

Nom de l'assignatura	VIDEOART
Any acadèmic	2006-2007
Ensenyament	Belles Arts
Codi	200439
Tipus d'assignatura	Optativa
Impartició	Semestral
Semestre/Curs	Primer semestre

Nom del professor/a	Carles	Ameller	Ferretjans
Nom del professor/a	Maria	López	Ruido
Llengua docència	Català / castellà		
Grup	T1		
Departament	Disseny i Imatge		

Nombre actual de crèdits assignats

Factor hores/ECTS

Hores treball activ. Presencial	<input type="text" value="50"/>
Hores treball dirigides	<input type="text" value="10"/>
Hores aprenentatge autònom	<input type="text" value="50"/>
Hores actv. avaluació	<input type="text" value="10"/>

Hores totals treball alumne

Objectius de l'assignatura

- Estudi del vídeo com a eina de creació i de comunicació, i la seva relació amb altres pràctiques artístiques i narratives.

Metodologia

- Els continguts teòrics amb visionat de vídeos s'impartiran en classes magistrals.
- Seguiment a la classe i en tutories dels projectes dels estudiants.
- Es faràn debats a classe sobre temes d'actualitat de la cultura de les arts audiovisuals.
- A la Mediateca d'Imatge (situada a l'edifici "Parxís") l'alumnat podrà consultar films, vídeos i altres materials documentals.

Avaluació

- El/la estudiant serà avaluat/de pel seu treball, que pot ser pràctic (projecte de vídeo) o teòric.
- El treball es pot realitzar individualment o en grup.
- Per poder ser avaluat, el/la estudiant haurà de proposar el projecte de treball i ser acceptat pel professorat de l'assignatura.
- A la segona convocatòria el sistema d'avaluació serà el mateix.

Blocs temàtics

Bloc A) Aproximación histórica a los inicios del videoarte dentro del contexto de las prácticas artísticas de los 60 y 70, y sus problemáticas específicas.

El contexto político y artístico de finales de los 60. Historiografías del vídeo.

1. Los años del vídeo: el contexto social y político de las prácticas artísticas de los 60 y 70.

El vídeo y las nuevas prácticas artísticas: producción, difusión y consumo.

La "historia oficial del vídeo" y sus contestaciones: revisando el mito fundacional.

Collage/Décollage: Apropiaciones, expropiaciones y desviaciones televisivas en los orígenes del vídeo. Fluxus y los pioneros del portapack.

2. VT is not TV? Relecturas de la TV experimental (S. y W. Vasulka, "The Medium is the Medium"...)

Percepción del tiempo y del espacio: más allá de los límites nuestros sentidos.

La imagen-cine y la imagen-vídeo: tiempo, espacio, narratividad y ficción en la imagen electrónica.

La "imagen-tiempo" y la "imagen-movimiento".

La temporalidad en el cine experimental y en el vídeo (S. Brakhage, M. Snow, Jonas Mekas, Andy Warhol, Bill Viola, Bruce Nauman).

Bloc B) El vídeo y la TV. Usos críticos y formas alternativas de la televisión.

3. Desde las técnicas de apropiación y montaje interpretadas a la luz de la subversión del arte contemporáneo (productivismo soviético, fotomontaje dadaísta alemán) hasta el apropiacionismo y la crítica a los media de la postmodernidad.

Procedimientos alegóricos: condensación y desplazamiento en la apropiación y el (des)montaje del arte contemporáneo (Roland Barthes, B. Buchloch, Craig Owens). La crisis de los conceptos de autoría y originalidad.

Desmontajes(s): La apropiación es un robo?. Revisión de diversas prácticas de desmontaje de textos audiovisuales televisivos y/o filmicos: de Bruce Conner al Scratch (Gorilla Tapes, Dara Birnbaum, Mattias Müller, EBN, General Idea, Joan Leandre, Klaus von Bruch, Martín Arnold, Marta de Gonzalo y Publio Pérez Prieto...).

4. La contestaciones a la TV y a su marco material: Richard Serra, Douglas Davies, Sandra Kogut, Joan Braderman... "No somos teleadictas" (UCM).

5. Vídeo y TV: las relaciones difíciles. Breve historia del videoactivismo y de la (contra)información: del vídeo comunitario a la TV alternativa.

El desplazamiento de la "obra" hacia los modos de producción y el énfasis en los canales de difusión, los contextos y los dispositivos.

Análisis de algunos grupos concretos: People's Video Theatre, Ant Farm, Dawntown Community TV...

El comienzo de plataformas de distribución propias: Paper Tiger TV (1981), Deep Dish TV (1987).

6. Miradas/imágenes locales: la producción audiovisual activista en el estado español: Muntadas, Video Nou. Colectivo de Cine de Clase, Colectivo de Cine de Madrid, Cooperativa de Cinema Alternatiu, Cecilia Bartolomé y Juan José Bartalomé, Pere Portabella...

7. La herencia del videoactivismo y la comunicación de guerrilla: “Guerrilla comunicación” (BTV), ACP/Indymedia, RtMark, Las Agencias, Yomango...

8. Otras formas de TV dentro de la TV en el estado español: “la edad de oro”, “La bola de cristal”, “Galicia: sitio distinto” de Antón Reixa, “La hora chanante”.
Las telestreets, GlobalProjet, Telepiés, Televisión Asociativa de BCN...

Bloc C) El cuerpo y la cámara: la representación del sujeto. La práctica de la performance y el vídeo. La estructura tradicional de la mirada y algunas teorías críticas.

9. El vídeo y la carne: crítica y repensamiento de la realidad a través de la representación. El campo de lo simbólico como territorio político: la vida no es una performance (pero bien podría serlo...).

La exhibición del sujeto: narcisismo, descentramiento y construcción de la subjetividad en los dispositivos vídeo/instalación/performance: J. Beuys, Vito Acconci, Chris Burden, Dan Graham, Paul MaCarthy, Gordon Matta-Clark, Peter Campus, William Wegman, Joan Jonas.

10. La evidencia de la elaboración de la mirada a través de la reflexión sobre los dispositivos representacionales: el dominio del ojo unívoco y sus críticas.

El factor feminista: utilización del vídeo como crítica del patriarcado. La representación de la del sujeto político sexuado: Laura Mulvey /Peter Wollen (Screen) y su contexto. Los dispositivos de producción de la diferencia sexual y su desmontaje. Marguerite Duras, Yvonne Rainer, Agnes Varda.

Reacciones a “Placer visual y cine narrativo”.

El cuerpo sexuado y su representación en los años 70 y primeros 80: Martha Rosler, Dara Birnbaum, Valie Export, Hermine Freed, Carolee Schneemann, Marina Abramovic, Linda Benglis, Ana Mendieta, Cindy Sherman, Barbara Kruger, Michel Journiac, Jürgen Klauke.

11. Reacciones a “Placer visual y cine narrativo”. Cine, vídeo y placer visual: las videoartistas de los 80 y 90. Reacciones a “Placer visual y cine narrativo”: Laura Kipnis, Linda Williams y la revisión de la propia Laura Mulvey .

Las mascaradas de la “feminidad” y de la “masculinidad” (Patty Smith, David Bowie...y otras transgresiones del imaginario en la cultura popular).

El repensamiento de las identidades en el arte electrónico. La identidad performativa o los papeles que interpretamos: la feminidad y la masculinidad como elaboraciones sociales.

Prácticas videográficas y la teoría de la performatividad: Sadie Benning, Vanalyne Green, Suzie Silver, Bettina Gruber, Annie Sprinkle, “00011100111101100”, “Masculinidades”, “Venus Boyz” de Gabriel Baur, “Doble escenario” de Virginia Villaplana y Angelika Levi...

Relecturas de la performatividad en los 90: “Not for sale” de Laura Cotttingham.

Las “Guerrilla Girls”: las nuevas prácticas activistas y la crítica a las narrativas de la historia del arte tradicional.

12. Videoacciones en la última década: Patty Chang, “Femenino, ¿singular?”.

Corporeidades híbridas: “Cyborgs”, Yasumasa Morimura, Aziz+Cucher, Lynn Hersmann, Orlan, Stelarc, Critical Art Ensemble...

13. Breve mirada al panorama de la performance en el estado español: Eugenia Ballcels, Carmen Sigler, Eulalia Valldoera, Jaime Vallaura y Rafael Lamata, Estíbaliz Sádaba, Itziar Okariz, Javier Pérez, Jaume Parera, Marta de Gonzalo y Publio Pérez Prieto, Marc Vives + David Bestué...

14. Tu cuerpo es un campo de batalla: el uso del audiovisual como deconstrucción y crítica de las representaciones y estereotipos del “otro”: las críticas postcoloniales y el nacimiento de los estudios culturales. Críticas al “documental etnográfico”.

La proyección del conflicto cultural y político en las imágenes del colonialismo, de la explotación económica, del heterosexismo...

Algunos casos de estudio: Trinh T. Minh-Ha, Juan Downey, Tom Kalin, Marlon Riggs, Edin Velez, Dan Reeves, Coco Fusco, Tom Kalin.

15. Los años 90: en busca de una “representación no reproductiva”?

La espectacularización y el consumo del cuerpo; la museificación de la imagen videográfica: Pipilotti Rist, M. Barney, las hermanas Wilson.

Bloc D) Vídeo y cultura mediática: música y cine.

16. Vídeo, música y cultura popular: ruptura de las fronteras entre alta y baja cultura o los apocalípticos de integran. Retroalimentación de la cultura popular, el cine y el vídeo: la publicidad en TV.

Consecuencias de algunas de las nuevas articulaciones imagen/sonido: del videoclip a la cultura de clubs: Dan Graham, “Hª del video –clip” de Canal 33 (Sputnik), “Escenario hip-hop en España”, Reneke Djisktra, Carles Congost, Chris Cunningham, Michael Gondry, Spike Jonze...

17. Cine y vídeo: Usos del vídeo y de la TV por cineastas: R. Rossellini, J.L. Godard, Alexander Kluge, Basilio Martín Patino.

Bloc E) Vídeo e imagen documento: afirmaciones y reelaboraciones de la memoria del cine y la TV a partir de las narrativas videográficas.

18. Afirmaciones y subversiones de la memoria histórica: la revisión del estatuto de la imagen como documento.

El vídeo como instrumento de análisis del cine: recuperación de los archivos cinematográficos. Reutilización y relectura de la imagen de archivo.

Peter Forgacs, Johan Grimontprez, Basilio Martín Patino, Marcelo Expósito, Francesc Torres.

19. La imagen y la elaboración de la memoria personal/colectiva: las nuevas narrativas documentales y el cuestionamiento de la “omnisciencia de la mirada”.

La experiencia como construcción de la(s) historia(s): Alexander Kluge, Chris Marker, Laura Kipnis, Lluís Escartín, Rea Tajiri.

20. Nuevas formas documentales: ficcionalización narrativa, realidades ficcionadas, ficciones documentadas: Basilio Martín Patino, Félix Viscarret.

El vídeo como una herramienta de lucha: el documental “militante”: Ursula Biemann, Hito Steyerl, Frontera Sur, Precarias a la Deriva, Marcelo Expósito.

Fonts d'informació bàsica

Llibres:

- A.F.R.I.K.A. Gruppe; Blisset, L.; Brünzels, S.: *Manual de guerrilla de la comunicación*. Barcelona: Virus, 2000.
- Ameller, Carles: “Por una comunicación contextual. La experiencia de Video-Nou / Servei de Vídeo Comunitari.” En *Banda Aparte*, nº 16, Valencia: Ediciones de la Mirada, octubre de 1999.
- Baigorri, Laura: *Vídeo: primera etapa*. Madrid: Brumaria, nº 4, 2004.
- Belloir, D. (ed.): *Vidéo Art Explorations*. Paris: Editions de l'Etoile, 1981. (nº especial de *Cahiers du Cinéma*).
- Bellour, Raimond: *L'Entre-Images. Photo. Cinéma. Vidéo*. Paris: La Différence, 1990.
- Benjamin, Walter: “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica” en *Discursos interrumpidos I*. Madrid: Taurus, 1989.
- Blanco, P.; Carrillo, J.; Claramonte, J. Expósito, M. (eds.): *Modos de hacer. Arte crítico, esfera*

- pública y acción directa*. Salamanca: Ediciones de la Universidad de Salamanca, 2001.
- Bonet, E.; Dols, J.; Mercader, A.; Muntadas, A.: *En torno al vídeo*. Barcelona: Gustavo Gili, 1980.
 - Bonet, Eugeni (ed.): *Señales de vídeo. Aspectos de la videocreación española de los últimos años*. Madrid: Museo Nacional Reina Sofía, 1995.
 - Bonet, Eugeni i altres: *Una historia del arte electrónico en España*. Sabadell: MECAD, 2000. (CD-rom)
 - Boyle, D. (ed.): *Documentary Video. Decades of Change*. Long Beach, California: Long Beach Museum of Art, 1986.
 - Butler, Judith: *Gender trouble. Feminism and the subversion of identity*. Nueva York: Routledge, 1990 (traducció en castellà: *El género en disputa*. México: Paidós, 2001.)
 - Colaizzi, Giulia (ed.): *Feminismo y teoría fílmica*. Valencia: Episteme / Asociación Vasca de Semiótica, 1995
 - Cubitt, Sean: *Videography. Video Media as Art and Culture*. Londres: Macmillan, 1993.
 - D'Agostino, Peter (ed.): *Transmission: Theory and Practice for a New Television Aesthetics*. New York: Tanam Press, 1985.
 - David, Douglas; Simmons, Allison (eds.): *The New Television: A Public/Private Art*. Essays, statements, and videotapes based on "Open Circuits: An International Conference on the Future of Television" Museum of Modern Art, 1974. Cambridge: MIT Press, 1977.
 - Debord, Guy: *La sociedad del espectáculo*. Valencia: Pre-Textos, 1999.
 - Drucker, Timothy (ed.): *Electronic Culture. Technology and Visual Representation*. Nueva York: Aperture Books, 1996.
 - *Desmontaje: Film, vídeo/apropiación, reciclaje*. (Catálogo). Valencia- Madrid- San Sebastián- A Coruña: IVAM / MNCARS / Arteleku / CGAI, 1993.
 - Erens, Patricia (ed.): *Issues in feminist criticism*. Bloomington: Indiana University Press, 1990.
 - Expósito, Marcelo; Villota, Gabriel: *Plusvalías de la Imagen*. Bilbao: Sala Rekalde, 1993.
 - Fargier, Jean-Paul: *Oú va la vidéo?* Paris: Cahiers du Cinéma, 1986.
 - *Ficciones Documentales*. Barcelona: CaixaForum, 2004.
 - Flusser, V.: "El gesto del vídeo", en *Los gestos. Fenomenología y comunicación*. Barcelona: Herder, 1994 (1991).
 - Giannetti, Claudia (ed.): *Arte en la era electrónica*. Barcelona: ACC L'Angelot / Goethe Institut, 1997.
 - Giannetti, Claudia (ed.): *Media culture*. Barcelona: ACC L'Angelot, 1995.
 - *Dan Graham* (Catálogo). Santiago de Compostela / Barcelona: CGAC / Fundació Tapies, 1997.
 - Hall, Doug; Fifer, Sally Jo (eds.): *Illuminating Video*. Nueva York: Aperture / Bay Area Video Coalition, 1990.
 - Hanhardt, John G. (ed.): *Video Culture. A Critical Investigation*. Nueva York: Peregrine Smith Books & Visual Studies Workshop Press, 1986.
 - Haraway, Donna J.: *Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinención de la naturaleza*. Madrid: Cátedra, 1995.
 - Harding, Thomas: *The video activist handbook*. Londres: Pluto Press, 2001.
 - Haskell, Molly: *From reverence to rape: the treatment of women in the movies*. Chicago: University of Chicago Press, 1987.
 - Huffman, Kathy: *Video, A Retrospective, 1974-84*. Long Beach, CA: Long Beach Museum of Art, 1984.
 - Jameson, Fredric: *La estética geopolítica. Cine y espacio en el sistema mundial*. Barcelona: Paidós, 1995.
 - Kaplan, Ann: *Las mujeres y el cine*. Madrid: Cátedra, 1998.
 - Kaplan, E. A.: *Rocking Around the Clock. Music Television Postmodernism & Consumer Culture*. Nueva York: Methuen, 1987.
 - Kember, Sarah: "Feminismo, tecnología y representación", dentro de Curran, J., Morley, D.; Walkerdine, V. (eds.): *Estudios culturales y comunicación*. Barcelona: Paidós, 1998.
 - Klonaris, M.; Thomadaki, K. (eds.): *Technologies et Imaginaires. Art Cinéma, Art Vidéo, Art Ordinateur*. París: Dis Voir, 1990.
 - Klonaris, M.; Thomadaki, K. (eds.): *Mutations de l'image. Art Cinéma/Vidéo/Ordinateur*. París: Astarti, 1994.
 - Kuhn, Annette: *Cine de mujeres*. Madrid: Cátedra, 1991.
 - *La imagen sublime. Vídeo de creación en España (1970-1987)*. Madrid: Ministerio de Cultura,

1987.

- Laurentis, Teresa de: *Alicia ya no. Feminismo, semiótica y cine*. Madrid: Cátedra, 1992.
- Lovejoy, M.: *Postmodern Currents. Art and Artists in the Age of Electronic Media*. Nueva Jersey: Prentice Hall, 1992 (1989).
- Magnan, Nathalie (ed.): *La vidéo, entre art et communication*. Paris: École National Supérieure des Beaux-Arts, 1997.
- Magnan, Nathalie; Bureaud, Annick (eds.): *Connexions: Art / Réseaux / Média*. Paris: École National Supérieure des Beaux-Arts, 2002.
- McLuhan, M.: *Comprender los medios de comunicación. Las extensiones del ser humano*. Barcelona: Paidós, 1996 (1964).
- *Marta Rosler. Posiciones en el mundo real*. Barcelona: MACBA / Actar, 1999.
- Mulvey, Laura: *Placer visual y cine narrativo*. Valencia: Episteme, 1988.
- Nichols, Bill: *La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental*. Barcelona: Paidós, 1997.
- Owens, Craig: *Beyond recognition: representation, power, and culture*. Berkeley: University California Press, 1994.
- Parfait, Françoise: *Vidéo: un art contemporain*. Paris: Regard, 2001.
- Pérez Ornia, José Ramón: *El arte del vídeo. Introducción a la historia del vídeo experimental*. Madrid: RTVE / Serbal, 1991.
- *Postverité*. Murcia: Centro Párraga, 2003.
- Rekalde, Josu. *Vídeo: un soporte temporal para el arte*. Bilbao: Universidad del País Vasco, 1995.
- Shamberg, M.; Raidance Corp.. *Guerrilla Television*. Nueva York: Holt, Rhinehart & Winston, 1971.
- Sturken, Marita; Cartwright, Lisa: *Practices of looking: an introduction to visual culture*. Oxford: Oxford University Press, 2001.
- Talens, Jenaro; Zunzunegui, Santos: *Rethinking Film History*. Valencia: Episteme, 1995.
- *Transversal*, nº 3: "El futur de la creació audiovisual". Lleida, junio 1997.
- *Transversal*, nº 7: "TV pública, TV local, TV global". Lleida, diciembre 1998.
- Trinh T. Minh-Ha: *When the moon waxed red. Representation, gender and cultural politics*. Nueva York: Routledge, 1991.
- Villota, Gabriel (ed.): *Luces, cámara, acción (...) ¡Corten! Videoacción: el cuerpo y sus fronteras*. (Catálogo). Valencia: IVAM, 1997.
- VV.AA: *Los años que conmovieron al cinema. Las rupturas del 68*. Valencia: Filmoteca de Valencia,
- Wallis, Brian: *Arte después de la modernidad*. Madrid: Akal, 2001.
- Youngblood, Gene: *Expanded Cinema*. New York: E. P. Dutton and Co., 1970.