

2ª Conferencia sobre Investigación basada en las Artes e Investigación Artística
Intuiciones y reflexiones críticas sobre temas y metodologías

2ª Conference on Arts-Based Research and Artistic Research
Insights and Critical Reflections on Issues and Methodologies

<http://art2investigacion.weebly.com/index.html>

ENSAYO CINEMATOGRAFICO: UNA PELÍCULA SOBRE EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN MUSEOS. “MADONNA”

FILM ESSAY:
A MOVIE ON ART EDUCATION IN A MUSEUM. “MADONNA”

Miguel Ángel Cepeda Morales

Universidad de Granada

filmacm@gmail.com

<http://vimeo.com/88512543>

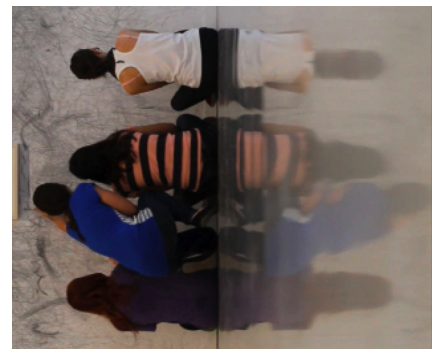

Figura 1. Miguel Ángel Cepeda Morales (2014) *Mirá Madonna*. **FotoResumen**, compuesto por una cita visual fragmento de (Vertov, 1929) (izquierda), una cita visual indirecta (Munch, 1894-1902) (centro) y fragmento del film ensayo (Cepeda, 2014).

Palabras clave

Film ensayo, montaje cinematográfico, educación artística, obra de museo, metáfora visual, discurso visual, investigación basada en las artes.

Resumen

En esta comunicación presento la aplicación del montaje cinematográfico y el resultado de una investigación basada en las artes (en el cine), acerca del montaje cinematográfico como elemento significativo de la construcción visual y la realización de “film ensayos” como discursos visuales.

Keywords

Film essay, film editing, art education , museum artwork , visual metaphor , visual discourse, Arts-based Research.

Abstract

This paper presents a research based on the Arts-based Research methodology about the application of film editing. This research is conducted based on the filmic creation and inquires about the film editing as a significant element in the visual and in the making of “film-essay” as visual discourses.

He elegido el montaje de la película “El hombre de la cámara” de Dziga Vertov (1929), por ser considerado uno de los iconos de la historia del cine y del desarrollo del documental con su (cine ojo). Esta forma de montaje permite buscar una nueva interpretación fílmica de un tema cultural como es, la interacción de espectadores y la educación artística en museos, con una obra de la colección del Museo Memoria de Andalucía, en este caso la “Madonna” de Edvard Munch (1894-1902).

Esta investigación es un film ensayo que utiliza las mismas técnicas de montaje cinematográfico de “El hombre de la cámara” de Dziga Vertov, e indaga por un lado, en la relación del público con la obra de museo, y por otro lado, en la intervención del público con la obra como proceso de educación artística. De este modo, podemos evaluar si el montaje cinematográfico propuesto por Dziga Vertov es adecuado para el tema de la interacción del público con una obra de arte, la educación artística en museos y si es posible una correlación entre ambos temas.

Por otro lado este film ensayo plantea una comparación visual entre la Madonna de Edvard Munch, las mujeres filmadas por Dziga Vertov, las mujeres en proceso de educación artística en el museo, y finalmente una mujer que es en si misma una metáfora visual de la “Madonna”. Esta comparación visual explica el concepto de las técnicas de montaje utilizadas por Vertov.

Expreso visualmente los procesos de indagación en el montaje cinematográfico, desde la extracción de “frames” de la película “El hombre de la cámara”, hasta la reinterpretación fílmica de la Madonna de Munch. Estas interpretaciones surgen a lo largo de la investigación, estableciendo una reflexión metafórica sobre la identidad de la mujer espectadora, la mujer artista, la mujer en ámbitos de la vida diaria y la mujer en 1929. Por último, el análisis del montaje nos revela que un instrumento cinematográfico aporta una respuesta estética que da lugar a interpretaciones múltiples que enriquecen la indagación, el film ensayo y el discurso visual.

I have chosen the editing of the film “ Man with a Movie camera “ by Dziga Vertov (1929) for being considered one of the icons of the History of Cinema and the development of the documentary film by his concept *Cine-Eye*. This typology of editing allows to find a new filmic interpretation of a cultural issue, in this case, the interaction between the viewers and the Art Education in museums with the artworks, in this case the “Madonna” by Edvard Munch (1894-1902), which is exhibited in the collection of Museo Memoria de Andalucía (Granada).

This research is a film essay that uses the same techniques of film editing used in the “Man with a Movie Camera“ by Dziga Vertov to inquiry about the relationship between spectators and the art-work of the museum, as well as the artistic intervention by the spectator with this artwork as a process of Art Education. Thus we can evaluate whether the Vertov’s film editing is suitable for studying the interactions between the public and an art-work, and whether it is possible to find a correlation between these two issues.

On the other hand this film essay proposes a visual comparison between the Madonna by Edvard Munch, the women filmed by Dziga Vertov, the women involved in an art education process at the museum, and finally a woman who is a visual metaphor of the Madonna herself. This visual comparison explains the concept of the editing techniques of Vertov.

In this film essay I express visually the inquiring processes in the film editing, from the frame-extraction from the Vertov’s film: “Man with a Camera” to the reinterpretation of the “Madonna” by Munch. These interpretations, which arise throughout the researching process, establish a metaphorical reflection on the identity of the *spectator woman*, the *artistic woman*, the *women in everyday life* and the *women in 1929*. Finally, this analysis of the film editing proves that a cinematographic instrument provides an aesthetic response which rises multiple interpretations that enrich the inquiry, the film essay and the visual discourse.

Referencias / References

- BAZIN, A. (1979): "The Evolution of the Language of Cinema." *Film Theory and Criticism*. New York: Oxford UP. Ed. Gerald Mast y Marshall Cohen.
- BAZIN, A. (1999): *Qué es el cine*. Madrid: Ed. Rialp.
- BURCH, N. (2003): *Praxis del cine*. España: Ed. Fundamentos.
- BULGAKOWA, O. (1992): *Film auge faust sprache. Filmdebatten der 20er jahre in sowjetrußland*. Berlín, ed. Berliner filmkunsthaus babylon.
- CARROLL, A. (1994): "Visual Metaphors", en *Aspects of Metaphor*. USA: Ed. J. Hintikka.
- CERVERA DÍAZ LOMBARDO, E. (2005): *Pintando con la luz: foto, cine y vídeo*. México: Ed. Plaza y Valdés.
- ECHAZARRETA, C. & ROMEA, C. (2006). *Literatura universal a través del cine I/II*. Barcelona: Ed. Horsori.
- EISENSTEIN, S. (2003): *La forma del cine*. México: Ed. Siglo XXI.
- EISENSTEIN, S. (2005): *El sentido del cine*. México: Ed. Siglo XXI.
- FUSCO, P. & McBRIDE, W. (1974): *The photo essay: how to share action and ideals through pictures*. Los Ángeles: Alskog & Crowell Ed.
- GOTTLIEB, SIDNEY (2003): *Alfred Hitchcock: Interviews*. USA: Ed. University Press of Mississippi,
- KONIGSBERG, I. & HERRANDO, E. (2004): *Diccionario técnico Akal de cine Vol. III*. Madrid: Ed. Akal.
- METZ, C. (1972): *Semiologie des Films*. Múnich Alemania: Ed. Wilhelm Fink.
- METZ, C. (1986): *The imaginary signifier: psychoanalysis and the cinema*. USA: Ed. Indiana University Press.
- MORALES, L. (2008): *La anticipación del sonido y su relación con la estructura narrativa del mensaje audiovisual*. *Revista Latina de Comunicación Social*, 63, páginas 400 a 408.
- MUNCH, E (1894-1902): *Litografía "Madonna"*. Museo Caja Granada Memoria de Andalucía.
- NICHOLS, B (1997): *La representación de la realidad: cuestiones y conceptos sobre el documental*. Barcelona: Ed. Paidós.
- OLIVARES, R. (2001): *No sólo cine*. Madrid: Revista Exit nº 3.
- PETERS, J.L.M. (1961): *La educación cinematográfica*. UNESCO. Lausana-Suiza: Ed. Imprimeries Réunies.
- ROLDÁN, J. & MARÍN, R. (2012) *Metodologías artísticas de investigación*. Ed. Algibe: Archidona.
- SÁNCHEZ BIOSCA, V. (1996): *El montaje cinematográfico: Teoría y análisis*. Barcelona: Ed. Paidós.
- VERTOV, D. (1929): *El hombre de la cámara (Man with a Movie camera)*. Produced by Vufku. Rusia.