

VIDEO

Laura Baigorri Ballarín

GIGA: 200212

Crèdits: 6

Caràcter: Obligatòria

Tipus: TEO

Objectius:

Curso de carácter teórico orientado al conocimiento de la práctica artística del vídeo. Sus objetivos son:

- fomentar la capacidad de análisis y adquirir una visión crítica sobre la práctica del vídeo
- conocer la historia del vídeo inscrita dentro del arte contemporáneo y de la práctica documental
- conocer los autores, obras y tendencias más representativas del vídeo, ya sea por su relevancia histórica o desde la perspectiva de la actualidad.

Metodología:

La docencia se organiza mediante la impartición sesiones teóricas abiertas al debate. Además del discurso teórico, esta metodología incluye el visionado de diapositivas y cintas de vídeo, la lectura de artículos y ensayos críticos, la visita a exposiciones y exhibiciones de vídeo y la realización de un trabajo crítico de investigación. Asimismo, está prevista una conferencia o presentación de trabajo artístico a cargo de un artista o especialista reconocido.

Continguts:

HISTORIA. VIDEO Y ARTE

Introducción. Visión panorámica y conceptos clave. Definiendo el medio. Utilización del vídeo en el arte. Primeros usos. El movimiento Fluxus y el vídeo. Aparición y manifiesto. Fluxus contra el mercado del arte. El vídeo en el contexto Fluxus: Nam June Paik Happenings y performances videográficas. Referentes. Definiciones. Conciertos Fluxus Del happening y la performance al vídeo. Documentación de performances y videoperformances. Pioneros: Wolf Vostell y el happening. Intención experimental del vídeo en el arte. Primeros experimentos. Vídeo y música. Colaboración entre técnicos y artistas. Vídeo y vanguardias artísticas. El arte se interesa por la tecnología: Futurismo y Constructivismo. Marcel Duchamp. Dadá. Azar, provocación y descontextualización. Nueva concepción del espacio y el entorno: Assemblages Merz y Surrealismo. Técnicas de acumulación de lenguajes: Collages Merz. Pop Art. Tendencias realistas: lo cotidiano en el arte. Op Art: Abstracciones y efectos visuales. Arte Minimal: Repetición y continuidad. Desprestigio de la noción de trabajo. Cuestionamiento del estatus profesional del artista. Arte Conceptual: "El arte cuyo material es el concepto". .

HISTORIA. VIDEO Y SOCIEDAD

Contexto cultural, social y político de los 60/70. Cambios sociales y políticos. Los poderes fácticos. Información controlada. La contracultura: Arte y artistas contra el sistema. El Movimiento Underground. Contra el Mercado del Arte. Vídeo versus Televisión. La TV en manos de los artistas. Paik y Vostell versus TV. Un dilema: "Ser o no ser TV". Cuatro formas distintas de lucha en función del formato. Actitudes anti-TV, alter-TV y pro-TV. Respuesta pasiva del espectador.

VIDEO. ACTUALIDAD

Videoinstalación. Contextualización y definiciones. Diferencias entre cinta de vídeo y videoinstalación. El tiempo como materia prima del vídeo. El espacio en la videoinstalación: el arte de la escenificación. Puesta en escena y recorrido. El efecto espectacular. Concepción escultórica de la imagen.

La medida humana. Cuerpo, palabra y acción. El cuerpo humano en la obra de los artistas: Thierry Kuntzel, Tony Ousler, Gary Hill, Catherine Ikam, Friederike Pezold, Franziska Megert, Joan Pueyo.

Performance: El artista enfrentado a sus límites físicos y éticos. Ritualismo: Marina Abramovic. Riesgo: Chris Burden. Feminismo: Patty Chang. Arte carnal: Orlan

Artivismo. Arte de contenido social y político. El sentido de un arte social, comprometido, político. Historia, Memoria y Guerra. Análisis de autores/obras internacionales: Ingo Günther, Marcelo Expósito y Francesc Torres. Discriminación cultural y de género: Shirin Neshat, Coco Fusco, Dee Dee Halleck y Tracey Moffat

Crítica mass mediática. Monográfico sobre Antoni Muntadas.

Características y constantes. El artista y su posición crítica.

Análisis de Obras.

Desplazamientos y nuevos híbridos. Vídeo/cine online y música visual

VISIONADOS

Temáticos: Videodanza, Identidad Femenina, Tiempo de Guerra, Crítica del Arte, Historias Intimas, Audio/Vídeo.

Trayectoria de autores: Monográfico sobre Bill Viola. Monográfico sobre Gary Hill. Monográfico sobre Toni Serra.

Bibliografía:

<http://www.interzona.org/VIDEO/>

BAIGORRI, Laura. VIDEO PRIMERA ETAPA. El vídeo en el contexto cultural y social de los años 60/70. Brumaria 4. Asociación Cultural Brumaria, Madrid. 2004.

BAIGORRI, Laura. El vídeo y las vanguardias históricas. Colección Textos Docents, Edicions de la Universitat de Barcelona, Barcelona, 1997.

BONET, Eugeni.; DOLS, J.; MERCADER, A.; MUNTADAS, A. En torno al vídeo. Gustavo Gili, Colección Punto y Línea, Barcelona, 1980.

BOYLE, Deirdre. Subject to Change: Guerrilla Television Revisited, Oxford University Press, New York, 1987

DANIELS, Dieter. Television-Art or anti-art? Conflict and cooperation between the avant-garde and the mass media in the 1960s and 1970s. en MediaKunstnetz.

http://www.medienkunstnetz.de/themes/overview_of_media_art/massmedia/

EXPOSITO, M. y VILLOTA, G. Plusvalías de la imagen. Anotaciones (locales) para una crítica de los usos (y abusos) de la imagen. Rekalde, Bilbao, 1993.

GOLDBERG, Rose Lee. Performance Art. From Futurism to the Present. Worl of Art series. Thames and Hudson. Londres, 1988.

HARAWAY, Donna J. Ciencia, ciborgs y mujeres. La reinención de la naturaleza, Cátedra, Madrid, 1991

MAGNAN, Nathalie (ed.) La vidéo, entre art et communication. Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts París, París, 1997.

MCLUHAN, Marshall. Comprender los medios de comunicación. Paidós, Barcelona, 1996 1ª ed. Understanding Media, McGraw Hill, 1964.

MCLUHAN, Eric & ZINGRONE, Frank (compiladores). McLuhan. Escritos esenciales. Paidós, Barcelona, 1998.

MAFFI, Mario. La cultura underground. volúmenes I y II. Editorial Anagrama, Barcelona, 1975; 1ª ed. Gins. Laterza R. Figli, Spa. Roma-Bari, 1972.

POPPER, Frank. Arte, acción y participación. El artista y la creatividad hoy. Akal, Madrid, 1989.

REKALDE, Josu. Vídeo. Un soporte temporal para el arte. Servicio Editorial Universidad del País Vasco, Bilbao, 1995.

SHAMBERG, Michael y Raindance Corporation. Guerrilla Television; Holt, Rhinehart y Wiston, New York, 1971.

VV.AA. Lo tecnológico en el arte. De la cultura del vídeo a la cultura del ciborg. Virus, Barcelona, 1997.

YOUNGBLOOD, Gene. Expanded Cinema
<http://www.ubu.com/historical/youngblood/youngblood.html>

Criteris avaluació:

Evaluación continuada a partir de la asistencia y participación en clase y la realización de trabajos propuestos: Informe de AAA y un trabajo final individual previamente expuesto en clase el 11 de diciembre de 2006.

Actividades de Aprendizaje Autónomo: Informe de actividades que deberá desarrollar el alumno de forma autónoma y que posteriormente serán comentados y revisados en clase. La propuesta inicial de actividades se irá completando a lo largo del curso en función de las nuevas ofertas que vayan apareciendo en el panorama cultural de Barcelona.