

MAESTRIA DE CINE ALTERNATIVO 2018

El programa de estudios de la Maestría de Cine Alternativo está destinado a ofrecer a los estudiantes los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para el desarrollo y materialización de un proyecto cinematográfico.

Sus objetivos son:

Promover el desarrollo de artistas capaces de crear obras audiovisuales independientes de las ataduras provenientes de las productoras comerciales, para dar libre curso a las realidades propias del contexto social, político y cultural de los estudiantes. Formar profesionales con la libertad de elegir las obras audiovisuales que desean crear y que posean la capacidad intelectual y emocional que los hagan avanzar considerablemente en la formación de un criterio elevado y sólido.

Desarrollar habilidades para insertarse en aquellos espacios propicios al desarrollo, materialización, distribución y exhibición del cine alternativo. En esta época de hibridismo, experimentos e inclusión, la imagen en movimiento puede ser un medio creativo donde se crucen diversas prácticas. El cine como espacio de libertad. Una suerte de sinergia formal que delate una vocación de contemporaneidad manifiesta en un impulso a mantener la mirada fija en nuestro tiempo.

Cine alternativo, cine expandido, cine de autor, cine oblicuo, cine experimental son términos que definen esta actitud de libertad, esta voluntad de gestar un arte que explora, ventanas que se abren. Si hemos escogido el término “alternativo” para caracterizar el curso que proponemos, es por su invitación a diferir de los modelos oficiales comúnmente aceptados, por cuanto implica de coraje.

La Maestría de Cine Alternativo es una invitación a un viaje a través de diversas visiones estimulantes, ya sea el uso del material de archivo, el video danza o el trabajo directo con la película, por solo mencionar tres temas de algunos talleres a cargo de prestigiosos maestros. Andrés Duque, Richard Kerr, Daichi Saito, F. J. Ossang, J. P. Snadiecki, Silvina Szperling, Margarida Cardoso, Bertrand Bacqué, Jean Perret, Mike Hoolboom, Peter Mettler y otros más, guiarán a los alumnos durante el curso, que les permitirá desarrollar un proyecto.

DESTINATARIOS

Licenciados universitarios, profesionales del audiovisual o artistas de cualquier edad que deseen desarrollar un proyecto.

DURACIÓN Y FECHA

26 semanas, del 8 de enero al 6 de Julio de 2018.

HORARIO

Clases de 9:30 am a 12:30 pm y de 2:30 pm a 5:30 pm.

NÚMERO DE ALUMNOS

Un máximo de 10 alumnos de cualquier nacionalidad.

PRECIO

10 000 Euros

SOLICITUDES

- Fecha límite de solicitud: 25 de noviembre 2017.
- Comunicación de resultados: 30 de noviembre 2017.

E-mail de contacto: alternativoeictv@gmail.com

PLAZOS Y FORMA DE PAGO

Pre-matrícula: 500 euros. A pagar antes de enero 2018.

Primer pago: 3500 euros. Fecha límite de pago 30 de enero de 2018.

Segundo pago: 3000 euros. Fecha límite de pago 25 de marzo 2018.

Tercer pago: 3000 euros. Fecha límite de pago 22 de mayo 2018.

El estudiante estará obligado a cumplir las fechas límites del pago de matrícula. En caso contrario será inhabilitado para cursar los talleres no pagados.

REQUISITOS

1. CV actualizado.
2. Carta de motivación.
3. Contar con disco duro de mínimo 1 TB, equipo de cámara, sonido y edición que permita asumir las prácticas del curso. Tener dominio técnico del manejo de estos equipos.

EL COSTO DE MATRÍCULA INCLUYE

- Alojamiento y alimentación en la EICTV durante la maestría.
- Acceso a Internet, a la Biblioteca y a la Mediateca.
- Transporte vinculado a la actividad docente.
- Diploma de título propio y certificado académico expedido por la EICTV y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, MINREX (1).

El alumno podrá participar en todas las actividades abiertas que se programen en la EICTV y de programas culturales en La Habana durante su estancia.

NOTA (1): Título propio es una titulación académica o título académico otorgado por alguna institución educativa después de la terminación exitosa de algún programa de estudios propio de esa institución, pero que no reconoce oficialmente ninguna otra ni tiene carácter oficial. Este término suele utilizarse para denominar más concretamente a algunas distinciones de rango universitario cuya aprobación no ha sido regulada por el gobierno del país en el que se ubica la institución académica que lo emite.

PROFESORES

F. J. OSSANG

“El cine es la última oportunidad, es un arte unitario y colectivo. El cine es la gran fuerza crítica de otras formas de expresión”, ha dicho F. J. Ossang (1956), uno de los grandes artistas secretos del cine. Músico (9 álbumes con su banda MKB Fraction Provisoire); escritor (más de 20 libros); cineasta (10 películas), y siempre un poeta, un creador de imágenes visuales. Sobre su obra, la eminente crítica e historiadora Nicole Brenez ha dicho: “Los apocalípticos y románticos filmes

punk de Ossang son parte de una ética guerrillera en la que todo se utiliza como un arma. [...] Un filme tiene que ser un ataque: contra el sentido común, contra la tristeza, contra toda forma de control.”

MIKE HOOLBOOM

Mike Hoolboom es un artista canadiense que trabaja en cine y video. Ha realizado más de cincuenta películas y videos desde 1980. (Las cifras exactas varían pues Hoolboom corta y remodela su filmografía: corta algunas películas, fusiona otras y elimina algunas por completo). También ha desempeñado un importante papel curatorial y crítico en la comunidad canadiense de cine de vanguardia. Es miembro fundador del colectivo de cines Pleasure Dome y ha trabajado como director artístico del Festival de Imágenes y como

coordinador de cine experimental en el Centro de Distribución de Cineastas Canadienses.

Hoolboom emplea diversos métodos típicos del cine experimental, como el procesamiento manual, el uso de imágenes y películas caseras alteradas, el uso del archivo personal, que acompaña a ocasiones con textos poéticos y meditativos que aparecen en intertítulos y *voice-over*. También ha colaborado con algunos de los más experimentados cineastas y video artistas en Canadá: Kika Thorne (*Dos*, 1990), Steve Sanguedolce (*México*, 1992) o Ann Marie Fleming (*Man*, 1991).

PETER METTLER

Peter Mettler (1958. Toronto, Canadá) es un radical partidario de la creatividad independiente. Ha colaborado con numerosos cineastas, artistas y músicos como Werner Penzel, Michael Ondaatje, Atom Egoyan, Peter Weber, Fred Frith, Jim O'Rourke, Tom Kuo, Alexandra Rockingham Gill, Robert Lepage, Andreas Züst, y muchos otros.

Fusionando procesos intuitivos con el drama, el ensayo, lo experimental o el archivo, sus propias películas sostienen una posición única e influyente en la expresión creativa no sólo del cine, sino también en las nuevas formas de arte donde el cine y otras disciplinas se funden. Meditaciones sobre nuestro mundo -arraigadas en la experiencia personal- sus obras reflejan las visiones y ensoñaciones de sus personajes y el público por igual.

A lo largo de los años, Mettler ha presentado exposiciones fotográficas en galerías en Europa y Canadá. Más recientemente, ha estado experimentando con la manipulación del sonido en vivo y el mixing de imágenes en actuaciones con diversos artistas musicales, cubriendo una increíble variedad de espacios, que van desde los teatros a dance clubs a espacios a cielo abierto.

J. P. SNIADOCKI

Graduado de Harvard en Antropología Social, con un master en Estudios Regionales del Asia Oriental, J. P. Sniadecki es un cineasta y antropólogo activo en China y Estados Unidos. Sus películas exploran la experiencia colectiva, la etnografía sensorial y las posibilidades últimas del cine. Varios de sus trabajos forman parte de las colecciones permanentes del Museo de Arte Moderno de Nueva York y el Museo de Arte Moderno de San Francisco y se han proyectado

en festivales como Berlín, Locarno, Nueva York, AFI, Edimburgo, Rotterdam, San Francisco, Viennale, Torino, BAFICI, RIDM, Cinema du Reel, FICUNAM y DOChina; también en eventos como la Bienal de Whitney 2014, la Bienal de Shanghai de 2014, el Guggenheim, el MAC de Viena, UCCA de Beijing y la Bienal de Shenzhen.

Coorganizador de la serie de películas itinerantes "Cinema on the Edge" y "China Now", que exhibe cine independiente de China, ha escrito artículos y realizado entrevistas para *Cinema Scope* y ha publicado ensayos que han aparecido en la *Visual Anthropology Review* y en el volumen compilatorio *DV- Made China* (Hawaii University Press).

El penúltimo largometraje de Sniadecki, *The Iron Ministry* (2014), fue elegido por A.O. Scott en el "Critics Pick" del New York Times y obtuvo el máximo galardón en el Festival de Cine L'Alternativa y

premios del jurado en los festivales de cine de Ann Arbor, Valdivia y Camden. Con su último filme, *El mar la mar*, ha obtenido el Caligari Film Award en el Festival de Berlín.

DAÏCHI SAITO

Autodenominado bibliófilo, Daichi Saito tiene una formación en Literatura y Filosofía –dos carreras que cursó en EUA, ante de ubicarse definitivamente en Canadá. Durante un período residió en la India, y estudió sánscrito e hindi. Pero nada de esto puede encontrarse de forma evidente en sus filmes, aunque está sin duda en el fondo de su metodología. En el nivel más fundamental, Saito trabaja en el ámbito de la vanguardia: sus películas construidas al margen del punto de vista narrativo tradicional, pero plenamente funcionales como dioramas de

sonido-imagen, son capaces de evocar sentimientos, expresar intereses y actualizar ambientes o espacios reconocibles y vagamente inquietantes en su articulación táctil de los detalles cotidianos. Ya sea en el cine o en la galería, cada obra parece aspirar a un singular plano de expresión, en el que la realidad material inestable de la imagen de celuloide (Saito trabaja varios formatos: 8mm, 16mm y 35mm, pero siempre en película) construye diseños, que a menudo avanzan a lo largo de coordenadas músico-matemáticas. Daichi Saito es además co-fundador del colectivo Double Negative (un grupo de artistas visuales con sede en Montreal dedicado al cine experimental). En la encuesta “Una década en la oscuridad: Cine y video de vanguardia 2000 – 2009”, realizada por la revista *Film Comment* Saito ocupó el tercer lugar entre los “25 Cineastas para el siglo XXI.”

MARGARIDA CARDOSO

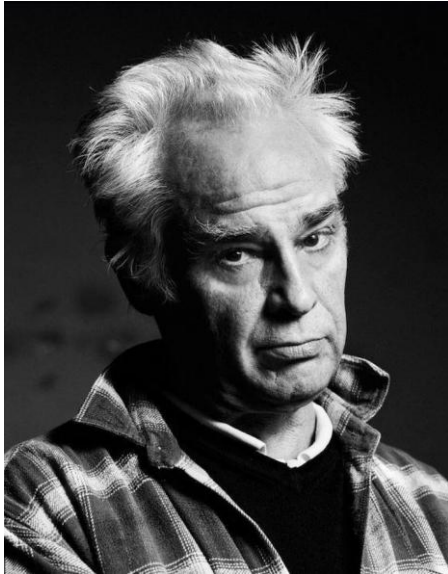

Estudió Fotografía, Imagen y Comunicación en la Escuela de Artes de António Arroio, Lisboa. Durante varios años trabajó en Francia y Portugal como fotógrafa y asistente de dirección. En 1995 comenzó a dirigir sus propias películas, explorando temas donde se cruzan experiencias de su historia personal y temas prominentes en la historia reciente de Portugal, como la guerra colonial en África, la Revolución y los años poscoloniales. Los documentales *Natal 71 / Christmas 71* y *Kuxa Kanema-The Birth of Cinema*, y los largometrajes *The Murmuring Coast* y *Yvone Kane* figuran entre sus películas más conocidas. Su obra ha sido proyectada y premiada en festivales como Rotterdam, Venecia y Locarno. En 2005 recibió una de las más altas distinciones de Portugal – Comandante de la Orden del Príncipe

Enrique – por su contribución a la difusión de la cultura portuguesa. En 2015, el Departamento de Estudios Letterari, Linguistici e Comparati – Università degli Studi Napoli L’Orientale, creó la Cátedra Margarida Cardoso, un centro de prácticas creativas e investigaciones inspiradas en sus obras.

Actualmente se desempeña como profesora en la escuela de cine Doc Nómada, en el Departamento de Cine de la Universidad Lusófona de Lisboa y en la Escuela de Arte de Lisboa.

RICHARD KERR

Richard Kerr (nacido el 3 de febrero de 1952) es un cineasta canadiense, artista visual y profesor. Desde fines de los años setenta, Kerr desarrolla su obra en diversos medios que incluyen las películas analógicas y el video digital. A finales de los años 80, realizó varios viajes al suroeste de Estados Unidos para rodar películas en blanco y negro en el desierto y en la ciudad de Los Ángeles, material que más tarde llevaría a dos de sus películas más importantes: *Last Days of Contrition* (1988) y *Cruel Rhythm* (1991).

A mediados de los noventa, Kerr comenzó a trabajar con instalaciones, deseando explorar la materialidad de la película. Comenzó a trabajar con lo que llama *esbozo* en video digital y el *tejido de imágenes en movimiento*. Este *tejido* incluye largometrajes de Hollywood, trailers y fragmentos de sus propios descartes. Estos materiales a menudo se alteran químicamente, a través de procesos de laboratorio, antes de ser tejidos y sellados entre capas de vidrio que luego se montan en cajas de luz fluorescente retroiluminadas. Los *tejidos de imágenes en movimiento* de Richard Kerr remiten a cuestiones formales de material y composición, a través de la creación de abstracciones visuales de las representaciones cinematográficas originales.

Kerr es profesor en la Universidad Concordia de Montreal, donde enseña cine experimental.

ANDRÉS DUQUE

Tras licenciarse en periodismo, trabaja para la división latinoamericana de la cadena HBO como guionista y realizador de reportajes sobre cine y cronista de festivales como Cannes, Berlín o Sundance. En el año 2000 se traslada a Barcelona para cursar el Máster en Documental Creativo de la Universidad Autónoma. Su trabajo videográfico se sitúa en la periferia de la no ficción española, un espacio incierto -y visible fuera de las pantallas de cine-, caracterizado por la autoproducción,

la no sujeción a formatos o duraciones estándar y la hibridación genérica. A pesar de que su obra más relevante se inscriba en la práctica documental, también ha realizado una quincena de piezas más cercanas al video creación, aunque en ellas no deje de servirse del mundo referencial (*Salón rojo* o *La fábrica*) o de imágenes de archivo de carácter factual (*Home Sovereignty*). Entre estas piezas, también destaca *Life Between Worlds, Not in Fixed Reality*, grabada con un teléfono móvil para la sección "Heterodocsias" del Festival de Cine Documental Punto de Vista 2008. En 2004 dirige *Iván Z*, su documental más conocido hasta la fecha, un retrato del cineasta de culto Iván Zulueta que, además de participar en más de una decena de festivales internacionales, le vale la nominación al Goya en la categoría de Mejor Cortometraje Documental. A continuación, realizará otros documentales que, a partir de un personaje (*Paralelo 10*, 2005) o el paisaje (*Landscapes in a truck*, 2006), remiten al concepto de "lo siniestro", donde lo familiar deviene extraño y viceversa. En el año 2007, dirige *La Constelación Bartleby*, una pieza de difícil adscripción genérica en la que una narración ficcional convive con el registro directo y la puesta en situación, para realizar un singular acercamiento a la ciencia ficción a partir de autores como Herman Melville, Ray Bradbury o François Truffaut. Sus trabajos se han podido ver en más de una veintena de festivales internacionales como Rotterdam, Viennale, Flaherty Seminar, Mumok, San Sebastián, Las Palmas de Gran Canaria, Gijón, Mar del Plata, Punto de Vista, Toulouse, Annecy o Pesaro; así como en pantallas vinculadas a la institución museística: el Museo Nacional de Arte Contemporáneo Reina Sofía o el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, entre otros.

PAUL BUSH

Paul Bush (1956, Londres) es un director de cine experimental y animador. Su obra desafía los límites entre ficción, documental y animación. Su formación en el campo de las Bellas Artes es claramente visible en toda su obra, que ha sido incluida en colecciones y exposiciones así como en salas de cine y la televisión. En algunos de sus filmes, Bush ha

utilizado una técnica creada por él que se asemeja al grabado tradicional en madera.

SILVINA SZPERLING

Silvina Szperling (1960). Pionera del género videodanza en su país, Argentina, con su ópera prima *Temblor*. Fundadora y directora del Festival Internacional de Video-danza de Buenos Aires, miembro fundador del Circuito Videodanza MERCOSUR y del Foro Latinoamericano de Videodanza. Premio mayor en el festival Dance For The Camera de la Universidad de Utah. En 2015, fue Artista en Residencia y Profesora Visitante en la Universidad de Utah y la Universidad de California en Berkeley (EEUU). Su videodanza *Chámame* (2008), realizado en conjunto con la coreógrafa Susana Szperling, ganó, entre otros galardones, el primer premio en el concurso dancscreen/IMZ 2010, en el festival Cinedans de Amsterdam, en la categoría coreografía para la cámara. En 2015 estrenó su primer largometraje documental, *Reflejo Narcisa*, en el festival BAFICI.

La película ganó la Mención Especial del Jurado de Competencia Iberoamericana del FEM CINE CHILE (Santiago).

BERTRAND BACQUÉ

Bertrand Bacqué (Pau, Francia, 1965) enseña Historia y Estética del Cine desde 2005 en el Departamento de Cine/Cine de lo Real del Instituto de Arte y Diseño (HEAD) de Ginebra. Durante quince años, participó en la selección y programación del Festival Visiones de lo Real, dedicado al documental de creación, evento en el que organizó varias mesas redondas y animó varios talleres. También ha desplegado una labor como crítico de cine en diversos periódicos y revistas especializadas. Su ensayo *La utopía del arte*, obtuvo el Premio Adolf Neuman en 1997. Su tesis de doctorado *Filmar lo invisible*, se ocupa de la representación de la trascendencia en Robert Bresson y Andrei Tarkovski. Sus investigaciones actuales

las dedica al cine ensayo y al montaje.

JEAN PERRET

Jean Perret. Paris, 1952. Desde 2010 dirige el Departamento de Cine de lo Real de la HEAD, en Ginebra. Creador de la Semana de la Crítica del Festival de Locarno, del que fue Delegado General entre 1990 y 1994. En 1995, asume la Dirección del Festival Internacional de Cine Documental de Nyon, conocido desde entonces como “Visiones de lo Real”. Imparte cursos y seminarios en la HFF de Munich, la EICTV de Cuba y otros centros de enseñanza del cine. Ha

participado en diversos eventos, escribe en revistas, periódicos y libros acerca de la lectura de las imágenes, el cine de lo real, y las formas híbridas entre diferentes tradiciones cinematográficas, con especial énfasis en las prácticas ensayísticas.