

CINE EXPERIMENTAL Y VIDEOARTE

Profesora: Isleni Cruz Carvajal

PROGRAMA

1. Pioneros de la experimentación en el cine
2. Conceptos aproximados sobre experimentación y vanguardia
3. Primeras vanguardias
4. De Europa a los Estados Unidos
5. España. El aporte de Val del Omar
6. Trayectoria experimental en las vertientes específicas del realismo y la animación
7. Surgimiento del vídeo y nacimiento del videoarte. Segundas vanguardias
8. Nam June Paik y otros primeros exponentes fundamentales
9. Últimas décadas. Principales artistas, tendencias y obras
10. Puntos de encuentro entre el vídeo y el cine experimental. Perspectivas

EVALUACIÓN

La evaluación se hará mediante la presentación de un trabajo (práctico o de investigación sobre contenidos teóricos) y mediante un examen. La nota se repartirá así: **40% trabajo y 60% examen**. Ambas pruebas deberán tener como nota mínima 5.0 para que su porcentaje sea computable. Salvo casos excepcionales, no se reservarán notas para septiembre de ninguna de las dos partes. La asistencia es obligatoria: superado un 25% de faltas el alumno debe consultar sobre cambios en el criterio de evaluación.

NOTA: A ESTE PROGRAMA SE ANEXAN PAUTAS PARA EL TRABAJO FINAL

PRÁCTICAS:

Puesto que el tiempo de clase es muy limitado para visionar secuencias suficientes y películas completas, se recomendarán títulos, archivos, ciclos, proyecciones y conferencias extra-universitarias para un mejor aprovechamiento del material teórico. De estas actividades podrían surgir trabajos voluntarios.

BIBLIOGRAFIA SELECCIONADA

AA.VV. *Entre antes sobre después del anti-cine*. CSIC / Semana de Cine Experimental de Madrid, 1995.

AA.VV. *Fluxus y fluxfilms: 1962-2002. Un recorrido por el cine y video fluxus*. Centro de Arte Reina Sofía. Madrid, 2002.

AA.VV. *Tiempos de Vídeo, 1965-2005*. Centre Pompidou / Fundación “La Caixa”, Barcelona, 2005.

AA.VV. *Videoculturas de fin de siglo*, Cátedra, Madrid, 1990.

A.E.H.C. (Asociación española de historiadores de cine). *Las vanguardias artísticas en la historia del cine español*. Filmoteca Vasca, San Sebastián 1991.

BAIGORRI BALLARÍN, Laura.

- *El vídeo y las vanguardias históricas*. Edicions Universitat de Barcelona, 1997.

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

BOCKRIS, Víctor. *Andy Warhol. La biografía*. Arias Montano, Madrid, 1991.

BONET, Eugeni; PALACIO, Manuel (coord.). *Práctica fílmica y vanguardia artística en España, 1925-1981*. Universidad Complutense de Madrid, 1983.

BRETÓN, André. *Manifiestos del surrealismo (1924 y 1930)*. Labor, Barcelona, 1995.

DE LA COLINA, José; PÉREZ TURRENT, Tomás. *Buñuel por Buñuel*. Plot, Madrid, 1993.

DE LA ROSA, Emilio; MARTOS, Eladi. *Cine de animación experimental en Cataluña y Valencia*. Filmoteca Valenciana / Semana de Cine Experimental de Madrid, 1999.

FABER, Liz; WALTERS, Elen. *Animación Ilimitada. Cortometrajes innovadores desde 1940*. Ocho y medio, Madrid, 2004.

KUSPIT, Donald. *Arte digital y videoarte: transgrediendo los límites*. Pensamiento, Madrid, 2006.

LA FERLA, Jorge. *Videocuadernos*. Nueva Librería, Buenos Aires, 1994.

LYOTARD, Jean-François. *La condición posmoderna*. Cátedra, Madrid, 1986.

LYON, David. *La Postmodernidad*. Alianza, Madrid, 2000.

MACHADO, Arlindo. *A arte do video*. Editora Brasiliense, 1997.

MARCHÁN FIZ, Simón. *Del arte objetual al arte del concepto, 1960-1972*. Akal. Madrid, 1990.

MARTIN, Sylvia. *Videoarte*. Taschen, Madrid, 2006.

MITRY, Jean. *Historia del cine experimental*. Fernando Torres, Valencia, 1974.

ORTEGA, María Luisa; WEINRICHTER, Antonio (eds.). *Mystère Marker. Pasajes en la obra de Chris Marker*. T&B Editores, Madrid, 2006.

PALACIO, Manuel.

- *La imagen sublime. Vídeo de creación en España (1970-1987)*. Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 1987.

- "Cine de Vanguardia", en *Historia general del cine*, Volumen V. Cátedra, Madrid, 1997.

PÉREZ ORNIA, José Ramón. *El arte del vídeo. Introducción a la historia del vídeo experimental*. RTVE / Serbal, Madrid, 1991.

REKALDE-IZAGUIRRE, Josu. *Vídeo, un soporte temporal para el arte*. Servicio Editorial del País Vasco, Bilbao, 1995.

ROMAGUERA i RAMIÓ, Joaquim; ALSINA THEVENET, Homero (eds.). *Textos y manifiestos del cine. Estética. Escuelas. Movimientos. Disciplinas. Innovaciones*. Cátedra, Madrid, 1989.

RUSH, Michael. *Nuevas expresiones artísticas a finales del siglo XX*. Ediciones Destino, Barcelona, 2002.

SÁENZ DE BURUAGA, Gonzalo; VAL DEL OMAR, María José. *Val del Omar sin fin*. Diputación Provincial de Granada / Filmoteca de Andalucía, Granada, 1992.

SÁENZ DE BURUAGA, Gonzalo. *Insula Val del Omar: visiones de su tiempo, descubrimientos actuales*. CSIC / Semana de Cine Experimental de Madrid, 1995.

SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente. *Cine y vanguardias artísticas. Conflictos, encuentros, fronteras*. Paidós, Barcelona, 2004.

TYLER, Parker. *Cine Underground*. Planeta, Barcelona, 1973.

VICARIO, Begoña. *Breve historia del cine de animación experimental vasco*. Asifa Eiskadi / Semana de Cine Experimental de Madrid, 1998.

WEES, William. "Forma y sentido de las películas de *found footage*: una visión panorámica", en *Archivos de la filmoteca* nº 30, Madrid, octubre 1998.

WEINRICHTER, Antonio. *El cine de no ficción. Desvíos de lo real*. T&B Editores, Madrid, 2005.

ZUNZUNEGUI, Santos. *Pensar la Imagen*. Universidad del País Vasco / Cátedra, Madrid, 1998.

TRABAJO DE EVALUACIÓN PARA LA ASIGNATURA CINE EXPERIMENTAL Y VIDEOARTE

Profesora: Isleni Cruz Carvajal

OPCIÓN A) Una obra práctica de video-creación de la propia autoría del alumno (los recursos técnicos corren por su cuenta).

- Pautas: El trabajo deberá estar planteado previamente mediante un proyecto que el alumno presentará y dejará a consideración de la profesora **antes del 20 de noviembre de 2009**. Dicho proyecto constará de tres (máximo cinco) páginas donde se describirán objetivos, justificación, metodología, recursos y esquema de guión. De no presentarse el proyecto en este plazo, no se garantiza su aprobación final y, en todo caso, la obra definitiva se calificará sobre 7.

- Formato: Dependiendo de su naturaleza, las obras tendrán una duración mínima de tres y máxima de diez minutos. Deberán acompañarse de una justificación teórica y de una memoria. Lo primero incluye una investigación sobre la línea en la que se inscribe el trabajo (animación, video danza, *collage*, realismo experimental, etc.), tema que ya deberá estar expuesto desde el proyecto. La memoria deberá incluir un *cómo se hizo*. La obra práctica se presentará en soporte de DVD o CD, acompañada de ficha técnica y concepto de cinco líneas. La parte escrita se entregará en soporte electrónico (word y PDF), en letra 12 (Times New Roman), interlineado sencillo y con una extensión mínima de ocho y máxima de 12 páginas.

OPCIÓN B) Una investigación sobre la actividad cinematográfica experimental o video-artística en España, seleccionando la obra de un autor, conocido o desconocido. El estudio analizará las influencias, las técnicas y las relaciones entre éstas y los significados o efectos de la obra.

- Pautas: El trabajo deberá estar apoyado en suficientes fuentes bibliográficas o, en su defecto, fuentes directas (entrevistas, testimonios), tanto sobre el autor como sobre sus puntos de referencia y contexto en la historia del videoarte o del cine experimental.

- Formato: Los trabajos deberán presentarse mecanografiados, no admitiéndose trabajos manuscritos. La extensión mínima del texto podrá ser de 15 páginas y la máxima de 30 (en ambos casos, la extensión anotada excluye portada, índice, bibliografía e ilustraciones). Deberán enviarse por correo electrónico en versiones Word y pdf. Si el alumno quiere su devolución con nota y observaciones, deberá entregar versión impresa (aconsejable imprimir a dos caras). Será imprescindible anexar copia de la obra del artista en formato de CD, DVD o USB.

FECHA DE ENTREGA PARA LAS DOS OPCIONES

La fecha y hora de entrega improrrogable será el **viernes 15 de enero de 2010** a las 14:30, antes del inicio de clase. Después de esa fecha y hora no se recibirán trabajos. Para la convocatoria de septiembre, la fecha improrrogable de entrega será el **viernes 3 de septiembre de 2010**.

Aranjuez, 28 de septiembre de 2009