

The cover features a complex, abstract geometric border in a light beige color. It consists of various lines, squares, and rectangles of different sizes and orientations, creating a frame around the central text. The lines are thin and precise, with some areas where they overlap or intersect to form more complex shapes.

TÉCNICAS — — Y SOPORTES ARTÍSTICOS

contenidos
LORENA FORTES
profesora titular

diseño y diagramación
DANIEL ACEVEDO

TEMAS VISTOS DE LA CLASE ANTERIOR

- ◆ Las artes, sus soportes y discursos.
- ◆ Las corrientes pictóricas: Renacimiento, Barroco, Impresionismo, Expresionismo, Post impresionismo y Cubismo.
- ◆ La imagen y la técnica: El uso de la cámara oscura de Leonardo Da Vinci en el Renacimiento.
- ◆ La división entre la anamorfosis y la figuración real.
- ◆ La relación entre el Renacimiento y el concepto de fotografía de Andre Bazin.
- ◆ La relación entre el Renacimiento y las imágenes que consumimos en nuestros días, como la de los videojuegos.
- ◆ El comienzo del cine en 1900, el cine americano, el soviético y el experimental.
- ◆ Los ismos del siglo XX.

MÓDULO II

CLASE

2

El comienzo del cine en 1900,
el cine americano, soviético y experimental.

Los hermanos Lumiere y Alice Guy Blaché.

La relación entre Freud y el cine experimental.

Los recursos técnicos y artísticos
del cine experimental.

La artista y cineasta argentina Narcisa Hirsch.

Precursores del cine experimental francés,
alemán y de otros países.

Material adicional: La influencia del libro
Ulises de James Joyce. Y ejemplos de films
con rasgos o esencia experimental.

El concepto de obra autorral.

EL COMIENZO DEL CINE

AMERICANO

Su construcción narrativa se basa en el uso de la cámara: hay continuidad. Se trata de un cine idealista, que busca alinearse a la novela y al teatro; busca ser una industria.

Representante de esta generación es David Griffith.

Intolerancia (1916)

de David W. Griffith

SOVIÉTICO

La escuela soviética de los años 20 fue capaz de construir un gran cine sin cumplir con ningún canon de la "gramática" griffithiana. Se trata de un cine social que busca hacer reflexionar.

Sus representantes son Vertov, Dovjenco, Einsenstein, entre otros.

El Acorazado Potemkin (1925)

de Sergei Eisenstein

EXPERIMENTAL

Directores, pintores, poetas, fotógrafos y escritores se sirvieron del cine para escandalizar a la sociedad. Usaron lentes para deformar la realidad, la edición para agilizar o ralentizar el tiempo. Crearon un nuevo lenguaje.

Un perro andaluz (1929)

de Luis Buñuel

UN POCO DE HISTORIA

Si pensamos en la historia del cine, los hermanos Lumiere (franceses) son considerados los inventores del cine (por lo menos así son presentados en los libros de historia del cine, aunque hay discusiones y dudas acerca de esto).

Aquí, un extracto del corto que se considera como el primer corto fílmico de la historia: **La llegada del tren** (1895)

<https://www.youtube.com/watch?v=CGUkxICygUk>

Para ampliar, un artículo sobre los Lumiere en <https://www.infobae.com/america/cultura-america/2018/04/23/la-apasionante-historia-de-los-hermanos-lumiere-los-magos-que-inventaron-el-cine/>

ALICE GUY BLACHE

LA PRIMERA DIRECTORA DE LA HISTORIA DEL CINE

«En abril de 1896 Alice Guy dirigió **La Fée aux Choux** (El hada de los repollos), la primera película que duró más de un minuto, y la pionera también en contar una historia: el cuento de hadas francés que asegura que los niños nacen en repollos y las niñas en rosas.»

<https://www.universidad.com.ar/alice-guy-blache-la-pionera-del-cine-sale-del-olvido>

Falling Leaves (Hojas que caen - 1912)

<https://www.youtube.com/watch?v=-cYhqVbILc>

Sigmund Freud
(Chequia 1856-
Inglaterra 1939)

SIGMUND FREUD

Y EL CINE EXPERIMENTAL

Su mayor descubrimiento fue la existencia del inconsciente (sueños, síntomas, olvidos). Basado en el psicoanálisis, presenta su teoría sobre cómo funciona la mente y la práctica terapéutica (para vivir mejor).

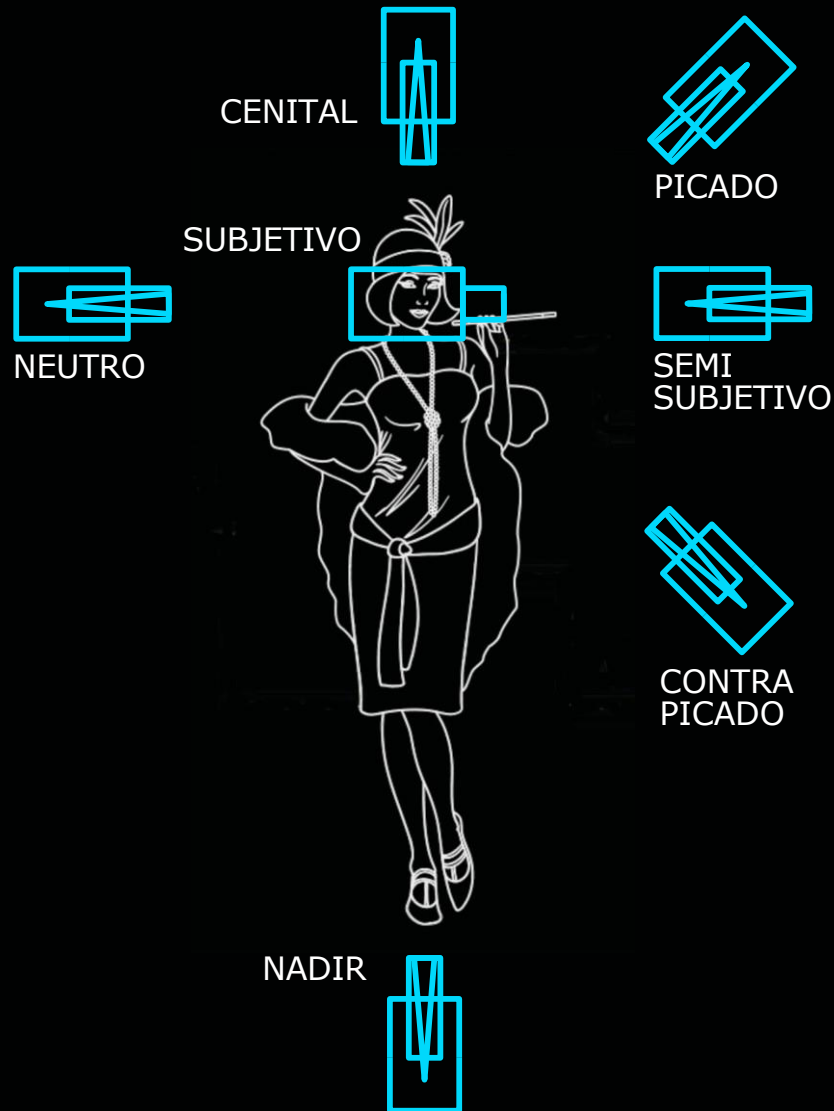
OBJETIVOS DEL CINE EXPERIMENTAL

Hacer que lo ordinario parezca desconocido, sorprendente o intolerable con su presencia.
Un propósito del realizador desde lo estético o político.

◆ Crear una nueva forma de ver una "historia", dándole otra significación, y transformando los objetos.

Filmar el absurdo y el inconsciente. Esto fue posible gracias a la influencia que tuvo la publicación de **La interpretación de los sueños** (1900) de Freud.

EL CINE EXPERIMENTAL

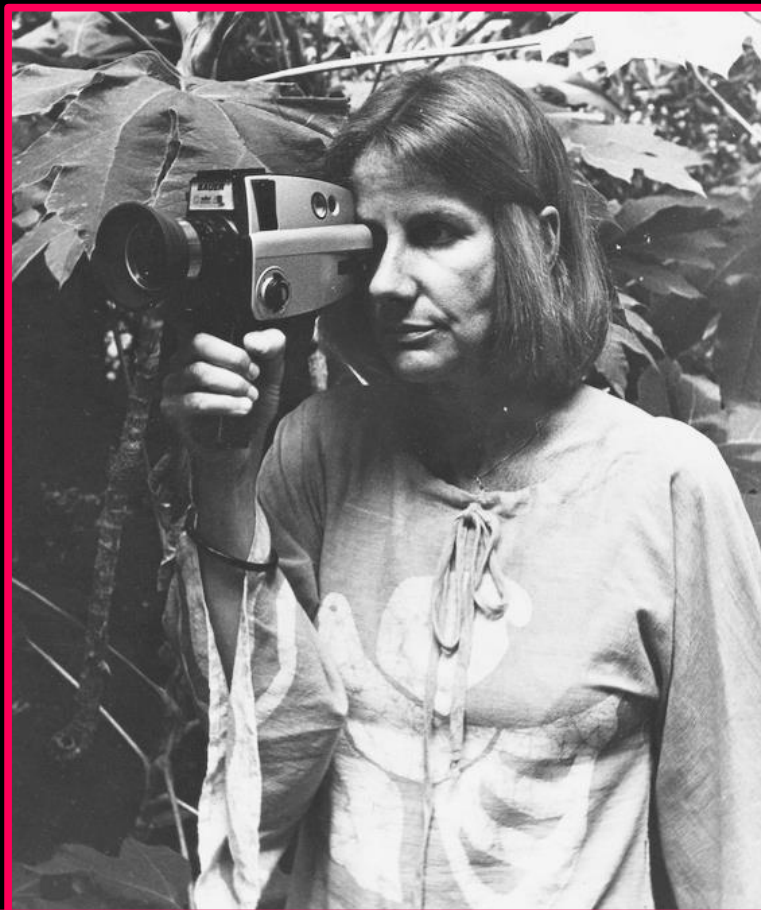
RECURSOS TÉCNICOS Y ARTÍSTICOS

- ♦ ángulos de cámara.
- ♦ movimientos de la cámara.
- ♦ se apela a los sentidos (las texturas).
- ♦ el montaje para dar ritmo.
- ♦ generación de sobreimpresiones.
- ♦ lo poético por sobre lo narrativo.
- ♦ se busca reflejar estados mentales.

NARCISA HIRSCH

EL CINE EXPERIMENTAL Y LO NO-PREVISIBLE

Cineasta nacida en Berlín en 1928, fue pionera del cine experimental argentino. Llegó a Buenos Aires en los años 30 y en sus comienzos se dedicó a la pintura y al dibujo, derivando en formatos audiovisuales como intervenciones, murales y grafitis. Falleció en Bariloche en mayo de 2024.

Las citas que se presentan a continuación forman parte de la nota
Ver construirse el mundo. Notas sobre el cine experimental argentino
escrita por Adrián Cangi y que se publicó en la revista digital **JH[HAMBRE]** en junio de 2013.

«El cine experimental es poesía,
una danza, una música.
Las imágenes tejen la trama,
como las palabras tejen un poema.
No hay narrativa, es 'el final
de la historia'. Sin ese hilo
conductor no hay caminos,
se hace camino al andar,
los senderos comienzan en
cualquier lugar y terminan
en ninguna parte.
Son los 'Holzwege', caminos
del bosque donde el leñador
busca sus árboles.»

-Narcisa Hirsch (2013)

Patagonia 2
(1976)
Narcisa Hirsch
-fotograma-

«La película
comienza con un pensamiento,
con una imagen que emerge,
que sale de su contexto,
que se independiza,
que manda señales.

Una imagen atrapada
en un instante de apertura
y de enajenación del mundo.»

-Narcisa Hirsch (2013)

RUMI

(1995-1999)

Narcisa Hirsch

-fotograma-

«Todo nace por un azar,
nace por lo no previsible o lo no preparado.
Algo se impone, algo se encuentra.
Hay que tratar de estar en el lugar, atenta,
como dijo Picasso:
ojalá la inspiración me agarre pintando».

-Narcisa Hirsch (2013)

RUMI
(1995-1999)
Narcisa Hirsch
-fotograma-

<https://hambrecine.com/2023/06/24/actualidad/ver-construirse-el-mundo-notas-sobre-el-cine-experimental-argentino>

EL CINE EXPERIMENTAL FRANCÉS

LOS PRECURSORES EN LOS AÑOS 20

Entreacto (1924)

de René Clair

Este film se considera dadaísta. Explora lo absurdo, lo ilógico y lo inesperado a través de escenas humorísticas y oníricas. Desafía la narrativa tradicional con una intención de burla.

<https://www.youtube.com/watch?v=Fif9e6THwOI>

Corazón fiel (1923)

de Jean Epstein

Prestar atención a la protagonista y el uso de la cámara. De una manera muy poética, el director muestra las sensaciones que tiene la heroína por no sentirse cómoda.

<https://www.youtube.com/watch?v=7osAIjA82AY>

La rueda (1923)

de Abel Gance

Esta película se caracteriza por su ritmo, que logra gracias a un montaje dinámico y acelerado, haciendo uso de la cámara en movimiento y algunos efectos visuales.

<https://www.youtube.com/watch?v=NVjq7oE4eMA>

Corazón fiel
(1923)

de Jean Epstein
Efecto de
sobreimpresión.

OTROS PRECURSORES DEL CINE EXPERIMENTAL

El gabinete del Dr. Caligari
(1920) de Wiene. Cine del
expresionismo alemán.

<https://www.youtube.com/watch?v=4ccr7w1h93o>

1

Nosferatu (1922)
de Friedrich Murnau. Cine
del expresionismo alemán.

<https://www.youtube.com/watch?v=1djGyCj1vCk>

2

OTROS PRECURSORES DEL CINE EXPERIMENTAL

Una página de locura
(1926) de Kinugasa,
Japón.

<https://www.youtube.com/watch?v=kQvIiC-RmTE>

3

La pasión de Juana de Arco
(1928) de Carl Dreyer,
Francia.

<https://www.youtube.com/watch?v=48piQr9O0mk>

4

MATERIAL ADICIONAL

SOBRE LAS VANGUARDIAS
Y
SU RELACIÓN CON
EL CINE

CONTENIDO

- ◆ Las corrientes pictóricas y su relación con el cine, y con la Primera Guerra Mundial (1914-1918).
- ◆ La influencia del libro **Ulises (1922)** de Joyce y el uso del monólogo interior.
- ◆ Otros ejemplos:
 - La edad de oro (1930)** de Luis Buñuel, surrealista.
 - Ballet mecánico (1924)** de Fernand Léger, cine abstracto,
 - La locura del doctor Tube (1915)** de Abel Gance.
 - El estudiante de Praga (1913)** de Stellan Rye.

EL DADAISMO, SURREALISMO Y EXPRESIONISMO

Y OTRAS CORRIENTES

En **1916** el rumano Tristan Tzara, el francés Jean Arp, el alemán Hugo Ball y otros exiliados más se reunían en el **Café Voltaire** para conmocionar a la opinión pública al proclamar el **Manifiesto Dadaísta** e iniciar una nueva corriente artística en Suiza, precisamente en Zürich.

Los dadaístas influirían decisivamente en el nacimiento de una de las corrientes de vanguardia y arte más emblemáticas y más importantes que dio el s.XX: **El surrealismo**.

EL DADAISMO, SURREALISMO Y EXPRESIONISMO

Y OTRAS CORRIENTES

El arte contemporáneo no puede entenderse sin antes no percibir la influencia y las obras que dejó el surrealismo. Muchos de los filmes experimentales en esta etapa del cine fueron el producto directo de una corriente artística y su aplicación en el cine.

(en la foto Dalí y Walt Disney)

Man Ray (EE.UU.) -en la foto su obra **Las lágrimas** (1932)- y Francis Picabia se unieron al dadadísmo, Dalí y Buñuel se afiliaron al surrealismo, René Clair bailaba entre ambos, Fernand Léger se consideraba cubista, y así otros tantos.

ROSEBUD
© 1994

Glass Tears by Man Ray

Pulp Fiction

Un perro andaluz (1929)
de Luis Buñuel.
Se puede considerar
dentro del surrealismo.

EL DADAISMO

En el Café Voltaire de Zürich –como vemos en en la foto-,
al principio, eran solamente cuatro o cinco los artistas
que querían renovar la percepción en el arte.

EL EXPRESIONISMO

Hacia el final de la Primera Guerra Mundial
la sociedad europea estaba en crisis.

Esto lo muestra El gabinete del Dr. Caligari (1919) de Robert Wiene.

Y este film marca el inicio del expresionismo alemán.

Después vinieron los "locos años veinte" y todas las corrientes artísticas que se desarrollaron se apoderaron de Europa. Pero ni el dadaísmo, ni el surrealismo ni el futurismo fueron corrientes artísticas que apelaran a las grandes masas.

jóvenes
DADAístas

CORRIENTES ARTÍSTICAS

DADAISMO

expresaba
la provocación
directa.

SURREALISMO

apuntaba a
la exaltación del
espíritu mediante lo
ridículo y lo lúdico.

FUTURISMO

buscaba
la exaltación de la velocidad,
la energía, el dinamismo y
lo mecánico.

ARTE Y CINE

SURREALISMO

Octavio Paz y André Breton consideran que la segunda película de Luis Buñuel es digna de considerarse como la película surrealista por antonomasia.

La edad de oro

DADAISMO

Este film de René Clair se considera como una de las películas más emblemáticas de la corriente de cine dadaísta de los años 20.

Entreacto

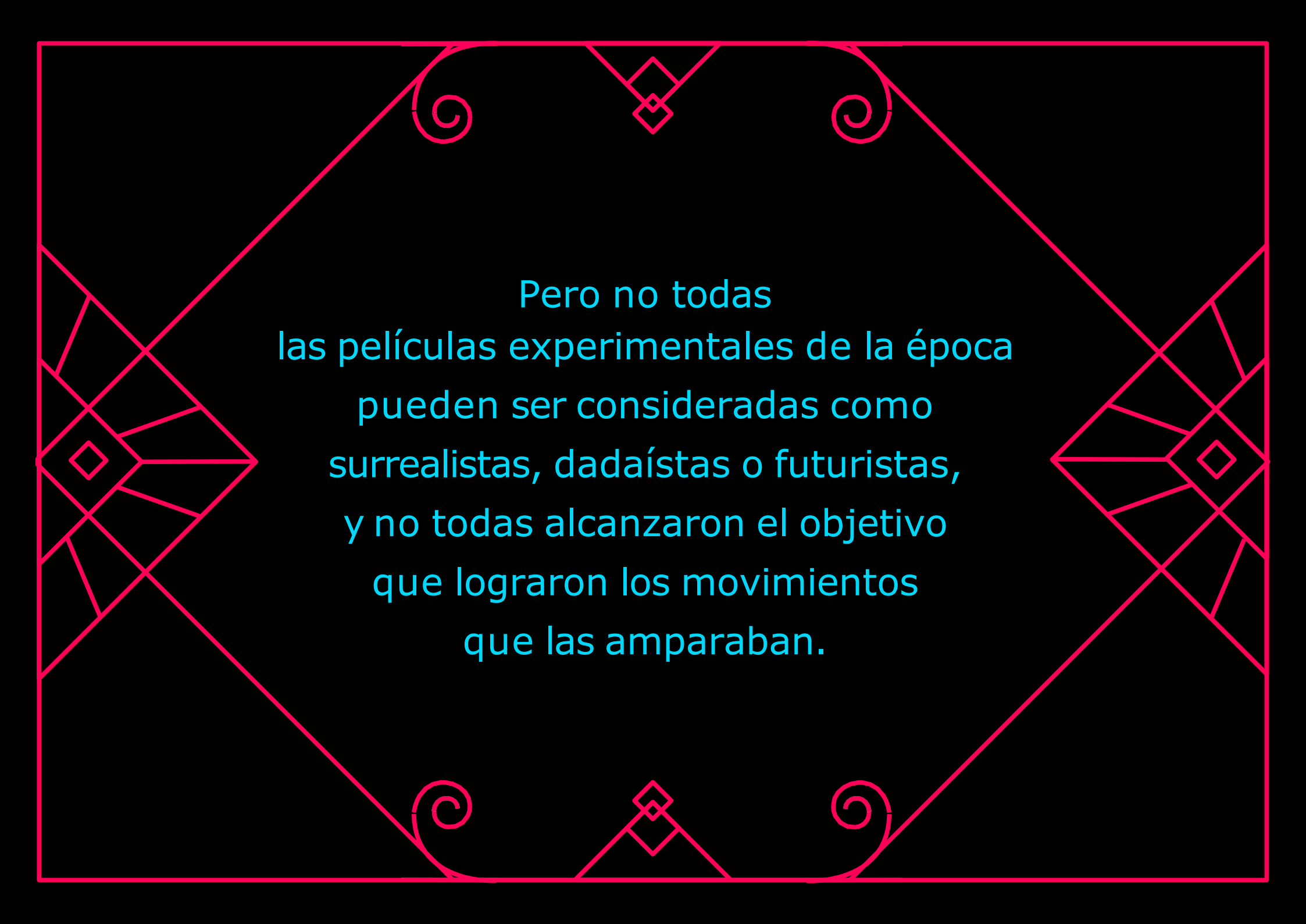

CINE ABSTRACTO

El cine abstracto tiene a una película de Fernand Léger como el film más icónico dentro de esta corriente del arte.

Ballet mecánico

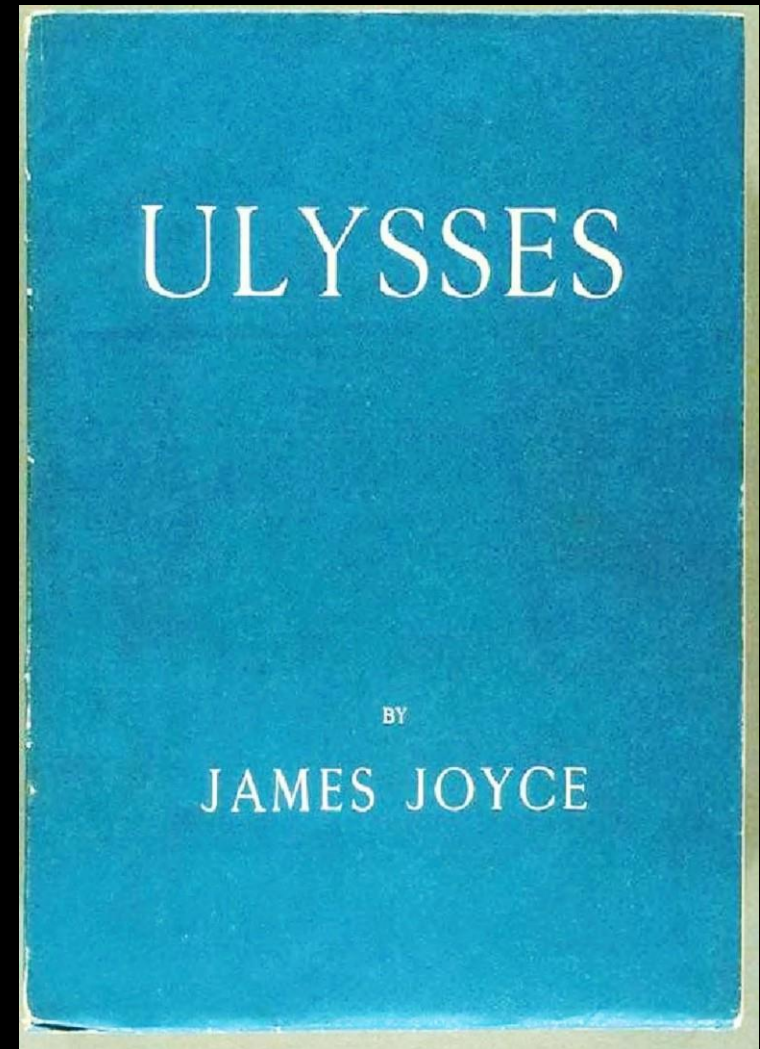

Pero no todas
las películas experimentales de la época
pueden ser consideradas como
surrealistas, dadaístas o futuristas,
y no todas alcanzaron el objetivo
que lograron los movimientos
que las amparaban.

No sólo hubo influencia de Freud. El libro **Ulises** de Joyce ya para 1922 se vendía en las calles de París. El arte le había enseñado al ser humano que los modos de expresión de un mismo objeto eran inmensos e infinitos. El descubrimiento del inconsciente, del monólogo interior y las formas abstractas usadas en el arte forzaron la creación de nuevas corrientes artísticas. Las corrientes mostraban mundos nuevos que los artistas del siglo XIX no habían explotado.

LA INNOVACION FUE LO QUE MÁS LE IMPORTÓ AL CINE EXPERIMENTAL

Por esto, se puede ver el uso de distintos tipos de lentes que se emplean en el rodaje de **Entreacto** (1924) de René Clair.

En el film **Ballet mécanique**
También se puede observar
en el uso de la pantalla partida

(1924) de Fernand Léger,
entre otros tantos recursos.

El clérigo y la concha (1928)
de Germaine Dulac. (fotograma)

Después se dio paso a las innovaciones artísticas en las cuales se inscriben películas como **Un perro andaluz** (1929) o **El clérigo y la concha** (1928) de Germaine Dulac, en las cuales, la ausencia de una construcción clásica de un guión, la ausencia de decorados y diálogos exactos y coherentes dieron paso a la improvisación, a la libre asociación de imágenes y más que nada, a la sugerencia que le producían al espectador las imágenes proyectadas en la pantalla.

Otra película que puede considerarse como una de las primeras experimentales fue **La locura del Doctor Tube** (1915) (foto) de Abel Gance. Este film utilizaba la deformación en las imágenes, pero este uso de trucos estaba más cerca de la época de preguerra que de la futura vanguardia.

**El estudiante
de Praga (1913)**
de Stellan Rye.
(filmada en Alemania)
(fotograma)

EJEMPLOS

1

La edad de oro (1930)
de Luis Buñuel.
Film considerado surrealista.

<https://www.youtube.com/watch?v=ISCKjxO2OhE>

2

Ballet mecánico
(1924) de Léger
considerada como
cine abstracto.

<https://www.youtube.com/watch?v=tEBCJjQKoh0>

3

**La locura del Doctor
Tube** (1915) de
Abel Gance.

<https://www.youtube.com/watch?v=WzD-FEfq7FM>

4

**El estudiante de
Praga** (1913)
de Stellan Rye.

<https://www.youtube.com/watch?v=GE3rqhRvCrg>

RECORDAR

que siempre el arte alude,
remite al contexto de donde emerge.

De alguna manera,
refleja lo que pasa
a nivel social, económico o científico.

Nunca está al margen
de la realidad que lo rodea.

EL MONÓLOGO INTERIOR

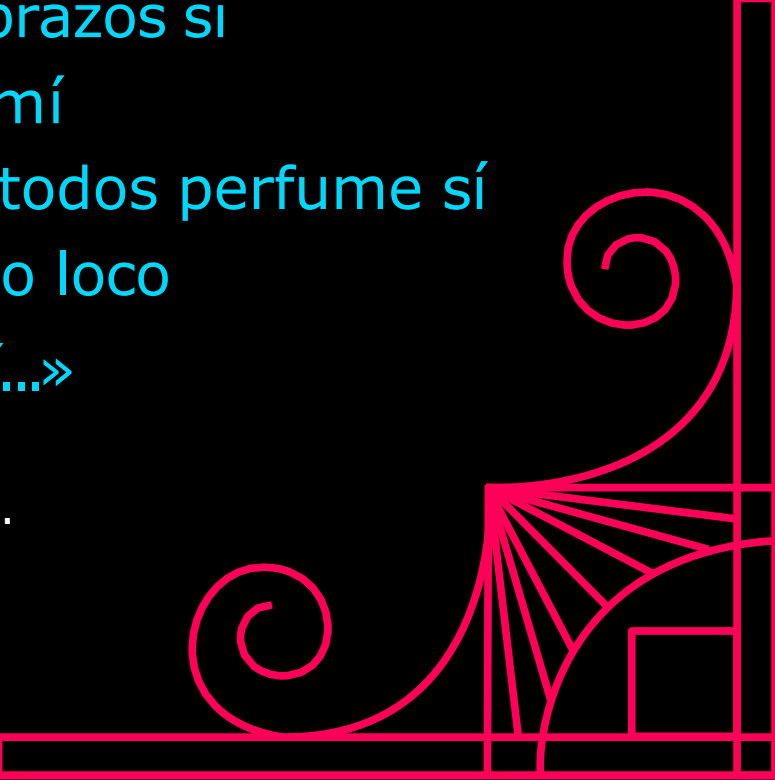
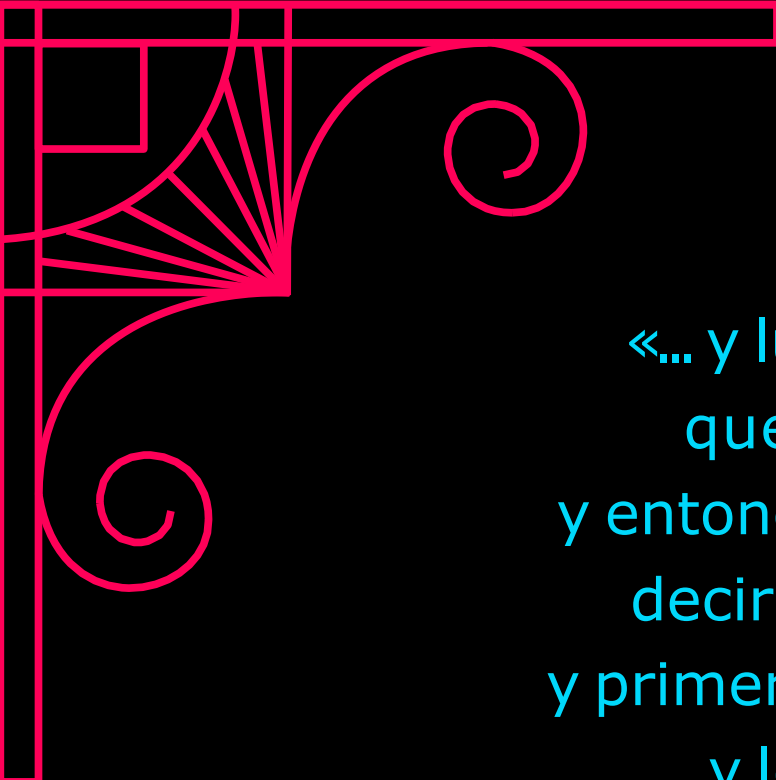
EL FLUIR DE LA CONCIENCIA

Es el modo en el que se reproducen los pensamientos, tal como surgen en la mente del personaje. Puede ser por alguna situación límite que lo obliga a dialogar consigo mismo. Los pensamientos se dan de manera desordenada.

RELACION CON LAS TEORIAS DE FREUD

En el libro **Ulises** (1922) de James Joyce, el monólogo del personaje Molly Bloom es un ejemplo paradigmático de monólogo interior en el que se intenta reproducir el lenguaje del inconciente.

A continuación, un fragmento de **Ulises** (1922).

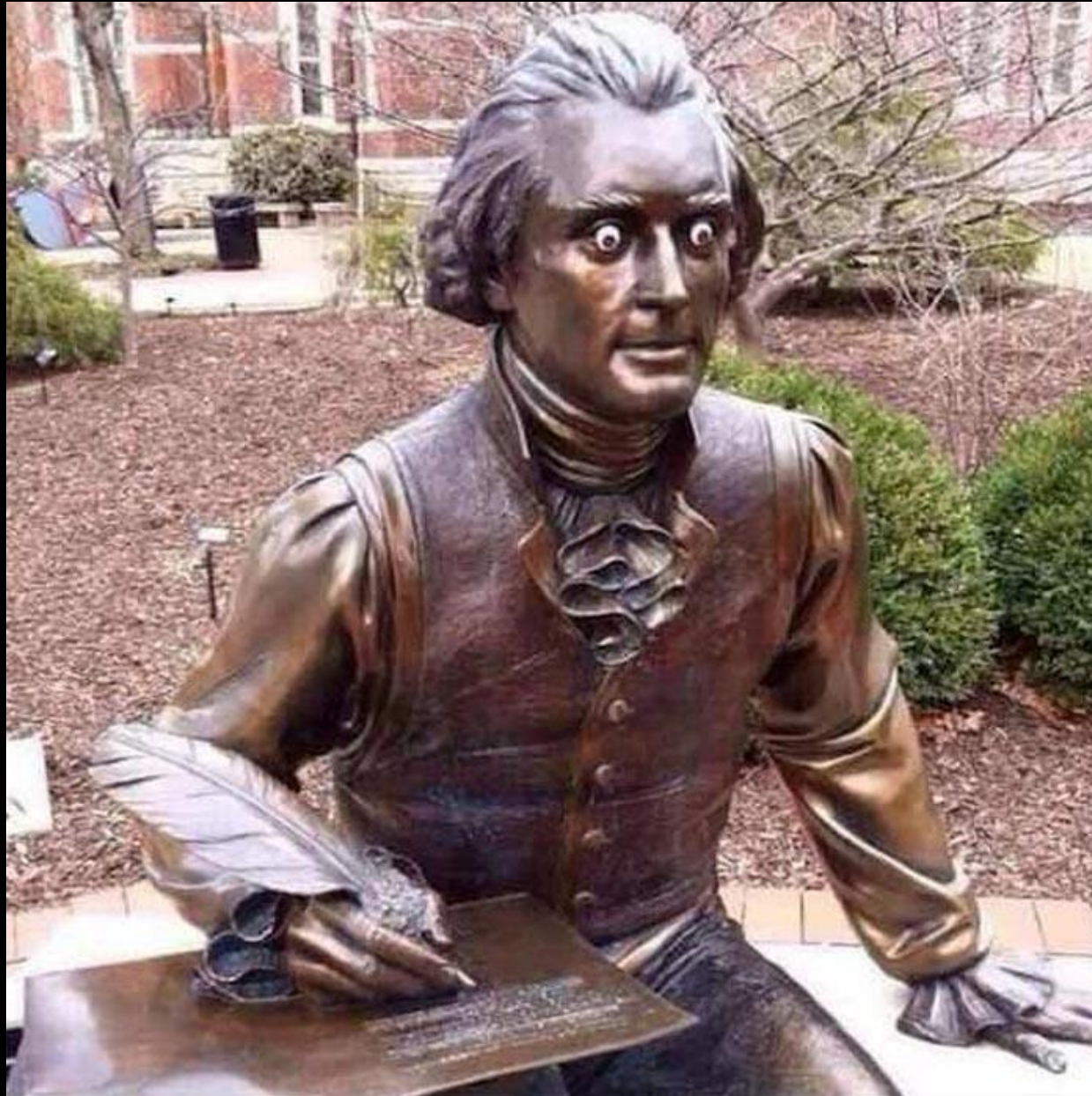

«... y luego le pedí con los ojos
que me volviera a pedir sí
y entonces me pidió sí yo quería sí
decir sí mi flor de la montaña
y primero lo rodeé con los brazos sí
y le atraje encima de mí
para que pudiera sentir mis pechos todos perfume sí
y el corazón le corría como loco
y sí yo dije sí quiero. Sí...»

Ulises (1922) de James Joyce.
-fragmento-

¿Cómo venimos?

¿Cómo venimos?

EL CONCEPTO DE OBRA AUTORAL

- ◇ La «función-autor» se denomina a un tipo de discurso cinematográfico que se opone a un cine calificado de comercial.
- ◇ Esta distinción ya se hacía en los años veinte.
- ◇ El filósofo francés Michel Foucault (1926-1984) y los Cahiers du Cinéma (a la hora de establecer los dos ejes principales que definen al autor o la función-autor) coinciden en: La coherencia del conjunto y el reflejo de su visión del mundo, que a su vez corresponde a una cierta obsesión a la que el autor vuelve todo el tiempo a través de sus obras y en los distintos temas que trata.
- ◇ Otro eje fundamental es la unidad estilística que se ve en la puesta en escena de la película, la forma que el autor le da a su visión del mundo, y que lo diferencia del lenguaje corriente, ya sea en el uso particular de la cámara, la escenografía, el sonido, entre otros.

EL CONCEPTO DE OBRA AUTORAL

Grace Kelly en
Atrapar al ladrón
(1955)
Alfred Hitchcock.

Janet Leigh en
Psicosis
(1960)
Alfred Hitchcock.

Tippi Hedren en
Los Pájaros
(1963)
Alfred Hitchcock.

Los ejes mencionados pueden detectarse desde la primera obra, pero siempre se necesita de una segunda película para poder afirmar o vislumbrar de forma clara la impronta estilística o las obsesiones temáticas.

Y así como se puede pensar en directores de cine donde reaparece el tema de la culpabilidad, como en el caso de Alfred Hitchcock; también tenemos la ley como tema recurrente en el cine de Fritz Lang o la verdad como temática obsesiva en Orson Welles.

El ciudadano Kane
(1941)
Orson Welles.
(fotograma)

RESUMEN DE LA CLASE 02

El comienzo del cine en 1900, el cine americano, el cine soviético y el cine experimental.

Los inicios del cine: Los hermanos Lumiere y Alice Guy Blaché. La relación entre Freud y el cine experimental.

Los recursos técnicos y artísticos del cine experimental. La cineasta y artista argentina Narcisa Hirsch.

Precursores del cine experimental francés y el alemán, entre otros.

Material adicional: La relación entre lo pictórico, el cine y la Primera Guerra Mundial. La influencia del libro **Ulises** de James Joyce. Y más ejemplos de películas con rasgos o esencia experimental.

La obra autoral como construcción de un discurso estilístico que refleja una visión del mundo.

LA PRÓXIMA CLASE

MÓDULO II: CINE EXPERIMENTAL RUSO, AMERICANO Y ARGENTINO EN EL SOPORTE FÍLMICO.

contenidos
LORENA FORTES
profesora titular

diseño y diagramación
DANIEL ACEVEDO