

CINE Y PINTURA: ARTISTAS CONTEMPORÁNEOS EN EL CINE

Docente: José Lu3s Sub3as Barrera

Curso 2018-2019. UNED Senior Barcelona

PROGRAMA DEL CURSO

1. PRESENTACI3N
2. OBJETIVOS
3. PROGRAMA
4. METODOLOG3A
5. BIBLIOGRAF3A

1. PRESENTACI3N

La intenci3n de este curso ser3 la de establecer un debate cr3tico a partir de la proyecci3n de diferentes secuencias de pel3culas que revelen la personalidad y el estilo del artista en la pantalla.

Mediante el visionado haremos un recorrido a trav3s de su obra; partiremos de la modernidad de finales del siglo XIX, continuaremos con las vanguardias de la primera mitad del XX hasta recalcar en el arte moderno de los 60, y finalizaremos con las m3ltiples propuestas que el arte de la postmodernidad nos ofrece en nuestros d3as. Los filmes han sido seleccionados tanto por su inter3s f3lmico como por la relevancia de los artistas, protagonistas por excelencia de las principales corrientes contempor3neas.

2. OBJETIVOS

Los principales objetivos son

- . Realizar un recorrido a trav3s de la Historia del Cine con pel3culas que traten sobre artistas contempor3neos reconocidos.
- . Observar el estilo de los artistas a trav3s de los fotogramas.

- . Analizar mediante el filme momentos del Arte Contemporáneo.
- . Identificar diferentes fórmulas tanto pictóricas como cinematográficas.
- . Comprender el genio del artista a través de las imágenes del filme.
- . Crear un espacio de reflexión que nos permita fusionar la idea cine y pintura.

3. PROGRAMA

1. Breve recorrido por el cine y la pintura.

Presentación del curso. Programa y bibliografía. Comentario de las películas y breve exposición sobre lo que se pretende con los filmes elegidos. Visionado de un movie maker sobre cortos de películas que relacionan cine y pintura dentro de una visión más general de la Historia del Arte.

2. Van Gogh precedente del expresionismo

Van Gogh como referente y predecesor del expresionismo.

El loco del pelo rojo (Vincent Minnelli, 1956). Retrata su atormentada vida a partir de su obra, reflejo de la ansiedad y la soledad que le llevaron a la locura.

Vincent y Theo (Robert Altman, 1990). Se centra más en la desesperación del pintor que en su proceso creativo.

Van Gogh (Maurice Pialat, 1991). Apesadumbrado porque su obra no es reconocida y temiendo un nuevo ataque de locura, decide acabar con su vida.

Loving Vincent (Dorota Kobiela, Hugh Welchman, 2017). Homenaje a Van Gogh donde cada fotograma es un cuadro pintado al óleo.

3. Gauguin precedente del fauvismo

Gauguin como referente y predecesor del fauvismo.

La luna y seis peniques (Albert Lewin, 1946). Gauguin, cómodamente asentado, abandona a su esposa para encontrar la belleza en la pintura.

Lobo salvaje (Oviri) (Henning Carlsen, 1986). Retorno a París de Gauguin tras una larga estancia en Tahití.

El paraíso encontrado (Mario Andreacchio, 2003). Gauguin lleva una vida acomodada como agente de bolsa en París, pero decide abandonar para dedicarse a pintar.

Gauguin: Viaje a Tahití (Edouard Deluc, 2017). Exilio a Tahití para que su pintura sea

libre, y salvaje, lejos de los códigos estéticos de la vieja Europa.

4. Cézanne precedente del cubismo

Cézanne como referente y predecesor del cubismo.

Cézanne (Danièle Huillet, Jean-Marie Straub, 1989). Documental sobre pinturas del artista, material rodado al pie de la montaña de Sainte-Victoire.

Cézanne y yo (Danièle Thompson, 2017). La vida de Cézanne es contada a través de los ojos de su mejor amigo, Zola.

5. La elección del camino correcto: Picasso

“¡Cézanne! Era como el padre de todos nosotros” (Pablo Picasso).

Ballet mécanique (Fernand Léger, 1924). Experimentación con las formas, creando un collage con objetos desde diferentes ángulos.

El misterio Picasso (H.G. Clouzot, 1956). Clouzot filma la técnica y el modo de trabajar de Picasso desde su estudio.

Sobrevivir a Picasso, (James Ivory, 1996). Adaptación de la vida de Picasso y su amante Françoise Gilot.

6. Fauvismo y expresionismo

La expresión a través del color, la deformación de la figura, los sentimientos, la emoción...

El gabinete del dr. Caligari (Robert Wiene, 1920). Primera cinta expresionista de la historia: escenarios amenazantes, estilización, deformaciones, luces y sombras, encuadres inclinados...

Edvard Munch (Peter Watkins, 1974). Vida del pintor desde su diario íntimo.

Pintando el jardín moderno: de Monet a Matisse (David Bickerstaff, 2016). Artistas como Matisse, Van Gogh, Bonnard, Sorolla, Pissarro vieron los jardines como fuente de inspiración.

Un gran pintor francés, Henri Matisse, (François Campaux, 1946). Documental sobre cómo Matisse llevaba a cabo sus obras.

7. El pintor y la modernidad: Toulouse Lautrec/ Klimt y el simbolismo vienés/ Modigliani y la escuela de París

Tres vidas apasionadas: la bohemia, la rebeldía, la provocación, la modernidad de una época.

Moulin Rouge (John Huston, 1952). Toulouse-Lautrec se apasiona por la vida bohemia de los bajos fondos parisinos y visita con frecuencia el Moulin Rouge.

Klimt (Raoul Ruiz, 2006). Retrato del artista austríaco Gustav Klimt, cuyos suntuosos y eróticos cuadros marcaron el estilo Art Nouveau de finales del siglo XIX y principios del XX.

Los amantes de Montparnasse (Jacques Becquer, 1958). En Montparnasse Modigliani arrastraba una tormentosa existencia, su arte no es comprendido y el único consuelo son el alcohol y las mujeres.

Modigliani, (Mick Davis, 2004). Año 1919. Adaptación de la rivalidad entre Picasso y Modigliani.

8. El azar y el subconsciente: dadá y surrealismo

En ambas corrientes nos encontramos con lo absurdo, lo ilógico, lo arbitrario, lo ridículo...

Dada (Greta Deses, 1969). Representación de los shows realizados por del grupo dadaísta en el cabaret Voltaire de Zúrich.

La edad de oro (Luis Buñuel, 1930). “El amour fou, un impulso irresistible que empuja el uno hacia el otro a un hombre y una mujer que nunca pueden unirse” (Buñuel).

Frida: naturaleza viva, (Paul Leduc, 1984). En su lecho de muerte, Frida recuerda su vida.

Frida (Julie Taymor, 2002). Su relación con Rivera y con Trotsky.

Pequeñas cenizas (Paul Morrison, 2008). Salvador Dalí llega a la universidad decidido a convertirse en un gran artista. La mezcla de timidez y desenfreno exhibicionista atraen a Lorca y Buñuel.

9. El expresionismo abstracto norteamericano

Pollock y su pintura de acción cierran la ventana que hasta ahora había estado abierta al mundo.

Pollock (Ed Harris, 2000) Lee Krasner, abandona su trabajo para entregarse en cuerpo y alma al arte de Pollock, que empieza a crear una obra que lo convierte en el primer pintor moderno de los Estados Unidos.

Historias de Nueva York: Apuntes del Natural, (M. Scorsese, 1988). La difícil relación que mantienen un pintor abstracto con su joven alumna.

10. La democratización del arte: el pop art

Warhol nos plantea un nuevo discurso para el arte: el protagonismo del objeto.

Yo disparé a Andy Warhol (Mary Harron, 1996). Película de contenido crítico con respecto al arte y la sociedad de los 60, basada en la historia de *Valerie Solanas*.

Factory Girl (George Hickenlooper, 2006). La vida de Edie Sedgwick, amiga y musa de Andy Warhol.

11. Calcar la realidad: del realismo al hiperrealismo

La representación va derivando hacia resultados próximos a la fotografía.

Shirley. Visiones de realidad. (Gustav Deutsch, 2014)

Trece pinturas de Edward Hopper cobran vida para contarnos la historia de una mujer que vive una realidad que no acepta.

El sol del membrillo, (Víctor Erice, 1992). Adaptación sobre la obra del hiperrealista Antonio López. El desarrollo de su pintura a través de la realización de un solo lienzo.

12. Entre expresionismo y abstracción: la nueva figuración

Un regreso a la figuración que sin separarse de lo abstracto, se enriquece con sus aportaciones.

Love is the Devil: Study for a Portrait of Francis Bacon (John Maybury, 1998)

Los amores entre un masoquista dominador, Francis Bacon, y su amante sádico dominado, George Dyer, desembocan en pinturas estremecedoras.

Lucien Freud: La vida pintada (Randall Wright, 2012). Documental sobre la vida y pintura de Lucien Freud.

13. El arte sale a la calle: el graffiti y el artista desconocido

A partir de los años 70 el arte ocupa nuevos espacios alejados del taller del artista y del museo.

Basquiat (Julian Schnabel, 1996). El paso meteórico de Basquiat empujado por el mundo de Warhol.

Downtown 81 (Edo Bertoglio, 1981). Un día en la vida de Basquiat.

Exit through the gift shop (Banksy, 2010). Thierry Guetta tiene como única obsesión grabarlo todo con su cámara de vídeo. Poco a poco se va introduciendo en el mundo del arte urbano y llega a conocer a Banksy, el artista anónimo.

14. Arte del concepto, happening y performance

El pensamiento y la acción son la clave del resultado.

Beuys (Andres Veiel, 2017). Aproximación a la vida y obra del artista conceptual Joseph Beuys.

Marina Abramovic: The Artist is Present. (Mathew Akers, 2012). El nombre de la artista serbia y la radicalidad de sus performances ponen en evidencia los límites con los que choca.

15. El museo y el arte contemporáneo

Disertación sobre el concepto de arte contemporáneo y sus instituciones.

Bande à part (JL. Godard, 1964). Carrera por dentro del Louvre de tres jóvenes que quieren superar el récord en visitarlo de un americano que lo había hecho en 9' y 45".

The Square (Ruben Östlund, 2017). Christian, mánager de un museo de arte contemporáneo, promueve la exhibición "The Square", en la que hay una instalación que fomenta valores humanos y altruistas, pero su publicidad produce malestar entre el público.

4. METODOLOGÍA

Expositiva: ver en la filmografía seleccionada las intenciones del director respecto a la representación de la personalidad del artista.

Demostrativa: mediante el visionado de las secuencias más representativas descubriremos discursos fuertemente arraigados a la corriente artística estudiada.

Por descubrimiento: El alumno/a asistirá a proyecciones de diferentes films bastante alejados del circuito "comercial".

Interrogativa: las preguntas directas a los alumnos por parte del ponente permitirá dinamizar las sesiones.

El esquema de las sesiones puede ser:

- . Breve presentación de la sesión.
- . Entrega de fotocopias, si es necesario.
- . Esquemas de las diferentes partes de la sesión mediante Power Point y / u otros medios audiovisuales.

- . Proyección con Movie Maker o CD de secuencias de los filmes trabajados.
- . Análisis conjunto de lo que vemos en la proyección y su relación con la pintura contemporánea.

5. BIBLIOGRAFÍA

- ANFAM, D.- El expresionismo abstracto. Ed. Destino. Barcelona. 2002.
- ARNHEIM; R.- El cine como arte. Ed. Infinito. Buenos Aires. 1971.
- AUMONT, J.- El ojo interminable (cine y pintura). Ed Paidós Ibérica. Barcelona. 1996.
- BORAU, J.L.- La pintura en el cine. Real Academia de BBAA de Zaragoza. 2001.
- CAMARERO, Gloria.- *Pintores en el cine*. Ed. JC. Madrid. 2009.
- CERRATO, Rafael.- Cine y Pintura.-Ed. JC Clementine. Madrid. 2009.
- COUSINS, Mark, *Historia del cine*. Naturart S.A. Ed Blume. Barcelona, 2011.
- DE PABLOS PONS, J.- La pintura y su influencia en el cine. Una aproximación pedagógica a la obra de Edward Hopper. Universidad de Sevilla. Enseñanza, 23 (pág. 103-114). 2005.
- DENVIR, B.- El postimpresionismo. Ed. Destino.Barcelona. 2001.
- EMMERLING, L.- Basquiat.-Ed. Taschen. Barcelona. 2003.
- FERNÁNDEZ CUENCA, C.- Picasso, en el cine también. Ed. Nacional. Madrid. 1971.
- GASCH, S.- Pintura i cinema. Arxius de la Filmoteca, n. 11 (gener-març). 1992.
- GÓMEZ ALONSO, R.- Análisis de la imagen (Estética audiovisual). Ed. Del Laberinto. Madrid. 2001.
- HEREDERO,C.F.- El sol del membrillo. Reinventar la mirada. Dirigido por, n. 202. 1992.
- HOFMANN, W.- Gustav Klimt. Pinacoteca de los genios: Klimt. Ed. Códex. Buenos Aires. 1964.
- KESKA,MÓNICA.- Las interacciones entre cine y corrientes artísticas contemporáneas. Universidad de Granada. Artigrama n.20. (pág. 547-562). 2005.
- KRYSTOF, D.- Modigliani.- Ed. Taschen. Bardelona. 2000.
- MONTERDE, J.E, Cine, historia y enseñanza. (Cine, pintura e historia). Ed. Laia. Barcelona, 1986.
- ORTIZ, A y Piqueras M.J.- La pintura en el cine. Paidós Studio. Barcelona. 1995.
- OSTERWOLD,T.- Pop Art.- Ed. Taschen. Colonia. 2007..