

Máster Universitario en Estudios de Cinema y Audiovisual Contemporáneos

PLAN DOCENTE DE LA ASIGNATURA

Título de la asignatura: El Cine en las Salas de Exposición

Código de la asignatura: 31025

Trimestre: Segundo

Tipo: Optativa

Número de créditos: 5 ECTS

Lengua o lenguas de la docencia: Castellano

Profesores responsables: Dr. J. Carles Guerra i Mercè Ibarz

1. Presentación de la asignatura

El término cine de exposición ya no es una novedad ni un contrasentido. La progresiva audiovisualización de los museos plantea la necesidad de examinar un cine expuesto como alternativa al cine de sala. Cada vez más museos de última generación integran el cine en una nueva concepción de la historia del arte que incorpora las prácticas audiovisuales. Pero el cine en el museo no sólo encuentra una alternativa a los canales tradicionales de distribución, sino que la institución museística también tiene la oportunidad de repensarse críticamente gracias a esta irrupción.

2. Competencias que se deben alcanzar

1. El estudiante debe desarrollar la capacidad de análisis de obras y

la exposición de tesis para debatir las prácticas asociadas al cine de exposición.

2. Interpretación de las políticas culturales que permiten la audiovisualización de los espacios de exposición.

3. Escribir y desarrollar una investigación sobre las prácticas audiovisuales integradas en los espacios de exposición.

3. Contenidos

Programa

Tema 1. Cine y perspectiva moderna

Perspectivas históricas desde la invención de la fotografía y del cine. Impacto de las tecnologías modernas en la representación de las artes plásticas dentro y fuera del museo. "El deber de lo nuevo". Cine y renovación plástica de la percepción y de la perspectiva renacentistas: cubismo, dadaísmo, surrealismo, expresionismo. Léger, Duchamp, Buñuel.

Tema 2. Pintores, fotógrafos & cineastas

Exploración de las interrelaciones visuales en la incipiente sociedad de masas. Chaplin visto por la Escuela de Frankfurt. Hollywood como divulgador de las formas plásticas de la modernidad.

Cine experimental y artes visuales. El primer cine documental como exploración plástica y su impacto en las artes coetáneas. Pintores, fotógrafos, cineastas & poetas de la primera mitad del siglo XX y su legado en el documental contemporáneo. Las sinfonías urbanas en la historia visual y hoy dentro y fuera del museo.

Tema 3. Paralelismos y transiciones. Simbiosis visuales

Antes, durante y después de la guerra. Hitchcock y la pintura. Picasso y el cine. La influencia del cine etnográfico en las artes visuales de la posguerra. Jean Rouch y Jonas Mekas. El legado de Buñuel.

Tema 4. Paralelismos y transiciones. El orden salvaje de la posguerra

La pintura desaparece del cuadro: acciones, performances, provocaciones. Accionistas, situacionistas, Fluxus y otras corrientes plásticas de la imagen en movimiento. Activistas de

la imagen: Debord, Maciunas, Esther Ferrer. Dentro y fuera del museo y de las salas de exposición.

Tema 5. Una arqueología del presente

Arte pop, arte conceptual, videoarte, instalaciones. Panorama de los usos de la imagen en movimiento en las artes plásticas a partir de los años 80. Bill Viola y Douglas Gordon como paradigma de las salas de exposición.

Tema 6. El museo de las sociedad postindustrial y su audiovisualización

La preponderancia de la institución museo en el contexto de las últimas décadas del siglo XX coincidió con una fusión de las lógicas culturales, sociales, urbanas y económicas. El caso Beaubourg es paradigmático. Para ello visionaremos y examinaremos la última película de Roberto Rossellini, *Le Centre Georges Pompidou* (1977).

Tema 7. El nuevo sentido de la producción postfordista

El cine siempre se ha definido como un sistema de producción por oposición al acto creativo del arte. Pero a finales de los años setenta asistimos a la emergencia de la fábrica social. La revisión del término producción ilumina una nueva acepción de las prácticas asociadas al cine. Para entender la condición postfordista dedicaremos esta sesión a conocer los términos claves con los que Antonio Negri la define. Para ello visionaremos el primer plano de la secuencia 5 de la película *Deux ou trois choses que je sais d'elle* (Jean-Luc Godard, 1967) y comentaremos *N de Negri* (Carles Guerra, 2000).

Tema 8. El cine como dispositivo

La posibilidad de definir el cine como un dispositivo nos libera de las determinaciones impuestas, y a la postre, naturalizadas por la industria del cine. aquí radicarón algunas de las innovaciones que rápidamente fueron calificadas como "cine de exposición". Más allá de esta etiqueta intentaremos dar con la lógica de las transformaciones y no con los formatos resultantes. En esta sesión comentaremos las diferentes acepciones del término "dispositivo" a través de los textos de Michel Foucault, Gilles Deleuze y Giorgio Agamben.

Tema 9. Los nuevos espectadores y la transformación radical de las formas de atención

Cuando las prácticas audiovisuales se han introducido en el museo han alterado las formas de atención tradicionales de los espectadores del arte. La nueva fenomenología que hoy caracteriza los museos del siglo XXI debe mucho a esta irrupción. El cine se ha convertido en un instrumento de crítica institucional. Desde la concepción “cinéma” de Marcel Broodthaers a las nuevas y radicales acepciones del documental representadas por Harun Farocki y Hito Steyerl se despliegan algunos de los casos más relevantes de esta nueva modalidad de crítica.

Tema 10. Las políticas culturales de la multitud

El desplazamiento de la capacidad productiva propia de la sociedad en red ha dejado a autores, instituciones y crítica en una posición relativamente marginal. En esta última sesión abordaremos la importancia de las nuevas políticas culturales que otorgan un nuevo protagonismo al efecto de la multitud. Si uno de los objetivos de este apartado del curso ha sido dilucidar las lógicas de innovación en el cine, en este caso examinaremos una creatividad de masa que se opone al modelo canónico de creación individual.

4. Evaluación

La evaluación tendrá en cuenta las intervenciones y las presentaciones del alumno junto con el trabajo presentado a final de curso. El trabajo consistirá en un borrador de investigación **sobre la historia de las relaciones visuales o** sobre las condiciones institucionales del cine expuesto.

5. Bibliografía y recursos didácticos

AA.VV. *Peinture, Cinéma, Peinture*. París: Hazan, 1998

AA.VV. *Situacionistas : arte, política, urbanismo*. Barcelona: Macba, 1996

AA.VV. *Les années Pop*. París: Centre Georges Pompidou, 2000

AA.VV. *Volum!*: Barcelona: Macba, 2011

AA.VV. *Arte desde 1900 : modernidad, antimodernidad, posmodernidad*. Madrid: Akal, 2006

ANDREW, Dudley ed. *The Image in dispute. Art and Cinema in the Age of*

- Photography*. Austin: University of Texas Press, 1997
- AUMONT, Jacques (dir.) *El ojo interminable*. Barcelona: Paidós, 1997
- BERTHIER, Nancy (ed.) "Guernica: de la imagen ausente al icono", dossier. *Archivos de la Filmoteca*, nºs 64-65, febrer-juny 2010
- BERTRAND DORLÉAC, Laurence. *L'ordre sauvage. Violence, dépense et sacré dans l'art des années 1960-1960*. París: Gallimard, 2004
- BLOM, Phillipp. *Años de vértigo. Cultura y cambio en Occidente, 1900-1914*. Barcelona: Anagrama, 2010
- BONITZER, Pascal. *Desencuadros. Cine y pintura*. Buenos Aires: Santiago Arcos editor, 2007
- BORAU, José L. *La Pintura en el Cine. El Cine en la Pintura*. Madrid: Ocho y Medio, 2003
- BUCK-MORSS, Susan. *Mundo soñado y catástrofe. La desaparición de la utopía de masas en el Este y en el Oeste*. Madrid: Visor, 2004
- *Dialéctica de la mirada. Walter Benjamin y el proyecto de los Pasajes*. Madrid: Visor, 1995
- CABAÑAS-BRAVO, Miguel. *El arte español del siglo XX: Su perspectiva al final del milenio*. Madrid: CSIC, 2001
- CHARNEY, L.; SCHWARTZ, V. R. (ed.). *Cinema and the invention of modern life*. Berkeley: University of California Press, 1995
- CLIFFORD, James. *Dilemas de la cultura: Antropología, literatura y arte en la perspectiva postmoderna*. Barcelona: Gedisa, 1995
- CROW, Thomas. *El arte moderno en la cultura de lo cotidiano*. Madrid: Akal, 2002
- CRUZ SÁNCHEZ, Pedro A. *Realismo en tiempos de irrealidad*. Murcia: Fundación Cajamurcia, 2004
- DeLILLO, Don. *L'artista del cos / Body Art*. Barcelona: La Magrana, 2002 / Seix Barral, 2010
- *Punto Omega*. Barcelona: Seix-Barral, 2010

- DIDI-HUBERMAN, Georges. *Ante el tiempo: Historia del arte y anacronismo de las imágenes*. Córdoba: Adriana Hidalgo Editora, 2006
- FOSTER, Hal, *El retorno de lo real: la vanguardia a finales de siglo*. Madrid: Akal, 2001
- GRANÉS, Carlos. *El puño invisible. Arte, revolución y un siglo de cambios culturales*. Madrid: Taurus, 2011
- JARQUE, Vicente (ed). "Chaplin y el pensamiento" (monogràfic), amb articles de Sigfried Kracauer, Walter Benjamin ("Chaplin. Una mirada retrospectiva"), Theodor W. Adorno ("Dois veces Chaplin") i Edmund Wilson ("La nueva comedia de Chaplin"), *Archivos de la Filmoteca*, nº 34, febrer 2000
- IBARZ, Mercè. *Buñuel documental. Tierra sin pan y su tiempo*. Saragossa: PUZ, 1999
- LEIGHTON, Tanya (ed.). *Art and the moving images. A critical reader*. London: Tate publishing, 2008
- MARCUS, Greil: *Rastros de carmín. Una historia secreta del siglo XX*. Barcelona: Anagrama, 1989
- MARIEN, Mary W. *Photography. A Cultural History*. London: Lawrence King, 2002
- MIRZOEFF, Nicholas. *Una introducción a la cultura visual*. Barcelona: Paidós, 2003
- MOHOLY-NAGY, László. *Pintura, fotografía, cine*. Barcelona: Gustavo Gili, 2005
- MODIANO, Patrick. *En el café de la juventut perdida / En el café de la juventud perdida*. Barcelona: Proa / Anagrama, 2008
- ORTIZ, Aurea i PIQUERAS, María Jesús. *La Pintura en el Cine: Cuestiones de representación visual*. Barcelona: Paidós, 1995
- PITARCH, Daniel i QUINTANA, Àngel (eds.) "Jean Epstein: La forma que piensa", dossier, amb dos textos de Jean Epstein ("Buenos días, cine", "El cinematógrafo visto desde el Etna"). *Archivos de la Filmoteca*, nº 63, octubre 2009
- RAMOND, Sylvie (directora). *Impressionisme et naissance du Cinématographe*. Lyon:

Fage éditions i Musée des Beaux Arts, 2005
RODRÍGUEZ TRANCHE, Rafael (ed). "De la pantalla al lienzo: cine proyectado y cine expuesto. *Archivos de la Filmoteca*, nº 69, abril 2012
ROSE, Bernice B. (ed) *Picasso, Braque, and early film in cubism*. New York: Pace Wildestein, 2007
SÁNCHEZ BIOSCA, Vicente. *Cine y vanguardias artísticas: Conflictos, encuentros, fronteras*. Barcelona: Paidós, 2004
STOICHITA, Victor. *Simulacros. El efecto Pigmalión: De Ovidio a Hitchcock*. Madrid: Siruela, 2006
SUÁREZ, Juan Antonio. "El cine estructural y la experimentación sonora", *Archivos de la Filmoteca*, nº 53, juny 2006
VIRILIO, Paul. *Lo que viene*. Arena Libros. Madrid: 2005

2.1. Competències transversals

2.2. Competències específiques

3. Continguts

4. Avaluació

5. Bibliografia i recursos didàctics

6. Metodologia

7. Programació d'activitats