

# **CINEMA**

# **D'AVANTGUARDA**

## **Resum del treball**

Alumne: Daniel Reina

Grupo: 2n. Batxillerat artístic

Centre: IES JAUME MIMÓ – Cerdanyola del Vallès

Tutor del treball: Xavier Roca

# **Resum del treball**

## **Introducció:**

En aquest treball de recerca les meves qüestions són què tenen en comú tots els moviments d'avantguarda i fins a quin punt una pel·lícula és avantguardista. Per aconseguir esbrinar-ho he buscat informació de llibres de la biblioteca Xavier Berenguell a Barcelona i de moltes adreces web.

A aquest treball he investigat els següents moviments avantguardistes, els quals tenen certa vinculació amb el món del cinema: Expressionisme, dadaisme, impressionisme, surrealisme, futurisme, cinema "Underground", constructivisme rus i cubisme.

El treball està compost pels següents apartats: la metodologia ( on explico les meves qüestions, el concepte d'avantguardisme i la introducció de les avantguardes que es treballaran ); l'anàlisi dels diferents moviments avantguardistes distribuint-se per tres apartats: en què consisteix el moviment, el seu context històric i fins a quin punt és (...) una pel·lícula; i la conclusió a la que arribo després de trobar la resposta a les meves qüestions. També cito similituds i diferències entre quadres i pel·lícules avantguardistes.

El meu treball inclou a més una altra part més creativa: una sèrie de curtmetratges rodats per mi basats en cadascun dels moviments que he treballat, és a dir, per exemple un curtmetratge basat en els principis de l'expressionisme ( escenaris obscurs, personatges de ment inestable, relació color-sentiment ), tot i així el curtmetratge en si és una creació pròpia meva, per tant, com ja he citat anteriorment és la part més artística i creativa del treball.

A continuació citaré el significat de cadascun dels curtmetratges:

## **Curtmetratges:**

1-Expressionisme: Aquest curtmetratge en conta una història, la visita setmanal d'un psicòleg especial a l'habitació del seu pacient, el curt ens mostra la fòbia del pacient de l'exterior, el seu continu insomni i la seva conducta erràtica pròpia d'una ment destrossada. Els recursos expressionistes que s'utilitzen al curtmetratge són la absència de llum, l'espai tancat i el personatge de ment torturada.

2-Dadaisme: Aquest curtmetratge ens mostra el caràcter antiartístic del propi moviment ja que comença amb una definició positiva de la paraula “art”, després una definició neutral purament filosòfica, i després una definició absurda i negativa de l’art. Amb això vull expressar la “degeneració” progressiva del concepte d’art. Després apareixen una sèrie d’imatges sense sentit acabant amb un cartell on posa escrit “¿art?”. Amb això vull expressar que aquell conjunt d’imatges son “suposades obres d’art” i depèn de l’espectador de considerar-ho o no art.

3-Impressionisme: Aquest curtmetratge és purament estètic, no té pas importància allò que es filma, sinó com es filma. L’objectiu d’aquest curtmetratge tan sols és causar una impressió visual sobre l’espectador amb la seva estètica il·luminada i colorida, molt pròpia dels pintors impressionistes, a més cal destacar l’ús de l’espai exterior natural com un altre tret característic del moviment.

4-Surrealisme: Aquest curtmetratge no té absolutament cap sentit, per tant no s’ha de pretendre trobar-li, jo al menys intento donar la sensació de que sigui un somni amb un so indefinit, ( no recordem la música que hi ha als nostres somnis ) falta de continuïtat ( les imatges no es corresponen entre si ) i una velocitat de moviment alterada ( no hi ha cap escena amb un moviment realista, propi de l’estat de la vigília ).

5-Futurisme: En aquest cas tenim un curtmetratge on tot té sentit, és a dir, no hi ha cap element que no tingui significació. En aquest curtmetratge vull donar la sensació que l’espectador és un individu dels anys 20 que amb la seva càmera antiga veu el futur ( carreteres noves, cotxes nous, empreses noves, màquines noves etc. ), gran part de les escenes son rodades en cotxe per mostrar l’obsessió que tenien els futuristes pel dinamisme, també intento reflectir el seu caràcter feixista i defensor de la violència amb la imatge de l’àguila com a símbol de poder i amb l’himne feixista “camisa negra( faceta nera )”, també mostro la passió que tenien els futuristes per les màquines i la violència amb imatges violentes de videojocs ( violència propagada a través d’una màquina nova ). Tot el curtmetratge en si és una bona recollida de les idees i els valors que defensaven els futuristes.

6-Cinema Underground: Per fer aquest curtmetratge he seguit l’exemple de Warhol amb l’objectiu de mostrar la realitat més absoluta, una realitat plena d’avorriments, tan sols vaig deixar gravar la càmera, amb aquest curt intento demostrar com es veu una certa situació entretinguda des d’un altre angle ( al curt, mentre que els personatges s’entretenen jugant al videojoc no s’adonen de la poca activitat que fan allà assentats al sofà, podem percebre les coses de manera diferent veient-les des d’un altre angle ).

7-Constructivisme rus: En aquest cas els trets bàsics del moviment que he tret són la discussió de tema polític, la fragmentació de les imatges ( similitud amb el cubisme ) i els nombrosos canvis de pla.

8-Cubisme: Aquest curtmetratge és relativament simple ja que no ens conta cap història ni expressa uns ideals concrets, tot i que segueix una única pauta, la combinació d'imatges desordenades les quals l'espectador ha d'anar reconstruint amb la seva ment ( ha de recollir totes les imatges que es fan del coixe fragmentades i relacionar-les, per exemple ) l'objectiu del curt és que l'espectador "ordeni"les imatges i aconsegueixi construir allò que es representa ajuntant tots els fragments, degut a les meves limitacions no he pogut recalcar l'obsessió dels cubistes per la descomposició dels objectes en formes geomètriques.

### **Conclusió:**

Finalment vaig arribar a la conclusió de que totes les avantguardes tenien en comú la voluntat de canviar l'art revolucionant-lo, també el fet de que totes es volien propagar per tots els mitjans artístics, sobretot el cinema, el qual representava la novetat, el cinematògraf es veia com una màquina amb moltes possibilitats a nivell artístic, també cal destacar que totes les pel·lícules avantguardistes ( exceptuant alguns casos ) no pretenien acollir un gran públic ni entretenir a l'espectador com feia el cinema comercial, es tracta d'un cinema per artistes i intel·lectuals sense intenció de guanyar diners ( exceptuant alguns casos remots ). També arribo a la conclusió de que una pel·lícula és avantguardista quan no obeeix els paràmetres del cinema comercial ( correspondència entre plans , raccord, continuïtat etc. ).