood de los 60 y 70.

Unidad II: La imagen-tiempo, sus variedades, el pensamiento y la política

El realismo baziniano, entre lo real y lo mental. La teoría de la descripción del objeto y la observación atenta. Situaciones ópticas y sonoras puras y el neorrealismo de Rossellini. La imagen-recuerdo como circuito virtual de la memoria (Carné, Mankiewicz). El caso de la imagen-sueño (el género musical y el cine de Jacques Demy). La imagen-cristal como contracción del presente, su cara indiscernible actual-virtual y la imagen-tiempo: el cristal perfecto (Ophüls), salidas y entradas del cristal (Renoir y Fellini). Capas de pasado y puntas de presente, el tiempo como Cronos y Aión (Welles, Resnais, Robbe-Grillet y Kubrick). El cine, el pensamiento, el cerebro y el pueblo.

Unidad III: La política del cine y los regímenes del arte

La fábula cinematográfica como fábula contrariada. Las vicisitudes del régimen estético del arte (cine, pintura y literatura). El desacuerdo como articulador de lo político. Las distancias del cine y el destino de las imágenes: teoría, arte, política y cinefilia. El caso de *Vértigo* de Hitchcock y *De entre los muertos* de Boileau-Narcejac. La crítica a la crisis de la imagen-acción. Las posibilidades de las políticas del cine (Pedro Costa).

Unidad IV: Un estado contemporáneo del cine

El cine después de la "muerte del cine". La mutación tecnológica y la imagen cinematográfica. Las vicisitudes de la crítica y el atolladero del arte político. Las tendencias "mainstream" del cine y las nuevas series televisivas.

4. Bibliografía específica

Unidad I

- Deleuze, Gilles, La imagen-movimiento, Paidós, Barcelona, 1984.
-----, Conversaciones, Pre-Textos, Valencia, 1995.
-----, El bergsonismo, Cátedra, Madrid, 1987.

Unidad II

- Bazin, André, ¿Qué es el cine?, Rialp, Madrid, 1966.
Deleuze, Gilles, La imagen-tiempo, Paidós, Barcelona, 1987.
-----, Lógica del sentido, Paidós, Barcelona, 1989.

Unidad III

- Rancière, Jacques, La fábula cinematográfica, Paidós, Barcelona, 2005.
-----, Las distancias del cine, Manantial, Buenos Aires, 2012.
-----, El destino de las imágenes, Prometeo, Buenos Aires, 2011.
-----, El desacuerdo, Nueva Visión, Buenos Aires, 1997.

Unidad IV

- Rancière, Jacques, El espectador emancipado, Manantial, Buenos Aires, 2008.
Lyotard, Jean-François, Lo inhumano, Manantial, Buenos Aires, 1998.
Stiegler, Bernard, La technique et le temps 3, Galilée, Paris, 2001.

5. Bibliografía general

- AAVV, Pensar desde la izquierda, Errata naturae, Madrid, 2013.
Agamben, Giorgio, "La inmanencia absoluta" en La potencia del pensamiento, Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2007.
Aumont, Jacques, La estética hoy, Cátedra, Madrid 2001.
-----, A quoi pensent les films, Séguier, Paris, 1996.
Badiou, Alain, Deleuze, "el clamor del ser", Manantial, Buenos Aires, 1997.
-----, El siglo, Manantial, Buenos Aires, 2005.
Bellour, Raymond, L'entre image 2, P.O.L., Paris, 1999.
Biskin, Peter, Moteros tranquilos, toros salvajes, Anagrama, Barcelona, 2004.
Bonitzer, Pascal, El campo ciego, Santiago Arcos, Buenos Aires, 2007.
-----, Desencuadros. Cine y pintura, Santiago Arcos, Buenos Aires, 2007.
Chabrol, Claude-Rohmer, Éric, Hitchcock, Manantial, Buenos Aires, 2010.
Daney, Serge, Cine, arte del presente, Santiago Arcos, Buenos Aires, 2004.

- Deleuze, Gilles, La isla desierta y otros textos, Pre-Textos, Valencia, 2005.
-----, Dos regímenes de locos, Pre-Textos, Valencia, 2007.
- Deleuze, Gilles-Guattari, Félix, ¿Qué es la filosofía?, Anagrama, Barcelona, 1993.
- Hardt, Michael, Deleuze. Un aprendizaje filosófico, Paidós, Buenos Aires, 2004.
- Liandrat-Guigues, Suzanne-Leutrat, Jean-Louis, Cómo pensar el cine, Cátedra, Madrid, 2003.
- Marrati, Paola, Gilles Deleuze. Cine y filosofía, Nueva Visión, Buenos Aires, 2004.
- Metz, Christian, Ensayos sobre la significación en el cine, Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires, 1972
-----, Langage et cinéma, Larousse, Paris, 1971.
-----, El significante imaginario, Gustavo Gili, Barcelona, 1979.
-----, Ensayos sobre la significación en el cine 2, Paidós, Barcelona, 2002.
- Pasolini, Pier Paolo, Empirismo herético, Editorial Brujas, Córdoba, 2005
- Rancière, Jacques, Momentos políticos, Capital Intelectual, Buenos Aires, 2010.
-----, El tiempo de la igualdad, Herder, Barcelona, 2011.
-----, El malestar de la estética, Capital Intelectual, Buenos Aires, 2011.
-----, Breves Viajes al país del pueblo, Nueva Visión, Buenos Aires, 1991.
-----, Política de la literatura, Libros del Zorzal, Buenos Aires, 2011.
-----, "Existe-t-il une esthétique deleuzienne?" en Eric Alliez (ed.) Gilles Deleuze. Une vie Philosophique, Institut Synthélabo, Paris, 1998.
- Ropars Wuilleumier, Marie Claire, Lecturas de cine, Fundamentos, Madrid, 1971.
- Schefer, Jean-Louis, L'homme ordinaire du cinéma, Gallimard, Paris, 1997.
- Stoichita, Victor, Simulacros, Siruela, Madrid, 2006.
- Truffaut, François, El cine según Hitchcock, Alianza, Madrid, 1990.
- Vertov, Dziga, Memorias de un cineasta bolchevique, Labor, Barcelona, 1974.
- Zizek, Slavoj, Órganos sin cuerpo. Sobre Deleuze y consecuencias, Pre-Textos, Valencia, 2006.
-----, Lacrimae Rerum, Debate, Buenos Aires, 2006.

6. Actividades planificadas

Las actividades del seminario consistirán en la explicación de los textos teóricos basado en el análisis de las películas. Se les pedirán a los asistentes exposiciones temáticas sobre cineastas y problemas conceptuales. Se verá la posibilidad de invitar algunos realizadores argentinos para debatir sobre las temáticas tratadas en el seminario.

7. Condiciones de regularidad y régimen de promoción y calificación

Asistir al 80 % de las clases del seminario.

Presentar un trabajo monográfico dentro de los cuatro años posteriores a la finalización del Seminario.

Se evaluará la participación con una nota, que será el resultante de la evaluación que el profesor realice sobre las presentaciones de informes parciales, exposiciones orales, individuales o grupales, lecturas, síntesis e informes bibliográficos, etc. Si ésta fuera inferior a 4 (cuatro) puntos, significará un aplazo. Separadamente, se calificará el trabajo monográfico. Si este fuera rechazado, los interesados tendrán opción en este caso y por única vez a presentarlo nuevamente antes de la finalización del plazo fijado. La calificación final resultará del promedio de ambas notas, que no puede ser inferior a 4 (cuatro).

revisos.]

Firma

Aclaración

Cargo

Ricardo Manetto
Director
Departamento de Artes