

**Convocatoria de Altos Estudios- EICTV
CAMARAS DANZANTES*
Curso de Video Danza**

Tan antigua como el hombre, la danza tiene una larga historia de formas de representación, desde las pinturas en las cavernas hasta las nuevas tecnologías, cuyo advenimiento ha ampliado enormemente las vías de creación. Aunque danza y cine se relacionaron desde los mismos inicios del cine, ha sido el video y el avance de los recursos digitales los factores clave en el surgimiento y desarrollo de nuevas formas expresivas de la danza.

Forma artística en plena expansión, el video-danza es un excelente medio para producir y divulgar la danza contemporánea. Expresión audiovisual que no es video ni danza, sino la interacción de estos dos lenguajes, gracias a la cual el cuerpo y la danza se valen de los medios tecnológicos, el video-danza es un Arte en plena expansión, es una producción coreográfica especialmente ideada para la pantalla, una obra de danza creada como video (y un video creado como danza). Encuentro entre la danza y la cámara en el que participa bailarines, coreógrafos, directores, artistas visuales y músicos: una forma de percepción visual, una forma que piensa la danza.

El objetivo del taller de video-danza (que tiene como figura central a la bailarina, coreógrafa y realizadora Silvina Szperling) es que los participantes conozcan los elementos esenciales del lenguaje del video-danza, analicen y comparen obras de distintas épocas y estilos, apliquen los elementos analizados en forma práctica y amplíen su percepción visual, cinética y su creatividad. También se aspira al desarrollo del trabajo en colaboración entre participantes provenientes de diversas disciplinas y a la concreción de al menos 2 cortometrajes realizados en equipo.

* El curso **Cámaras danzantes** realizado en abril de este año y los trabajos realizados durante el mismo, fueron ganadores en el **8vo Festival Internacional Dance For Camera**, celebrado el pasado septiembre en la universidad de Utah, Salt Lake City, EEUU.

Fecha: del 27 de febrero al 30 de marzo de 2012

Duración: 5 semanas

Costo de la matrícula: 2500 euros

Lugar: Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños.

Cantidad de participantes: 14

Cantidad mínima obligatoria: 7

De no cubrirse la cantidad mínima requerida, la escuela se reserva el derecho de suspender el curso un mes antes de la fecha de inicio.

Dirigido a: Profesionales o estudiantes de cine, video, danza, o actividades afines (artes visuales, teatro, etcétera).

Módulos:

1- La danza: movimiento e imagen (Historia y Estética de la danza)

2- Cine-Danza: La Danza y la Vanguardia en Cine y Video

3- Lenguaje de la imagen en movimiento. (El mundo de las formas audiovisuales)

4- Fotografía de cine y video

5- Taller de video-danza

Actividades complementarias:

- Proyecciones y debates
- Encuentros con artistas del video-danza

Dirección del curso y profesor: Jorge Yglesias/ Cuba

Profesores participantes:

Ismael Albelo/ Cuba
Raúl Rodríguez/ Cuba
David Douglas / Canadá
Silvina Szperling/ Argentina

1- La danza: movimiento e imagen

Del 27 de febrero al 2 de marzo (por las mañanas)

Profesor: Ismael Albelo

OBJETIVOS GENERALES

- 1- Reconocer la danza como medio cognoscitivo, lúdico, estético y artístico consustancial a la condición humana.
- 2- Aprender códigos básicos de la danza que permitan su reconocimiento como obra de arte.
- 3- Correlacionar los códigos de la danza tridimensional con el cine-video bidimensional

TEMAS

UNIDAD I: INTRODUCCION

- La danza. Definiciones, conceptos y consideraciones.

UNIDAD II: TIPOLOGIA DE LA DANZA

- Según el tema.
- La danza como necesidad expresiva.
- Danza: género, especies y familia.
- El lenguaje de la danza.

UNIDAD III: ELEMENTOS FORMATIVOS DE LA DANZA

- El hombre.
- El movimiento.
- El tiempo y el espacio.
- El ritmo.
- La energía.
- El espíritu.

UNIDAD IV: COMPONENTES QUE INTEGRAN LA DANZA

- Baile.
- Coreografía.
- Música.
- Plástica y visualidad.

UNIDAD V: LA DANZA EN EL TIEMPO

- Danza primitiva.
- Danza antigua.
- Danza medieval.
- El ballet.
- El ballet en los siglos XVII y XVIII.
- El siglo XIX: el ballet romántico.
- El siglo XX.
- Ballet y danza modernos.
- *Music Hall* y cine.
- Ballet y danza contemporáneos.
- Danza folklórica y popular.
- Danza popular.

UNIDAD VI: CONTAMINACIÓN E INTERTEXTUALIDAD IMAGINARIAS

UNIDAD VII: NUEVAS TENDENCIAS Y EXPECTATIVAS

UNIDAD VIII: EL MERCADO CONTEMPORÁNEO DE LA DANZA Y SUS EXIGENCIAS

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

- Clases-conferencias con soportes audiovisuales.
- Trabajos investigativos, búsqueda bibliográfica,
- Utilización de diversos soportes.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION Y ACREDITACION

- Trabajos prácticos individuales.
- Seminarios colectivos.

2- Cine-Danza: La Danza y la Vanguardia en Cine y Video

Del 27 de febrero al 2 de marzo (por las tardes)

Profesor: David Douglas

Desde los orígenes del cine, la danza y la vanguardia han estado inexorablemente unidas como prácticas artísticas. Las danzas *Mariposa* y *Serpentina* de Annabelle, filmadas entre 1894 y 1897, iniciaron la tradición de Cine-Danza. Este breve curso trazará la historia de la interacción entre danza y vanguardia, a través de diferentes ejemplos, que incluyen obras de Maya Deren, Mary Ellen Bute, Norman McLaren, y otros. También revisará cómo danza y vanguardia han influido en el género musical. Por último, el curso examinará el desarrollo de la danza en el video musical, concentrándose en cómo las tradiciones establecidas en el cine encuentran resonancia en la práctica artística contemporánea.

3- El lenguaje de la imagen en movimiento

Del 27 de febrero al 2 de marzo (por las noches)

Profesor: Jorge Yglesias

Curso que presenta y analiza aspectos importantes del lenguaje audiovisual y de la creación de formas. El objetivo es que los participantes conozcan los fundamentos que rigen el lenguaje de la imagen en movimiento y su uso en la creación contemporánea, con énfasis en sus posibilidades metafóricas y simbólicas. Al analizar el rol que esos

fundamentos desempeñan en la narrativa audiovisual y en la creación de sentido, se proveerá al alumno de un arsenal valioso para su praxis creativa.

Contenido :

- Lenguaje de los planos.
- Relación entre los planos. El montaje.
- Movimientos de cámara. Su empleo narrativo.
- El lenguaje del color. Simbología y narración.
- El sonido. El sonido presente, el sonido ausente
- Tiempo. Tiempo real y tiempo cinematográfico.
- Espacio. Creación de espacio único. Campo y fuera de campo.

4. Fotografía de cine y video

Del 5 al 9 de marzo (mañanas y tardes)

Profesor: Raúl Rodríguez

TEORÍA Y PRÁCTICA.

- El director de fotografía. Sus colaboradores.
- La cámara cinematográfica.
- El video digital. Introducción al tema.
- Importancia de la óptica.
- La exposición y la sensitometría en el cine. El monitor de forma de onda en el video.
- Iluminación.
- Formatos de cine y video. Breve historia de su evolución.
- Maquinaria necesaria para los movimientos de cámara. Clase teórica.
- Importancia del maquillaje en el cine de argumento y a veces en el cine documental. Clase teórico- práctica.
- Proyección en pantalla de secuencias de películas clásicas y contemporáneas para analizar aspectos relacionados con la fotografía en la puesta en escena del cine de ficción y el documental.
- Ejercicios prácticos con cámara digital fotográfica. Ejercicios prácticos con cámara de video y luz natural.
- Examen escrito al finalizar las clases para evaluar los conocimientos impartidos

5. VIDEO-DANZA: Un diálogo cámara-cuerpo. Principios y práctica experimental

Del 12 al 30 de marzo (mañanas y tardes)

Profesora: Silvina Szperling

El objetivo de estas clases es que los participantes conozcan los elementos esenciales del lenguaje del video-danza, analicen y comparen obras de distintas épocas y estilos, apliquen los elementos analizados en forma práctica, y desarrollen su percepción visual, cinética y su creatividad. También se aspira al desarrollo del trabajo en colaboración entre participantes provenientes de diversas disciplinas y a la concreción de al menos 2 cortometrajes realizados en equipo.

El curso cubrirá los principios que el video-danza como género híbrido ha ido desplegando a lo largo de su corta vida, desde el boom norteamericano de los 60, pasando por el destape francés de los 80, la persistencia inglesa 80-90 y el despegue latinoamericano de los 90 hasta nuestros días.

Los asistentes reflexionarán a partir de la observación de estilos y escuelas diversas y luego, a partir de elementos básicos de composición de cuadro y puesta en escena, poner manos y ojos a la obra en forma colaborativa. Una etapa de diálogo cámara-cuerpo basado en la improvisación y observación, dará paso a una posterior de planificación y realización de trabajos en grupo.

Objetivos

- Que el alumno conozca los elementos esenciales al género y lenguaje del video-danza.
- Que el alumno conozca y analice obras seminales del género video-danza en Norteamérica, Europa y Latinoamérica.
- Que el alumno compare obras de distintas épocas y estilos.
- Que el alumno aplique los elementos analizados en forma práctica.
- Que el alumno desarrolle su percepción visual y cinética y las relacione en la práctica.
- Que el alumno desarrolle su creatividad a través de las herramientas del género adquiridas o vislumbradas en clase.
- Que el alumno experimente distintos roles de la creación de un ejercicio de video-danza.

Contenidos:

Observación y análisis:

- La pionera: Maya Deren.
- El boom norteamericano de los años 60 (Sally Silvers, Pooh Kaye)
- El destape francés de los 80 (Jean-Claude Gallotta, Philippe Decouflé)
- La persistencia inglesa 80-90 (DV8, Dance on Camera de la BBC, Margaret Williams, Divas Dance, South East Dance...)
- La delicadeza canadiense (Laura Taler, Alison Murray, producciones de Bravo!Fact)
- El despegue latinoamericano de los 90 (Margarita Bali, Lídice Abreu, Circuito Videodanza Mercosur I y II, videodanza argentina y cubana)

Práctica:

- Nociones de composición (cuadro, plano, etc.)
- Ampliación de la percepción visual a ojo descubierto y con cámara (luz, textura, color) y su aplicación en la práctica de rodaje.
- La noción de guión en video-danza.
- Diálogo cámara-cuerpo: el lugar de la improvisación.
- Movimiento de cámaras-movimiento corporal. Relación, sinergia y contraste.
- Edición en cámara.
- Roles de una realización, la noción de colaboración.
- La coherencia estilo-lenguaje-técnica.

Evaluación de los alumnos y/o producción final:

Se realizarán 2 trabajos grupales: un videodanza de un minuto y otro de entre 2 y 5 minutos de duración. La evaluación consiste en la presentación, exposición y fundamentación del trabajo al resto del curso.

Requisitos:

Estar vinculado al mundo del audiovisual, como artista o estudiante. Ser profesional (o estudiante de nivel superior) del cine, el video, la danza, o actividades afines (artes visuales, teatro, etcétera).

Enviar currículum vital.

Informaciones generales:

Las clases, el alojamiento y la alimentación están incluidos en el costo de la matrícula. Los estudiantes recibirán gratuitamente atención médica no especializada y de primeros auxilios en la posta médica de la escuela.

Por regulaciones legales vigentes a partir del 1 de mayo de 2010, todo extranjero que ingrese al país deberá portar consigo seguro médico reconocido en Cuba o en su defecto deberá adquirirlo en los puntos de entrada. Este seguro médico cubrirá la atención hospitalaria y especializada en caso de necesitarla.

La escuela cuenta con áreas deportivas y transporte a la ciudad los fines de semana. Existen los servicios de cafetería abierta las 24 horas, tienda, lavandería, telefonía internacional, email y sala de internet.

Los profesores, de considerarlo necesario, programarán clases, debates y otras actividades por las noches.

Los interesados en dicho curso deben presentar su solicitud a Orietta Roque, coordinadora de Altos Estudios orietta@eictv.org.cu o altos.estudios@eictv.co.cu

La escuela se otorga el derecho de seleccionar los candidatos a este curso de acuerdo a su documentación y de sustituir a algún profesor en caso de presentarse un inconveniente.

Síntesis curricular de los Profesores:

Jorge Yglesias

Crítico y profesor de cine, poeta, escritor y traductor literario. Jefe del Departamento de Humanidades y Profesor de Historia del Cine en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Tiene a su cargo las páginas dedicadas al cine cubano de la *Internacional Film Guide*. Escribe y dirige una emisión semanal radiofónica dedicada al cine y una diaria de música clásica. Ha impartido cursos de cine en Canadá, Austria, Colombia, Venezuela y Gran Bretaña. Miembro de la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica (FIPRESCI). Premio Nacional de Crítica Cinematográfica (1998, 1999, 2003).

Ismael Albelo

Profesor de Historia y Teoría de la Danza y Repertorio de Ballet en el Instituto Superior de Arte y en la Escuela Nacional de Ballet de La Habana. Periodista, crítico, asesor y experto de danza en programas de la radio y la televisión cubanas, así como en cine y video. Cofundador del Centro de Desarrollo de la Danza. Coordinador del Consejo Internacional de la Danza (CID–UNESCO) para Cuba. Ha sido director del Festival LOS DIAS DE LA DANZA en La Habana (1994-2004). Coordina todo el movimiento danzario cubano, asesora concursos, encuentros, festivales y reuniones sobre danza en Cuba, y trabaja en el desarrollo de esta manifestación en el país. Ha sido miembro de jurados en concursos nacionales e internacionales de danza. En la actualidad, trabaja como Especialista de la Dirección de Relaciones Internacionales del CNAE del Ministerio de Cultura; como Profesor Auxiliar Adjunto de la Facultad de Artes Escénicas del Instituto Superior de Arte y Profesor Jefe de la Cátedra de Historia de la Danza de la Escuela Nacional de Ballet, en Cuba.

Raúl Rodríguez Cabrera

Uno de los grandes directores de fotografía del cine cubano. En su extensa filmografía, se destacan: *Páginas del diario de Mauricio* (2005) *Seres extravagantes* (2005), *Compay Segundo* (2003), *Miradas* (2002), *Nada* (2001), *Zafiros, locura azul* (1999), *Sabor latino* (1998), *Te quiero y te llevo al cine* (1996), *Guayasamín* (1996), *Derecho de asilo* (1994), *La bella del Alhambra* (1989), *Placido* (1986), *Como la vida misma* (1985), *La segunda hora de Esteban Zayas* (1984), *Polvo Rojo* (1981), *Guardafronteras* (1980), *Maluala* (1979), *Rancheador* (1976), *El extraño caso de Rachel K* (1973).

Ha impartido numerosos talleres y cursos sobre fotografía de cine y video en Cuba y otros países.

David Douglas

David Douglas enseña en la Escuela de Cine “Mel Hoppenheim” de Concordia University, Canadá, donde dirige el proyecto de Pioneros del Cine Independiente de Canadá. Su campo de interés y especialización incluye Historia del Cine, cine canadiense y cines del mundo (incluyendo cine cubano, cinematografías subsaharianas y chinas), cine y política, cines independientes, entre otros. Textos suyos han aparecido en la antología *South American Cinema: A Critical Filmography 1915-94* (Timothy Barnard y Peter Rist (eds.), U. of Texas Press) y en *Guide to the Cinemas of Canada* (2001, Peter Rist (ed.)).

Es miembro del Canadian Filmmakers Distribution Centre y de la directiva de la Asociación de Estudios sobre Cine de Canadá.

Silvina Szperling (www.movimiento.org/profile/SilvinaSzperling)

Es la fundadora y directora del *Festival Internacional de Video-danza de Buenos Aires* (www.VideoDanzaBA.com.ar), miembro del Circuito Videodanza MERCOSUR. En 2009 coordinó el 3º Foro Latinoamericano de Videodanza en el marco de la

Bienal de dança do Ceará, en conjunto con el proyecto *dança em foco* (<http://movimientolaredsd.ning.com/profile/ForumLatinoAmericanoVideodanca>). Szperling es pionera del género videodanza en su país con su ópera prima *Temblor* (Premio "Mejor Edición" de la Secretaría de Cultura de la Nación y parte de la colección de danza de la *New York Public Library* en el Lincoln Center). Ha escrito un artículo por encargo de la UCLA para el libro *Envisioning dance on Film and Video*. Fue panelista en *idat99* (International dance and technology conference/Arizona State University), en el *Dance for the Camera Symposium*, (Universidad de Wisconsin en Madison/EEUU), *Dance Screen Monaco* y *Dance Screen Brighton* y en la *Mostra de Video-dansa*, (Barcelona/España), entre otros. Ha integrado el primer panel de selección de proyectos de EMPAC (2007/EEUU), donde se presentaron proyectos de todo el continente americano, así como diversos jurados. Dicta talleres de videodanza en el interior de Argentina y Latinoamérica, así como en la especialización en VideoDanza del IUNA. Ha realizado curadurías de videodanza argentina y latinoamericana para numerosos festivales y encuentros en América y Europa.

Su video-danza *SZiS* ha ganado un subsidio de Dance Film Association de Nueva York y fue estrenado en la muestra competitiva del III Festival Internacional de Cine Judío de Buenos Aires (Hoyts General Cinema, noviembre 2005) y exhibido en el MALBA, el Festival Dança em Foco de Rio de Janeiro, el FIVU de Montevideo, el festival Oberá en cortos y la TV O Povo de Ceará, Brasil. En 2008 estrenó el videodanza ***Chámame*** realizado en conjunto con la coreógrafa Susana Szperling de SZ Danza, quien ganó el premio a mejor interpretación en el festival Tápias de Río de Janeiro. *Chámame* ganó además el primer premio del concurso La mujer y el cine (2009) y el tercer premio de La noche el cortometraje/INCAA (2009). Ha sido seleccionado en los festivales internacionales *moves09* (Manchester, UK), *dança em foco* (Rio de Janeiro, Brasil), *Dance Camera West* (Los Angeles, EEUU), *Dance On Camera* (NYC; EEUU), *FRAME* (Porto, Portugal), entre otros.