

CONTENIDO

AUDIOVISUAL, ENTRE ARTE SONORO Y CINE EXPANDIDO

MÓDULO I REFERENCIAS DE LAS PRÁCTICAS AUDIOVISUALES

- 1.1 Revisión de producciones artísticas audiovisuales en las primeras vanguardias del S. XX y los manifiestos relacionados
- 1.2 Técnicas audiovisuales. Conocimiento de algunas herramientas que permiten, registrar, generar o modificar imagen y sonido
- 1.3 Sesiones de revisión histórica audiovisual, cine experimental, el video y sus vínculos con el sistema del arte. Audiovisual abstracto y animación experimental.
- 1.4 Sesiones de revisión histórica de la escucha. Poesía sonora, radio arte, arte sonoro
- 1.5 Análisis de las relaciones entre: arte sonoro, video arte, cine experimental, estrategias narrativas y performatividad

MÓDULO II MATERIALES ENCONTRADOS Y APROPIADOS. FOUND FOOTAGE Y COPYRIGHT

- 2.1 Posturas radicales del texto y la imagen. Letrismo/Situacionismo/Cut-Ups
- 2.2 Videotape contra Televisión: la primera generación de artistas que usaron video y sus relaciones con el cine experimental. Cinta magnética y celuloide.
- 2.3 Experimentos con la cámara, el monitor, el tiempo real y los procesos tecnológicos
- 2.4 Remezclas y derechos de autor en la creación contemporánea: apropiación de todo tipo de imágenes y sonidos, materiales encontrados, robados, alterados o modificados
- 2.5 El audiovisual que se basa en el cuerpo y acciones para el micrófono y/o la cámara: violencia, espacio, humor y enfoque de género

MÓDULO III DISLOCACIONES Y ASOCIACIONES ENTRE LO AUDITIVO Y LO VISUAL

- 3.1 Puesta en relación del sonido y la imagen. Limitación tecnológica y posibilidades perceptuales
- 3.2 La sinestesia y otros pretextos
- 3.3 La música en la imagen, composición audiovisual y videoclip. Zbigniew Rybczyński, Santiago Álvarez y Brian Eno

- 3.4 Video ensayo, cine ensayo: Chris Marker, Jean Luc Godard, Marguerite Duras, Jean-Marie Straub/Daniele Huillet, Alexander Kluge
- 3.5 Experimentos dentro del Tercer cine y el Cinema Novo. El formato Super 8
- 3.6 Collage/desmontaje. Punk + new wave/no wave
- 3.7 Cine diario: Marie Menken, Jonas Mekas, Stan Brakhage
- 3.8 Audiovisual iberoamericano: José Val del Omar, Sarah Minter, Ximena Cuevas, Bruno Varela

MÓDULO IV PRÁCTICAS AUDIOVISUALES BASADAS EN EL TIEMPO. TIME BASED ART

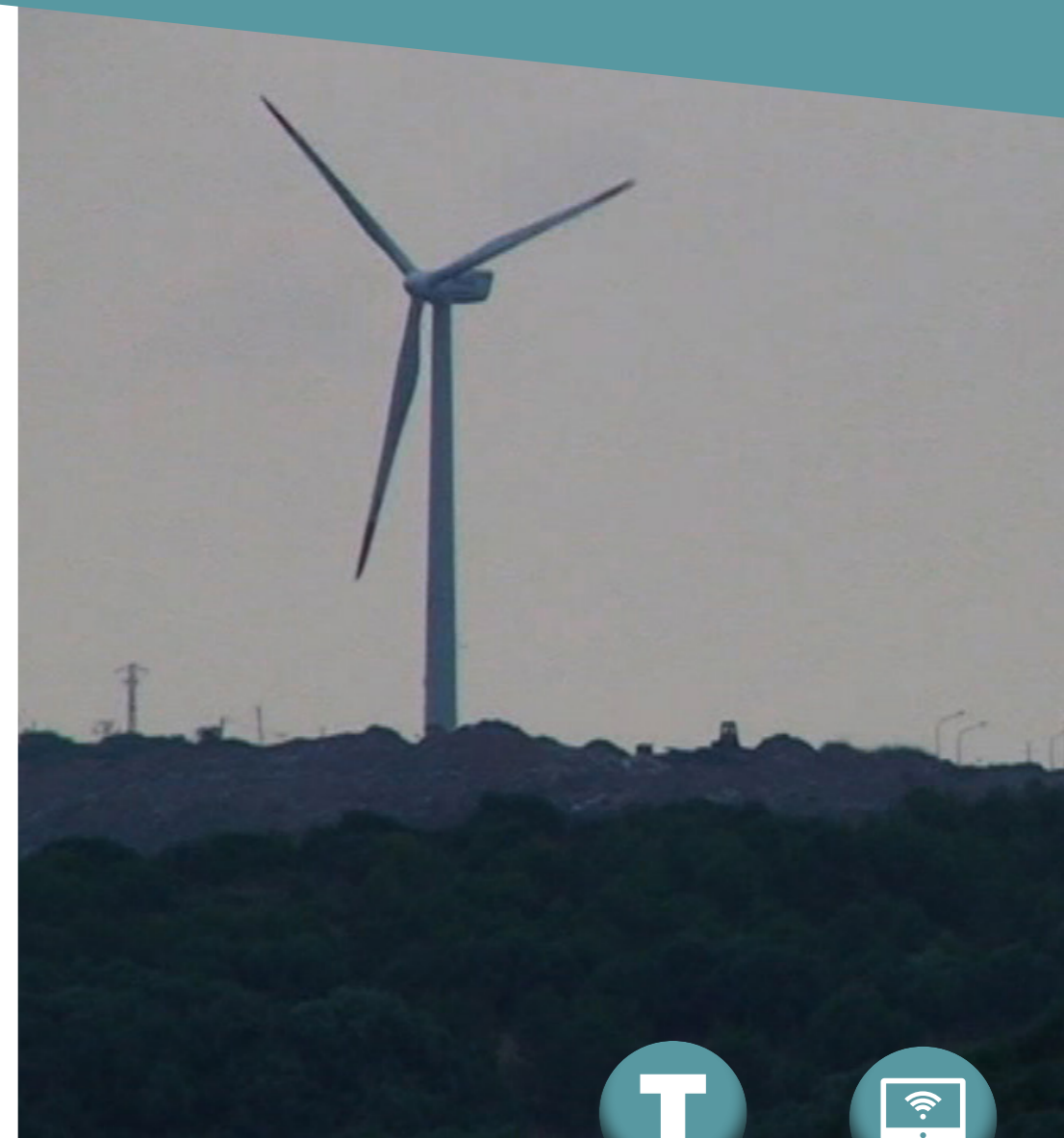
- 4.1 El espacio y la instalación sonora, visual o audiovisual
- 4.2 Otras narrativas. Rupturas. Diacronía y sincronía
- 4.3 Canales de divulgación y formas de promoción: Festivales audiovisuales, Live Cinema, Web y dispositivos de reproducción. Formatos de presentación, divulgación y circulación de obras audiovisuales

MÓDULO V EXPANSIÓN Y DESMATERIALIZACIÓN DE LO AUDIOVISUAL. PARACINEMA

- 5.1 El cine expandido de Stan VanDerBeek y Gene Youngblood. Ideas contemporáneas sobre cine expandido
- 5.2 El cine estructural y el Flicker Film: Michael Snow, Hollis Frampton, Tony Conrad, Paul Sharits, Ernie Gehr y Joyce Wieland
- 5.3 El cine formal vienés: Peter Kubelka. El cine sin cámara de Man Ray a Peter Tscherkassky

MÓDULO VI LO AUDIOVISUAL EN EL SISTEMA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO.

- 6.1 El cine como materia artística: Marcel Broodthaers, Tacita Dean, Lawrence Weiner, Peter Fischli/David Weiss

TALLER

EN LÍNEA

- 6.2 La instalación audiovisual: Harun Farocki, Eija-Elisa Athila, Isaac Julien, Silvia Gruner, Tania Candiani
- 6.3 Transmedia, visualización y sonorización de datos, y realidad aumentada
- 6.4 Resurrección de los dispositivos analógicos y el DIY

DOCENTE
IVÁN ELISEO RODRÍGUEZ EDEZ

BIBLIOGRAFÍA

- Brea, José Luis. *La era postmedia: Acción comunicativa, prácticas (post)artísticas y dispositivos neomediales*. España. Centro de Arte de Salamanca. 2002.
- Brenez, Nicole. *Estamos de acuerdo con todo lo que lucha y sigue luchando desde el principio del mundo: Introducción al cine letrista*. México. Estudio editorial ñ/ Embajada de Francia en México/IFAL. 2019.
- Chion, Michel. *El sonido: Música, cine, literatura*. Barcelona, España. Paidós comunicación. 1999.
- Collado Sánchez, Esperanza. *Paracinema: La desmaterialización del cine en las prácticas artísticas*. Madrid, España. Trama editorial. 2012.
- Deleuze, Gilles. *La imagen-movimiento*. Barcelona, España. Paidós comunicación. 1984.
- _____. *La imagen-tiempo*. Barcelona, España. Paidós comunicación. 1986.
- Gubern, Román. *Del bisonte a la realidad virtual*. Barcelona, España, Anagrama. 2006.
- Hall, Doug & Sally Jo Fifer (Compiladores). *Illuminating video: An Essential Guide to Video Art*. New York, EUA. Aperture. 1990.
- James, David E. *Allegories of Cinema: American Film in the Sixties*. EUA. Princeton University Press. 1989.
- Licht, Alan. *Sound Art: Beyond Music, Between Categories*. New York, EUA. Rizzoli. 2007.
- Lerner, Jesse & Rita González. *Cine experimental*. Santa Mónica, California, EUA. Smart Art Press. 1998.
- Peleshyán, Artavazd. *Teoría del montaje a distancia*. México. Cuadernos FICUNAM. UNAM. 2011.
- Rees, A.L., Duncan White, Steve Ball and David Curtis (Editores). *Expanded Cinema: Art Performance Film*. Londres. Tate Publishing. (Catálogo). 2007.
- Rocha, Glauber. *La revolución es una EZTETYKA: Por un cine tropicalista*. Buenos Aires. Caja Negra Editora. 2011.
- Rocha Iturbide, Manuel. *Desde la escucha: Creación, investigación e intermedia*. México. Universidad Autónoma Metropolitana. 2017.
- Rosler, Martha. *Imágenes públicas: La función política de la imagen*. Barcelona. G.Gili. 2007.
- Sánchez-Biosca, Vicente. *Cine y vanguardias artísticas*. España. Paidós sesión continua. 2004.
- Tejeda, Carlos. *Arte en fotogramas: Cine realizado por artistas*. Madrid. Ensayos Arte Cátedra. 2008.
- Youngblood, Gene. *Expanded Cinema*. New York. P. Dutton & Co., Inc. 1970.

- VVAA. *La exposición invisible*. España. MARCO Museo de Arte Contemporáneo de Vigo, Centro José Guerrero de la Diputación de Granada. (Catálogo). 2007.
- Vázquez Mantecón, Álvaro. *El cine Super 8 en México: 1970-1989*. México. Filmoteca UNAM. Universidad Nacional Autónoma de México. 2012.
- Virilio, Paul. *La máquina de visión*. Madrid. Cátedra. 1989.
- Yoel, Gerardo (Compilador). *Pensar el cine 1 y 2*. Buenos Aires. Editorial Manantial. 2004.

UNAM
FACULTAD
DE ARTES
Y DISEÑO

DIVISIÓN
DE EDUCACIÓN CONTINUA
Y EXTENSIÓN ACADÉMICA

