

Asignatura: VÍDEO: CAÍN Y ANTÍGONA. TRES DÉCADAS DE EXPERIMENTACIÓN VIDEOGRÁFICA.

Curso: Cuarto.

Profesor: Marcelo Expósito.

Año académico: 2005-2006.

Créditos: 4,5.

Trimestre: Primero.

DESCRIPCIÓN:

El vídeo, se dijo en su momento, venía a ser la única práctica "de vanguardia" que iba escribiendo su historia al tiempo que crecía. Una extraña historia siempre nerviosa, en tiempo real, vivida durante tres décadas en diálogo y a contracorriente de sus hermanos y hermanas mayores, ricas y reconocidas: la televisión, el cine y la institución artística. El vídeo ha sido un hermano pequeño díscolo como Caín y una hermana orgullosa y desobediente como Antígona. Vivió rápido y murió joven: y hoy día, cuando "el vídeo" parece perder todo sentido como campo específico, a partir de la revolución digital y la creciente promiscuidad de los soportes y las prácticas de la imagen, merece la pena establecer una mirada retrospectiva sobre lo que ha supuesto el ciclo formidable de experimentación videográfica en una enorme diversidad de territorios, un recorrido que se despliega desde la accesibilidad a los primeros equipos portátiles a finales de los años 60, a través de las tres décadas posteriores, desembocando en el presente.

CONTENIDOS:

1. Collage / Dé-collage.

Apropiaciones, expropiaciones y desviaciones televisivas en los orígenes del vídeo: Nam June Paik y Wolf Vostell.

2. Desmontaje(s): la apropiación es robo.

Revisión de diversas prácticas de desmontaje (Ref: Eugeni Bonet) de textos audiovisuales televisivos y/o fílmicos: de Bruce Conner a Muntadas, de Klaus von Bruch al Scratch (Gorilla Tapes...), etc.

3. Procedimientos alegóricos: apropiación y montaje en el arte contemporáneo.

Técnicas de apropiación y montaje y procedimientos "alegóricos" (Refs: Benjamin Buchloh, Craig Owens), interpretadas a la luz de la tradición de subversión de imágenes del arte moderno y contemporáneo: del fotomontaje y collage en las vanguardias (productivismo soviético y fotomontaje en el dadaísmo político alemán, El Lissitzky y Heartfield en los años 20 y 30) al apropiacionismo en las tardovanguardias y la postmodernidad crítica (Dara Birnbaum, Martha Rosler...).

4. La exhibición del sujeto.

Descentramiento del sujeto y construcción de la subjetividad en los dispositivos de vídeo/instalación/performance de Dan Graham. Con otros ejemplos: Vito Acconci, Chris Burden, etc.

5. El factor feminista.

La utilización del vídeo como crítica del patriarcado; representación y construcción de la diferencia sexual y el sujeto sexuado; en favor de una subjetividad femenina autodeterminada. De la irrupción en los años 70 (Rosler, Birnbaum, Valie Export, Ulrike Rosenbach...) a prácticas posteriores (Saddie Benning, Vanalyne Green, Annie Sprinkle...). Referencias a sus vínculos con las prácticas y teorías fílmicas (Laura Mulvey o Carole Schneeman) y otras artes visuales (la crítica de la representación en los 80, Barbara Kruger...).

6. Tu cuerpo es un campo de batalla.

En la estela del feminismo, el uso del audiovisual para la deconstrucción y crítica de las representaciones y estereotipos del "otro". La proyección del conflicto cultural y político en las imágenes del colonialismo, de la explotación económica, del heterosexismo, y ocasionalmente la búsqueda y exploración de imágenes y subjetividades alternativas y autodeterminadas. Algunos casos de estudio: Trinh T. Minh-Ha, Victor Masajesva, Juan Downey, Tom Kalin, Marlon Riggs, etc.

7. Por una comunicación alternativa.

De la Guerrilla Televisión y el Vídeo Comunitario en los 60/70 a la utilización alternativa de la televisión y otros medios de comunicación en las dos últimas décadas, el desplazamiento de la "obra" hacia los modos de producción, el énfasis sobre los modos de difusión y los contextos y dispositivos de recepción de la información (TVTV, People's Video Theater, Ant Farm, Video Nou/Servei de Vídeo Comunitari, Paper Tiger Television/Deep Dish, Indymedia...). Con breves referencias a antecedentes históricos: los soviets (Vertov, Medvedkin), Brecht y la teoría de la radio, el documental y el cine militante y de agitación.

8. Vídeo Caín / TV Abel, o El vídeo piensa lo que el cine realiza.

El uso de la televisión y el vídeo por el cineasta Jean-Luc Godard (de *Número deux* a *Histoire(s) du cinéma*).

9. Afirmaciones y subversiones de la memoria y la historia.

Vídeo y televisión como reelaboración del archivo del cine-memoria en Chris Marker, Alexander Kluge, Basilio Martín Patino, Peter Forgacs y otros.

BIBLIOGRAFÍA:

Baigorri, Laura. *Vídeo: primera etapa. El vídeo en el contexto social y artístico de los años 60/70*. Madrid: Brumaria, nº 4, 2004.

Bellour, Raymond. *L'Entre-Images. Photo, Cinéma, Vidéo*. París: La Différence, 1990.

Bonet, Eugeni; Dols, Joaquim; Mercader, Antoni; Muntadas, Antoni. *En torno al vídeo*. Barcelona: Gustavo Gili, 1980.

Bonet, Eugeni (ed.). *Desmontaje: film, vídeo / apropiación, reciclaje*. Valencia: IVAM y otros, 1993.

Bonet, Eugeni (ed.). *Señales de vídeo. Aspectos de la videocreación española de los últimos años*. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y otros, 1995.

Boyle, Deirdre. *Subject to Change: Guerrilla Television Revisited*. Oxford: Oxford University Press, 1997.

Buchloh, Benjamin. "Procedimientos alegóricos: apropiación y montaje en el arte contemporáneo", en Ribalta, Jorge; Picazo, Gloria (eds). *Indiferencia y singularidad*. Barcelona: Gustavo Gili, 2003.

Duguet, Anne Marie. *Vidéo, la memoire au poing*. París: Hachette, 1981.

Electronic Arts Intermix. <http://www.eai.org>.

Enguita, Nuria; Expósito, Marcelo; Regueira, Esther (eds.). *Chris Marker. Retorno a la inmemoria del cineasta*. Barcelona: Fundació Tàpies, 1998.

Experimental Television Center. *Video History Project*. <http://www.experimentalstvcenter.org/history/index.html>.

Expósito, Marcelo; Villota, Gabriel (eds.). *Plusvalías de la imagen. Anotaciones (locales) para una crítica de los usos (y abusos) de la imagen*. Bilbao: Sala Rekalde, 1993.

Guardiola, Juan. "Otras miradas, otras representaciones", en Palacio, Manuel; Zunzunegui, Santos (eds.). *Historia General del Cine. Volumen XII: El cine en la era audiovisual*. Madrid: Cátedra, 1995.

Hall, Doug; Fifer, Sally Jo. *Illuminating Video. An Essential Guide to Video Art*. Nueva York: Aperture, 1990.

Hanhardt, John. *Video Culture. A Critical Investigation*. Nueva York: Peregrine Smith, Visual Studies Workshop, 1986.

Kaplan, Ellen Ann. *Las mujeres y el cine. A ambos lados de la cámara*. Madrid: Cátedra, 1998.

Kuhn, Annette. *Cine de mujeres. Feminismo y cine*. Madrid: Cátedra, 1991.

Liandrat-Guigues, Suzanne; Leutrat, Jean-Louis. *Jean-Luc Godard*. Madrid: Cátedra, 1994.

Magnan, Nathalie (ed.). *La vidéo. Entre art et communication*. París: École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, 1997.

Rekalde, Josu. *Vídeo. Un soporte temporal para el arte*. Bilbao: Universidad del País Vasco, 1995.

Rosler, Martha. *Posiciones en el mundo real*. Barcelona: Macba, 1998.

Villota, Gabriel (ed.). *Luces, cámara, acción (...) ¡Corten! Videoacción: el cuerpo y sus fronteras*. Valencia: IVAM, 1997.

Villota, Gabriel. *Sujeto e imagen-cuerpo. Entre la imagen del cuerpo y el cuerpo del espectador*. Bilbao: Universidad del País Vasco, Tesis Doctorales, 2004.

•

Dossier de lecturas para la asignatura de Marcelo Expósito "Experimentación videográfica" / ELISAVA / 4º curso, primer trimestre.

- * Marita Sturken: "La elaboración de una historia. Paradojas en la evolución del vídeo" (1988), *El Paseante*, nº 12, Siruela, Madrid, 1989.
- * Martha Rosler: "Video: Shedding the Utopian Moment" (1985), en Doug Hall, Sally Jo Fifer (eds.), *Illuminating Video*, Aperture, BAVC, Nueva York, 1990.
- * Eugeni Bonet: "Alter-video", en Joaquim Dols, Eugeni Bonet, Antoni Muntadas, Antoni Mercader, *En torno al vídeo*, Gustavo Gili, Barcelona, 1980.
- * John G. Hanhardt: "Dé-collage/Collage: Notes Toward a Reexamination of the Origins of Video Art", en *Illuminating Video*, cit.
- * Paik/Vostell, en José Ramón Pérez Ornia (ed.), *El arte del vídeo*, RTVE/Ediciones del Serbal, Madrid, 1991.
- * Eugeni Bonet: *Desmontaje: film, vídeo / apropiación, reciclaje*, IVAM, Valencia, 1993.
- * Benjamin H.D. Buchloh: "Procediments al·legòrics: apropiació i muntatge en l'art contemporani" (1982), en Jorge Ribalta y Gloria Picazo (eds.), *Indiferència i singularitat. La fotografia en el pensament artístic contemporani*, Macba, Barcelona, 1997.
- * Rosalind Krauss: "El vídeo: la estética del narcisismo" (1976), en Corinne Diserens (ed.), *Colisiones*, Arteleku, Donostia, 1996.
- * Gabriel Villota: "Narciso lee las instrucciones de uso", en Villota (ed.), *Luces, cámara, acción... ¡corten! Videoacción: el cuerpo y sus fronteras*, IVAM, Valencia, 1997.
- * Laura Mulvey: *Placer visual y cine narrativo* (1975), Eutopías, Centro de Semiótica y Teoría del Espectáculo, Valencia, 1988.
- * Carmen Navarrete: "Mujeres y práctica artística: algunas notas sobre nuevas y viejas estrategias de representación y resistencia", en Alicia Murría (ed.), *Futuro presente. Prácticas artísticas en el cambio de milenio*, Comunidad de Madrid, 1999.
- * Kate Haug: "La mujer experimental. El cine de vanguardia e imágenes sexualmente explícitas rodadas por mujeres", en Erreakzioa/Reacción (eds.), *Sólo para tus ojos. El factor feminista en relación a las artes visuales*, Arteleku, Donostia, 1997.
- * Juan Guardiola: "Otras miradas, otras representaciones", en Manuel Palacio y Santos Zunzunegui (eds.), *Historia General del Cine. Vol. XII: el cine en la era del audiovisual*, Cátedra, Madrid, 1995.
- * Deirdre Boyle: "Un epílogo para la Guerrilla TV" (1997), *Acción Paralela*, nº 5, enero 2000.
- * Eugeni Bonet: "Medida vectorial de las formas de onda de sucesivas señales de vídeo y otras observaciones anexas para un libro-registro de herramientas, reparaciones y mantenimiento", en Bonet (ed.), *Señales de vídeo. Aspectos de la videocreación española de los últimos años*, Centro Reina Sofía, Madrid, 1995.