

GUÍA DOCENTE Movimientos artísticos contemporáneos

1. DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA	
ASIGNATURA: INTRODUCCIÓN A LAS TECNOLOGÍAS DE LA IMAGEN ITI 2	CÓDIGO: 5518
CENTRO: FACULTAD DE BELLAS ARTES	GRADO: BELLAS ARTES
TIPOLOGÍA: OPTATIVA	CRÉDITOS ECTS: 8
CURSO: 2º ciclo	SEMESTRE: 2º SEMESTRE
LENGUA EN QUE SE IMPARTIRÁ: CASTELLANO	USO DOCENTE DE OTRAS LENGUAS: NO
PROFESORADO QUE LA IMPARTE	
NOMBRE: MARCELO EXPÓSITO	E-MAIL: Marcelo.Exposito@uclm.es
DEPARTAMENTO: ARTE	DESPACHO: IMAGEN
HORARIO DE TUTORÍA: MARTES grupo A (16h-19h) y grupo B (19h-22h)	

2. REQUISITOS PREVIOS
Ningún requisito previo. Se recomienda cursar, inmediatamente después de esta asignatura, la de Introducción a las Tecnologías de la Imagen impartida por la profesora Marinella Senatore, si se quiere acometer la realización de ejercicios prácticos en formato videográfico.

3. JUSTIFICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS, RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS Y CON LA PROFESIÓN
La asignatura Introducción a las Tecnologías de la Imagen 2 (vídeo) es una asignatura optativa de segundo ciclo. Se entiende por tanto que los alumnos y alumnas que a ella acceden lo hacen tras haber adquirido competencias en, fundamentalmente, tres aspectos: (a) la capacidad de

lectura, interpretación o descodificación de imágenes y, en general, de los sistemas de representación visual; (b) la capacidad de expresar argumentos y análisis verbales, así como de realizar ejercicios de crítica escritos; (c) el conocimiento básico de la historia de las prácticas artísticas de vanguardia del siglo pasado.

La asignatura se plantea eminentemente en el plano teórico, aunque tampoco puramente especulativo. Quiere decirse que ITI2 (VÍDEO) no comprende la realización de trabajos audiovisuales obligatoriamente. Pero el planteamiento teórico no será puramente especulativo en tanto en cuanto la totalidad del contenido de las clases se basará en el visionado y comentario de obras (audio)visuales, fundamentalmente obras de experimentación histórica y también, por supuesto, obras enmarcadas en la historia del vídeo llamado independiente y/o de artistas. Asimismo, cabe subrayar que la asignatura comprenderá el análisis y la presentación en clase de materiales audiovisuales y escritos (estos últimos, de tipo historiográfico, crítico y/o teórico) por parte de los alumnos y alumnas.

4. COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN QUE LA ASIGNATURA CONTRIBUYE A ALCANZAR	5. OBJETIVOS O RESULTADOS ESPERADOS
<ul style="list-style-type: none"> • Adquisición de un grado alto de “alfabetización visual” que permita leer imágenes complejas que surgen de prácticas que se sitúan históricamente en el campo de las vanguardias, la experimentación, y los márgenes o extramuros de los sistemas de representación visual dominantes. • Adquisición de la capacidad de verbalizar articuladamente la lectura, crítica e interpretación de las obras. • Adquisición de la capacidad de plasmar dicha lectura, crítica o interpretación, en análisis escritos. • Adquisición de la capacidad de presentar en público el análisis crítico de las obras audiovisuales, de escuchar la presentación por parte de otros, y de participar en discusiones colectivas que permitan aprender colectivamente mediante el contraste de puntos de vista diversos (y argumentados). 	<p>Conceptuales:</p> <p>Favorecer el conocimiento de “otras” historias de la producción visual y audiovisual en el campo de la vanguardia, la experimentación, en los márgenes o extramuros de los relatos dominantes.</p> <p>Favorecer, principalmente, el conocimiento de obras cruciales ubicadas en el terreno de la historia del vídeo desde mediados de los años 60, así como títulos importantes del periodo más contemporáneo (la última década).</p> <p>Saber vincular las obras audiovisuales con el análisis y la relación recíproca que establecen con sus contextos históricos, sociales, institucionales, etc.</p> <p>Procedimentales:</p> <p>Aprender a articular el análisis y la lectura de las obras en presentaciones tanto verbales (en grupo) como escritas (trabajos teóricos).</p>

- Adquisición de la capacidad de poner en común y entrecruzar herramientas de análisis e interpretación de las representaciones visuales, herramientas que proceden de campos diversos (psicoanálisis, marxismo, semiótica, postestructuralismo, feminismo y teoría queer, historia social, análisis textual, etc.).

Actitudinales:

Desarrollo de las capacidades necesarias para articular presentaciones verbales en grupo, sostener argumentadamente discusiones colectivas productivas y no confrontativas; aprender a producir el conocimiento colectivamente mediante la interacción, la discusión, la puesta en común y el contraste, la argumentación, el acuerdo y el desacuerdo.

6. TEMARIO / CONTENIDOS

El vídeo, se dijo en su momento, venía a ser la única práctica "de vanguardia" que iba escribiendo su historia al tiempo que crecía y maduraba. Una extraña historia siempre nerviosa, en tiempo real, vivida durante tres décadas en diálogo y a contracorriente de sus hermanos y hermanas mayores, ricos 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 consecuencia 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 históricamente, para las prácticas artísticas del presente, el ciclo formidable de experimentación videográfica que ha tenido lugar en una enorme diversidad de territorios, un recorrido que tiene sus orígenes en la accesibilidad de los primeros equipos portátiles a finales de los años sesenta, y que se despliega a través de las tres décadas posteriores, para desembocar en el presente.

Se ofrecen 10 áreas temáticas que no se han de entender como cerradas. Esta descripción constituye más bien un diagrama para orientarnos en el tránsito que habremos de realizar a lo largo del curso. Las clases se sostendrán fundamentalmente en abundantes visionados de materiales con presentaciones tanto a cargo del profesor como de los alumnos y alumnas, además de discusiones en grupo. Ocasionalmente se realizarán ejercicios de lectura y comentario de determinados materiales audiovisuales.

Si se habla de este programa de contenidos como de una suerte de diagrama, es porque las propias presentaciones y discusiones colectivas que habrán de tener lugar durante el curso serán las que indicarán en qué áreas temáticas se ha de poner más énfasis, en cuáles se ha de recalar con mayor detenimiento, etc.

1. La aparición del cine de vanguardia.

Desbordamientos desde los formatos clásicos hacia "lo fotográfico" y "lo cinematográfico", efectuados en el territorio de las vanguardias artísticas históricas en la década de 1920. Cine dadá y surrealista, cine abstracto y objetivo, cine no figurativo, cine poema, etc. (Hans Richter, Viking Eggeling,

Man Ray, René Clair, Laszlo Moholy-Nagy, Fernand Léger, Luis Buñuel). La identidad visual entre el cine y la ciudad moderna, el cine de las sinfonías urbanas (Joris Ivens, Jean Vigo, Dziga Vertov, Walther Ruttmann).

2. Las tardovanguardias cinematográficas.

La reinención y reactivación de las experiencias históricas del cine europeo de la década de 1920, en el cine experimental de las décadas de 1960 y 1970. Cine estructural o estructural-materialista, cine de la duración, Nuevo Cine Americano, etc. (Jonas Mekas, Stan Brakhage, Michael Snow).

3. Collage / Dé-collage.

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

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

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

5. La exhibición del sujeto.

Descenramiento 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.

6. 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 (Martha Rosler, Dara Birnbaum, Valie Export, Ulrike Rosenbach...) a prácticas posteriores (Saddie Benning, Annie Sprinkle...). Referencias a sus vínculos con las prácticas y teorías filmicas feministas originarias (Carole Schneeman, Laura Mulvey).

7. 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, Ursula Biemann, etc.

8. Por una comunicación alternativa.

De la guerrilla televisión y el vídeo comunitario en la década de 1960/1970 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 (TDTV, People's Video Theater, Ant Farm, Video Nou/Servei de Vídeo Comunitari, Paper Tiger Television/Deep Dish...).

9. 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*).

10. 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 y Peter Forgacs.

7. ACTIVIDADES O BLOQUES DE ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA (Las que tengan un peso en la evaluación se relacionarán con los apartados 8 y 9)			8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN	9. VALORACIONES (Sobre el total de la asignatura)
Profesor Estudiante	Descripción detallada de las actividades fundamentales	Recursos, espacios, agrupamientos, metodología	<p>Para evaluar al alumno o alumna, se tendrá en cuenta la asistencia a las clases a lo largo del cuatrimestre, así como la regularidad de entregas de los comentarios por escrito que el profesor podría ir solicitando también a lo largo del curso.</p> <p>La nota final resultará fundamentalmente de la evaluación aplicada sobre la entrega de dos comentarios escritos, que tendrán lugar de la siguiente manera:</p> <p>Prueba (1) el último día de clase: visionado de una obra audiovisual, tras la cual se escribirá un comentario en el plazo de una hora, en la misma clase, de una longitud máxima de dos caras de una hoja A4;</p> <p>Prueba (2) el día del examen: una prueba escrita, a realizar en las mismas condiciones que la anterior.</p> <p>La inasistencia a la prueba (1) sólo se aceptará mediante justificación escrita admitida por el profesor, en cuyo caso se procederá a establecer una prueba alternativa a la (1). En ningún caso podrá ser aprobada la asignatura si no se asiste a la prueba (2) (día del examen).</p>	<p>La prueba (1) contará por el 50% de la nota final.</p> <p>La prueba (2) contará por el 50% de la nota final.</p> <p>Otros aspectos como la asistencia a clase o la entrega regular de trabajos no evaluables durante el cuatrimestre (en definitiva, el grado de participación y de dedicación a la asignatura) serán tomados en cuenta a la hora de asegurar el aprobado o de mejorar la calificación de las dos pruebas.</p>

	CLASES PRÁCTICAS	<p>Presentación de textos audiovisuales y escritos por parte de los propios alumnos y alumnas</p> <p>Articulación de discusiones colectivas, en torno al análisis de obras o escritos concretos</p>		
	TRABAJO GUIADO	<p>Seguimiento y consejo de las obras o proyectos individuales o grupales que puedan surgir</p> <p>Tutorías de asesoramiento conceptual, historiográfico, técnico...</p>		

10. SECUENCIA DE TRABAJO, CALENDARIO, HITOS IMPORTANTES E INVERSIÓN TEMPORAL

SECUENCIA TEMÁTICA Y DE ACTIVIDADES (ordinarias y de evaluación)	PERÍODOS TEMPORALES APROXIMADOS O FECHAS	INVERSIÓN APROXIMADA DE TIEMPO DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE
---	---	---

<p>Las clases tendrán lugar los lunes a la tarde y los martes a la mañana. Las pruebas evaluables tendrán lugar (1) el último día de clase de la asignatura y (2) el día fijado para el examen.</p>	<p>La asignatura se imparte entre enero y mayo (segundo cuatrimestre). Las pruebas ordinarias tendrán lugar en el mes de mayo. El examen extraordinario tendrá lugar en el mes de julio.</p>	<p>La asignatura requiere de la asistencia regular a las clases, dado que su contenido se basa fundamentalmente en el visionado de trabajos audiovisuales, los comentarios impartidos por el profesor, y las discusiones tenidas con el conjunto del alumnado en clase.</p>
---	--	---

11. BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS

VI. BIBLIOGRAFÍA GENERAL

Índice del dossier fotocopiado de adquisición obligatoria, que ha de servir como base de documentación teórica, crítica e historiográfica para el conjunto de la materia:

* Manuel Palacio: “¿Qué es la vanguardia?: una encuesta sensacional”, en Manuel Palacio y Julio Pérez Perucha (eds.), *Historia General del Cine. Volumen V. Europa y Asia (1918-1930)*, Cátedra, Madrid, 1997.

* Silvestra Mariniello: “Cine y sociedad en los ‘años de oro del cine soviético’”, en Manuel Palacio y Julio Pérez Perucha (eds.), *Historia General del Cine. Volumen V. Europa y Asia (1918-1930)*, Cátedra, Madrid, 1997.

* Manuel Palacio: “Que se abran cien flores”, en Julio Pérez Perucha (ed.), *Los años que conmovieron al cinema. Las rupturas del 68*, Ediciones Filmoteca Valenciana, Colección Textos, nº 2, Valencia, 1988.

* Martha Rosler: "Vídeo: dejando atrás el momento utópico" (1985), en Berta Sichel (ed.), *Primera generación. Arte e imagen en movimiento (1963-1986)*, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 2006.

- * Marita Sturken: "La elaboración de una historia. Paradojas en la evolución del vídeo" (1988), *El Paseante*, nº 12, Siruela, Madrid, 1989.
- * Eugeni Bonet: "Alter-video", en Joaquim Dols, Eugeni Bonet, Antoni Muntadas, Antoni Mercader, *En torno al video*, Gustavo Gili, Barcelona, 1980.
- * Laura Baigorri: *Vídeo: primera etapa (1963-1979). El vídeo en el contexto social y artístico de los años 60/70*, Brumaria, Madrid, 2004 (fragmentos).
- * 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 (fragmentos).
- * Benjamin H.D. Buchloh: "Procedimientos alegóricos: apropiación y montaje en el arte contemporáneo" (1982), en Jorge Ribalta y Gloria Picazo (eds.), *Indiferencia y singularidad. La fotografía en el pensamiento artístico contemporáneo*, MACBA, Barcelona, 1997.
- * Rosalind Krauss: "Videoarte: la estética del narcisismo" (1976), en Berta Sichel (ed.), *Primera generación. Arte e imagen en movimiento (1963-1986)*, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 2006.
- * Gabriel Villota: "Narciso lee las instrucciones de uso", en Gabriel 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 Murriá (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.