

EXPANDED CINEMA MAP

PANORAMAS / DIORAMAS / PRIMEROS ENTORNOS INMERSIVOS
"Las nuevas arquitecturas del ver" se remontan al siglo XVIII, como el Panorama Rotunda de Robert Barker en Leicester Square que se inauguró en mayo de 1793.

HALES TOURS PRE -1910
Parte de la tendencia por las películas de viajes en el siglo XX, "Scenes from around the World" fue proyectada en la "ventana" de la maqueta de un vagón de tren que traqueteaba como si los "pasajeros" viajaran por el mundo sin salir de Manchester.

JOSÉ VAL DEL OMAR
En 1928 anticipó varias de sus técnicas: el "desbordamiento panorámico de la imagen" fuera de los límites de la pantalla y el concepto de "visión táctil".

FERIA MUNDIAL DE MOSCÚ (1959)
"Glimpses of the USA" de Charles y Ray Eames, espectáculo icónico multi-pantalla.

DOBLE PANTALLA Y MULTI PROYECCIÓN
Se podría decir que es un lenguaje cinematográfico en sí mismo - películas de doble pantalla como Chelsea Girls (1966) y Outer and Inner Space (1965) de Warhol, así como Castle Two (1968) de Malcolm Le Grice plantean a la audiencia el dilema de las lecturas simultáneas. Obras multi-proyección como Razor Blanes (1965-68) de Paul Sharits, Wave Formations (1977) de William Raban y Sound Cuts (2008) de Guy Sherwin emplean nuevas formas de ritmo cinematográfico para expandir la forma y el rango de la experiencia cinematográfica.

CLAES OLDENBURG, MOVIEHOUSE (1965)
El público y los actores cambian de lugar como en un happening de Oldenburg transformando la sala de cine de dentro hacia afuera...

KNOCKE - LE ZOUTE
Festival de cine experimental belga que funcionó irregularmente entre 1949 y 1974, fue un campo de pruebas para muchas formas de cine expandido. El festival de 1958 se trasladó a Bruselas, coincidiendo con la Feria Mundial.

EXPO '67 MONTREAL
Jeffrey Shaw presentó *Movie Movie* una proyección de cine expandido de gran escala que incorporaba un inchable en la arquitectura del edificio. Otros eventos: "Kinautomat", la primera película interactiva concebida por Radúz Činčera para el pabellón de Checoslovaquia.

VIDEO PERFORMANCE
El trabajo de artistas de video performance, como Marina Abramovic, Vito Acconci, Dan Graham o Joan Jonas ocupa un lugar importante en el desarrollo del cine expandido y sus preocupaciones con la inmediatez y fisicidad de los entornos de mediación.

HOUSEWATCH
Proyecto colaborativo que combina instalación, video, cine y entorno urbano para crear lo que Tony Sinden denominó "arquitectura cinematográfica para peatones".

ARQUITECTURA COMO MEDIA
Con raíces en los experimentos de arquitectura y cinematográfica de la Bauhaus en esta categoría se incluyen obras como pabellones de Dan Graham y trabajos del grupo británico HouseWatch que desafiaban la relación entre el espacio social y los media.

ENTORNOS INMERSIVOS
Obras como Tall Ships (1992) de Gary Hill: "un silencio total la instalación multisensorial consta de dieciséis canales de video, está configurada de modo que todo el que entra en la galería oscura activa las figuras proyectadas situadas en los bordes del espacio y que se mueven hacia los espectadores..."

REALIDAD VIRTUAL
"La fase más reciente en la expresión del Síndrome de Pigmalión" - Malcolm Le Grice

ARQUITECTURA INFORMACION
Formas cada vez más sofisticadas de visualización y pantallas multi-canales decoran fachadas interna y externamente, la imagen se funde con las superficies constructivas.

"TIME MACHINE"
HG Wells y Paul Robert patentaron una "máquina del tiempo". Hipotéticamente combinaba múltiples proyecciones y movimiento simulado (1895) - ¿una referencia pionera de "realidad virtual"?

EXPOSICIÓN DE PARÍS 1900
Las exposiciones nacionales han mostrado muchas de las innovaciones tecnológicas relacionadas con el cine expandido. En ésta, múltiples proyectores fueron utilizados panorámicamente para simular vuelos en globo.

BAUHAUS
Dynamic light architecture (1929) de Theo Van Doesburg crea un agitado espacio de pantallas en movimiento en el que el espacio del espectador se convertirá en parte del mecanismo que los "superficie de proyección" se suprime. "Polykino" de Moholy-Nagy es también una pieza de escultura-luz que, como en obras posteriores, examina las materias primas del cine: luz, movimiento y tiempo.

TEATRO ALEMÁN
Junto con los efectos de alienación y el teatro épico de Brecht, la noción de "Teatro Total" de Walter Gropius y Erwin Piscator -que combina proyecciones de cine con teatro en vivo- anticipan algunos enfoques del cine expandido en la escenificación mediada.

GUTAI GROUP (Japón)
Performers referenciales de los años 50.

FERIA MUNDIAL DE NUEVA YORK (1964 - 65)
En el Pabellón de IBM se creó un "entorno inmersivo de medios" donde los espectadores eran parte del mecanismo que los "conducía a través de la historia estadounidense, de la luna y la Via Láctea con 135 pantallas que se levantaban, deslizaban y formaban túneles".

FILMAKTION
Un grupo informal de cineastas asociados con el LFMC (London Film-makers 'Co-op) producían piezas icónicas de cine expandido, como: *Horror Film 1* (1970) de Malcolm Le Grice, *2451* (1973) de William Raban, *Sweep Aperture* (1973) de Gill Eatherley y *Reel Time* (1973) de Annabel Nicolson.

Flicker Films
Films de Tony Conrad (*The Flicker*, 1966), Peter Kubelka (*Arnulf Rainer*, 1960) y Paul Sharits (*Piece Mandala End War*, 1966), expanden la frecuencia de la percepción fílmica a través de espasmódicas alteraciones del ritmo

FILM PERFORMANCE
Un aspecto vital del cine expandido fue la combinación de tecnologías de mediación (y ausencia) asociadas con la filmación con la presencia física del cuerpo (véase también: FILMAKTION). Marilyn Halford: *Hands Knees and Boompas Daisy* (1974); Robert Whitman: *Shower Piece / Prune Flat* (1965); Tony Conrad: *Bowed Film* (1974); Jeff Keen - combinación de muchos elementos diferentes. Keen creó una forma febril e impredecible de Film Performance en la que la cámara de 8 mm actúa como un bolígrafo y el proyector como un revolver. Keen creó el Teatro procesual del Dr. Gaz, incorporaba múltiples proyecciones de 8 mm y 16 mm en directo, sopletes y pintura; Birgit & Wilhelm Hein: *Film und Live Show* (1979-81) *Superman und Wonderwoman / From Here to Eternity* (1979), Guy Sherwin: *Man with Mirror* (1975-2008); Ian Breakwell / Mike Leggett: *Unword* (1970-2003).

INTERMEDIA
Ideado por Dick Higgins en Nueva York a finales de la década de los años 1960 combina espectáculos de luz, proyecciones y performances en directo.

POST-PUNK (USA)
Artistas como Mike Kelley, Paul McCarthy, Tony Oursler y Laurie Anderson adoptaron muchos aspectos del cine expandido como parte del lenguaje de performance y video en la cultura post-moderna y popular.

INTERACTIVIDAD
Los artistas Graham Weinbren y Roberta Friedman fueron pioneros en CD-Rom y video-disco basados en cine interactivo en los años 80 y 90's. Los espectadores podían influir en la evolución narrativa de intrincadas ficciones cinematográficas.

ZKM FUTURE CINEMA
ZKM es un Museo de Media-art y un Instituto de Visual Media situado en Karlsruhe, Alemania. La exposición *Future Cinema: The cinematic imaginary after film* (noviembre 2002- marzo 2003) realizada en el ZKM, por Jeffrey Shaw y Peter Weibel, mostraba los cambios que se han producido desde mediados de los años 90 en las condiciones de producción y presentación del arte cinematográfico, desde el cine de exposición a la convergencia cine-video e interactividad.

TELEVISION SATELITE / CABLE TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN

CINE DE ATRACCIONES
En sus inicios, el cine fue un evento en vivo e imprevisible, una combinación de performance, proyección y exposición, incluyendo eventos como el Biorama París, los programas de giras de Lumière o "Vues", las primeras instituciones de cultura de masas del siglo XX: los café-concierto, teatros de variedades, vodevil, teatro de feria y sitios temporales de exposición. Un momento importante en la historia de lo que Jeffrey Shaw llama "relaciones espectador-espectáculo".

DADA PERFORMANCE
René Clair produjo su película *Entr'acte* (Entr'acte) (1924) para ser proyectada durante el descanso entre los dos actos del Ballet Relâche de Picabia. La película es en muchos aspectos un *site-specific* y se basa en la "programación" del cine incipiente con el fin de alterar la "realidad" del evento en vivo.

ACTION PAINTING / EXPRESIONISMO ABSTRACTO
Malcolm Le Grice y otros cineastas experimentales que empleaban dispositivos viscerales, asociados al cine expandido, se inspiraban tanto en las inquietudes de la posguerra en pintura (y música) como del cine.

BETTER BOOKS LONDON
El sótano de la librería Better Books, en Charing Cross Rd., Bob Cobbing organizó una serie de eventos de cine expandido, como *Destruction* en el Art Symposium (1966) donde se mostró el trabajo de artistas como Jeff Keen, Kenneth Anger, Yoko Ono, y Jeffrey Shaw.

LONDON FILMMAKERS' COOP
Centro para muchos artistas y cineastas experimentales influyentes desde mediados de la década de 1960 a la década de 1990 muchos de los cuales emplean técnicas relacionadas con el cine expandido.

FILMAKTION WALTER ART GALLERY, LIVERPOOL 1973
Tras los primeros eventos en la Galería House de Londres (una de las pocas que apoyaron a los artistas de cine y video), este fue un evento importante en la historia del Cine Expandido del Reino Unido, que se centró en proyecciones de cine con "tiempo/espacio real"

PROYECCIÓN Y FORMAS DE LUZ
Films como *Line Describing a Cone* (1973) de Anthony McCall y *Light Music* (1974) de Li Rhodes examinan el espacio entre el proyector y la pantalla y la materialidad de la luz proyectada. Otros experimentos con proyección y formas de luz: *Vortex Concerts* de Jordan Belson en el Planetario Morrison de San Francisco; *HPSCHD* (1969) de John Cage y Lejaren Hiller, o los eventos de luz líquida de Mark Boyle (*Soft Machine*) en el Club UFO a finales de los 60.

INSTALACIÓN FÍLMICA
Piezas configuradas para galerías que desarrollan en paralelo a los experimentos de cine expandido desafiando el contexto, la calidad de duración del film y su relación con el espacio y el tiempo de recepción. Ejemplos: Paul Sharits, *Epileptic Seizure Comparison* (1976), Ron Haselden, *MV Maureen* (1975), Tony Sinden, *Cinema of Projection* (1975), Michael Snow, *Two Sides to Every Story* (1974), David Dye, *Unsigning for Eight Projectors* (1972).

FESTIVAL OF EXPANDED CINEMA, ICA enero 1976
Importante evento de cine expandido realizado en el Reino Unido centrado en "investigaciones estructurales del arte procesual" (Jonas Mekas) y alejándose del giro psicodélico del cine expandido de USA, para enfatizar "los aspectos físicos, 2espaciales o temporales (de cine)... y facilitar un cambio de percepción" (Deke Dusinberre). Incluyó obras de Jeff Keen, Rob Gawthrop, Nicky Hamlyn, Lis Rodas, Ian Kerr, Ian Breakwell, Marilyn Halford, Annabel Nicolson y Chris Welsby.

MACEL BROODTHAERS
Sección du Cinema (1971-72) (simbólico de lo que Rosalind Krauss ha llamado la "condición postmedium), museos, galerías y cine se funden como un lugar de arqueología cultural y estética.

CINE DE EXPOSICIÓN
Un cambio en la utilización de la galería como contexto para, por un lado, deconstruir el proceso de identidad inscrito en obras icónicas del cine clásico, y por otro, mostrar los procesos de producción del cine como una forma de desplazamiento de los medios. Asociado con artistas como David Lamelas, Stan Douglas, Douglas Gordon y Pierre Hughe.

CREATIVE PROJECTION & FILM ALCHEMY
Artistas contemporáneos de distintas partes del mundo (como Jurgen Reble, Bruce McClure, Luis Recoder y Emma Hart) que trabajan directamente con el material del cine y la mecánica de proyección con el fin de crear acciones frenéticas -demostrando que el cine más que producido es proyectado.

EVENTOS VJ Y 'PERFORMANCES VISUALES EN TIEMPO REAL'

PRIMEROS DISPOSITIVOS ÓPTICOS / LINTERNA MÁGICA / PASE DE DISPOSITIVOS / FANTASMAGORÍA
Formas pre-cinematográficas muy populares, que combinan ilusión y análisis. Lo que Werner Nekes llama "Media Mágica"

SURREALISMO
En *Las Hurdes* (Tierra sin pan) hecha en 1932 cuando la grabación de sonido estaba disponible para los cineastas, Bunuel hizo una voz en off en directo al principio de las proyecciones con el fin de crear una separación no sólo entre sonido e imagen sino entre el registro fílmico y la forma en que es consumido.

ABEL GANCE NAPOLEÓN (1927)
La película en tres pantallas inició el cruce entre cine expandido de vanguardia y desarrollos tecnológicos del cine.

COMPUTER ARTS
En la década de 1940, John y James Whitney fueron los primeros en adoptar los ordenadores como medio para la realización de formas fílmicas, los hermanos de California afirmaban "heredar la "máquina de arte" de Duchamp y Mondrian.

KEN JAKOBS
Creador destacado de obras de "Para-Cinema", como *System Nervous* (1975) y *Apparition Theatre* (1974).

JOHN CAGE
Fue una influencia importante en artistas que hacían cine expandido como William Raban y Paul Sharits.

HAPPENINGS
Allen Kaprow / Robert Whitman / Ken Dewey

FLUXUS
Movimiento Neo-Dada que tiene entre sus miembros muchos de los artistas y cineastas relacionados con el cine expandido. Incluyendo Nam June Paik, George Maciunas, Jonas Mekas y Paul Sharits. Influyente por su alejamiento de lo objetual hacia lo efímero de la performance y el gesto.

X-Screen Festival (Colonia 1968)
Un momento importante en la historia del cine expandido organizado en parte por Wilhelm y Birgit Hein.

VIDEO ARTE E INSTALACIÓN
Ocupa una posición crucial en la historia del Cine Expandido. Especialmente en UK, donde artistas como David Critchley, Tamara Krikorian, Stephen Partridge y David Hall exploran la ontología de la tecnología video en sus elementos espaciales, temporales y materiales. También señala un compromiso con la cultura alternativa y la televisión. Primeros trabajos clave en UK: *101 TV sets* (1975) de Tony Sinden y David Hall, *Progressive Recession* (1975) de David Hall y *Trilogue* (1977) de David Critchley.

INTERRUPCIONES EN LA TELEVISIÓN
7 TV Pieces (1971) de David Hall, interrumpía la programación de la BBC 2 de Escocia sin previo aviso y sin créditos, como parte del Festival de Edimburgo de este año. WGBH-TV en Boston colaboró con artistas de video para producir las primeras formas de arte de TV en los EE.UU. a finales de la década de 1960. Gerry Schum creó emisiones sin previo aviso ni créditos en Alemania como *Land Art* (1969). Joseph Beuys, Douglas Davies y Nam June Paik produjeron *Documenta 6 Satellite Telecast* (1977) que emitió dirigiéndose al público, elaborando sus teorías utópicas del arte como "escultura social".

THE VIDEO SHOW, SERPENTINE GALLERY (verano) 1975
Los artistas utilizaron instalaciones de circuito cerrado, performances, múltiples pantallas monitores de video y gráficos de video, para continuar el ataque del cine expandido a la televisión y otras formas de la cultura de los media.

SCRATCH PERFORMANCE
A mediados de 1980 se realizaban performances de scratch video en los clubes nocturnos de UK. Artistas scratch como The Duvet Brothers y Gorilla Tapes combinaban las técnicas más avanzadas de edición de video con un sentido subversivo de détournement.

INSTALACIONES MULTI-PANTALLA
Por ejemplo, Jane & Louise Wilson, *Gamma* (1999), A Free and Anonymous Monument (2003).
Doug Aitken, *Interiors* (2003)

FESTIVALES CONTEMPORÁNEOS
Kill Your Timid Notion (UK)
La Cellule d' Intervention METAMKINE (Francia)

PRE-SONIDO, 'CINE-LECTURES'
La tradición del 'narrador' que relataba las películas mudas -a menudo el control 'de la narrativa' venía del expositor más que del cineasta o el distribuidor.

ÓPTICA DE PRECISIÓN DE DUCHAMP (1920)
Junto con Anémic Cinema y los Rayogramas de Man Ray, las esculturas cinéticas de Duchamp anticipan lo que Ken Jacobs llamó "para-cinema" una forma de cine hecho sin utilizar los medios tradicionales del cine.

CINE SITUACIONISTA Y LETRISTA
Maurice Lemaitre, Isadore Isou y Guy Debord crearon su propia marca de cine que enfatizaba lo impredecible y antagonista en eventos de cine, utilizando narraciones desmontadas, films sin imágenes y confrontación en vivo.

ACCIONES EN LA CALLE / PROYECCIONES
Artistas como Wolf Vostell, Werner Nekes, Robert Whitman y Ken Dewey llevaron la imagen proyectada a la calle como un medio de activación de los entornos más allá del cine.

E.A.T (EXPERIMENTOS EN ARTE Y TECNOLOGÍA)
Cruzando los límites de ingeniería, arte, cine y performance, artistas como Robert Rauschenberg, Robert Whitman y Billy Klaver unieron sus fuerzas para producir eventos interdisciplinarios como *Nine Evenings of Theatre and Engineering* New York (1966)

ACCIONISTAS VIENESES
Muchos momentos de cruce entre la performance en vivo y lo fílmico (Kurt Kren / Otto Muehl), que influyó a una generación de artistas del cine expandido incluyendo Valie Export, Peter Weibel y más tarde Paul McCarthy y Mike Kelley.

PERFORMANCE ART
Con su énfasis en el cuerpo y una "política de la experiencia" el cine expandido está estrechamente ligado a las tradiciones de las artes escénicas -pero su uso del cine y otros medios sugiere una relación alternativa a los medios de reproducción tecnológica.

EXPLODING PLASTIC INEVITABLE 1966
Andy Warhol y The Velvet Underground se unen para crear la combinación de cine expandido Pop con performances en vivo, proyección de películas, música y medios mixtos.

VALIE EXPORT
Desde finales de 1960 Export ha desafiado la realidad física de los medios de imagen-movimiento con obras como *Tapp und Tastkino* (1968).

PETER WEIBEL
Creador de obras de proyección fílmica en vivo, como *Nivea* (1968) y *Action Lecture* (1968).

ARTE CONCEPTUAL Y SITE SPECIFIC
Robert Smithson propuso la construcción de una sala de cine en una mina para proyectar una película de la mina siendo excavada; *Screening Room* de Morgan Fisher (fecha de inicio: 1968) es una película hecha en el espacio en el que se proyecta, Richard Long produjo instrucciones para *Walking a Straight 10 Mile Line Forward and Back Shooting Every Half-Mile* (Dartmoor 1969) - y lo filmó.

PUNK Y MOVIMIENTO SUPER 8
En el Reino Unido, Derek Jarman experimentó con la inmediatez y el lirismo del Super 8. En España, Pedro Almodóvar realizó performances con Super 8 en clubes nocturnos tras la muerte de Franco.

INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF SHADOWS (1966)
Volviendo a los principios básicos, un grupo informal de "ingenieros de sombras" reconsideraron las zonas más oscuras y primitivas de la proyección, entre ellos Thomas Bartels con *Proyección escultura*, Joost Rekveld *Instalación 13'* y las performances sombra de Loophole cinema.

MIRZA & BUTLER
Utilizando múltiples pantallas, proyecciones dobles y 'resonancias' site-specific, Karen Mirza y Brad Butler continuaron la exploración del cine expandido y las relaciones entre cine, contexto social y experiencia personal.