

Programa – Teoría de la Imagen en Movimiento II

Departamento:

Carrera: Lic. en Artes Electrónicas

Año Académico: 2015

Cuatrimestre: Primero

Materia: Teoría de la Imagen en Movimiento II

Código:

Profesor Titular: Andrés Denegri

Profesor Adjunto: Victoria Sayago

- Fundamentación:

La introducción de herramientas que permiten que el alumno genere un análisis y enfrente críticamente las producciones del cine de gran industria, así como piezas alternativas y autorales, se articulan con la historia y el pensamiento relativo a lo audiovisual en el campo del arte. Esto supone el paso del entretenimiento, la comunicación y la expresión, a la creación. Se abre un nuevo terreno del posible estético audiovisual que corresponde a las prácticas del cine experimental y el videoarte. Se ponen en crisis los parámetros que eran útiles dentro del modelo de producción industrial y se los instala en diálogo con reflexiones y conocimientos específicos de este nuevo campo.

- Objetivos Específicos:

Que el alumno pueda comprender y poner en valor la diversidad que supone la creación audiovisual. Que entienda la situación de vulnerabilidad que supone generar juicios estéticos desde parámetros inadecuados (propiciados por la cosificación del cine y la TV). Que incorpore conocimientos que le permitan generar análisis de obras audiovisuales de las más diversas características. Que pueda emitir juicios respaldados por argumentos sólidos. Que pueda cuestionar todo canon estético más allá de los criterios subjetivos. Que adquiera conocimientos sobre la historia y el desarrollo estético de las artes audiovisuales. Que comprenda las cualidades específicas de cada tecnología audiovisual y sus virtudes como soporte de obra.

Se entiende que estos objetivos constituyen una estructura sólida que no sólo genera una capacidad crítica frente a la imagen en movimiento, sino que también enriquecerá de manera directa el proceso de creación en el desarrollo del estudiante como artista.

- Plan de Trabajo

La presente materia es esencialmente teórica, por lo que su desarrollo sigue un modelo clásico. Se basa en encuentros teóricos dedicados a temas específicos, en los que se tratan uno o varios de los conceptos abordados en los textos que forman el cuerpo bibliográfico del programa. Aun así se apunta a un ritmo dinámico, donde permanentemente se propone el diálogo a partir de ejemplos audiovisuales presentados por el profesor. Para ello se le indica a los alumnos la necesidad de leer los textos previamente a la clase que los tratará, para poder tener una participación activa en ella y poder volver a la bibliografía con una mirada enriquecida por la experiencia del aula. La dinámica de los trabajos prácticos, dos monografías sobre temas que rotan año a año, también busca incentivar el diálogo y el desarrollo de juicios argumentados, es por eso que cada escrito se presenta y comenta en clase.

- Contenidos:

Modulo 1 – Cine experimental.

El modelo de producción industrial como lenguaje cinematográfico. Herramientas para el análisis del cine industrial. La llegada del cine al campo del arte. Noción de vanguardia y modernidad, sus relaciones con el cine. El cine que se aparta de la industria: lo experimental como ideología. La obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica. Noción de industria cultural. Historia del cine experimental y caracterización de tendencias predominantes: cine de trance, cine mitopoeico, cine métrico, cine estructural, cine gráfico y cine lírico. Cine expandido, estética y utopía: el cine como herramienta para la liberación del hombre. Definición de cine clandestino y underground, y su mirada hacia el cine experimental como elitismo burgués. Especificidades del soporte fotoquímico. El cine experimental contemporáneo.

Modulo 2 – Videoarte.

Primeros usos de la imagen electrónica en el arte. Fluxus y sus prácticas multidisciplinares. El video y su relación con la danza, el happening y la performance. Los límites de la ficción y el encuentro entre video y literatura. Video y TV, confrontación y entrecruzamientos. El video en el espacio de la intimidad y lo cotidiano, y su tendencia a la autoreferencialidad. Especificidades de la imagen electrónica y digital. El video contemporáneo.

- Listado de Trabajos Prácticos

Dos monografías sobre un cuerpo de obras pautado por el profesor o sobre alguna muestra que se esté desarrollando en la ciudad. Las monografías son breves y se leen en clase con el objetivo de propiciar el diálogo y el intercambio de ideas entre los alumnos y el profesor.

- Bibliografía obligatoria

Modulo I

- Richter Hans *El cine como una forma original de arte*. Publicado en la revista Film Culture nro 1, New York, enero de 1955.

-Xavier Ismail, *El discurso cinematográfico. La opacidad y la transparencia*, Buenos Aires, Editorial Manantial, 2008

-II. El Découpage Clásico

-V. La vanguardia

- Brakhage Stan, *Por un arte de la visión. Escritos esenciales*, EDUNTREF, Buenos Aires, 2014

- Metáforas sobre la visión

- Albera, Francois, *La vanguardia en el cine*, Manantial, Buenos Aires 2009.

- Youngblood, Gene. *Cine Expandido*, EDUNTREF. Buenos Aires 2012.

Parte 1 y Parte 2.

- James, David E. *Allegories of Cinema*. Princeton University Press. New Jersey. 1989.

- Capítulos: 1, 4 y 6.

- Tyler, Parker, *Cine underground, historia crítica*, Editorial Planeta, Barcelona, 1973.

- Sitney, Adams. *Visionary Film*. Oxford University Press. New York. 2002.

- Capítulos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 12.

- Adorno, Theodor. *Dialéctica de la Ilustración*. Akal. Madrid. 2007.

Capítulo: "La industria cultural. Ilustración como engaño de masas"

- Benjamin, Walter. *Discursos interrumpidos I*. Taurus. Buenos Aires. 1989.

Capítulo: La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica.

Modulo II

- Dubois, Philippe. *Video, cine, Godard*. Libros del Rojas. Buenos Aires. 2001.

- Maquinas de imágenes: una cuestión de línea general

- Para una estética de la imagen video

- Krauss, Rosalind. *Videoarte: la estética del narcisismo*. en Battock, G. (ed) *New Artists Video. A Critical Anthology*. Nueva York: E.P. Dutton. 1978. Pp.43-64.

- Davis Douglas, *¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo! El contexto de la inmediatez*. en Davis.D. y Simmons A. (eds) *The New Television: A Public/private Art*. Cambridge, MA. Y Londres: The MIT Press, 1977, pp. 73-79.

- Bellour Raymond, *Entre imágenes- Foto. cine. Video*, Colihue Imagen, Buenos Aires 2009.

- Autorretratos

- La utopía video
- Los límites de la ficción.

- Baigorri, Laura, *Video primera etapa*, Brumaria, Madrid, 2004.

- Capítulo 1: El video en Fluxus

- Capítulo 2: Primeros usos del video en el arte

- Machado, Arlindo, *El paisaje mediático*, Libros del Rojas, Buenos Aires, 2000.

Una filmografía, que varia de curso a curso, se suma como material de visionado obligatorio.