

Margarita Aizpuru. TALLER DE INTRODUCCIÓN AL AUDIOVISUAL Y GÉNERO: Del cine experimental al vídeo y sus extensiones

Publicado 16-07-2013

Madrid, del 22 al 26 de julio

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

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 22 al 26 de julio. De 10:00 a 14:00

Lugar: Sala Berlanga

C/Andrés Mellado, 53. Madrid.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

FUNDACIÓN AUTOR

Bárbara de Braganza, 7 ? 28004 Madrid

Área de formación

www.fundacionautor.org

www.sgae.es

Maribel Sausor Cortés

Coordinadora Área de Formación

(+34) 915 036 868

MADRID

Ángela Gómez

Tel. 91 503 68 79

angomez@fundacionautor.org

NOTA: Fundación Autor se reserva el derecho de modificar cualquier aspecto del programa si las circunstancias lo requieren.