

Nom de l'assignatura	PROJECTES
Any acadèmic	2006-2007
Ensenyament	Belles Arts
Codi	200217
Tipus d'assignatura	Troncal
Impartició	Annual
Semestre/Curs	Primer i Segon

Nom del professor/a	Carles	Ameller	Ferretjans
Nom del professor/a	Maria	López	Ruido
Nom del professor/a	Leónidas	Martín	Saura
Llengua docència	Català / castellà		
Grup	M2		
Departament	Disseny i Imatge		

Nombre actual de crèdits assignats 15

Factor hores/ECTS 12

Hores treball activ. Presencial	100
Hores treball dirigides	40
Hores aprenentatge autònom	150
Hores actv. avaluació	10

Hores totals treball alumne 300

Objectius de l'assignatura

- En aquesta assignatura del darrer curs de la llicenciatura de Belles Arts volem posar especial atenció en les pràctiques artístiques i culturals on "l'artista com a productor" és un generador de narratives de reconeixement mutu, un inductor de situacions intensificades de trobada i socialització d'experiència, un productor de mediacions a intercanviar en l'esfera pública. En aquest sentit es pot dir que es treballarà en les relacions entre Art+Comunicació+Context.
- Els camps de referència són el Videoart, el Media-Art i el Mediaactivisme, especialment en les seves pràctiques audiovisuals, multimèdia i de xarxes electròniques/digitals.
- Tractarem de comprendre les relacions entre les imatges i el marc social que les genera i en el que estan inserides.
- Estimular posicions reflexives sobre aquestes relacions i sobre les representacions del marc social.
- Contribuir a generar un Projecte (preferiblement col•lectiu) i eines crítiques de interpretació aplicables al nostre context, partint d'alguns exemples realitzats en les perifèries de la institució artística i en les confluències amb altres pràctiques polítiques i representacionals.

- Els projectes dels estudiants seràn tractats com a “projectes fi de carrera”.

Metodologia

- Assignatura teòrica i pràctica (taller/laboratori).
- A cada sessió, generalment, la primera part del temps es dedicarà a desenvolupar els continguts conceptuals i informatius, i la segona part al seguiment dels projectes dels estudiants.
- Els estudiants podran treballar el projecte en grup, col•lectivament o individualment.
- Les pràctiques es podran realitzar al Lab-Media (planta primera de l'edifici Adolf Florensa) <http://www.lab-media.net>
- Es faràn debats a classe sobre temes d'actualitat de la cultura de les arts audiovisuals i medials. Al febrer es farà un Seminari intensiu sobre “Cultura Lliure”.
- A la Mediateca d'Imatge (situada a l'edifici “Parxís”) l'alumnat podrà consultar films, vídeos i altres materials documentals.

Avaluació

- Assignatura d'assistència recomanada.
- L'equip de professorat farà una avaluació contínua.
- Avanç del 22 de desembre els estudiants han d'haver presentat per escrit el seu projecte, que haurà de ser acceptat pel professor.
- També hi haurà una avaluació parcial del Seminari de “Cultura Lliure”.
- La qualificació final serà el resultat de les avaluacions parcials i de l'interès i la qualitat del projecte i del dossier presentat.
- **El lliurament del projecte ha de ser com segueix (A i B):**
- **A)** El propi treball presentat i enregistrat en el medi i suport corresponent. Si es tracte d'un vídeo, cal una còpia en DVD-Video o en miniDV (no en un AVI ni en SuperCD). Si es tracte d'un interactiu off-line, cal una còpia en CD-Rom o DVD-Rom. Si es tracte d'un interactiu on-line, cal l'adreça de una URL activa i una còpia en CD-Rom.
- **B)** El "dossier" o "book" del projecte. Aquest estarà compostat almenys per: Títol. Nom complet dels estudiants que l'han realitzat. Nom dels participants o col•laboradors "externs". Fitxa de les característiques tècniques del projecte. Idea central. Conceptes més importants que s'han treballat i/o explicació del tema tractat. Tractament i estructura concreta que te el treball, o, en el seu cas, guió literari i guió tècnic. Material documental utilitzat (visual, sonor, textual). Memòria personal de l'experiència i valoració personal del treball.

Blocs temàtics

Bloc 1) Condicions materials de la producció cultural [audiovisual, multimèdia interactiu, treball de xarxa]. Professor: Carles Ameller

- Laboratori/taller de projectes.
- Mapa dels mèdia tradicionals i dels nous mèdia: tecnologies d'informació i de comunicació. Vectors històric-tecnològics, i ideològic-mítics.
- La producció audiovisual i les produccions interactives dins del context socioeconòmic. Sistema de producció: el procés de preproducció, producció i postproducció. Divisió del treball.
- Presa de decisions, control del procés, relacions-tipus. Anàlisi de noves maneres de fer.
- Autoria(s) i formats de producció no tradicionals: treball en xarxa, autories col•lectives, copyleft.
- Difusió i distribució dels treballs i dels projectes. Els usuaris i els públics.

Bloc 2) Aspectes conceptuals i ideològics de la producció cultural. Professor: Carles Ameller

- Mapa de relacions entre les idees i les polítiques a les societats industrials i post-industrials, els usos estratègics dels mitjans, i alguns "avenços" en el coneixement científic.
- Pràctiques culturals i artístiques de resistència i antagonisme: guerrilla de la comunicació, mediactivisme, tactical media.

Bloc 3) Seminari teòric i pràctic sobre Cultura Lliure. Professor: Leónidas Martín

Estudiarem els aspectes relacionats amb la propietat intel·lectual en el camp de la producció artística, especialment en les àrees de producció properes al vídeo, la música i les noves tecnologies.

Mòdul teòric:

- 1) Què és la propietat intel·lectual? Com afecta a la cultura?. Aproximació al concepte de "cultura lliure" i copyleft.
 - Diferents interpretacions del concepte "cultura"
 - Diferències entre "propietat" i "propietat intel·lectual"
 - La cultura lliure i el coneixement compartit.
- 2) Estudi de les diferents llicències i patents que existeixen relacionades amb la producció cultural.
 - Copyleft: Orígens. Diferents usos i interpretacions del terme.
 - El exemple del software lliure.
 - Les llicències Creative Commons.
- 3) Anàlisi d'algunes obres i eines artístiques que basen la seva producció en llicències copyleft.

Mòdul tècnic/pràctic:

Es formarà un grup de treball que posi en pràctica alguns dels conceptes estudiats en el seminari, utilitzant eines i programaris de producció oberta i col·lectiva.

- Weblogs especialitzats, videoblogs...
- Programaris de distribució oberta de produccions artístiques a Internet
- Xarxa de "sites" i servidors que ofereixen material cultural no restrictiu.

Bloc 4) Treball/ no treball: producció de cossos / cossos de producció. Professora: María L. Ruido

- Cuerpos producidos desde y por el imaginario sociocultural.
- El cuerpo y el archivo: el cuerpo como campo de batalla social y como escenario del control biotecnológico (performatividad y lucha política: cuerpo, ciudadanía y ciudadanía): de Allan Sekula a Saskia Sassen, pasando por Precarias a la Deriva.
- La representación de las formas de trabajo en el postcapitalismo. Las imágenes de la producción y de la reproducción. Los cuerpos transeúntes de la nueva división global del trabajo.

Bloc 5) Polítiques de memòria i usos de la història. Professora: María L. Ruido

- Documentalidades, relatos y narraciones audiovisuales: (re)pensando los conceptos de historia, memoria y archivo visual en la era posmediática.
- Imaginarios y narrativas contrahegemónicas: cuerpos y representaciones otras.
- La imagen como documento: de la "verosimilitud" a la "auto-reflexividad". Uso y recontextualización de la imagen documento.
- La imagen y la memoria (colectiva e individual): la revisión de la historia y del archivo.

Fonts d'informació bàsica

Llibres:

AMELLER, Carles: (1999) "Por una comunicació contextual. La experiència de Video-Nou / Servei de Vídeo Comunitari". València, *Banda Aparte* nº 16.

- BLANCO; CARRILLO; CLARAMONTE; EXPÓSITO (eds.): (2001) *Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa*. Salamanca, Universidad de Salamanca.
- BLÜMLINGER, Christa: (2000) "Lo imaginario de la imagen documental. Sobre Level Five de Chris Marker" en *Chris Marker: Retorno a la inmemoria del cineasta*. Valencia Ed. de la Mirada/Fundació Tàpies.
- BOYLE, Deirdre: (2000) "Un epílogo para la Gerrilla TV" Madrid, *Acción Paralela* nº5.
- COLECTIVO SITUACIONES: (2003) "Argentina: nuevas formas del protagonismo social" Madrid, *ContraPoder* nº 7.
- CRITICAL ART ENSEMBLE: "La resistencia electrónica. Poder nómada y resistencia cultural" Madrid, *Acción Paralela*.
- DRUCKREY, Timothy (ed.): (1996) *Electronic Culture. Technology and Visual Representation*. Nova York, Aperture.
- FERNANDEZ, F.; MARTINEZ ABADIA, J.: (1994) *La dirección de producción para cine y televisión*. Barcelona, Paidós.
- FOSTER, Hal: (1996) *The Return of the Real*. Cambridge, Massachusetts, MIT Press. Edició en castellà: *El retorno de lo real*. Madrid, Akal, 2001.
- Grupo A.F.R.I.K.A.; Luther Blisset; Sonia Brünzels: (2000) *Manual de guerrilla de la comunicación*. Barcelona, Virus.
- GUATTARI, Félix: (1996) *Las tres ecologías*. Valencia, Pre-textos.
- HARAWAY, Donna J.: (1995) "Manifiesto para cyborgs" en *Ciencia, Ciborg y mujeres. Reinención de la naturaleza*. Madrid, Cátedra.
- JENIK, Adriene: (1994) "¿Qué es Paper Tiger TV?" Donostia, *Off Vídeo*, nº 5.
- LAZZARATO, Mauricio: (2000) "Del biopoder a la biopolítica" París, *Multitudes* nº1.
- MOUFFE, Chantal (comp.): (1998) *Desconstrucción y pragmatismo*. Barcelona, Paidós.
- NEGRI, Antonio; GUATTARI, Félix: (1999) *Las verdades nómadas & General Intellect, poder constituyente, comunismo*. Madrid, Akal.
- OWENS, Craig: (1992) "From Work to Frame, or, is There Life After 'The Death of the Author'?", en *Beyond Recognition, Representation, Power and Culture*. Scott Bryson, Barbara Kruger, Lynne Tillman i Jane Weinstock (eds.). Los Angeles, University of California Press.
- SASSEN, Saskia: (2003) "Reubicar la ciudadanía: posibilidades emergentes en la nueva geografía política" en S. SASSEN: *Contra geografías de la globalización. Género y ciudadanía en los circuitos fronterizos*. Madrid, Traficantes de sueños.
- STALLMAN, Richard: (2004) *Software libre para una sociedad libre*. Madrid, Traficante de sueños.
- STEYERL, Hito: (2004) "La política de la verdad. Documentalismo en el ámbito artístico" en *'Ficcions' documentals*. Barcelona, Caixaforum.
- TURKLE, Sherry: (1995) *La vida en la pantalla. La construcción de la identidad en la era de Internet*. Barcelona, Paidós.
- VILLOTA, Gabriel: (1997) "Narciso lee las "instrucciones de uso" en *Luces, cámara, acción (...)* ¡corten! Valencia, IVAM.
- WALLIS, Brian (ed): *Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación*. Madrid, Akal.
- WEINRICHTER, Antonio: (2004) *El cine de no ficción. Desvíos de lo real*. Madrid, T & B Editores.
- ANZALDÚA, Gloria: *Borderland/La frontera: The new mestiza*. Spinters/ Aunt Lute Books. San Francisco, 1999 (1987).
- BLANCO; CARRILLO; CLARAMONTE; EXPÓSITO (eds.): *Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa*. Universidad de Salamanca. Salamanca, 2001.
- BENHABIB, Seyla; CORNELLA, Drucilla (eds.): *Teoría feminista y teoría crítica*. Alfons El Magnànim. Valencia, 1990 (1987).
- BORDO, Susan: "Material Girl: The effacements of postmodern cultura" en GOLDSTEIN, Laurence (ed.): *The female body*. University of Michigan Press. Michigan, 1991.
- BRAIDOTTI, Rosi: "Un ciberfeminismo diferente" en <http://www.w3art.es/estudios>
- BUTLER, Judith: *Bodies that matter*. Routledge. Nueva York, 1993 (*Cuerpos que importan*. Paidós, Buenos Aires, 2002.)
- BUTLER, J. "El marxismo y lo meramente cultural". *New Left Review*, nº 2. Madrid, 2000 (págs. 109-121).
- C.A.E.S: "Paro, precariedad, trabajo (asalariado)". *ContraPoder*, nº 4/5, Madrid, invierno 2001.

- CERTEAU, Michel de: *La invención de lo cotidiano (Artes de hacer/1)*. Universidad Iberoamericana. México, 2000.
- COLECTIVO SITUACIONES: "Argentina: nuevas formas del protagonismo social". *ContraPoder*, nº 7, Madrid, 2003.
- COLAIZZI, Giulia (ed.): *Feminismo y teoría fílmica*. Episteme /Asociación Vasca de Semiótica. Valencia, 1995.
- COLAIZZI, Giulia: *The Cyborguesque*. Episteme. Valencia, 1995.
- CHAINWORKERS: *Mayday, ESA (Eurosocial Activism): por una red europea de activismo contra la precarización*.
- FOUCAULT, Michel: *Estrategias de poder*. Buenos Aires, Paidós, 1999.
- FOUCAULT, Michel: *Tecnologías del yo*. Barcelona, Paidós/UAB, 1996.
- FUSCO, Coco: "Fantasies of Oppositionality" en GRANT H. KESTER: *Art, activism & oppositionality*. Duke University Press, Durham, 1998.
- FRASER, Nancy: "Heterosexismo, falta de reconocimiento y capitalismo: una respuesta a Judith Butler". *New Left Review*, nº 2. Madrid, 2000 (págs. 123-134).
- HALBWACHS, Maurice: "Fragmentos de La Memoria Colectiva". *Revista de Cultura Psicológica*, nº 1, UNAM, México, 1991.
- HARAWAY, Donna J.: "Manifiesto para cyborgs " en *Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinención de la naturaleza*. Cátedra, Madrid, 1995.
- HARAWAY, Donna J.: "Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective" en McCANN, Carole y SEUNG-KYUNG KIM (eds.): *Feminist Theory Reader. Local and Global Perspectives*. Routledge. Nueva York, 2003.
- JONES, Amelia: *Body Art: performing the subject*. University of Minnesota Press. Minneapolis, 1998.
- JONES, Amelia: "Herejías feministas: el 'arte coño' y la representación del cuerpo de la mujer" en catálogo "*Herejías: crítica de los mecanismos*". CAAM. Las Palmas, 1995.
- KAPLAN, E. Ann: *Las mujeres y el cine*. Cátedra. Madrid, 1998 (1983).
- KIPNIS, Laura: "Transgresión de mujer" en *Erreakzioa-Reacción*, nº 9. Bilbao, 1999 (págs. 32-43).
- LAURETIS, Teresa de: *Diferencias. horas y horas*. Madrid, 2000.
- LÓPEZ, Helena: "Exile, cinema, fantasy: imagining the democratic nation". Londres, *Journal of Spanish Cultural Studies*, Vol. 6 Nº 1, marzo 2005. <http://www.tandf.co.uk/journals>
- LÓPEZ, Helena: "Exilio, memoria e industrias culturales: esbozo para un debate". *Migraciones y Exilios*, nº 5, 2004.
- LÓPEZ, Helena: "Mujer, violencia, espectáculo: la guerra civil española en "Libertarias" (1996) de Vicente Aranda" en www.sens-public.org
- LÓPEZ, Helena: "Democracia y melancolía en el cine de Basilio Martín Patino". Madrid, *Binaria. Revista de Comunicación, Cultura y Tecnología*, vol. 4, 2005. www.uem.es/binaria
- MOUFFE, Chantal: "Feminismo, ciudadanía y política democrática radical" en BELTRÁN, Elena; SÁNCHEZ, Cristina (eds.): *Las ciudadanas y lo político*. Instituto Universitario de Estudios de la Mujer /UA.M. Madrid, 1996.
- MULVEY, Laura: *Placer visual y cine narrativo*. Episteme. Valencia, 1988 (1975).
- NEAD, Lynda: *El desnudo femenino. Arte, obscenidad y sexualidad*. Tecnos. Madrid, 1998 (1992).
- PARKER, Rozsika; POLLOCK, Griselda (eds.): *Framing feminism. Art and women's movement 1970-1985*. Pandora Press. Londres, 1992 (1987).
- PATEMAN, Carole: "Críticas feministas a la dicotomía público/privado" en CASTELLS, Carme (ed.): *Perspectivas feministas en teoría política*. Paidós. Barcelona, 1996.
- PERMUI, Uqui y RUIDO, María (eds.): *Corpos de producción. Miradas críticas e relatos feministas en torno ós suxeitos sexuados nos espacios públicos*, Concellería da Muller/ CGAC/ Ed. Galaxia, Santiago de Compostela, 2004.
- POLLOCK, Griselda: *Vision and Difference*. Routledge. Nueva York, 1994.
- POSTVERITÉ (Catálogo). Centro Párraga, Murcia, 2003.
- PHELAN, Peggy: *Unmarked: The politics of performance*. Routledge. Nueva York, 1993.
- PRECARIAS A LA DERIVA: "Primeros balbuceos del Laboratorios de Trabajadoras: el proyecto de Precarias a la Deriva", dentro del PRECARIAS A LA DERIVA: *A la deriva (por los circuitos de al precariedad femenina)*. Traficantes de Sueños, Madrid, 2004. Disponible en www.sindominio.net/karakola/precarias.htm
- PRECARIAS A LA DERIVA: "Precarización de la existencia y huelga de cuidados", en Vara, Mª

- Jesús (ed.) *Estudios sobre género y economía*. Madrid, Akal, 2006.
- ROSLER, Martha: "Espectadores, compradores, marchantes y creadores: reflexiones sobre el público" en WALLIS, Brian (ed.): *Arte después de la Modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación*. Akal. Madrid, 2001.
- SASSEN, Saskia: *Contrageografías de la globalización. Género y ciudadanía en los circuitos fronterizos*. Traficantes de sueños, Madrid, 2003.
- SEKULA, Allan: "El cuerpo y el archivo" dentro de PICAZO, Gloria y RIBALTA, Jorge (eds.): *Indiferencia y Singularidad*. MACBA. Barcelona, 1997.
- SEKULA, Allan: "Photography Between Labour and Capital" en BUCHLOH, Benjamin H. D y WILKIE, Robert: *Mining Photographs and Other Pictures*. Halifax, The Press of the Nova Scotia College of Art and Design, 1983.
- SILVERMAN, Kaja: "El sueño del siglo XIX: sobre Histoire(s) du cinéma de Jean-Luc Godard". *Brumaria*, nº 1. Madrid, 2001.
- SPIVAK, Gayatri Ch.: "Los estudios subalternos: la deconstrucción de la historiografía" en CARBONELL, Neus y TORRAS, Meri (eds.): *Feminismos literarios*. Arco, Madrid, 1999.
- STEYERL, Hito: "La política de la verdad. Documentalismo en el ámbito artístico" en *Ficciones Documentales*. Barcelona, CaixaForum, 2004.
- STEYERL, Hito: "La articulación de la protesta". *Brumaria*, nº 5. Madrid, 2005.
- STURKEN, Marita; CARTWRIGHT, Lisa: *Practices of looking*. Oxford University Press. Oxford, 2001.
- TRABAJOZERO: "Sobre la feminización del trabajo...". *ContraPoder*, nº 4/5, Madrid, invierno 2001.
- TRINH T. MINH-HA: *When the moon waxed red. Representation, Gender and Cultural Politics*. Routledge. Nueva York, 1991.
- WHITE, Hayden: *El texto histórico como artefacto literario*. Barcelona, Paidós, 2003.
- VEGA SOLÍS, Cristina: "Miradas sobre la otra mujer en el cine etnográfico". *Gaceta de Antropología*, nº 16, Madrid, 2000.
- VIRNO, Paolo: "Virtuosismo y revolución: notas sobre el concepto de acción política" en *Virtuosismo y revolución. La acción política en la era del desencanto*. Traficantes de sueños, Madrid, 2003.
- WALLIS, Brian (ed.): *Arte después de la Modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación*. Akal, Madrid, 2001.
- WILLIAMS, Linda: "Fetichismo y Hard Core: Marx, Freud y el 'money shot'". *Erreakzioa-Reacción*, nº 9. Bilbao, 1999 (págs. 58-65).
- YOUNG, Iris M.: "Imparcialidad y lo cívico público: algunas implicaciones de las críticas feministas a la teoría moral y política" en BENHABIB, Seyla; CORNELLA, Drucilla (eds.): *Teoría feminista y teoría crítica*. Alfons El Magnànim. Valencia, 1990 (1987).

Dossier d'articles:

- Felix Guattari: "Para una refundación de las prácticas sociales"
- Toni Negri: "Infinito de la comunicación / finitud del deseo"
- Chantal Mouffe: "El retorno de lo político"
- Marcelo Expósito: "El arte: lo real, lo político: retornos"
- Marcelo Expósito: "Carta a los editores (de En tiempo Real. El arte mientras tiene lugar)"
- La Societé Anonyme: "Redefinición de las prácticas artísticas s.21 (LSA47)"
- Hans-Ulrich Öbrist: "Arkipelak TV. Una conversación con Alexander Kluge"
- "Las imágenes como (contra) poder de las ilusiones y los sueños colectivos (Alexander Kluge)"
- Jean-Louis Leutrat i Suzanne Liandrat: "La historia 2" (Jean-Luc Godard)
- Critical Art Ensemble: "La resistencia electrónica. Poder nómada y resistencia cultural"
- Critical Art Ensemble: "Promesas utópicas – Net realidades"
- Timothy Druckrey: "Netopías, notopías...: cuerpos de conocimiento"
- Juan Martín Prada: "El Net Art o la definición social de los nuevos medios"
- Luther Blisset, Sonja Brünze: "¿Por qué nadie me escucha? (o ¿Cómo funciona la guerrilla de la comunicación?)"
- Grupo A.F.R.I.K.A.: "Loa de la guerrilla de la comunicación"
- Suely Rolnik: "El ocaso de la víctima. La creación se libra del rufián y se reencuentra con la resistencia"

Referències web:

Arte.red Directori <http://especiales.prisacom.com/2005/arco/netart/index.html>
Addaweb Directori <http://adaweb.walkerart.org>
Revista electrònica <http://aleph-arts.org/pens/>
Ars Electronica Festival Arte Electrónico <http://www.aec.at>
Chris Marker <http://cs.art.mit.edu.au/marker/>
Chris Marker The Art of Memory <http://www.roehampton.ac.uk/chrismarker/>
OVNI Archivos de la Mostra de Vídeo Independent <http://www.desorg.org/>
Critical Art Ensemble www.critical-art.net/
Grupo de Arte Callejero <http://gacgrupo.tripod.com.ar/>
Rtmark <http://rtmark.com/>
Tucumán Arde <http://www.rosariarte.com.ar/notas/0002/>
La Escalera Karakola <http://www.sindominio.net/karakola>
autonome a.f.r.i.k.a. grupe <http://www.contrast.org/KG/index.htm>
Indymedia <http://barcelona.indymedia.org>
Nodo50 www.nodo50.org

Material audiovisual i multimèdia:

[TVE2] (2006) *Los amos del mundo*
BIG NOISE FILM (2004) *The Fourth World War*
AVI LEWIS; NAOMI KLEIN (2004) *La toma*
[BTV] *Guerrilla TV*
DEEP DISH TV (1996) *Gringo en Mañanaland*
VIDEO-NOU / SVC (1977-1983) *Varis treballs*
MARCELO EXPÓSITO (1994) *La tierra de la madre*
AGNÈS VARDA (2002) *Los espigadores y la espigadora*
ORSON WELLES (1973) *Fake*
VENTURA PONS (1978) *Ocaña, retrat intermitent*
JOSÉ LUIS GUERIN (2002) *En construcción*
ALEXANDER KLUGE (1982) *La fuerza de los sentimientos*
JEAN LUC GODARD (2001) *Los orígenes del siglo XXI*
JEAN LUC GODARD (2000) *Histoire(s) du Cinéma*
CHRIS MARKER (1995) *Level 5*
CHRIS MARKER (1997) *Immemory*
I altres...