

Título del material: Imagen instantánea, movimiento y tiempo

Autor: Angélica Marengla León Álvarez

Espacio académico: Facultad de artes

Nombre de la UA: Estudios Visuales

Objetivos de la UA: Comprender a la imagen como resultado de un proceso de pensamiento donde interviene lo Real, como ámbito puramente cualitativo, lo Imaginario como ámbito de relación y lo Simbólico como ámbito social.

Abordar los estudios visuales desde diversas perspectivas y corrientes de pensamiento.

Formar expertos en el campo de la creación y el estudio de lenguajes visuales, a partir de herramientas conceptuales acordes con los procesos de creación.

Objetivo de este material audiovisual:

Analizar la imagen como constructo desde la idea de tiempo y de los estudios de Gilles Deleuze.

Contenidos temáticos que apoya el material:

UNIDAD I.-

La imagen como constructo.

UNIDAD III.-

El arte como productor de ámbitos imaginarios.

UNIDAD IV.-

El cine como productor de ámbitos imaginarios.

Destinatarios: Estudiantes del 1er semestre, grupo único, Maestría en Estudios Visuales, (nivel superior). Curso obligatorio.

Sugerencias de utilización:

Revisar la bibliografía recomendada, al menos “Gilles Deleuze. Cine y filosofía”

Después de presentar el material, se pueden realizar ejercicios de análisis cinematográfico partiendo de la lógica planteada; se recomienda recurrir a películas cuya temporalidad no sea lineal, como “Stay” (El umbral), “Memento” (amnesia), “The fountain” (La fuente de la vida), “Eternal sunshine of the spotless mind” (Eterno Resplandor De Una Mente Sin Recuerdos), etc.

Fecha de elaboración: 7 de agosto de 2015

Guión explicativo: Imagen instantánea, movimiento y tiempo	UAEM	Facultad de Artes	Plan	Maestría en Estudios Visuales
	UA	Estudios visuales	Unidad	I, II, IV

diapositiva(s) 2

Notas: La representación ha ido cambiando con el tiempo por múltiples factores, uno de ellos es el tiempo en sí, o más bien la idea del tiempo.

En sus estudios sobre cine Deleuze aborda la imagen desde varios campos, como una clasificación del devenir del cine, esta clasificación parte de su fascinación por la imagen en movimiento que deviene narrativa cinematográfica, y da lugar a nuevos códigos visuales-móviles; cabe mencionar que Deleuze plantea estas categorías a partir de los estudios del tiempo de Bergson.

diapositiva(s) 3

Notas:

Deleuze plantea tres tipos de imagen según el carácter temporal de la misma.

diapositiva(s) 5

Notas:

Deleuze llama a la imagen instantánea “de corte inmóvil” porque la primera estrategia que se aplicó en el arte visual occidental para representar el movimiento fue seccionarlo en lo que llama instantánea, donde la característica es ser un instante esencial.

Guión explicativo: Imagen instantánea, movimiento y tiempo	UAEM	Facultad de Artes	Plan	Maestría en Estudios Visuales
	UA	Estudios visuales	Unidad	I, II, IV

diapositiva(s) 6

Notas:

Es decir al representar un evento el artista seleccionaba aquel momento fundamental que caracterizaba la acción.

diapositiva(s) 7

Notas:

La imagen instantánea es el tiempo detenido.

diapositiva(s) 8

Notas:

El instante esencial es el momento culminante, el clímax.

Guión explicativo: Imagen instantánea, movimiento y tiempo	UAEM	Facultad de Artes	Plan	Maestría en Estudios Visuales
	UA	Estudios visuales	Unidad	I, II, IV

diapositiva(s) 9

Notas:

Este recurso de seccionar podría arrojar visualmente un momento culminante o bien, una secuencia de imágenes como en el caso de la imagen religiosa que narra de múltiples modos, por ejemplo: la vida de Cristo.

diapositiva(s) 10

Notas:

Sin importar la cantidad de cortes elegidos para la representación de la escena, a nuestros ojos el movimiento se ve falso, posado, pero esa idea del tiempo detenido se la debemos a la aparición de la fotografía, en este momento no había tal recurso.

diapositiva(s) 11

Notas:

Aunque este tipo de representación nos parezca más real, en su tiempo, Caravaggio no tenía el reconocimiento actual, le regresaron varios cuadros por ser 'demasiado carnales', estamos hablando de un carácter 'real' intolerable, (idea que también ha cambiado mucho).

Guión explicativo: Imagen instantánea, movimiento y tiempo	UAEM	Facultad de Artes	Plan	Maestría en Estudios Visuales
	UA	Estudios visuales	Unidad	I, II, IV

diapositiva(s) 12

Notas:

Sin embargo en los dos casos el movimiento se produce como un efecto abstracto del pensamiento y de algún modo se mantiene inaprehensible, siempre en el vacío que se produce entre una imagen y la siguiente.

diapositiva(s) 14

Notas:

La siguiente estrategia de movimiento será, la substitución del instante esencial por el instante cualquiera el movimiento.

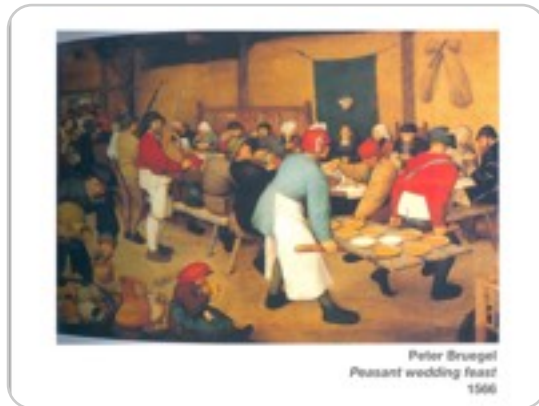

diapositiva(s) 15

Notas:

Ya no será a partir de elementos formales trascendentes (poses), sino a partir de elementos materiales inmanentes (cortes).

Guión explicativo: Imagen instantánea, movimiento y tiempo	UAEM	Facultad de Artes	Plan	Maestría en Estudios Visuales
	UA	Estudios visuales	Unidad	I, II, IV

diapositiva(s) 16

Notas:

En lugar de hacer una síntesis inteligible del movimiento se efectúa un análisis sensible de éste.

diapositiva(s) 17

Notas:

La transposición de la estrategia del instante esencial al instante cualquiera; ocurre como consecuencia de la aparición de la tecnología que nos permite un análisis del movimiento en un sentido más positivo fenoménico o, indexal.

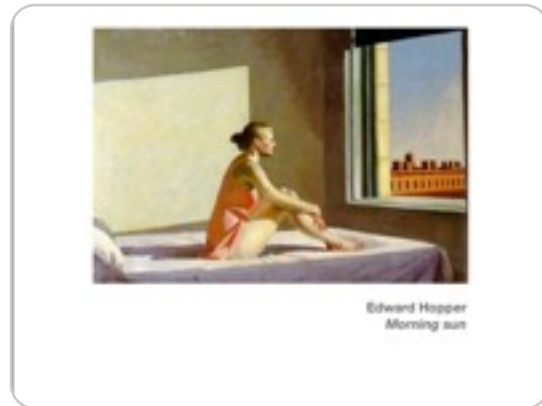
diapositiva(s) 18

Notas:

De modo que la transformación del movimiento en la imagen será del movimiento ideal al indexal, de la pose al corte.

(técnica: acrílico sobre tela)

Guión explicativo: Imagen instantánea, movimiento y tiempo	UAEM	Facultad de Artes	Plan	Maestría en Estudios Visuales
	UA	Estudios visuales	Unidad	I, II, IV

diapositiva(s) 19

Notas:

Pero el movimiento sigue pese a todo, quedando entre el vacío de los cortes.

diapositiva(s) 20

Notas:

Por ejemplo, lo que ocurre con la imagen cinematográfica, como la llama Bergson, es que genera un falso movimiento o ilusión.

diapositiva(s) 21

Notas:

La imagen movimiento quisiera congelar no un instante que ha pasado, no a la historia sino al tiempo en sí.

Guión explicativo: Imagen instantánea, movimiento y tiempo	UAEM	Facultad de Artes	Plan	Maestría en Estudios Visuales
	UA	Estudios visuales	Unidad	I, II, IV

diapositiva(s) 22

Notas:

En nuestro paradigma de realidad, tenemos naturalizada la foto, el video, etc, hay alta definición y nuestra relación con la imagen es más hiperreal. Hay que tomar en cuenta que en este momento iniciaba el uso de la foto como recurso documental (para la pintura).

diapositiva(s) 23

Notas:

Nosotros realmente no vemos en cámara lenta ni escuchamos en stereo surround, sin embargo, mientras más se acerque a ello nos parece más real.
(técnica: acrílico sobre tela.)

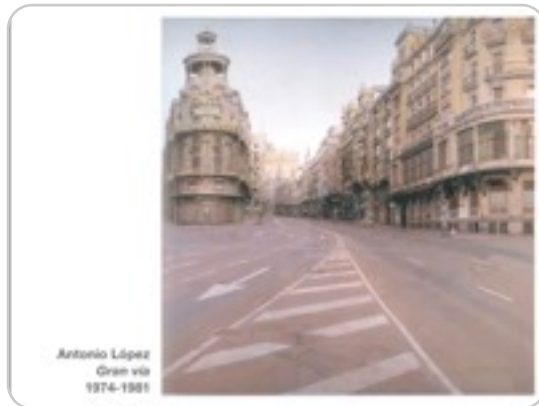

diapositiva(s) 25

Notas:

Deleuze propone una tercera imagen, la imagen tiempo, pues el movimiento más allá de implicar un desplazamiento en el espacio, un recorrido, implica una duración, un cambio de estado de cosas en función de un todo relativo.
(técnica: fotograbado y monotipia, medidas: 42.5" x 53.5")

Guión explicativo: Imagen instantánea, movimiento y tiempo	UAEM	Facultad de Artes	Plan	Maestría en Estudios Visuales
	UA	Estudios visuales	Unidad	I, II, IV

diapositiva(s) 26

Notas:

Este tipo de representación se podría pensar simplemente como pintura hiperrealista, lo cual es únicamente un aspecto de la obra de López, habría que tener en cuenta que intenta algo más que representar lo que ve, para él pintar es un ritual que inicia desde el emplazamiento pues no recurre a la foto, se tarda años en cada cuadro porque tiene que pintarlo con la misma iluminación.

diapositiva(s) 27

Notas:

Si inicia un cuadro en verano, entonces, cada verano regresará al mismo lugar para seguir pintando con condiciones lumínicas similares, por otro lado, cada vez que lo que está pintando sufre algún cambio, eso se traduce a la pintura, de hecho, tiene varias pinturas en las que se ha llevado 20 años.

diapositiva(s) 28

Notas:

Aquí, la imagen traspasa el fantasma del movimiento al reconocerse como tal y, el movimiento como telón de fondo desaparece para convertirse en cambio, devenir, tiempo, todos ellos posibles desde un todo entendido como relación.

Guión explicativo: Imagen instantánea, movimiento y tiempo	UAEM	Facultad de Artes	Plan	Maestría en Estudios Visuales
	UA	Estudios visuales	Unidad	I, II, IV

diapositiva(s) 29

Notas:

La imagen tiempo se ocuparía de la manifestación-representación del cambio en un todo abierto donde 'el tiempo se inscribe'.

diapositiva(s) 30

Notas:

Ahora el movimiento deviene pensamiento relacional que organiza mundos, no desde un ideal como impostura de realidad, sino como actualización de una mente construyendo verdades y realidades posibles, cuando menos para el espíritu de un sujeto visto éste como todo abierto, que da sentido al cambio.

diapositiva(s) 31

Notas:

Se trata de un pensamiento que transita del tiempo de los instantes ideales como absolutos naturalizados desde la acción del pensamiento, hacia un pensar que reflexiona sobre sí mismo y asume responsabilidad del ideal absoluto como constructo.

Guión explicativo: Imagen instantánea, movimiento y tiempo	UAEM	Facultad de Artes	Plan	Maestría en Estudios Visuales
	UA	Estudios visuales	Unidad	I, II, IV

diapositiva(s) 29

Notas:

Al hacer consciencia de que aún con el mayor recurso tecnológico lo real del movimiento permanece en la virtualidad de una mente y más que el movimiento, lo que una consciencia crea es el tiempo.

Fuentes de consulta:

- Bergson, Henri. **Materia y memoria**. Buenos Aires, Cactus/Nueva Visión, 2006.
- Chávez Mayol, Humberto. **Dispositivos imaginarios**. México, CONACULTA, 1990.
- _____. **Tiempo muerto**. Toluca, UAEM/UDLA, 2005.
- Deleuze, Gilles. **La isla desierta y otros textos**. Pre-textos, España, 2005.
- _____. **La imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1**. Barcelona, Paidós, 1984.
- _____. **La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2**. Barcelona, Paidós, 1986.
- _____. **Lógica del sentido**. Barcelona, Paidós, 2005.
- _____. **Francis Bacon Lógica de la sensación**. Editorial Lozada, Buenos Aires, 2004.
- Deleuze, Gilles. Félix Guattari. **El antiédipo, Capitalismo y esquizofrenia**. Barcelona, Paidós, 1985.
- _____. **Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia**. Tercera edición, Traducción José Vázquez Pérez, España, Pre-textos, 2000.
- Marrati, Paola. **Gilles Deleuze, cine y filosofía**. Buenos Aires, Nueva Visión, 2006.