

SEMINARIO DE IMAGEN CRÍTICA I

Profesores: Marcelo Expósito, Mariano Maturana, Maite Ninou

Calendario: del 21 de febrero al 30 de mayo de 2002.

Horario: jueves, de 17 a 19:30 h, más tutorías. En el edificio "Parchís".

Periodo de matrícula: del 11 al 13 de febrero, de 11 a 13h.

El SEMINARIO DE IMAGEN CRÍTICA se propone explorar la relación entre las artes visuales y los medios de comunicación de masas, a través de la historia del cine, la televisión, el vídeo e Internet como posibles soportes de un discurso crítico y creativo.

En diversos periodos, coexisten en el campo artístico posiciones irreconciliables, y en algunos aspectos antagónicas: las prácticas de quienes trabajan y piensan, de forma tácita o explícita, a favor de los poderes económicos y las ideologías de Estado; y aquellas otras de quienes se manifiestan críticos con sus condiciones sociales y políticas y con los mecanismos de control.

El SEMINARIO DE IMAGEN CRÍTICA I explorará algunos aspectos concretos a partir de dicho planteamiento general. Lejos de cualquier afán enciclopédico o totalizador, se propone trabajar ciertos casos de estudio. El tratamiento de determinados "soportes" (cine, vídeo, televisión, Internet) no constituye una división apriorística por "campos artísticos" autónomos, ni quiere constreñir la prácticas artísticas a sus soportes: se trata más bien de tomar en consideración cómo determinadas prácticas artísticas han operado dentro de estos campos entendidos como ámbitos institucionales o sociales ideológicamente contruidos, para, precisamente, socavar o disolver las constricciones a las que se ven sometidas.

La situación del seminario se pretende dinámica, de intercambio y discusión. Su desarrollo se basará principalmente en el análisis y comentario de numerosos ejemplos, visionados en soporte fotográfico y vídeo. Se facilitará a los alumnos y alumnas asistentes un dossier bibliográfico completo fotocopiado, que contendrá una selección de textos de lectura imprescindible, así como una amplia bibliografía de lecturas recomendadas.

TEMARIO:

1. Tras el trauma de la II Guerra Mundial, numerosos cineastas instauran las bases del cine moderno, tras el suceso que de acuerdo con Serge Daney marca un antes y un después para el cine: la experiencia concentracionaria y el exterminio en los campos. En films como *Roma, ciudad abierta* (1944) o *Alemania, año cero* (1947) de Rossellini, o más tarde *Noche y niebla* (1955) o *Hiroshima, mon amour* (1958) de Alain Resnais, se constata el fin de la inocencia del cine: las técnicas de producción y difusión de imágenes ya no pueden ser tomadas con inocencia por el cineasta después de la aplicación masiva de la tecnología al servicio del exterminio masivo de la población. Una constatación que se retoma muchas décadas más tarde en la serie originalmente concebida para la televisión, *Histoire(s) du cinéma* (1988-1998), o en *El origen del siglo XXI* (2000), de Jean-Luc Godard, donde el cine juega un papel de revisión de la historia.
2. La televisión es, de hecho, a partir de la postguerra, el medio de comunicación de masas que corona un nuevo tipo de sociedad y cultura, proveniente de las experimentaciones técnicas y de las comunicaciones que había impulsado la economía de guerra. La aparición del vídeo portátil y el acceso progresivo de la población a las técnicas de producción y reproducción de imagen, si bien no colman la utopía de una "comunicación descentralizada" que caracterizó a la primera etapa del vídeo experimental o de artistas, sí que ofrecen cuando menos la opción de enfrentarse a las condiciones que impone la televisión como institución económica y política, así como la posibilidad de renovar las formas de representar y de ver. Numerosos artistas y cineastas (desde Alexander Kluge a Ildiko Enyedi, de Chris Marker a Peter Greenaway, etc.), nos brindan ejemplos valiosos, fundamentalmente en las dos últimas décadas.

3. Internet es el novísimo ejemplo de implantación de un medio que porta todas las ambigüedades de nuestra cultura tecnológica. Creado inicialmente por el aparato militar norteamericano para perfeccionar su capacidad de combate, hoy día es tanto un medio privilegiado de expansión de las formas de comercio, como un soporte tenido en cuenta y explorado en profundidad por las nuevas prácticas y discursos críticos. Una parte final del seminario mostrará la manera en que esto último es posible mediante el manejo de ciertos programas o softwares puestos en circulación para impulsar una utilización del medio contraria a los intereses comerciales o políticos.

PROGRAMA:

Semana 1 (21 de febrero)	Presentación y entrega de dossier
Semana 2 (28 de febrero)	El compromiso del cine moderno
Semana 3 (7 de marzo)	Las imágenes del exterminio
Semana 4 (14 de marzo)	El cine didáctico
Semana 5 (21 de marzo)	El cine y la TV. Imágenes para una nueva memoria
Semana Santa	
Semana 6 (4 de abril)	Artistas y propaganda mediática
Semana 7 (11 de abril)	VT is not TV. Guerrilla televisiva
Semana 8 (18 de abril)	Vídeo independiente en televisión
Semana 9 (25 de abril)	Nuevos modos de realización y distribución
Semana 10 (2 de mayo)	E-war. Guerra electrónica
Semana 11 (9 de mayo)	E-commerce. Comercio en la red
Semana 12 (16 de mayo)	E-dreams. Creación en la red
Semana 13 (23 de mayo)	Streaming: el vídeo en Internet
Semana 14 (30 de mayo)	Conclusiones. Discusión, preguntas y respuestas
6 junio	Entrega proyecto teórico

BIBLIOGRAFÍA SUCINTA:

- * Serge Daney: *Perseverancia. Reflexiones sobre el cine*, Ediciones el Amante, Buenos Aires, 1998.
- * Nuria Enguita, Marcelo Expósito, Esther Regueira (eds.): *Chris Marker. Retorno a la inmemoria del cineasta*, Ediciones de la Mirada/Fundació Antoni Tàpies/Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Valencia/Barcelona/Sevilla, 2000.
- * Eugeni Bonet (ed.): *Desmontaje. Film, vídeo / apropiación, reciclaje*, IVAM, Valencia, 1993.
- * Paloma Blanco, Jesús Carrillo, Jordi Claramonte, Marcelo Expósito (eds.): *Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa*, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2001.
- * Hakim Bey: *ZAT Zona Autónoma Temporal*, Talasa, Navarra, 1994.
- * Van der Poelman: *Bolwerken tot netwerken (de focos a redes)*, Ravijn, Amsterdam, 1996 (se facilitará trad. castellana inédita).

SEMINARIO DE IMAGEN CRÍTICA I

Profesores: Marcelo Expósito, Mariano Maturana, Maite Ninou

febrero / mayo 2002

DOSSIER DE LECTURA / CLASES DE MARCELO EXPÓSITO

- Serge Daney: “El travelling de Kapo”,. *Perseverancia Reflexiones sobre el cine*, Ediciones El Amante, Buenos Aires, 1998.
- Alain Bergala: “Roberto Rossellini y la invención del cine moderno”, en *Roberto Rossellini. El cine revelado*, Paidós, Barcelona, 2000.
- Arturo Lozano Aguilar: “*Nuit et Brouillard* (1955): de la historia a la memoria”, en Arturo Lozano Aguilar (ed.), *La memoria de los campos. El cine y los campos de concentración nazis*, Ediciones de La Mirada, Valencia, 1999.
- Jean-André Fieschi: “Jean-Marie Straub/Danièle Huillet” + Louis Seguin: “Sólo la violencia ayuda...” + comentarios de los films *Machorka-Muff, Nicht versöhnt, Chronik der Anna Magdalena Bach, En Rachâchant*, en dossier *Jean-Marie Straub/Danièle Huillet*, Filmoteca Española, Madrid, 2000.
- Marcelo Expósito: “Ninguna memoria sin imágenes (que tiemblan), ningún futuro sin rabia (en los rostros). Breves itinerarios sugeridos por las figuras de la memoria y el espectador a propósito de Chris Marker e *Immemory*”, en Nuria Enguita, Marcelo Expósito, Esther Regueira (eds.), *Chris Marker. Retorno a la inmemoria del cineasta*, Ediciones de la Mirada/Fundació Tàpies/Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Valencia, 2000.
- André Bazin: “Cine y televisión. Entrevista con Jean Renoir y Roberto Rossellini” + dos mesas redondas con Rossellini; en *Roberto Rossellini. El cine revelado*, op. cit.
- Jean-Luc Godard: *Introducción a una verdadera historia del cine. Tomo I* (extractos), Alphaville, Madrid, 1980.
- Suzanne Liandrat-Guigues, Jean-Louis Leutrat: *Jean-Luc Godard* (extractos), Cátedra, Madrid, 1991.

.