

Talleres Internacionales EICTV

CONVOCATORIA ESPECIAL

EL AUDIOVISUAL EN LA ENCRUCIJADA DE LAS ARTES TALLER DE CREACION AUDIOVISUAL

8 al 19 de junio de 2020

Duración: 2 semanas

Matrícula: 1200 Euros (Individual)

900 Euros (Grupal, por cada integrante)

Cantidad de Participantes: 12

Fecha Máxima de Inscripción: quince días antes del inicio del Taller

Este 2020 la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños celebra su 33 aniversario. Como parte de una renovación simbólica de sus votos, invita a la comunidad artística internacional a acompañarnos en este proceso de creación e intercambio interdisciplinario, inspirado en la visión humanista y utópica de Fernando Birri y Gabriel García Márquez, fundadores de la EICTV. Les proponemos desde lo particular y específico de Artes diversas converger en el Séptimo Arte.

Esta es una convocatoria abierta para artistas, estudiantes o graduados de sus especialidades, provenientes de cualquier manifestación distinta al cine, pero interesados en explorar las potencialidades del audiovisual como Arte y enriquecer de este modo su experiencia creativa.

Escultura, pintura, grabado, fotografía, dibujo, animación, danza, drama, poesía, arquitectura, diseño, o culinaria... cualquiera de estas manifestaciones puede ser el motor creativo generador de una nueva pieza, que exprese sus contenidos a través del lenguaje cinematográfico.

Tomando como punto de partida la experiencia del artista en su campo, los presupuestos estéticos con los que trabaja, y el lenguaje propio del Arte que ejerce, el alumno desarrollará un ejercicio audiovisual alternativo donde se empleen los recursos del cine en la creación de una nueva obra.

En la realización del formato audiovisual, el participante puede alejarse del canon formal establecido tanto como quiera, abriéndose paso hacia otros estilos que recurren al valor intrínseco de la imagen audiovisual como signo. No ofrecemos fórmulas, porque nada sustituye a la vivencia, sino el ambiente propicio para que el artista realice una transferencia orgánica entre lenguajes artísticos y desemboque en un corto audiovisual de arte. Durante este proceso brindamos soporte teórico mediante clases, conferencias, lecturas, visualización de materiales afines, y la asistencia técnica especializada en cada etapa del taller.

Esperamos que este taller sea un espacio ideal para vincularse con otros artistas en un ambiente de intercambio interdisciplinario, altamente estimulante y propicio para la creatividad, donde se exploren las particularidades y potencialidades del Cine de Arte.

JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

En los orígenes no existía separación entre las artes, el bailarín era a su vez actor, narrador y músico. Quién pintaba la piedra, la esculpía, quién tocaba un instrumento era también su lutier. Como una consecuencia del desarrollo de las sociedades, las Artes se especializaron y nacieron las fronteras entre ellas, no obstante, de vez en cuando un espíritu originista recorre el mundo y el artista vuelve a alzarse como un creador total. Es por así decir, una cuestión natural.

Hoy día el Arte contemporáneo integra al audiovisual como un recurso como un todo. Se borran los límites, y donde antes se diferenciaban las prácticas, ahora se complementan. Los contenidos fluyen libremente entre las diferentes manifestaciones como a través de vasos comunicantes, buscando la conexión perfecta con mayor número de receptores y un impacto estético, conceptual e ideológico más contundente.

Algunos creadores desde los inicios del cine dirigieron su atención hacia las particularidades de la cinematografía como un Arte con dominio propio: Griffith, Eisenstein, Theodore Drayer, por mencionar algunos. Estos pioneros partieron de sus formas habituales de expresión para adentrarse en el terreno fílmico como una expansión de sus presupuestos estéticos. Los surrealistas Luis Buñuel, Salvador Dalí, Marx Ernst, los dadaístas Mann Ray, René Clair, Marcel Duchamp, Alfred Stieglitz, entre otros, sostenían que al cine le concierne una investigación innovadora en torno a lo estético como es propio de todo Arte, con tanto derecho a inscribirse en sus dominios como una pintura, una escultura, o una sonata. Tarkovsky, Passolini, Bergman, Antonioni, Fellini, Kubrick, ¿quién no se percata de que el cine de estos artistas tiene mucho más que una intención exclusivamente narrativa? Akira Kurosawa, creaba acuarelas que ilustraran la belleza grandilocuente que buscaba en los campos de batalla de Run, David Lynch transfundía a sus películas el ambiente de sus cuadros, Passolini mantenía una permanente conexión con la poesía, Bergman con el teatro. Los filmes performáticos de la cubana Ana Mendieta, los eventos teatrales de Peter Brook, también honran una lista donde no deben faltar Peter Greenaway, Julian Schnabel, Sussan Pitt, Rithy Panhn, Ben Russell, Alexander Petrov, o Sophie Call... Todos ellos son ejemplos de creadores experimentales cuyas obras trascienden las fronteras entre las Artes y hoy son referentes del Cine de Arte.

REQUISITOS

- Ser estudiante o graduado de alguna especialidad dentro de las disciplinas de las Artes.
- Presentar los documentos que así lo certifiquen.
- Acompañar la solicitud de una carta de motivación, útil en el proceso de selección.

- Conocimientos previos de fotografía, sonido y edición que permita al aspirante insertarse en las dinámicas del taller.
 - Autonomía técnica del aspirante. Debe contar con sus propios equipos:
 - a. Unidad de rodaje (cámara HD, 1080-DSLR (o superior)
 - b. Sonido Zoom H4N (o equivalente) con micrófono direccional.
 - c. Laptop con programa de edición Premier, Final Cut, o Avid instalado
 - d. Disco duro de 1TB.
 - e. Materiales de Archivos de los estudiantes que pudieran ser útiles a la hora del montaje.
 - La investigación y el rodaje se realizará en la escuela, o en un pueblo o comunidad cercano previamente seleccionado como espacio de trabajo.
- El proyecto debe ser accesible y practicable según las condiciones de la EICTV de San Antonio de los Baños.
- El proyecto puede ser presentado de forma individual o grupal. Así también se fomentará el trabajo colectivo en el taller entre los participantes, ya sea formando equipos según sus intereses, ya sea a través de la discusión y trabajo colaborativo entre las propuestas individuales.
 - Los proyectos contarán con la asesoría permanente de un equipo de especialistas durante todas las fases del proceso.
 - El taller concluye con la muestra pública del audiovisual y el análisis colectivo del mismo.

TITULO QUE SE OTORGA

Diploma de asistencia al taller y diploma de la EICTV.

PREGUNTAS DE ARRANCADA DEL TALLER

¿Más allá de entretenimiento o herramienta comunicativa, es el audiovisual una expresión artística en sí misma?

¿Cómo hacer de la experiencia audiovisual un proceso de experimentación formal sobre el guión, la estructura, la dramaturgia y la edición?

¿Qué elementos conceptuales, simbólicos y formales veo entre mi obra y el cine?

OBJETIVO GENERAL

Ejercitar alternativas conjuntas de fusión del cine con otras artes desde un enfoque cinematográfico experimental práctico y teórico.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Explorar el modelo de una obra de Arte audiovisual que nace en el dominio de otro Arte, de modo que el realizador se mueva desde el terreno de su propia manifestación hacia el cine, transitando un proceso de doble articulación formal en el cual el Arte es simultáneamente vía y vehículo del Arte.

2. Preparar al estudiante teóricamente para asumir la concepción y realización del audiovisual de Arte a partir del conocimiento de sus especificidades.

3. Reconocer las diferencias entre el audiovisual como registro fílmico de una experiencia de Arte, y el audiovisual como experiencia de Arte en sí misma.
4. Alentar la creatividad y la ruptura de los límites y fronteras históricamente impuestos o autoimpuestos en el ejercicio de las artes.
5. Cambio del paradigma mediante el empleo del valor poético intuitivo, espontáneo, lúdico presente en el experimento formal.
6. Revelar realidades intrínsecas de la obra de arte, en concreto aspectos formales, que quedan en los intersticios de la narrativa tradicional del filme. Como extensión, el desplazamiento y ensanchamiento de la mirada del espectador hacia otros modos de percibir el cine.
7. Concreción de un corto audiovisual de Arte de 5 a 10 min de duración.

SINOPSIS DEL PLAN DE ESTUDIOS.

1. La creación audiovisual: Definición de lenguajes, funciones, clasificaciones.
Aportes de las Artes al cine y del cine a las Artes.
Panorámica del cine de Arte.
Las narrativas del cine alternativo en su modalidad de Cine Arte.
2. La exploración de campo. Identificación de eventos potencialmente filmables.
Selección del objetivo. Primeras interrogantes.
La idea como embrión del filme.
3. Desarrollo de la idea en el proceso cinematográfico.
La investigación en la pre filmación, rodaje, la sala de montaje y la post producción.
Objetivos. Premisas. Tema, Sinopsis,
Argumento. Punto de vista del realizador. Comportamiento de estas variables desde el audiovisual de Arte.
4. Análisis del proceso receptivo del filme de Arte.
Recursos expresivos del audiovisual. Trabajo sobre la estructura. Principios estructurales del trabajo audiovisual. La estructura alternativa. La experimentación formal.
5. Dramaturgia como entramado de acciones.
Dramaturgia de la construcción del relato cinematográfico en el universo experimental. Ejes horizontales y transversales del discurso. Fragmentación. Simultaneidad, Aleatoriedad. Alternancia. Circularidad.
6. Principios semióticos de la imagen como signo. Tratamiento y estética del audiovisual de Arte. Técnicas de abordaje y herramientas discursivas.
La escena alternativa del audiovisual de Arte, sus principios de dirección.
7. Visualización y discusión de materiales específicos.

8. Asesorías de fotografía, sonido y montaje. Realización práctica del proyecto.

9. Presentación y discusión de las piezas creadas en el taller.

CALENDARIZACIÓN PRÁCTICA DE PLAN DE ESTUDIOS Y PRÁCTICAS.

SEMANA 01:

Lunes a jueves:

Propuestas iniciales de proyectos de los estudiantes, los cuáles serán trabajados y nutridos durante la semana para su pitching a finales de la semana.

Clases teóricas sobre narrativa, tratamiento, estética, semiótica y dirección de corto audiovisual.

Visionados y análisis de películas claves para la comprensión del género.

Viernes

Pitching de las propuestas investigadas durante la semana.

Planificación de plan de rodaje bajo la asesoría de los profesores.

SEMANA 02:

Lunes y martes:

Rodaje de proyectos en escuela EICTV y alrededores (San Antonio, Pueblo Textil en el caso de justificarse en el proyecto).

Miércoles y Jueves:

Edición, Asesoría permanente durante la edición, Tratamiento de imagen y sonido (También puede funcionar como día de colchón para rodaje, caso sea necesario filmar algo pendiente).

Viernes:

Evaluación de los documentales

Visita de artistas invitados y charlas relacionadas.

Cierre de taller.

PROFESORAS:

Caro Bloj (Chile, 1978) es cineasta y escultora. Licenciada en Artes Visuales (UFT) y Pos Cine Documental (Université Lumière-Lyon II, Francia, ICEI U.Chile y EICTV Cuba.) Creadora y directora de Mitos Vivos, trabaja la idea de cómo la geografía es escultora de identidad, investigación artística que conjuga escultura cerámica, video montaje y cine documental. Son 20 años de trayectoria generando proyectos de arte en localidades aisladas a través de ciclos documentales: Los Pasos que Flotan 2005, Más a Tierra 2008, Respirar Helado 2014, Sincronía 2015 a la fecha.

Antonia Fernández (Cuba, 1965) Master en Dirección Escénica. Actriz, Directora Teatral. Profesora de Actuación y Dirección en Universidad de las Artes (ISA) y otras Instituciones Cubanas y extranjeras. Graduada del Instituto Superior de Artes de La

Habana. Miembro del Lincoln Center Lab for Directors, NYC. Miembro del Consejo Ejecutivo del Instituto Internacional de Teatro (ITI) adscrito a la UNESCO. Investiga las dramaturgias representacionales, específicamente el rol de la Acción como elemento funcional de la estructuración dramática desde una perspectiva semiótica. La sido premiada numerosas veces por su obra como directora. Sus espectáculos destacan por el empleo novedoso de los recursos expresivos. Algunos espectáculos como Safo, Historia de un Caba-yo y Jerry viene del Zoo, son íconos del trabajo teatral en Cuba. Ha impartido talleres en Altos Estudios EICTV, Londres, Coventry, Plymoth, Delhi, Buenos Aires, Bogotá, Ciudad México, Caracas, Santo Domingo, Chiang Mai, Abijan, Oranjestad, Konstanz, Berlín, Perth, entre otros. Posee distinción y medalla por la Cultura Nacional

****De no cubrirse la cantidad mínima obligatoria de plazas requeridas, la EICTV se reserva el derecho de suspender la realización del Taller hasta un quince días antes de inicio del mismo. En tal caso, se realizarán los reembolsos correspondientes a las prematriculas abonadas previamente por los inscritos. La EICTV no se responsabiliza con los costes asociados al viaje (boleto aéreo, visa, etc.)***

