

SEMINARIO INTRODUCCIÓN AL CINE EXPERIMENTAL

RESUMEN Y OBJETIVOS DEL CURSO

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 (o transversal) 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. Aunque, 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.

Uno de los objetivos principales será el 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 las propuestas estudiadas. También se hablará de toda la infraestructura de producción, distribución y exhibición, vinculada a la creación experimental.

A QUIÉN SE DIRIGE

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.

CALENDARIO Y MATRÍCULA

Fechas: del 14 al 20 de abril de 2010

Horario: de 18.30h-21.30h

Precio: 250€

Plazo fin inscripción: 1 de abril de 2010

Descuento: 20% con el carnet joven, desempleados y exalumnos

ESTRUCTURA BÁSICA

INTRODUCCIÓN

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).

VANGUARDIA HISTÓRICA

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 una 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.

VISUAL MUSIC

Cine abstracto de las vanguardias históricas, música visual relacionada con la *psicodelia* de la Costa Oeste norteamericana de los años sesenta y animación abstracta por computadora.

- Hans Richter, Oskar Fischinger, Harry Smith, John & James Whitney, Stephen Beck, etc.

CINE DIARIO

La práctica del diario fílmico como una documentación en primera persona sustentada en la experimentación formal, la voice over personal y el cine-ensayo autobiográfico.

- Jonas Mekas, Stan Brakhage, etc.

PRIMERA VANGUARDIA NORTEAMERICANA

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. Muchos ellos venidos de la Europa en Guerra, que buscan un espacio donde continuar con sus prácticas artísticas, e indirectamente con su llegada influyen a los otros de su entorno.

- Kenneth Anger, Maya Deren, Hans Richter, Gregory Markopoulos, Stan Brakhage, James Broughton, Joseph Cornell, etc.

CINE MÉTRICO, ESTRUCTURAL Y MATERIALISTA

Exposición del término acuñado por P. Adams Sitney. Relaciones con el cine métrico y formal vienés, las piezas minimalistas del grupo Fluxus y Andy Warhol y las propuestas inglesas denominadas cine materialista.

- Kurt Kren, Peter Kubelka, Michael Snow, Ken Jacobs, Malcom Le Grice, etc.

EXPANDED CINEMA

Sesión dedicada a varios nombres que hicieron que el cine escapara de la sala oscura para entrar en las galerías (cubo blanco), o bien espacios mayores vinculados con eventos musicales, en donde la imagen se multiplicaba inundando todo el entorno. Así como hoy en día podríamos hablar del *Live Cinema*. La percepción del visitante (\neq espectador), los elementos que constituyen ese cine -a veces a tiempo real-, modifican lo que comúnmente llamamos al cine de una forma estanca.

- Paul Sharits, Andy Warhol, Stan Vanderbeek, Anthony McCall, etc.

FOUND FOOTAGE FILM

Un tipo de cine que se alimenta del propio cine, ya sea a partir de una sola fuente o de varias para introducirlas en nuevo contexto, y con ello crear una nueva obra. El origen de este material puede tener autoría o no (cine huérfano), de un género como el de la ficción, documentales, material de archivo, o bien de ámbito doméstico.

- Salvador Dalí y Luis Buñuel, Joseph Cornell.
- Bruce Conner, Ken Jacobs, etc.
- Matthias Müller, Martin Arnold, Jürgen Reble, Johannes Hammel, Peter Tscherkassky, Craig Baldwin, Bill Morrison, Alan Berliner, Yervant Gianikian & Angela Ricci Lucchi, David Rimmer, Eugeni Bonet y Eugènia Balcells, etc.

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.

DOCENTES

Antoni Pinent (Lleida, nov. 1975),

Cazador/Agricultor de imágenes y sonidos. Comisario independiente de arte contemporáneo. Film Curator (cine experimental, animación, documental, independiente). Creador, programador y responsable de la sección Cinema Invisible (desde 2004) para la pantalla estable Xcèntric (CCCB, Barcelona). Co-fundador e integrante del grupo de batalla-revista, Cabeza Borradora (Madrid, 2001-2004), entrevistas/conversaciones con Michael Snow (nº 0), Joseph Morder (nº1), Jonas Mekas (nº 2). Director junto a Miguel Fernández Labayen de las jornadas Xperimenta. Miradas contemporáneas del cine experimental (Bienal, producido por el CCCB). Comisario junto a Andrés Hispano de la exposición THAT'S NOT ENTERTAINMENT! El cine responde al cine, diciembre 2006- marzo 2007 (CCCB, Barcelona); junio-julio, 2007 (Centro Párraga, Murcia); diciembre 2007- marzo 2008 (Bancaja, Valencia). Director, diseño de contenidos, profesor y coordinador de cursos especializados entorno al arte (Aula Xcèntric, CCCB "Revisiones del cine experimental", 2008, Barcelona; UPV, Bellas Artes Valencia; SGAE - Fundación Autor, Barcelona y Valencia; Observatorio de Cine, 2004-2006, Barcelona; Aula de Cultura CAM, Alicante;

Estudio de Cine, Barcelona). Profesor invitado en el Máster de Comisariado y Diseño Expositivo en Elisava, Barcelona. Profesor invitado en la Universitat Rovira i Virgili, Tarragona. Textos en publicaciones colectivas: "Panorámica sintética/parcial del Cine Experimento en España. Intermitencias desde la década de 1960 hasta la última generación" (castellano / inglés), capítulo del catálogo de la exposición El discreto encanto de la tecnología. Artes en España, comisariada por Claudia Giannetti, Peter Weibel y Antonio Franco Domínguez. MEIAC (Badajoz, España); ZKM (Zentrum für Kunst und Medientechnologie) de Karlsruhe, Alemania, castellano-inglés, 2008-2009; .Xcèntric. 45 películas contra dirección, editado por el CCCB, 2006 (castellano-inglés y catalán-inglés). Comisario del ciclo itinerante DEL EXTASIS AL ARREBATO. Un recorrido por el cine experimental español. Con dvd-catálogo editado por CAMEO.