

1. Còdigo: 30034   **Nombre:** EL LENGUAJE DEL VIDEO EN LA PRÀCTICA ARTÍSTICA CONTEMPORÀNEA

2. Crèdits: 5,00   **--Teoría:** 2,50   **--Pràcticas:** 2,50   **Caràcter:** Optativo

Titulació: 2033-MÀSTER UNIVERSITARIO EN PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

Mòdul: 8-ESPECIALIDAD

Materia: 16-ARTE Y TECNOLOGÍA

Centro: FACULTAD DE BELLAS ARTES

3. Coordinador: Rodríguez Mattalia, María Lorena

Departamento: ESCULTURA

4. Bibliografía

Behavioral works [Vídeo]	Francesc Torres
Book for the electronic arts	Arjen Mulder
Born to be sold [Vídeo] Martha Rosler reads the strange case of baby SM	Martha Rosler
Archive reel 1 [Vídeo]	Dara Birnbaum
Continental video series 1 [Vídeo]	Marina Abramovic
Dara Birnbaum : IVAM Centre del Carme : video instalació : 1 de marzo-13 de mayo, 1990	Dara Birnbaum
Der western lebt [Vídeo] = The west is alive	Klaus vom Bruch
Waltz [Vídeo-DVD]	Joan Jonas 1936-
El vídeo en el contexto social y artístico de los 60/70	Laura Baigorri Ballarín
Fluxfilm anthology [Vídeo]	Fluxus
France, tour, detour, deux, enfants [Vídeo] (movements 9 and 10)	Jean-Luc Godard
I want to see how you see [Vídeo-DVD]	Pipilotti Rist
Matthew Barney : the cremaster cycle	Matthew Barney
The cinematic works	Eija-Liisa Ahtila
Pràcticas videogràfiques de anàlisis de la imatge en moviment en el camp del arte	María Lorena Rodríguez Mattalia
Contaminaciones : del videoarte al multimedia	La Ferla, Jorge
France, tour, detour, deux, enfants [Vídeo] (movements 5 and 6)	Jean-Luc Godard
Modus vivendi 1 [Vídeo]	Marina Abramovic
Rodney Graham : cinema music video	Rodney Graham
Pavilions [Vídeo]	Dan Graham
The space between the teeth [Vídeo]	Bill Viola
The aha! experience [Vídeo]	Julie Zando
Videografía y arte : indagaciones sobre la imatge en moviment : anàlisis de pràcticas videogràfiques que investigan sobre la imatge	María Lorena Rodríguez Mattalia
Arte videogràfico : inicios, polémicas y parámetros básicos de anàlisis	María Lorena Rodríguez Mattalia
Entr'acte	Geiger, Jordan
La coquille et le clergyman	Germaine Dulac / Antonin Artaud
La edad de oro [Vídeo-DVD] ; Un perro andaluz	Buñuel, Luis
La Sang d'un poète	Jean Cocteau
Hiroshima, mon amour [Vídeo-DVD]	Resnais, Alain
El año pasado en Mariembad. [Vídeo-DVD]	Resnais, Alain
Elemental de España DVD 2. Fuego en Castilla [Vídeo-DVD]	José Val del Omar
Sexperiencias	José María Nunes
Espectro siete	Javier Aguirre
Diez capítulos de Vivir cada día dirigidos por Javier Maqua	Javier Maqua
Un tebeo de verdad	Alejandro Montiel / Javier Maqua
El cazador de crepúsculos	Alejandro Montiel / Javier Maqua
Pere Portabella 1 [Vídeo-DVD]	No compteu amb els dits
Pere Portabella 1 [Vídeo-DVD]	No compteu amb els dits

4. Bibliografia

Souvenir
Los motivos de Berta
En construcción [Vídeo-DVD]
Ginkgo Biloba

José Luis Guerín
José Luis Guerín
Guerin, José Luis
Alejandro Montiel / José Luis Guerín

5. Descripción general de la asignatura

Esta asignatura pretende estudiar los lenguajes audiovisuales desde la óptica de la videografía inscrita en la práctica artística contemporánea. Tanto los lenguajes audiovisuales retomados del dispositivo cinematográfico como los más experimentales son constantemente modificados desde el campo artístico, en una compleja esfera interdisciplinar donde el arte se funde con los medios de masas. El estudiante descubrirá las posibilidades artístico-expresivas de la imagen en movimiento a través de un recorrido teórico por tendencias cinematográficas y videográficas, comprobando cómo se relacionan ambos campos de creación de la imagen. Se insistirá en el estudio de obras basadas en la imagen en movimiento incidiendo en los parámetros necesarios para aprender a mirar, comentar y analizar en profundidad la imagen móvil, con el fin de dotar al alumnado de herramientas analíticas de cara al Trabajo Fin de Máster.

Nuestra asignatura se centra en la parte teórica del estudio del videoarte y de la imagen en movimiento con el fin de dotar a los alumnos de una base conceptual sólida para la comprensión de esta forma artística. El objetivo es conocer los fundamentos del videoarte, su relación con las otras áreas de la imagen en movimiento, en concreto, cine y televisión, además del aprendizaje de técnicas para analizar obras basadas en la imagen móvil. Nuestra metodología incluye prácticas de análisis de obras y la posibilidad de que aquellos alumnos que lo deseen puedan conformar un proyecto videográfico personal que podría desarrollarse en el segundo cuatrimestre.

6. Conocimientos recomendados

Se recomienda cursar, en el segundo cuatrimestre, la asignatura EFECTOS VISUALES EN LA POSTPRODUCCIÓN DE VIDEO DIGITAL, pues en esa asignatura los alumnos tendrán la posibilidad de desarrollar en la práctica muchas de las cuestiones estudiadas en la presente asignatura. También se recomienda cursar las demás asignaturas relacionadas con la imagen en movimiento (cine, videoinstalación, etc).

7. Objetivos de la asignatura - Resultados del aprendizaje

Competencia

- 03(G) Desarrollar métodos de investigación
- 05(G) Comunicación y posicionamiento ético de la producción artística
- 22(E) Conocimiento de las teorías estéticas y las tendencias fundamentales del arte contemporáneo
- 12(E) Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo, con iniciativa y liderazgo.
- 25(E) Habilidad para localizar, consultar y analizar fuentes de información que facilite el aprendizaje autodirigido
- 14(E) Capacidad de aplicar métodos de captación de información y documentación adecuados a cada lenguaje artístico.
- 20(E) Habilidad en la aplicación de las herramientas metodológicas y conceptuales al ámbito de la producción y la investigación artística.
- 23(E) Comprender y analizar de una manera crítica la propia producción artística
- 24(E) Capacidad de comprender las relaciones entre el hecho artístico y los fenómenos sociales que acompañan y determinan su producción y recepción.
- 13(E) Capacidad de integrar conocimientos, habilidades y disciplinas que permitan el desarrollo de un perfil polivalente.

Competencias transversales

- (01) Comprensión e integración
  - Actividades desarrolladas relacionadas con la adquisición de la competencia
  - Lecciones magistrales interdisciplinares sobre videoarte, cine de vanguardias, experimental y otras formas de hacer televisión. Estudio y análisis de conceptos. Visionado y comentario de obras.
  - Explicación en clase de conceptos extraídos de dichos textos esenciales para el estudio del videoarte y el cine experimental.

Document signat electrònicament per Documento firmado electrónicamente por Electronically signed document by	UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA	Data/Fecha/Date 20/07/2017	2 / 5	
Autenticitat verificable mitjançant Codi Segur Verificació Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación Original document can be verified by Secure Verification Code		ALU9QH8YT6R https://sede.upv.es/eVerificador		

7. Objetivos de la asignatura - Resultados del aprendizaje

Competencias transversales

- Preguntas durante las lecciones magistrales con el fin de fomentar la participación activa de los alumnos, involucrándolos en la producción del conocimiento y fomentando el pensamiento creativo.
- 2 TRABAJOS a elegir por los alumnos según sus intereses:
  - Trabajo Académico: redacción de un ensayo que recoja un análisis crítico de una obra de videoarte o de un film a elección del alumnado. Dicho ensayo deberá integrar los métodos de análisis estudiados en clase con la información extraída de una investigación bibliográfica y artísticas sobre el autor y la obra elegidos.
  - Proyecto: proyección opcional, según los intereses del alumnado, de una pieza de videoarte que aplique los conceptos estudiados en clase integrándolos y cruzándolos con una investigación bibliográfica y artísticas sobre los artistas y obras que sirven de referente del proyecto concreto. Dicho proyecto podría ser desarrollado para el TFM a lo largo del segundo cuatrimestre.
  - Exposición oral académica donde se presente de forma clara y estructurada el trabajo teórico de análisis de una obra o el proyecto ideado. Se realizará en una puesta en común de todos los alumnos con el fin de que todo el grupo pueda aprender, debatir y valorar el trabajo de los demás.
- Descripción detallada de las actividades

Las LECCIONES MAGISTRALES se dividirán en dos bloques de 6 sesiones cada uno. Aunque dichos bloques pertenecen a áreas del estudio y la creación de la imagen distintas (cine y videoarte), mantienen muchos puntos en común cuyo diálogo fundamentará y enriquecerá el conocimiento del alumno sobre la imagen en movimiento. Dichas relaciones interdisciplinares serán constantemente analizadas durante las clases con el fin de integrar ambas áreas de estudio. Los dos bloques son los siguientes:

  - 1er bloque: LO VIDEOGRÁFICO EN EL CAMPO DEL ARTE: OTRAS FORMAS DE RELACIÓN CON LA IMAGEN EN MOVIMIENTO (Lorena Rodríguez Mattalía): definición del concepto de videografía; caracterización del dispositivo videográfico; técnicas de análisis de una obra basada en imagen movimiento; estudio de los parámetros básicos de análisis; estrategias de relación con el espectador; apropiación, intertextualidad y videoarte: relación con el cine y con la televisión.
  - 2do bloque: DEL CINE MODERNO AL AUDIOVISUAL CONTEMPORÁNEO. (Alejandro Montiel Mues): cine vanguardista (René Clair, Germaine Dulac, Luis Buñuel, Jean Cocteau); cine experimental en España (José Val del Omar, José María Nunes, Javier Aguirre); modernidad en la Televisión española de los 80 (Javier Maqua); los casos de Pere Portabella y José Luis Guerín.

Dichas sesiones consistirán en el estudio y análisis de conceptos fundamentales para entender estas prácticas artísticas. Gran parte de dichos conceptos están extraídos de textos esenciales para la teoría del vídeo, del cine y la televisión, cuya lectura será fomentada en clase para apoyar el aprendizaje de los mismos. Estas sesiones teóricas se combinarán con el visionado y comentario de obras, donde se pondrán en práctica los conceptos estudiados. A lo largo de dichas sesiones, se realizarán preguntas que buscarán la participación activa de los alumnos, con el fin de que estos mismos sean los productores del conocimiento entendido de forma dinámica y creativa.

A su vez, las 2 posibilidades de TRABAJO FINAL a elegir, que los alumnos deben de entregar para su evaluación específica (redacción de un ensayo analítico de una obra o ideación de un proyecto videográfico) serán tutorizados realizando entrevistas con los alumnos en sesiones de tutoría para concretar las siguientes fases:

TRABAJO ACADÉMICO: ANÁLISIS DE OBRAS:

  - selección de la obra a analizar según los intereses y las líneas de trabajo de cada alumno.
  - identificación de los parámetros de análisis pertinentes en la obra elegida.
  - identificación de los conceptos que desarrolla la obra.
  - investigación bibliográfica sobre la obra y su autor.

PROYECTO VIDEOGRÁFICO:

  - sesiones de ideación de un proyecto videográfico personal según los intereses y las líneas de trabajo de cada alumno.
  - planificación de los detalles del proyecto y distribución de las tareas.
  - selección del material necesario.
  - selección e investigación sobre los referentes artísticos del proyecto
  - seguimiento del proyecto.

- Se recomienda para ambos trabajos que su temática tenga relación con el TFM del alumno, con el fin de aprovechar esfuerzos y relacionar conceptos extraídos de diversos campos del conocimiento.

Document signat electrònicament per Documento firmado electrònicamente por Electronically signed document by	UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA	Data/Fecha/Date 20/07/2017	3 / 5	
Autenticitat verificable mitjançant Codi Segur Verificació Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación Original document can be verified by Secure Verification Code		ALU9QH8YT6R https://sede.upv.es/eVerificador		

7. Objetivos de la asignatura - Resultados del aprendizaje

Competencias transversales

- Los resultados de este proceso se entregarán por escrito en un documento que los recoja y se expondrán oralmente en clase con el fin de que todos los alumnos conozcan todos los trabajos realizados por el grupo y puedan contrastar y compartir opiniones. Dicha exposición deberá ser previamente planificada y estructurada por el alumno.

- Criterios de evaluación

Para evaluar la participación activa de los alumnos en clase se realizará una lista de control que tomará los datos de su participación y respuesta a las preguntas planteadas.

Se anotará también la asistencia de los alumnos a las sesiones de preparación de su Trabajo Académico o Proyecto, teniendo en cuenta si acude a las mismas con el trabajo realizado (acordado previamente).

- Ambos trabajos (Trabajo Académico o Proyecto) tendrán unas directrices claras y unos criterios de evaluación específicos que se explicarán al inicio de las clases y se colgarán en Poliformat para servir como guía a los estudiantes y asegurar la calidad de su trabajo.

He aquí dichos CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

TRABAJO ACADÉMICO: ANÁLISIS DE OBRAS:

- o PRESENTACIÓN EN PLAZO (0-0,5)
- o TUTORIZACIÓN DEL TRABAJO (0-0,5)
- o PRESENTACIÓN ORAL; CALIDAD PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO, DOCUMENTACIÓN GRÁFICA, IMÁGENES (0-1)
- o ESCRITO: CORRECCIÓN TEXTO (0-1)
- o INTRODUCCIÓN, ESTUDIO PREVIO ARTISTA. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS. (0-1,5)
- o ANÁLISIS: ADECUACIÓN ESQUEMA de análisis (0-0,5)
- o ANÁLISIS: CORRECCIÓN ANÁLISIS (0-2)
- o CONCLUSIONES: BALANCE ANÁLISIS (0-1)
- o CONCLUSIONES: INTERPRETACIÓN PERSONAL, INTEGRACIÓN DE CONCEPTOS INTERDISCIPLINARES (0-2)

PROYECTO VIDEOGRÁFICO:

- o PRESENTACIÓN EN PLAZO (0-0,5)
- o TUTORIZACIÓN DEL TRABAJO (0-0,5)
- o PRESENTACIÓN ORAL; CALIDAD PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO, DOCUMENTACIÓN GRÁFICA, IMÁGENES (0-1)
- o ESCRITO: CORRECCIÓN TEXTO (0-1)
- o BOCETOS, STORY BOARD, CONCRECIÓN PROYECTO (0-1)
- o INTERÉS Y CONCRECIÓN DEL TEMA / RELACIÓN CON EL TFM (0-0,5)
- o INTERÉS ESTÉTICO - ARTÍSTICO DEL PROYECTO (0-1)
- o REFERENTES ARTÍSTICOS Y FUENTES BIBLIOGRÁFICAS. INTEGRACIÓN DE CONCEPTOS INTERDISCIPLINARES (0-2,5)
- o CALIDAD ARTÍSTICA DE LAS IMÁGENES PROYECTADAS / CONCRECIÓN DEL MONTAJE PROYECTADO (0-2)

8. Unidades didácticas

1. 1er bloque: Lo videográfico en el campo del arte: otras formas de relación con la imagen en movimiento (Lorena Rodríguez Mattalía)

1. 1. Introducción: qué es lo VIDEOGRÁFICO: Lo videográfico como medio de creación de imagen en movimiento.

Caracterización como dispositivo experimental: el derecho al error

2. 2. CÓMO SE ANALIZA una obra videográfica: Parámetros necesarios para analizar una obra basada en imagen en movimiento: narratividad, montaje, punto de vista, tiempo, espacio, etc

3. 3. Otras estrategias de relación con el ESPECTADOR: Autorreferencialidad

4. 3. 1. Otras estrategias de relación con el ESPECTADOR: Interpelación

5. 4. Otras formas de creación I: la APROPIACIÓN a partir del cine. Intertextualidad: de la cita al hipertexto

6. 4. 2. Otras formas de creación II: la APROPIACIÓN a partir de la televisión. Intertextualidad: de la cita al hipertexto

2. 2do bloque: Del cine moderno al audiovisual contemporáneo. (Alejandro Montiel Mues)

1. 1. 1. Un oxímoron: la tradición vanguardista (1924-1930). Los casos de René Clair (1898-1981), Germaine Dulac (1882-1942), Luis Buñuel (1900-1983) y Jean Cocteau (1889-1963)

Document signat electrònicament per Documento firmado electrónicamente por Electronically signed document by	UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA	Data/Fecha/Date 20/07/2017	4 / 5	
Autenticitat verificable mitjançant Codi Segur Verificació Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación Original document can be verified by Secure Verification Code		ALU9QH8YT6R https://sede.upv.es/eVerificador		

8. Unidades didácticas

2. 2. Análisis del espacio, el tiempo y la causalidad en el cine moderno. El caso de Alain Resnais (1922-2014)
3. 3. El cine experimental en España: un florilegio (1960-1970). Los casos de José Val del Omar (Granada, 1904-Madrid,1982), José María Nunes (Faro, Portugal, 1930-Barcelona, 2010) y Javier Aguirre (Donostia, Guipúzcoa, 1935)
4. 4. Intertextualidad y modernidad en la Televisión española de los 80. El caso de Javier Maqua (Madrid, 1945)
5. 5. La extraterritorialidad. El caso de Pere Portabella (Figueres, Girona, 1929)
6. 6. De los formatos substandard al vídeo; de la sala cinematográfica al museo. El caso de José Luis Guerin (Barcelona, 1960)
3. 2 posibilidades de TRABAJO FINAL a elegir: ANÁLISIS de obras videográficas que trabajen las estrategias estudiadas en clase // ideación de un PROYECTO videográfico personal
  1. Practicas de análisis de obras videográficas: selección y comentario de obras por parte de los alumnos
  2. Sesiones de ideación de un proyecto videográfico personal relacionado con el tema, conceptos, técnicas del TFM
  3. Presentación- Puesta en común

9. Método de enseñanza-aprendizaje

UD	TA	SE	PA	PL	PC	PI	EVA	TP	TNP	TOTAL HORAS
1	10,00	--	--	10,00	--	--	--	20,00	22,00	42,00
2	10,00	--	--	10,00	--	--	--	20,00	22,00	42,00
3	5,00	--	--	5,00	--	--	--	10,00	31,00	41,00
TOTAL HORAS	25,00	--	--	25,00	--	--	--	50,00	75,00	125,00

UD: Unidad Didáctica. TA: Teoría de Aula. SE: Seminario. PA: Práctica de Aula. PL: Práctica de Laboratorio. PC: Práctica de Campo. PI: Práctica de Informática. EVA: Actividades de Evaluación. TP: Trabajo Presencial. TNP: Trabajo No Presencial.

10. Evaluación

Descripción	Nº Actos	Peso (%)
(05) Trabajo académico	1	40
(11) Observación	1	20
(09) Proyecto	1	40

Trabajo académico Desarrollo de un proyecto que puede ir desde trabajos breves y sencillos hasta trabajos amplios y complejos propios de últimos cursos y de tesis doctorales.

Proyecto Es una estrategia didáctica en la que los estudiantes desarrollan un producto nuevo y único mediante la realización de una serie de tareas y el uso efectivo de recursos.

11. Porcentaje máximo de ausencia

Actividad	Porcentaje	Observaciones
Teoría Aula	20	
Práctica Campo	20	

