

INTRODUCCIÓN AL CINE-VÍDEO EXPERIMENTAL

DESTINATARIOS:

El curso va dirigido a todas aquellas personas *amateurs*, profesionales, estudiantes, etc., que tengan ciertas inquietudes por conocer o manejar los elementos que habitan en el universo experimental, con el que poder complementar y/o aplicar a su trabajo profesional, de investigación, etc., y abrir un nuevo abanico de conocimientos sobre el medio audiovisual. El nivel será tanto para iniciados como para no iniciados en el audiovisual experimental, buscando el equilibrio del grupo, siendo por lo tanto flexible. Además, sería muy interesante (pero no imprescindible), que cada alumno dispusiera de su propia cámara (ya sea doméstica o profesional).

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS:

A lo largo de toda la historia del cine, ha existido y existe un campo de experimentación extrema en su estado más crudo de laboratorio. En los inicios del cinematógrafo no había una frontera que separara la obra comercial de la de sus experimentos de búsqueda centrados en la esencia del propio medio; es a partir de la utilización del cine para narrar aplicándole fórmulas de la novela o del teatro, cuando los cauces empezaron a distanciarse. A través de los contenidos del curso se pretende un recorrido cronológico de la vía experimental, viendo sus puntos fuertes, vías de conocimiento-búsqueda, movimientos, teóricos, *filmmakers*, así como los diálogos que se han ido estableciendo con el cine comercial. No obstante, veremos que el cine hegemónico ha dedicado muchos esfuerzos en vampirizar aciertos del experimental sin ni siquiera citar su procedencia, sino todo lo contrario: mostrarlos como suyos al gran público con aura de gran innovación, expuestos en un envoltorio de "mejor acabado" y en otro contexto diferente del original.

El seminario será **teórico**, complementado con **visionados** de obras (íntegras o fragmentos, dependiendo de su duración y función) que servirán para ilustrar los contenidos. También se manejarán textos y bibliografía complementaria, para los que deseen ampliar el temario.

El seminario también incluye una **serie de prácticas** en las que el alumno podrá aplicar los conocimientos adquiridos en las sesiones teóricas, en consonancia con las inquietudes individuales de cada uno, o bien de los trabajos en grupo.

Uno de nuestros objetivos principales será el de transmitir los contextos del nacimiento de dicho cine, su recepción social y poder compartir la experiencia de los visionados y teoría con el alumnado, así como entender la esencia de cada una de las obras a partir de los ejercicios prácticos siguiendo los parámetros de las propuestas estudiadas. También se hablará de toda la infraestructura de producción, distribución y exhibición, vinculada a la creación experimental.

PROGRAMA:

INTRODUCCIÓN - 1 sesión de 3 horas.

Con este apartado se pretende un primer acercamiento al lenguaje básico que comprende el experimental. Servirá para ponernos a todos en relación con la terminología que se utilizará a lo largo del curso, así como las acotaciones de los contenidos del temario.

- . Terminología, conceptos y vocabulario técnico de la materia.
- . Contexto de su nacimiento.
- . Límites para acotar los contenidos.
- . Cinematógrafo ≠ Audiovisual.
- . Lenguaje básico cinematográfico.
- . Búsquedas y titubeos antes del M.R.I. (Modo de Representación Institucional).
- . Formatos – soportes para la imagen y el sonido.
- . El fotograma como unidad de espacio y tiempo.
- . Analogías: cine-pintura, cine-fotografía, cine-música, etc.
- . Esencia del cinematógrafo: el montaje (espacio-tiempo).

1.- VANGUARDIA HISTÓRICA

- 3 sesiones de 3 horas

La vanguardia histórica se divide entre aquella que fue continuada por artistas venidos de otros campos artísticos: pintores (Bruno Corra, Arnaldo Ginna, Viking Eggeling, Hans Richter, Fernand Léger, Marcel Duchamp, Salvador Dalí, Len Lye); escultores (Joseph Cornell, Lászlò Moholy-Nagy); fotógrafos (Man Ray, Paul Strand, Ralph Steiner), etc. Estos se han servido del cine como prolongación o extensión de su disciplina anterior, aportándole a ésta el elemento tiempo, y por lo tanto el movimiento.

En su otra vertiente, la vanguardia cinematográfica está compuesta por aquellos cineastas que empiezan a ver en este arte un nueva forma de expresión, y se introducen casi todos ellos en el cinematógrafo sin venir previamente de otra disciplina (S.M. Eisenstein, Pudovkin, Dziga Vertov, Germaine Dulac, Louis Deluc, Abel Gance, Robert Wiene, etc.).

Tanto unos como otros hacen que el cinematógrafo poco a poco tome la categoría de arte.

. Vanguardias artísticas (futurismo, cubismo, constructivismo, cine absoluto, cine puro o integral, dadaísmo, surrealismo, sinfonías urbanas, música visual, cine sin cámara, etc.)

. Cine de vanguardia

- expresionismo (Alemania): Robert Wiene.
- impresionismo (Francia): Abel Gance, Louis Deluc, Germaine Dulac, Jean Epstein, Jean Renoir, Marcel L'Herbier.

- vanguardias rusas (Rusia): Dziga Vertov, Sergei M. Eisenstein, Lev Kuleshov, Pudovkin, Alexandre Medvedkin, etc.

Primera practica: reflexión i desarrollo de un concepto, que partiendo de un impulso externo al propio cine, nos lleve a construir un primer paso en lo que deberá acabar siendo una realidad audiovisual, nacida de un estímulo musical, o pictórico, o literario...

2. CINE EXPERIMENTAL (1940 – 1980)

En este amplio apartado nos encontramos una segunda etapa de artistas, nacidos casi todos ellos con la existencia del cinematógrafo. Por lo tanto son artistas con otras inquietudes que hacen que el cine se expanda hacia nuevas vías de expresión, conocimiento, percepción, vinculados a otros movimientos artísticos, etc.

- 2 sesiones de 3 horas.

. Post-surrealismo americano (Maya Deren, Hans Richter, Kenneth Anger, Gregory Markopoulos, Stan Brakhage, James Broughton, Joseph Cornell, etc.)

. Cine Diario ó Diario Filmado (Jonas Mekas, Marie Menken, Bruce Baillie, Stan Brakhage, Carolee Schneemann, Jim McBride, etc.)

. *Underground* (Ken Jacobs, Jack Smith, Ron Rice, Andy Warhol, Hermanos Kuchar, etc.)

Segunda práctica. Integrada en estas dos sesiones teóricas, el alumno partiendo de los conocimientos teóricos concretos, se enfrentará por primera vez a la realidad de pasar del papel a la cámara, e intentar trasladar todo eso a unas imágenes propias. La práctica no sólo será de cámara sino que también implicara conceptos de montaje, estudiados en el bloque anterior.

- 2 sesiones de 3 horas.

. Cine abstracto y animación experimental americana (Douglass Crockwell, Mary Ellen Bute, Harry Smith, Robert Breer, etc.)

. National Film Board of Canada (Norman McLaren, Pierre Hébert, etc.)

. Animación experimental europea (The Brothers Quay, Pierre Rovère, Jan Svankmajer, Patrick Bokanowski, etc.)

Tercera práctica. Práctica que se basará en la animación a partir de la técnica del fotograma (stop motion), partiendo de el visionado de los ejemplos correspondientes a este bloque.

- 1 sesión y 1/2 de 3 horas.

. Música visual y psicodelia (Costa Oeste), (John & James Whitney, Jordan Belson, Hy Hirsch, Vortex Concerts, etc.)

. Flicker (Tony Conrad, Beverly Conrad, etc.)

. Expanded Cinema (Andy Warhol, Paul Sharits, etc.).

- 1 sesión y 1/2 de 3 horas.

- . Cine formal vienés (Kurt Kren, Peter Kubelka, Marc Adrian)
- . Cine Estructural / Cine Materialista.

- 1 sesión de 3 horas.

- . Letrismo (Isidore Isou, Maurice Lemaître, Gil J. Wolman, Marc'O, etc.)
- . Situacionismo (Guy Debord)
- . Cut-ups (William Burroughs, Brion Gysin, Ian Somerville, Anthony Balch)
- . Minimalismo (Andy Warhol)
- . Fluxus (Yoko Ono, Nam June Paik, etc.)

- 2 sesiones de 3 horas.

- . Metacine: primitivismo y vanguardia (Ken Jacobs, Hollis Frampton, Ernie Gehr, etc.)
- . *Collage*, desmontaje (Joseph Cornell, Bruce Conner, Arthur Lipsett, Gianfranco Baruchello / Alberto Griffi, Artavazd Pelechian, etc.)

Cuarta práctica. Llegados a este punto del curso, la carga teórica y el conocimiento del medio por parte del alumnado es suficiente para, a partir de la adecuación en grupos, según inquietudes, cada cual elija un camino propio de expresión cinematográfica, basada en cualquiera de los "sub-generos", o creando cualquier tipo de híbrido, para articular una última práctica que sirva como colofón a estos casi tres meses de inmersión en el mundo de la experimentación audiovisual.

- 1 sesión de 3 horas.

3. CINE EXPERIMENTAL (1980 – hasta la actualidad)

Las últimas tendencias que encontramos tanto en el campo cinematográfico, cine dentro del museo o la videocreación, es la utilización de imágenes de películas clásicas como fuente de trabajo. Todo ello utilizado como respuesta al cine del que han bebido muchos de sus autores, repuestas inteligentes, venganzas, ensayos, revisiones, nuevas interpretaciones, etc.

Otro de los aspectos interesantes de los últimos años es la creación de laboratorios artesanales, formados por cooperativas de *filmmakers*. Estos han dejado una amplia estela de obras centradas en la superficie de la película, la textura de la emulsión sea manipulada o no. Casi se podría hablar de una era neo materialista, pero con una intención más estética.

- . Cine de laboratorio (Jürgen Reble, Johannes Hammel, Emmanuel Lefrant, etc.)
- . Nuevo *found footage* (Martin Arnold, Matthias Müller, Peter Tscherkassky, Craig Baldwin, Bill Morrison, Alan Berliner, David Rimmer, Yervant Gianikian / Angela Ricci Lucchi, etc.)

- . Diálogos entre el experimental y el cine comercial, publicidad.

- 2 sesiones de 3 horas.

4. CINE EXPERIMENTAL EN ESPAÑA

Este es un apartado centrado en la producción de nuestro país. Un recorrido por los autores que han iluminado de forma continuada o puntual con algunas de sus obras el panorama español.

- . Luís Buñuel y Salvador Dalí.
- . Nemesio Sobrevila.
- . Ramón Gómez de la Serna.
- . José Val del Omar.
- . Vascos en el cine: Javier Aguirre, José Antonio Sistiaga, Rafael Ruiz-Balardi.
- . Adolfo Arrieta.
- . La Escuela de Barcelona (Pere Portabella, Joan Brossa, Ricardo Bofill, etc.)
- . Carles Santos.
- . Benet Rossell, Jaume Xifra, Antoni Miralda, Joan Rabascall.
- . Experimental valenciano.
- . Iván Zulueta.
- . Jordi Artigas.
- . Eugeni Bonet y Eugènia Balcells.
- . Contemporáneos.

ANEXOS

Apartado que estará presente a lo largo de todas las sesiones, servirá para comprender la infraestructura de creación, movimientos artísticos coetáneos, el contexto histórico, social, geográfico, etc. de las obras mostradas en clase. También se contempla el entorno teórico, crítica escrita, recepción por parte de la audiencia, espacios de exhibición, de todas las realizaciones que ilustrarán el temario del curso.

- . Teóricos del cine experimental.
- . Bibliografía.
- . Manifiestos.
- . Grupos y movimientos.
- . Contexto geográfico, político, cultural.
- . Infraestructura del experimental (producción, cooperativas de distribución, ciclos, circuitos de exhibición, etc.).
- . Pantallas.
- . Festivales. Encuentros de exhibición y debate.
- . Exposiciones entorno al cine y vídeo experimental.
- . El cine en el museo y centros de arte.

PROFESORES

Antoni Pinent (Lleida, España, 1975). Comisario independiente de arte contemporáneo. Programador de cine (experimental, animación, documental e independiente); creador y responsable de la sección *Cinema Invisible* desde 2004 en la programación estable de *Xcèntric* del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). Director, coordinador y profesor de cursos especializados en torno al arte contemporáneo. Co-fundador e integrante del grupo-revista de batalla *Cabeza Borradora* (Madrid, 2001). Productor-asesor de cine experimental. Co-director junto a Miguel Fernández Labayen de *Xperimenta. Miradas contemporáneas al cine experimental* (jornadas bi- anuales) producido por el CCCB.

Comisario junto a Andrés Hispano de *THAT'S NOT ENTERTAINMENT! El cine responde al cine*, exposición producida por el CCCB. Del 22 de diciembre de 2006 al 18 de marzo de 2007, CCCB; del 6 de junio al 28 de julio de 2007, Centro Párraga, Murcia.

Màrius Rubio Alarcon nació hace 31 años en la ciudad de Barcelona. Licenciado en historia por la universidad de Barcelona, cursa sus estudios de cine en la capital catalana, en el Centro de estudios cinematograficos de Catalunya, para más tarde empezar su andadura como realizador.

Cine, video arte, video danza, publicidad, documental... El espectro audiovisual en todas sus formas han sido su vehículo de expresión más notorio, trasladando su obra a toda la gente que ha podido acceder a ella.

Varios premios internacionales lo abalan, su ultima obra cinematografica, "Imatges d'un reflex" ha sido galardonada con el premio Fuji film al mejor director español, y el premio especial del jurado, en la semana de cine experimental de Madrid.

Actualmente es profesor de diferentes escuelas de cine de Barcelona (CECC, ECIB...), y sigue con la realización de su obra cinematográfica y audiovisual.

FECHA, DURACIÓN Y LUGAR DE IMPARTICIÓN

Del 16 de octubre al 20 de diciembre de 2007

Martes y jueves de 18 a 21h

Sociedad General de autores y editores de Catalunya

SELECCIÓN DE LOS ALUMNOS

Hasta cubrir un máximo de 15/20 plazas

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:

Societat General d'Autors i Editors

Passeig de Colom 6

08002 Barcelona

Tf: 93 268 90 00 Fax: 93 268 90 02

e-mail: iromerog@sgae.es

www.fundacionautor.org

www.sgae.es

MATRÍCULA

(precios IVA incluido)

Alumnos: 275€ Socios SGAE: 220€ Antiguos alumnos: 250€

Se entregará un diploma a los alumnos al final del curso.

Forma de Pago:

Transferencia bancaria a la cuenta de La Caixa, Iberautor Promociones Culturales: 2100 - 0079 - 88 - 0201357341

(por favor, indicar datos de referencia en la transferencia: nombre y apellido de la persona inscrita y nombre del curso. IMPRESCINDIBLE enviar copia por fax o e-mail del justificante)

