

ÍNDICE.

RESUMEN (CASTELLANO)	11
ABSTRACT (ENGLISH)	13
RESUM (VALENCIÁ)	15
INTRODUCCIÓN.	17
I PARTE. VÍDEO Y APROPIACIÓN AUDIOVISUAL: el vídeo como alternativa a la producción de imágenes hegemónicas.	29
CAPÍTULO 1. VÍDEO.	31
1.1. El vídeo como herramienta de creación artística y análisis.	35
1.2. Videoarte: entre arte y medios masivos.	43
1.3. El vídeo como generador de discursos políticos y sociales: TV-vídeo / Videoarte contra-TV.....	49
1.3.1. El vídeo no es TV.....	77
1.3.2. Tipologías de lucha contra la TV.....	83
CAPÍTULO 2. DEFINICIONES DEL CONCEPTO DE APROPIACIÓN.	93
2.1. Apropiación directa: obras que funcionan como antecedentes en los posteriores collages audiovisuales.....	105
2.2. Formas de apropiación: un recorrido por obras basadas en la apropiación con un trasfondo directo y crítico.....	113
2.2.1. Marcel Duchamp. La fuente, 1917. Rehaciendo el objeto del arte.	117
2.2.2. Meret Oppenheim. Ma gouvernante, my nurse, mein kindermädchen, 1936. Apropiación del objeto.	119
2.2.3. Andy Warhol. Marilyn Monroe, 1967. La exaltación en el arte de la industria cultural.	121
2.2.4. Valie Export. The Birth Madonna, 1976. Revisiones sobre el modelo femenino en la Historia del Arte.	123
2.2.5. Cindy Sherman. Untitled Film Stills, 1977-1980. Parodiando el estereotipo femenino en el Cine de Hollywood.	125
2.2.6. Krzysztof Wodiczko. The soldiers and Sailors Memorial, 1984-85. Reconstruyendo la memoria histórica del lugar.	129

2.2.7. Eugenia Chellet. Fotonovelas. Portadas intervenidas, 1981-1995. La búsqueda de la identidad en las fotonovelas.....	131
2.2.8. Barbara Kruger. Your body is a battleground, 1989. Modos extraídos de la publicidad.	133
2.2.9. Yasumasa Morimura. Un bar aux Folies-Bergère, 1990. La absorción de las formas de representación occidentales en otras culturas.....	135
2.2.10. Lorena Wolffer. Soy totalmente de Hierro, 2000. Cuestionando las representaciones estereotípicas en la publicidad.	137
2.2.11. Alma López. Our Lady (Nuestra Señora), 1999. Subvirtiendo la imagen hetero-patriarcal.	139
CAPÍTULO 3. APROPIACIÓN AUDIOVISUAL: PRÁCTICAS VIDEOGRÁFICAS Y FÍLMICAS.	141
3. 1. Found footage.	143
3.1.1. Charles A. Ridley. Swingig the Lambeth walk Nazi style, 1941. Film de compilación y antipropaganda contra el régimen Nazi.	145
3.1.2. Bruce Conner. A Movie, 1958. Arqueología y reciclaje de la imagen.	147
3.1.3. Ken Jacobs. Perfect film, 1986. Ecología de la imagen del desecho.	149
3.2. Collage audiovisual y transformación en el montaje.....	151
3.2.1. Nam June Paik. Global Groove, 1973. La imagen global y el uso del collage.	153
3.2.2. Martha Rosler. If it's too bad to be true, it could be disinformation, 1985. Estética televisiva y vídeo contra-televisivo.	155
3.2.3. Antoni Muntadas. Cross Cultural Television, 1985. La imagen mediática y la Televisión.	157
3.2.4. Jean-Luc Godard. Histoire(s) du cinema, 1988-98. Reconstruyendo la memoria, una red intertextual: cita, apropiación y reciclaje.	159
3.2.5. Keith Sanborn. The artwork in its age of mechanical reproducibility, 1996. La industria del copyright.....	161
3.2.6. Laura Baigorri. Zap War, 1997. La descontextualización de la imagen fílmica y televisiva.	163
3.2.7. Vicente Ortiz Sausor. Hunt Symphony, 1998. Videoinstalación: una orquesta audiovisual.	165

3.2.8. Mathias Müller, Home stories, 1990. Análisis de género en la imagen fílmica.	167
3.2.9. Jonathan McIntosh. Donald Duck Meets Glen Beck in Right Wing Radio Duck, 2010. Subviritiendo el discurso de los media.....	169
3.2.10. María Cañas. Europa se hunde. Como una ola. Chanquete ha muerto, 2012. Parodiando la situación social.	171
3.3. El scratch y la modificación del movimiento en la imagen.	173
3.3.1. Emergency Broadcast Network. We Will Rock You, 1991. Deconstruyendo el mensaje televisivo.	177
3.3.2. Douglas Gordon. 24 Hour Psycho, 1993. Un ralenti extremo.	179
3.3.3. Martin Arnold. Alone. Life Wastes Andy Hardy, 1998. Psicoanálisis de la imagen clásica del cine de Hollywood.	181
3.3.4. John Callaghan. Imagine this, 2006. El efecto viral del vídeo en la red.	183
3.3.5. Hernán Bula e Iker Fidalgo. El debate, 2011. Análisis de una verdad incómoda en la situación política española.	185
CAPÍTULO 4. EL VÍDEO Y LA APROPIACIÓN EN LA ERA DE INTERNET.	187
4.1. Aspectos legales: Copyright.	195
4.2. Copyleft, CC y Cultura libre.	201
PARTE II. VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA CULTURA VISUAL. VIDEOARTE Y PERSPECTIVA DE GÉNERO.	207
CAPÍTULO 5. EL GÉNERO COMO CATEGORÍA ANALÍTICA: ALGUNOS APUNTES.	211
5.1. Modelo Mujer: estereotipo sexual.	217
5.2. Discurso de género y sistema patriarcal.	223
5.3. Violencia de género.	231
5.4. Violencia de género en la cultura visual.	239
5.4.1. La representación de la mujer desde el arte hegemónico.....	245
5.4.2. Arte reivindicativo versus arte hegemónico.	255

5.4.3. La mujer como objeto de consumo y deseo en la publicidad.	261
5.4.4. La construcción del estereotipo femenino en el Cine.....	269
5.4.5. La representación del estereotipo femenino en la TV.....	275
CAPÍTULO 6. EL VÍDEO COMO HERRAMIENTA DE EMANCIPACIÓN Y EMPODERAMIENTO.	289
6.1. El vídeo como instrumento político y de concienciación social.	295
6.1.1. Joan Jonas. Vertical roll, 1972. La identidad femenina en el vídeo.	297
6.1.2. Marina Abramovic. Art must be beautiful artist must be beautiful, 1975. Cuestionando la belleza y su papel en el arte.....	301
6.1.3. Pola Weiss. Ciudad, Mujer, Ciudad, 1978. La experimentalidad en el vídeo.	305
6.1.4. Pilar Albarracín. Furor latino, 2003. Estereotipo sexual y producto nacional.....	309
6.1.5. Teresa Serrano. La piñata, 2003. Juegos violentos ficcionalizados.	311
6.1.6. Valeria Andrade. Cañón de carne, 2006. Denunciando el suceso.	315
6.2. La apropiación como estrategia en el discurso feminista.	319
6.2.1. Martha Rosler. Semiotics of the Kitchen, 1975. Modos de apropiación de la televisión y la publicidad.	323
6.2.2. Ulrike Rosenbach. Don't believe I'm a Amazon, 1975. La deconstrucción del estereotipo femenino.	327
6.2.3. Dara Birnbaum. Technology / transformation wonder woman, 1978. El scracht como técnica del montaje videográfico.....	329
6.2.4. Eugènia Balcells. Boy Meets Girl, 1978. Modos de apropiación mediática.	333
6.2.5. Joan Braderman. Joan does Dynasty, 1986. La mercantilización de las mujeres en las series televisivas y el uso del chroma-key.	335
6.2.6. Pipilotti Rist. I'm not the Girl who Misses Much, 1986. Modos de apropiación del videoclip: La representación sexual femenina.	339
6.2.7. Cecilia Barriga. Encuentro entre dos reinas, 1991. Apropiación fílmica y el discurso de la identidad.	343
6.2.8. Marcela Fernández. De cuerpo presente, 1997. Análisis del Cine mexicano en una educación diferenciada por el género.....	345

6.2.9. Carmen Sigler. Des-medidas, 1998. La tiranía de la belleza en el cuerpo femenino.	349
6.2.10. Ximena Cuevas. Natural Instincts, 1999. La identidad autocensurada en las imágenes mediáticas.	351
6.2.11. Lucía Madriz. Dime cuándo sonreír, 2002. Apropiación del gesto: la intimidad y lo cotidiano.	353
6.2.12. Colectivo O.R.G.I.A. Producto Nacional Bruto, 2005. Destapando un cine de post dictadura.	357
6.2.13. Flor Aliberti. Daily routine, 2012. Apropiaciones de la red, construyendo identidades.	359
CAPÍTULO 7. ANÁLISIS DE OBRAS VIDEOGRÁFICAS PROPIAS PRODUCIDAS EN ESPAÑA.	363
7.1. Construcción.	365
7.2. Copy-machine.	371
7.3. Porque yo lo valgo.	375
CAPÍTULO 8. ANALISIS VIDEOGRÁFICO DE OBRAS PROPIAS PRODUCIDAS EN MÉXICO.	383
8.1. Violencia de género en las narrativas audiovisuales mexicanas.	393
8.1.1. Audiencias Críticas.	403
8.1.2. La fábrica de los sueños.	409
8.1.3. Cuerpos hiperbólicos.	417
8.1.4. Televisión y circo.	421
8.1.5. Desnaturalizando prácticas sexistas.	425
CONCLUSIONES.....	429
BIBLIOGRAFÍA.....	433
RECURSOS WEB.....	445
LISTADO DE IMÁGENES.....	451
ANEXO: LINKS A OBRAS VIDEOGRÁFICAS.....	467