

Y si pintáramos con luz: cine, pintura, fotografía

mac

Ikus-entzunezko Garaikideen Mutazioak
Mutaciones del Audiovisual Contemporáneo

21.Jun - 23.Jun 2017

Cod. K1-17

Mod.:

Face-to-face

Edition

2017

Activity type

Summer course

Date

21.Jun - 23.Jun 2017

Location

Bizkaia Aretoa

Languages

Spanish

Academic Validity

30 hours

Organising Committee

Description

Para una cierta cinefilia, *La jetée* (1962), de Chris Marker, pasa por ser un referente a la hora de pensar las relaciones entre el cine y la fotografía. El mediometrage de ciencia ficción del escurridizo autor francés, basado casi íntegramente en el registro de las capturas realizadas con su Pentax, contiene y mitifica no pocos de los problemas que surgen en el contacto artístico entre ambas artes, pero ésta es sólo una forma precisa de abordarlos.

Cuando los empresarios de la fotografía Lumière inventaron el cinematógrafo, lo hicieron sobre la base óptica, tecnológica y química preexistente de la fotografía, y asimismo sobre una tradición mucho más antigua de representación visual. De modo que podemos preguntarnos dónde se acercan y dónde se alejan el cine y la fotografía, pero también el cine y la representación pictórica en cuya tradición occidental se asentaba el flamante aparato. En este curso nos fijaremos en los vínculos temáticos (documentales en el caso de Haesaerts sobre Picasso o de Namuth sobre Pollock) y formales entre todos ellos, con unas relaciones que van de la construcción de universos nuevos mediante la filmación de pinturas o fotografías (de Emmer y Resnais a *La jetée*) a la introducción de las obras en discursos mayores en forma de citas (Godard, Pasolini, Rohmer); de un cine que puede comportarse como la fotografía (Warhol, Benning) a un cine a manos de los artistas pintores y fotógrafos (Cocteau, Robert Frank, William Klein); de una práctica artística influida por lo cinematográfico (Balla o Duchamp, Hopper o Cindy Sherman) a un cine que mira hacia la pintura y la fotografía de la forma más experimental (Man Ray, Brakhage, Sistiaga). De todo ello surgirá, como en las ediciones de 2015 y 2016, un recorrido posible por la Historia del Cine.

Objectives

Continuar con la exploración de una serie de relaciones entre el cine y las artes (después de las experiencias anteriores también en forma de cursos de verano, en torno a las relaciones entre cine y poesía y cine y música).

Observar lo común y lo específico de la construcción en los discursos cinematográficos y de otras artes que utilizan un soporte plano, como la pintura o la fotografía.

Reconocer el cine en su dimensión pluriartística.

Contemplar, desde un punto de vista pluriartístico, los caminos de contacto e influencia bidireccional entre el cine y la pintura y la fotografía.

Concretar las relaciones hasta casos específicos que posibiliten análisis concretos de autores y obras.

Generar, por medio de las distintas ponencias, un recorrido posible por la Historia del Cine a partir de la relación entre el cine, la pintura y la fotografía.

Construir un mapa plural, en el que reciban igual atención prácticas cinematográficas de muy distinto tipo y repercusión.

Crear/consolidar un grupo social (público) interesado en un determinado tipo de prácticas cinematográficas y artísticas.

Course specific contributors

Program

21-06-2017

09:00 - 09:10	Registro y entrega de documentación
09:10 - 09:15	Apertura del Curso a cargo de Nerea San Martín (Directora de Proyección Universitaria de la UPV/EHU)
09:15 - 10:30	“Y si pintáramos con luz” Jorge Oter González Escuela Superior Politécnica TecnoCampus (ESUPT) - Profesor
10:30 - 10:45	Break
10:45 - 12:00	“Imagen y verdad. De cómo las imágenes hacen creer “ Imanol Zumalde Arregui Universidad del País Vasco (UPV/EHU) - Profesor
12:00 - 12:15	Break
12:15 - 13:30	“El cine, un arte impuro” Josep M. Català Domènech Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) - Catedrático de Comunicación Audiovisual

22-06-2017

09:15 - 10:30	“Imágenes emocionales: otro lenguaje cinematográfico” Josep M. Català Domènech Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) - Catedrático de Comunicación Audiovisual
10:30 - 10:45	Break
10:45 - 12:00	“Collage, composición, creación. Citas y fragmentos en la construcción del cine de ensayo” Natalia Ruiz Caimán Cuadernos de Cine - Historiadora del cine
12:00 - 12:15	Break
12:15 - 13:30	“De la «re-mediación» del espacio pictórico a la «re-localización» de la experiencia del museo” Francesco Zucconi École des hautes études en sciences sociales (EHESS) - Investigador
16:30 - 18:00	Round table: “Pintar con luz, etc.: A propósito de una(s) praxis del cine” Jorge Oter González Escuela Superior Politécnica del Tecnocampus (ESUPT) - Profesor (Moderator) Cloe Masotta Lijtmaer Universidad Pompeu Fabra (UPF) y Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA) - Crítica cinematográfica e investigadora Josep M. Català Domènech Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) - Catedrático de Comunicación Audiovisual

23-06-2017

- 09:15 - 10:30 “Cuando pintores y fotógrafos exploran otros territorios. Viajes por el tiempo a través del cinematógrafo”
Natalia Ruiz Caimán Cuadernos de Cine - Historiadora del cine
-
- 10:30 - 10:45 Break
-
- 10:45 - 12:00 “El intrincado viaje de la luz: el fotograma a escena como imagen revelada, imagen pintada”
Begoña Vicario Universidad del País Vasco (UPV/EHU) - Profesora y cineasta
-
- 12:00 - 12:15 Break
-
- 12:15 - 13:30 “Arte y cine, un fructífero encuentro”
Cloe Masotta Lijtmaer Universidad Pompeu Fabra (UPF) y Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA) - Crítica cinematográfica e investigadora
-

Directed by

Jorge Oter González

Escuela Superior Politécnica Tecnocampus (ESUPT), Profesor asociado

Jorge Oter es doctor en Teoría, Análisis y Documentación Cinematográfica por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y trabaja como profesor asociado en la Escuela Superior Politécnica Tecnocampus (ESUPT) de Mataró. Ha publicado en revistas como Fotocinema, Quaderni del CSCI o L'Atalante. Revista de estudios cinematográficos. En formato digital, ha colaborado con la revista blogsandocs y coeditó la revista Pausa. Ha participado en publicaciones del festival de cine Zinebi o en el libro Territorios y fronteras. Experiencias documentales contemporáneas (Universidad del País Vasco, 2012). Es coeditor del libro José Julián Bakedano: Sin pausa / Jose Julian Bakedano: Etenik gabe (Azkuna Zentroa, Universidad del País Vasco, 2016).

Teachers

Josep M. Català Domènech

Josep M. Català Domènech es Catedrático de Comunicación Audiovisual en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Doctor en Ciencias de la comunicación (UAB) y licenciado en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad de Barcelona (UB). Master of Arts in Film Theory por la San Francisco State University (SFSU). Premios: Fundesco de ensayo por La violación de la mirada (1993); de ensayo del XXVII Certamen Literario de la ciudad de Irún por Elogio de la paranoia (1996); de la Asociación Española de Historiadores de Cine (2001). Mención especial en el Premio «Escritos sobre Arte» de la Fundación Arte y Derecho por Pasión y conocimiento (2007). Coeditor de Imagen, memoria y fascinación: notas sobre el documental en España (2001) y editor de Cine de pensamiento. Formas de la imagen tecno-estética (2014). Autor de La forma de lo real (2008, traducido en Brasil, 2011), Pasión y conocimiento: el nuevo realismo melodramático (2009) o Estética del ensayo. De Montaigne a Godard (2014).

Cloe Masotta Lijtmaer

Cloe Masotta es licenciada en Humanidades y Comunicación Audiovisual y Máster en Estudios de Cine y Audiovisual Contemporáneos (Universidad Pompeu Fabra, UPF). Máster en Estudios Museísticos y Teoría Crítica-PEI (Programa de Estudios Independientes, Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, MACBA, y Universidad de Barcelona, UB). Compagina el doctorado en Comunicación (UPF) con su actividad como crítica, analista y docente de cine y arte contemporáneo en el MACBA, donde ha comisariado con F. Montornés el ciclo de cine La pantalla en blanco, y en el CCCB de Barcelona, donde ha coordinado el proyecto Del trazo al píxel. Más de cien años de animación española, comisariado por C. López, y programado actividades educativas para Xcèntric. En 2014-16 ha sido integrante del colectivo artístico Avalancha. Ha escrito en Blogs&Docs y La Furia Humana y colabora con Transit: cine y otros desvíos, entre otros.

Natalia Ruiz

Licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense (UCM) y especialista en Historia del Cine por la Universidad de Valladolid (UVA). Se doctoró en Facultad de Bellas Artes de la UCM con una

tesis sobre las relaciones multidisciplinares de las Histoire(s) du cinema de Godard. Desarrolló un proyecto de investigación en París en torno a las relaciones entre cine y museo (beca postdoctoral, MEC). Ha publicado el libro *En busca del cine perdido* sobre las Histoire(s) du cinéma y el artículo *De la naturaleza y del museo sobre las películas que Straub-Huillet dedicaron a Cézanne*. Ha dado clase en la Fac. de BBAA de la UCM y en la UNED y ha sido invitada como ponente por BilbaoArte y el museo MARCO de Vigo. Traductora especializada, ha realizado encargos para la Fundación Juan March, Intermedio y Cahiers du cinéma-España. Colaboradora habitual de Caimán Cuadernos de Cine. Desde 2011 trabaja como mediadora cultural y educadora de museos y forma parte del grupo de investigación SU+MA.

Begoña Vicario

Begoña Vicario es profesora de la Facultad de Bellas Artes en la Universidad del País Vasco, ha escrito varios libros y algunos artículos en el campo del cine de animación experimental y a su vez es realizadora de cortometrajes de animación con los que ha cosechado numerosos premios. Pregunta por mí, *Haragia* (Carne humana) o *Beti bezperako koplak* (Coplas de una noche sin mañana), este último un film colectivo que actualmente está en distribución, son algunos de sus trabajos.

Francesco Zucconi

Francesco Zucconi es Marie Skłodowska-Curie Fellow en el Centre d'Histoire et de Théorie des Arts, en la EHESS de París. Es miembro del comité científico del Centro Estudio Omar Calabrese de la Universidad de Siena y doctor en Estudios sobre la representación visual. Historia, teoría, y producción de las artes y de las imágenes por el Istituto italiano di Scienze Umane (SUM-SNS) de Florencia. Entre sus publicaciones: *La sopravvivenza delle immagini nel cinema. Archivio, montaggio, intermedialità* (Milán, 2013); *Sguardi incrociati. Cinema, testimonianza, memoria nel lavoro teorico di Marco Dinoi* (Roma, 2011, coeditor); *Lo spazio del reale nel cinema italiano contemporaneo* (Genova 2009, coeditor). Es autor de la voz «Geografía» en el *Lessico del cinema italiano* (Milán, 2014). Con artículos sobre cine y cultura visual en revistas como *Acta Universitatis Sapientiae: Film and Media Studies*, *Afriche e Orienti*, *Cinergie*, *Comunicazioni Sociali*, *E|C*, *Eu-topías*, *Fata Morgana*, *Lares* o *Lexia*.

Imanol Zumalde Arregui

Imanol Zumalde es profesor titular de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), donde imparte asignaturas vinculadas al análisis de la imagen y la historia del cine. Ha publicado los libros *Deslizamientos progresivos del sentido* (Valencia, Episteme, 1997), *Los placeres de la vista. Mirar, escuchar, pensar* (Valencia, Ediciones de la Filmoteca, 2002), *La materialidad de la forma fílmica. Crítica de la (sin)razón posestructuralista* (Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 2006), *La experiencia fílmica. Cine, emoción y pensamiento* (Cátedra, 2011) y *Formas de mirar(se). Diálogos sin palabras entre Chaplin y Tati, Lewis mediante* (Biblioteca Nueva, 2013).

Santos Zunzunegui Díez

Santos Zunzunegui es catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Semiólogo, analista e historiador cinematográfico, ha sido profesor invitado en universidades de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. En 2014 recibió el premio del Groupe de Recherche et Investigation de l'Image dans le Monde Hispanique (GRIMH). Entre sus principales libros: *El cine el País Vasco* (Universidad del País Vasco, 1985); *Pensar la imagen* (Cátedra, 1989); *Robert Bresson* (Cátedra, 2001); *Metamorfosis de la mirada. Museo y semiótica* (Universitat de València, Cátedra, 2003; versión italiana *Metamorfosi dello sguardo*, Nuova Cultura, 2011); *Orson Welles* (Cátedra, 2005); *La mirada plural* (Cátedra, 2008), ganador del Premio Internacional de Ensayo "Francisco Ayala" y con traducción italiana: *Lo sguardo plurale* (La Casa Usher, 2016). En 2013 publicó *Lo viejo y lo nuevo* y en 2017 *Bajo el signo de la melancolía. Cine, desencanto y aflicción* (ambos en Cátedra).

Registration fees

REGISTRATION	UNTIL 31-05-2017	UNTIL 21-06-2017
GENERAL	81,00 EUR	95,00 EUR
REDUCED FEE	48,00 EUR	-
REGISTRATION EXEMPTIONS	20,00 EUR	20,00 EUR
SPECIAL FEES	-	48,00 EUR

Place

Bizkaia Aretoa

Avenida Abandoibarra, 3. 48009- Bilbao

Bizkaia