

Instituto
de arte
contemporáneo

Margarita Aizpuru. TALLER DE INTRODUCCIÓN AL AUDIOVISUAL Y GÉNERO: Del cine experimental al vídeo y sus extensiones. Y MUESTRA DE AUDIOVISUALES Y GÉNERO: FEMINIS-ARTE IV

Publicado 12-09-2013

Madrid, del 14 al 18 de octubre de 2013.

DESTINATARIOS

Destinado a artistas jóvenes, cineastas, guionistas y/o gestores, investigadores y profesores dentro de estos territorios así como para estudiantes universitarios dentro del campo de las artes visuales y del cine.

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS

El curso tiene como objetivo dar a conocer y ampliar los conocimientos de los alumnos sobre este campo pero de forma protagónica y, en especial, los trascendentales aportes que a él vienen efectuando las mujeres artistas desde las narrativas audiovisuales de género.

Este curso dedicará una primera parte del programa a la información, planteamientos, conceptos y tendencias, y al análisis de lo que el audiovisual artístico ha sido desde la segunda mitad del siglo XX, y, en concreto, a la construcción de imágenes en movimiento así como a los derroteros, múltiples y diversos, por los que se desenvuelve en la actualidad y, fundamentalmente, a los trascendentales aportes de las mujeres artistas a este lenguaje y medio creativo en las primeras décadas: fines de los años cincuenta, y décadas de los sesenta y setenta. Mientras que en el segundo curso se profundizará y ampliará el desarrollo de las narrativas audiovisuales de género por parte de las autoras, en sus distintas tendencias, especificaciones, expansiones y mestizajes, desde los años 80 y hasta la actualidad. Junto a la información, análisis y exhibición de obras audiovisuales, se hará hincapié en el debate con los alumnos y en su participación activa.

En cada sesión se visualizarán trabajos, imágenes fijas en soporte CDs o paint drive, DVDs y recursos de internet.

PROGRAMA

BLOQUE I:

INTRODUCCIÓN: EXPERIMENTACIÓN AUDIOVISUAL. DE LA TELEVISIÓN AL FILM EXPERIMENTAL Y EL VIDEOARTE

Sesión 1- 4h

-La mirada: la interpretación subjetiva. Construcción y deconstrucción de las imágenes.

-Introducción a la imagen artística contemporánea: La imagen y la representación.

-Nuevos conceptos y experiencias de espacio, de tiempo y presencia en el momento actual.

-El cine experimental y el videoarte como herramienta de construcción de narraciones y soporte para el arte y la comunicación. Denominación de videoarte.

-Función documental y artística: lo real y lo ficcional, sus interacciones y difuminaciones. El vídeo como formato artístico y como relato visual y el vídeo como documento.

-Autor, obra, crítico y público.

-Primera etapa y usos. Intenciones experimentales. Video versus TV.

-Imagen, tendencias artísticas y vídeo, años 50, 60 y 70. Primeros artistas experimentales de cine y video.

-De la acción a la imagen en movimiento: El movimiento Fluxus.

-El vídeo en el contexto cultural, artístico y social de los años 60/70

-Conceptual y procesual art: visualizando el concepto y el proceso.

-Hibridación audiovisual con el cuerpo y las acciones: los vídeo-performances, la video-danza, el video arte corporal.

Visualización y análisis de films experimentales y vídeos de artistas y proyectos.

Sesión 2- 4h

-La importancia del audiovisual artístico en el postmodernismo y el nuevo arte de los años ochenta y los noventa: apropiacionismo de imágenes, fragmentación y deconstrucción como estrategias: cut-up y reciclaje

-Conexiones del audiovisual artístico y en concreto el videoarte con otras áreas

artísticas, sus hibridaciones y fusiones: 1-La interrelación del vídeo con el objeto y con el espacio: el video-objeto, las video-esculturas y las videoinstalaciones. Visualización y análisis de trabajos de diferentes artistas: Bill Viola, Gary Hill, Concha Jerez, Dora García, Daniel Canogar, entre otros. 2-De la pintura y la fotografía al vídeo y viceversa, influencias mutuas, confluencias y amalgamas 3-Incursiones del video en la música y los videoclips 4-Acercamientos del vídeo al cine y viceversa

-Visualización de obras y proyectos. Preguntas y debate

Sesión nº 3- 4h

La video-creación. La videoanimación. Imagen y ordenador: del vídeo al arte electrónico y viceversa. De la palabra a la imagen y al contrario. Visualización y análisis de piezas de videocreación y videoanimación de una selección de artistas y proyectos. Presentación y visualización de los proyectos: Survideovisiones I y Survideovisiones II y La palabra audiovisual

-La introducción masiva del videoarte en el mercado artístico y el coleccionismo: Ferias de arte. Los departamentos y programas audiovisuales en los museos y los circuitos artísticos. Proliferación de festivales, ciclos, muestras y eventos de cortos y videoarte.

-Recursos de internet: páginas webs, empresas on line de distribución y difusión de videoarte.

BLOQUE II:

INTRODUCCIÓN A LOS AUDIOVISUALES REALIZADOS POR MUJERES ARTISTAS DESDE ÓPTICAS DE GÉNERO, PRIMERAS DÉCADAS

Sesión nº 4- 4h

Introducción a los discursos estéticos de género realizados por mujeres artistas desde planteamientos feministas y primeras generaciones de artistas, films y vídeo

-Introducción: arte, cuerpo, sexo, género y feminismo

-Arte y feminismo en los años sesenta y setenta: discursos, tendencias planteamientos

-Introducción a las tendencias teóricas estéticas feministas desde finales de los años sesenta y los setenta: igualdad versus diferencia: de Julia Kristeva, Helene Cixous y Luce Irigaray a Juliet Michel o Chadwick.

-Años 50, 60 y 70, estética feminista visual artística:

-Mujeres del Movimiento Fluxus, y otros colectivos experimentales artísticos en interrelación con el vídeo como documentación de acciones: Yoko Ono, S. Kubota, Simone Forti, Charlotte Moorman, etc.

-Primeros feminismos y prácticas audiovisuales: Joan Jonas, Martha Rosler, Carolee Schneeman, entre otras.

- El cuerpo como paradigma de los discursos estéticos feministas desde los años sesenta y setenta. Como territorio político, cartografía de conductas, ámbito para la experimentación física, las sensaciones y percepciones y como territorio de plasmación signica, semiótica, verbal y visual. El cuerpo y su exploración: Gina Pane, Rebeca Horn,

Visualización y análisis de videos y proyectos. Preguntas y debate

Sesión nº 5

Interrelaciones entre cine, vídeo y género (4h)

-Cine y experimentación desde el género.

-Pioneras del cine y el feminismo: Dorothy Arzner, Germain Dulac.

-Entre el cine experimental y las artes visuales plásticas de Maya Daren.

-Cine experimental feminista de Vera Chytilová, Barbara Hammer, Narcisa Hirsch.

-Del cine expandido y derivas hacia el video, las videoinstalaciones y las videoperformances: Agnés Varda, Chantal Akerman y Valie Export

- Videoarte y feminismo de los años setenta: Ulrike Rosenbach, Martha Rosler, Hanna Wilke, etc.

- Género, performance y video en los setenta: Marina Abramovic, Ana Mendieta, Adrian Piper, entre otras.

- Experimentaciones y derivas actuales entre el cine, video y género.

- Visualización y análisis de obras. Preguntas y debate

PROFESOR

Margarita Aizpuru, comisaria de exposiciones y actividades artísticas, crítica de arte e investigadora, experta en arte y género, miembro del consejo asesor de MAV (Mujeres en las Artes Visuales). Ha sido profesora asociada de Historia del cine e Introducción al arte contemporáneo en la Universidad Carlos III de Madrid.

FECHAS, DURACIÓN, LUGAR y HORARIOS

MADRID

Del 14 al 18 de octubre. De 10:00 a 14:00

Lugar: Sala Berlanga

C/Andrés Mellado, 53. Madrid.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

FUNDACIÓN AUTOR

Área de formación

www.fundacionautor.org

www.sgae.es

MADRID

Ángela Gómez

Tel. 91 503 68 79

angomez@fundacionautor.org

Maribel Sausor Cortés

Coordinadora Área de Formación

(+34) 915 036 868 ? Fax (+34) 915 036 819

MUESTRA DE AUDIOVISUALES Y GÉNERO:

FEMINIS-ARTE IV

Junto al curso-taller, se exhibirá la Muestra de Audiovisuales y Género FEMINIS-ARTE IV, los días 14 y 15 en la misma sala.

Organización: Fundación Autor

Comisaria de la Muestra: Margarita Aizpuru (comisaria de exposiciones, crítica de arte, investigadora, docente y experta en artes visuales y género)

Fecha: 14 y 15 de octubre de 2013

Lugar: Sala Berlanga, C/ Andrés Mellado, 53, Madrid

En los últimos tiempos se ha producido una enorme eclosión de mujeres artistas en el circuito y contexto de las artes visuales, y en concreto, y con una especial acentuación, en el ámbito del cine, en sentido estricto o expandido y del vídeo, así como otros formatos o tipos de clasificación comprensiva de lo que llamamos audiovisuales hoy.

Y muchas de estas creadoras audiovisuales plantean sus obras desde ópticas de género y dentro del amplio abanico que hoy suponen los feminismos, efectuando importantes aportes que han supuesto unos de los mayores revulsivos en las artes visuales desde la segunda mitad del siglo veinte hasta ahora mismo. Han llevado a cabo unas profundas e interesantes indagaciones, desde diferentes y nuevas ópticas y visiones, en las cuales el cuerpo, la violencia, las identidades genéricas y sus deconstrucciones y reconstrucciones, las relaciones afectivas, el

binomio sexo-amor, las relaciones íntimas, personales y familiares, la ubicación y papel de las mujeres en la sociedad, así como muchas otras temáticas que inciden en el análisis de la situación de las mujeres en el mundo, han sido los puntos generales en los cuales se han centrado mayoritariamente para elaborar sus creaciones.

Bajo estas premisas, se ofrece la Muestra Audiovisual FEMINIS-ARTE IV de veintidós mujeres creadoras integrada por veintiocho obras audiovisuales desde ópticas de género, con un programa subdividido en epígrafes temáticos y conceptuales donde se ubican los trabajos seleccionados. Unas obras audiovisuales que aportan distintos tonos, acentos, visiones y lenguajes, desde los más críticos y corrosivos, a los más lúdicos y divertidos, desde los más dramáticos y denunciadores, o los más poéticos, desde imágenes minuciosamente elaboradas y de gran precisión y limpieza técnica, a las de factura casera a modo de documentación. Todo ello enmarcado dentro del amplio campo de tendencias audiovisuales, en su confluencia con los discursos feministas y/o de género.

PROGRAMA

-CUERPO, PODER Y VIOLENCIA DE GÉNERO

REGINA JOSÉ GALINDO (Guatemala)

Confesión

Audiovisual documental de la performance del mismo nombre 2'25'' 2007

Cortesía de la artista y de la galería La

Caja Blanca, Palma de Mallorca

BETH MOYSES (Brasil)

Diluidas en agua

Salamanca

Audiovisual documental de la performance del mismo nombre 7' 55'' 2009

CRISTINA LUCAS (España)

La Liberté Raisonné.

Videoanimación 4' 12'' 2009

Cortesía Galería Juana de Aizpuru

-CLICHÉS IDENTITARIOS, DECONSTRUCCIONES Y PARODIAS

MARÍA CAÑAS (España)

Vivir con colmillos

Fragmento del cortometraje de cut up y reciclaje audiovisual Fuera de serie 1'28''

Animalario Tv Producciones 2012

Ellas dan el golpe

Fragmento de del cortometraje de cut up y reciclaje audiovisual Fuera de serie 2'50'' 2012

ANNA JONSSON (Skellefte, Suecia, 1961)

Perdón

Videoperformance 3' 50'' 2010

Fichadas/Stämplade 1' 20'' 2012

La Yenka 3' 45'' 2009

YOLANDA DOMÍNGUEZ (España)

Pido para un Chanel

Audiovisual documento de performance 2' 29'' 2010

ISABEL GARCÍA MARTÍNEZ (España)

Geo

Audiovisual ficción 3' 3''

VISIONES SOBRE EL AMOR Y LA VIDA

PRISCILLA MONGE (Costa Rica)

Como morir de amor

Audiovisual ficción 4'45'' 2000

CARMEN F. SIGLER (España)

Mama Fuente 4'

Audiovisual ficción

Grabación: Francisco L. Rivera-PKK

Edición: Carmen F. Sigler

Producción: Ana García Martínez 2006

-PATRICIA BENTANCUR (Uruguay) Dicho y contestado si

I love to...

Videoperformance 8'47" 2006

CECILIA BARRIGA (Chile)

Im Fluss

Cortometraje documental 5' 15" 2007

-WORKING WOMEN

COLECTIVO MUJERES CREANDO (Bolivia)

Vengarnos del cansancio, vengarnos del
mal sueño

(De la serie Mama no me lo dijo)

Cortometraje documental recreado 6'48"

Creación, dirección y edición: Maria Galindo

Cámara: Rafael Benegas

Coproducción: Mujeres Creando

Pat (periodistas asociados televisión)

Con el apoyo del Fondo de Desarrollo

De Proyectos IBERMEDIA

CORINE STUEBI (Suiza)

Working Girl

Videocreación 4' 56" 2004

MARISA GONZÁLEZ (España)

Ellas, filipinas (versión corta presentada en la Bienal de Venecia)

Dirección y realización Marisa González

Año: 2010-2012

Género: video documental

Duración: 06:02:05

País: España

Formato original: 16/9 mini DV

Idioma original: Ingles

Subtítulos: Español

Producción: la autora

Guión: Marisa González

Edición y montaje: Gregorio Esteban y Shahin Dejbakhsh

Edición de sonido: Miguel Calvillo

Con la colaboración especial de Nerea Calvillo

Esta versión corta estrenada y expuesta en la Bienal de Venecia de Arquitectura 2012 junto a Norman Foster y Andreas Gursky.

TERESA SERRANO (México)

Glass Ceiling

Audiovisual ficción 2'17" 2008

Cortesía de la artista

-IDENTIDADES MÚLTIPLES

FLORENCIA P. MARANO (España)

Test de la vida real

Corto experimental 10' 2008

ESTÍBALIZ SADABA (España)

Soy un hombre 1' 28" 2006

MARINA NÚÑEZ (España)

Multiplicidad

Vídeo en DVD 1' 40" 2006

Red (Serie ciencia ficción)

Videoanimación 1' 50"

Actriz: Carmen Núñez

Director de fotografía: Pedro Gallego de Lerma 3D David Hernández Chacón 2006

Ocaso (Serie ciencia ficción)

Videoanimación 56''

-MUJERES A CIELO ABIERTO: CAMINOS Y VIDAS PROPIAS

MAPI RIVERA (España)

El agua y la tierra originales

Audiovisual ficción 8'28'' 2008

Mapi Rivera, Ramón Casanova y Jorge Egea

CARMELA GARCÍA (España)

No pisar el césped

Audiovisual documental

sobre la vida de tres mujeres

en la ciudad de Madrid 14' 2006

MACARENA NIEVES CACERES (España)

Clepsidra.

Videoperformance 2004

GLENDIA LEÓN (Cuba)

Cada Respiro

Videocreación 1'50'' 2003

Mar interno

Videocreación 1'19'' 2006