

SEMINARIO “EL CINE EN EL CAMPO EXPANDIDO”

MUAC-Campus Expandido (Museo Universitario de Arte Contemporáneo)

Imparte: Seminario Universitario de Análisis Cinematográfico (IIE-UNAM).

Dra. Ana Daniela Nahmad, Mtra. Genoveva Corro, Mtra. Jessica Fernanda Conejo, Mtro. José Ramón Mejía, Dra. Juncia Avilés Cavasola, Mtra. Mariana Martínez Bonilla, Dr. Miguel Errazu.

Fechas: 1 de febrero - 7 de junio, 2017

Horario: Miércoles, 16:00 - 19:00 hrs.

Lugar: Sala de conferencias, MUAC

Introducción

El cine en el campo expandido será el tema de investigación principal del Seminario Universitario de Análisis Cinematográfico durante este año. Desde diferentes posiciones, numerosos autores — filósofos, historiadores, teóricos, curadores, cineastas— han tratado de referirse a este fenómeno: desde el “cine de exposición” de Jean-Christophe Rouyoux al “otro cine” de Raymond Bellour y Jacques Rancière; del “cine extrañado” de Erika Balsom al más sencillo “cine de artistas” de Maeve Connolly. El giro cinemático en las artes aparece, pues, como un fenómeno fundamental para entender las mutaciones, fracturas y reconsideraciones contemporáneas acerca de qué es, o “dónde es” para hacernos la pregunta propuesta por Francesco Casetti, el cine en la actualidad.

Una serie de ejes definirán el trabajo de investigación a realizar en el marco del Seminario: en primer lugar, el campo expandido de lo cinemático ha provocado una vuelta a las teorías clásicas del cine y su pregunta ontológica bajo nuevas coordenadas, marcadas por la obsolescencia del celuloide y la consolidación de las tecnologías digitales, por el juego entre viejos y nuevos medios, pero también, y en consecuencia, por la historicidad de sus formas y su relación con lo real. En segundo lugar, la incorporación del cine a los espacios tradicionales del arte ha propiciado también la disolución de sus fronteras con otras disciplinas artísticas (fotografía, instalación, performance, etc.), un movimiento que caracteriza lo que algunos autores han llamado condición post-media de las artes, y que obliga a entender la supuesta especificidad medial del cine desde nuevos ángulos.

Uno de estos ángulos, que ocupa un lugar central en el trabajo de artistas, cineastas y teóricos, es la relación entre cine y espacio público. Como señaló Anthony MacCall, “el filme es un medio, pero el cine es una institución social”. Este tercer eje de investigación será, por tanto, el que atañe a las culturas fílmicas como formas de sociabilidad, y a su íntima relación con sus arquitecturas de proyección y exhibición. Las transformaciones de estos espacios configuran nuevos modos de recepción, cuyo estudio será el cuarto de los ejes de esta investigación: de qué maneras la relación entre cine y espectador cambia y se articula en el contexto de la galería y la sala de museo. Una pregunta que implica directamente, y en último lugar, la recuperación de la discusión en torno al cine entendido como dispositivo, esto es, a las diferentes maneras en las que el cine establece una serie de relaciones entre tecnología, formas fílmicas y arquitecturas que definen espacios de subjetivación y, por tanto, deben ser leídas y entendidas políticamente.

Estos cinco ejes de investigación implican también la necesidad de un cuestionamiento de la propia tarea investigadora en el campo de los estudios cinematográficos, y esto en al menos dos sentidos: por un lado, el cine en el campo expandido obliga a una reconsideración —a una, quizá, reconstrucción— del cine como objeto de estudio histórico, que trace nuevas genealogías, recupere episodios invisibilizados, y ponga en relación prácticas visuales tradicionalmente aisladas entre sí (como, por ejemplo, las tradiciones del videoarte y del cine clásico narrativo). Como señala Thomas Elsaesser, “el cine siempre existió también en lo que podríamos llamar “campo expandido” [...], en el sentido de que siempre existieron usos muy distintos del cinematógrafo y de la imagen movimiento [...] por completo diferentes a los de la industria del espectáculo. Lo nuevo [...] es que ahora queremos ofrecer a estos usos el estatus de una Historia del cine paralela, o en paralaje”. La reconstrucción del cine como objeto de estudio significa, por tanto, la reconstrucción de su(s) historia(s), y la atención crítica hacia los modos en los que el cine propone sus propios modelos de temporalidad. En segundo lugar, la incorporación del cine al espacio del arte hace necesaria una aproximación interdisciplinaria, que tenga en cuenta tanto la tradición de los estudios cinematográficos como los debates y teorías propios del arte contemporáneo; debates que en los últimos tiempos se han entrecruzado con los de otras disciplinas como la filosofía, la arquitectura, la sociología o la antropología. En definitiva, la expansión del campo del cine corre en paralelo a la necesaria expansión de los enfoques disciplinares que traten de dar cuenta de ella.

Sesiones

El seminario está organizado en 15 sesiones de periodicidad semanal, y se desarrollará a lo largo de un semestre. La duración de las sesiones será de 3 horas. Las sesiones estarán conducidas por diferentes miembros del Seminario Universitario de Análisis Cinematográfico.

Cada sesión abordará un tema específico relacionado con el objeto de estudio. Aunque el diseño del seminario se ha pensado de modo panorámico, nos interesa plantear la cuestión del cine de artistas en y desde la actualidad, y atender principalmente a los modos en los que artistas y cineastas colaboran en la redefinición del cine como práctica crítica.

Sesión 1 y 2. El cine en el campo expandido: una introducción

1-8 febrero 2017

En este par de sesiones introductorias se buscará reconstruir, desde la reflexión teórica, el sentido del concepto cine expandido, el contexto en el que éste emerge y las principales líneas de pensamiento que se ocuparon de su definición, tanto desde la crítica de cine y de arte, como desde la teoría y la filosofía. Así mismo, se creará un espacio para la problematización de dichos acercamientos y su vigencia para las formas actuales del cine experimental y expandido.

Sesión 3. ¿Qué es un dispositivo?

15 febrero 2017

La noción de dispositivo resulta fundamental para entender la relación entre las prácticas audiovisuales contemporáneas, los marcos institucionales en los que se insertan, y la producción de nuevas subjetividades. A través de la revisión de autores clave como Michel Foucault, Gilles Deleuze y Giorgio Agamben se pretende responder, durante el transcurso de la sesión, a la siguiente pregunta: ¿qué es un dispositivo? Y, de esta manera, sentar las bases para la creación de un diálogo entre la reflexión teórica, la producción y el consumo de los productos audiovisuales.

Sesión 4. Exhibir/montar/mostrar

22 febrero 2017

Desde que, durante los años noventa, el cine se incorpora a las agendas curatoriales de los grandes museos de arte contemporáneo, la cuestión de cómo “exhibir cine” se convirtió en un eje

de investigación fundamental para artistas, curadores y cineastas. Para muchos teóricos, el cine exhibido implica una suerte de trabajo sobre la imagen en “segundo grado”, un metadiscurso que resignifica las relaciones entre imágenes a través de una concepción del montaje que se abre a la espacialidad de la sala. De este modo, el cine en el museo plantea preguntas que actualizan las investigaciones de Aby Warburg o Walter Benjamin acerca de la potencia epistemológica del montaje.

Sesión 5. La recepción en distracción

1 marzo 2017

La distracción es condición de posibilidad de una espectacularidad específicamente moderna, para la que la contemplación ha dejado de ser sinónimo de interioridad o reflexividad. Con la llegada masiva del audiovisual al museo, la temporalidad impuesta por la forma fílmica queda resquebrajada y fiada al ritmo del visitante. ¿Qué consecuencias tiene este escenario para la reflexión sobre el espectador? ¿Cómo activar críticamente la mirada a partir de estas condiciones materiales? ¿Qué clase de temporalidad emerge en los espacios de exhibición?

Sesión 6. Ruinas del cine: registro, huella y especificidad medial

8 marzo 2017

Según Erika Balsom, el cine entra a las galerías en un momento en el que la cultura comienza a digitalizarse y, por lo tanto, éste empieza a entenderse como un medio “antiguo” que debe ser tanto conmemorado como protegido. Numerosos artistas y teóricos han vuelto su mirada hacia técnicas analógicas y obsoletas, restituyendo potencialidades olvidadas y resignificando su condición de registro indexical como una de las cualidades fundamentales del celuloide. Así, la muerte del cine (analógico) implica su supervivencia en el contexto del museo, desde donde el trabajo sobre la materialidad fílmica abandona su carácter formal para plantear problemas relacionados con la historia, la ontología y la relación con lo real.

Sesión 7. Temporalidades espectrales

15 marzo 2017

El interés por la historicidad de las formas fílmicas y por su condición de registro de lo real convergen, en la sala de cine, con la explosión de duraciones heterogéneas, que se solapan, divergen y multiplican. Obras de apenas unos segundos conviven con proyectos que exigirían, para verlos completamente, un tiempo literalmente imposible. En esta sesión, queremos plantear de qué modos la temporalidad abierta del cine exhibido plantea, así mismo, posibilidades de construcción de *otros tiempos* que privilegian el anacronismo y plantean resistencias a relatos y narraciones hegemónicas.

Sesión 8. Memoria y archivo: el artista como historiador

22 marzo 2017

A partir de la segunda mitad del siglo XX, junto con el auge del arte conceptual, es posible rastrear algunas obras basadas en la noción de archivo. Estas prácticas artísticas entienden el archivo como una “estructura descentrada” que parte de la rememoración del pasado y su proyección hacia el presente, pues éste establece nuevas maneras de relacionar el pasado con el tiempo por venir.

Sesión 9. Las potencias de lo falso: dislocaciones de la forma documental

29 marzo 2017

Como señala Mary Ann Doane, la relación del cine con el registro y sus formas de articulación de la contingencia obedecen a una voluntad de construir un nuevo “real sin realismo”. La forma documental se ha incorporado al trabajo de artistas como una manera de repensar la relación con las pretensiones de verdad objetiva, el estatuto de la ficción como generadora de afectos, las mediaciones de la memoria y la importancia de la materialidad de la imagen para un acercamiento crítico a la relación de las imágenes con lo real.

Sesión 10. Rehacer las imágenes de la historia

5 abril 2017

Con la llegada del cine a las salas de museo, numerosos artistas replantearon las coordenadas del cine de apropiación con nuevas miradas sobre el cine clásico de Hollywood, a caballo entre la fascinación fetichista y la reflexión sobre los modos en los que este construyó imaginarios asociados al poder, el deseo y la subjetividad. También en las obras de algunos cineastas y videoastas como Harun Farocki, Alexander Kluge y Jean-Luc Godard, la historia es repensada desde la apropiación. Éstos indagan en el pasado de una manera arqueológica y lo reconstruyen desde lógicas narrativas que rompen con el sentido lineal de la historia para (re)pensar críticamente el pasado y contar, con la ayuda del dispositivo fílmico, otras historias.

Sesión 11. Alografías: el cine como base de datos en la cultura digital

19 abril 2017

La digitalización del cine permite pensarlo, en palabras de Lev Manovich, como una inmensa base de datos. Convertido en código, las posibilidades de trabajo sobre el cine desbordan la forma tradicional de imágenes sucesivas sobre un cuadro rectangular. El cine se convierte en un flujo de información que se abre a nuevas posibilidades de reordenación y visualización. Las formas de remediación digital plantean preguntas sobre la naturaleza de la imagen, la relación entre nuevos y viejos medios, y los modos en los que la epistemología digital define nuevas políticas de archivo.

Sesión 12. Inervaciones: cine, performance y reenactments

26 abril 2017

Desde sus inicios, la performance ha mantenido una estrecha relación con el vídeo como forma privilegiada de registro. De Sharon Lockhart a Sharon Hayes, de Pauline Braudy y Renate Lorenz a Jeremy Deller, la relación entre cuerpo, presencia, registro audiovisual y performatividad ha sido pensada bajo nuevas coordenadas, desde las que el cine actúa como un espacio de confrontación sintomático con el cuerpo, la voz y la memoria de los participantes. La creciente importancia de los reenactments como performances colectivas radica, asimismo, en los modos en los que apuntan a una construcción colectiva de la memoria para la que la dimensión política no puede desprenderse de una dimensión afectiva y corporal.

Sesión 13. El lugar cualquiera: arquitecturas de exhibición y formas de sociabilidad

3 mayo 2017

Si, como dijera Anthony McCall, el cine es ante todo una institución social, muchos artistas contemporáneos han dirigido su interés hacia las formas espaciales y las dinámicas sociales construidas por el cine a lo largo del siglo XX. Desde el ámbito de la institución cine se han construido una serie de articulaciones entre imaginarios, espacios, y rituales de exhibición que constituyen posibilidades no exploradas por los modos de sociabilidad asociados a la sala de cine y al modo de representación institucional. Otras formas, como los cineclubes, las cooperativas, los autocines, o las comunidades generadas alrededor del vídeo constituyen espacios potenciales de resistencia a visualidades hegemónicas que son explorados en la obra de artistas contemporáneos.

Sesión 14. Organizar el esfuerzo: cine y prácticas colaborativas

10 mayo 2017

En los últimos años se han desarrollado prácticas artísticas, relacionadas con la imagen en movimiento, cuya intención es la de configurar imaginarios sociales críticos a través de la apuesta por procesos de pensamiento colectivo como estrategias políticas en el marco de la contemporaneidad. Las mismas formas de producción se conciben, desde la obra de muchos artistas contemporáneos, como verdaderos espacios de producción social abiertos a la experimentación y a nuevos imaginarios de acción en común que redefinen lo político desde la acción colectiva, resignificando el concepto mismo de *forma* en el cine.

Sesión 15. Estéticas de la resistencia

17 mayo 2017

En “¿Una estética de la resistencia?”, un artículo ya fundamental para entender algunas de las

configuraciones de lo político en el arte contemporáneo, Hito Steyerl planteaba una genealogía de prácticas críticas que atravesaban la historia del arte del siglo XX tanto como la del cine, especialmente en sus formas más explícitamente políticas y militantes. La pregunta, que tomamos como reflexión final del seminario, pretende abordar precisamente cuál es el papel que juega el cine en el contexto de la institución artística como instrumento de reflexión crítica y resistencia a los modos de producción, circulación y consumo de imágenes impuestos por las lógicas neoliberales y la hegemonía de las lógicas corporativas en la cultura digital contemporánea.

Bibliografía recomendada

- A. L. Rees, Duncan White, Steven Ball, David Curtis (eds.), *Expanded Cinema: Art, Performance, Film*.
- Agacinski, Sylviane (ed.), *Time zones: recent film and video*, Londres, Tate, 2004.
- Andrew, Dudley. (1997). *The Image in Dispute. Art and Cinema in the Age of Photography*.
- Balsom, Erika, *Exhibiting Cinema in Contemporary Art*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2013.
- Basilisco, Stefano. (2004). *Cut. Film as Found Object in Contemporary Video*
- Bellour, Raymond, *Entre imágenes: Foto, cine, video*
- Bishop, Claire. (2012). *Artificial hells: participatory art and the politics of spectatorship*. Londres, Verso, 2012.
- Branden W. Joseph, *Beyond the Dream Syndicate: Tony Conrad and the Arts after Cage*, New York: Zone Books, 2008.
- Company, David. *Photography and Cinema*
- Company, David (ed.), *The Cinematic*, Londres, Whitechapel, 2007.
- Chun, W. H. K., & Keenan, T. W. (2006). *New Media, Old Media: A History and Theory Reader*.
- Connolly, Maeve, *The Place of Artist's Cinema. Space, Site and Screen*
- Douglas, Stan, & Eamon, Christopher. (2009). *Art of projection*
- Dudley, Andrew, *What Cinema Is*
- Elwes, Catherine, *Installation and the Moving Image*
- Francois Bovier & Adeena Mey (eds.), *Cinema in the Expanded Field*.
- Francois Bovier & Adeena Mey (eds.), *Exhibited Cinema – Exhibiting artists' Films, video art and moving image*.
- Francois Bovier & Adeena Mey (eds.), *Exhibiting the Moving Image*
- Iles, Chrissie (ed.), *Into the light*
- Jäger, J., Knapstein, G., & Hüscher, A. (2006). *Beyond cinema: the art of projection. Films, videos and installations from 1963 to 2005*.
- Jane Connarty, Josephine Lanyon (eds.), *Ghosting. The Role of the Archive within Contemporary Artists' Film and Video*
- Jihoon Kim, *Between Film, Video, and the Digital: Hybrid Moving Images in the Post-Media Age*.
- Koch, Gertrud; Pantenburg, Volker & Rothöhler, Simon (eds.), *Screen Dynamics: Mapping the Borders of Cinema*. Vienna: Synema, 2012
- Leighton, Tania (ed). (2008). *Art and the moving image : a critical reader*. London
- Leighton, Tania, & Büchler, P. (2003). *Saving the image: art after film*.
- Levi, Pavle, *Cinema by Other Means*
- Mannoni, Laurent, *The great art of light and shadow :archaeology of the cinema*
- Marchessault, Janine, *Fluid Screens, Expanded Cinema*.
- Michaud, Philippe Alain. *Sketches: histoire de l'art, cinéma*
- Michaud, Philippe Alain. *Aby Warburg and the Image in Motion*
- Mike Sperlinger, Ian White (eds.), *Kinomuseum: Toward's an Artists' Cinema*
- Mondloch, Kate, *Screens: Viewing Media Installation Art* (2011)
- O'Rawe, Des. *Regarding the real: Cinema, documentary, and the visual arts*
- Païni, Dominique, *Conserver, montrer*
- Païni, Dominique, *Le temps exposé. Le cinéma de la salle au musée*

- Païni, Dominique, *Hitchcock and art : fatal coincidences*
- Peucker, Brigitte. *The Material Image: Art and the Real in Film.*
- Peucker, Brigitte. *Incorporating Images. Film and the Rival Arts.*
- Pratt, Geraldine, *Film and Urban Space: Critical Possibilities*
- Renov, Michael (ed.), *Resolutions: Contemporary Video Practices*
- Rieser, Martin, & Zapp, Andrea (eds.). *New Screen Media. Cinema / art / narrative, 2002.*
- Ross, Christine, *The Past is the Present; It's the Future Too: The Temporal Turn in Contemporary Art.*
- Røssaak, Eivind (ed.), *Between Stillness and Motion: Film, Photography, Algorithms*
- Trodd, Tamara (ed.), *Screen/Space: the Projected Image in Contemporary Art (2011).*
- VVAA. (1999). *Cinéma, Cinéma. Contemporary Art and the Cinematic Experience.*