

LA EXPERIMENTACIÓN CINEMATOGRAFÍA

Vigilada Mineducación

Educación
Continuada

Mayores informes
Teléfonos: (605) 3500922
cec@uninorte.edu.co
www.uninorte.edu.co/web/educacion-continuada

Justificación

Para todo artista y creativo de la imagen, es importante conocer cómo los procesos creativos evolucionan hacia una línea cada vez menos definida en la fabricación de películas o articulación de procesos que son inherentes a su origen, filosofía, formación o experiencia que cada uno tenga. Entender este proceso es un aspecto fundamental en la obtención de futuros procesos personales, logrando un crecimiento en un mercado cada vez más competido y sobre todo ligado un crecimiento personal exponencial.

Dirigido a:

Estudiantes de comunicación social y audiovisual, realizadores audiovisuales, artistas visuales y plásticos, diseñadores, y del campo de las letras y humanidades.

Metodología

Tendremos una aproximación al cine de vanguardia descubriendo las distintas expresiones a través de cineastas escogidos, con enfoque en la escena contemporánea, donde entenderemos sus acercamientos en el modo que desarrollan su práctica artística y fílmica, de igual manera, tendremos sesiones de paisaje sonoro, escritura gestual y estímulos de metodologías propias, instrumentales, artesanales de los que realizarán pequeños ejercicios audiovisuales. Además, se complementan con materiales de bibliografía y películas de vanguardia.

Resultados de aprendizaje

- Entender las características y retos en la realización de un proyecto de cine y video contemporáneo en el marco de la vanguardia.
- Apreciar el autoconocimiento como herramienta en la creación de un lenguaje propio y saberlo aplicar en sus procesos creativos.
- Mapear focos contemporáneos del panorama de vanguardia de cine experimental mundial.
- Diseñar procesos en los que sean fieles a la búsqueda de un proceso creativo propio y el sumergirse en él para encontrar herramientas de trabajo.
- Identificar el espectro crítico a la hora de gestionar procesos y nociones temporales en la realización de proyectos, ya sean propios o de terceros.
- Diseñar proyectos y esquemas movibles en la realización de proyectos.
- Adquirir y complementar el conocimiento en torno al cine de vanguardia y la historicidad del mismo.
- Adquirir y entender las capacidades de recursividad con lo que tengo a la mano y realizar proyectos con ello.

Metodología

Presencial

- Trabajo participativo y colaborativo
- Aprendizaje por proyectos

Contenido

Módulo 1: Sesión introductoria

Presentación del Taller. Breve panorama de los nudos teóricos que se discutirán y de los problemas prácticos a explorar en la realización de cortometrajes. Explicación de la metodología. La mirada del realizador audiovisual.

Películas: Trilogía de Peter Tcherkassky.
Twenty Cigarettes, James Benning.
Little boy, Jordan Baseman.
Bloodlust, Thorsten Fleisch.

Módulo 2: Los fantasmas cinematográficos

La escritura cinematográfica en el encuentro con la realidad y los múltiples acercamientos a la creación. De los bestiarios medievales a los sonidos experimentales. Sistemas visuales en la creación. Los esquemas como guía creativa. La escritura vs La forma. Hacia un cine sincrónico. El cine como un Wunderkabinett.

Texto: ATEHORTÚA ARTEAGA, J. (2020). Los cines por venir diálogos con autores contemporáneos, Capítulo 1: Bela Tarr. Bogotá, Crítica.

Películas: Michael Snow, La región central.
TRYPPS, Ben Russell.
A silent day, Takeshi Ito.
Alva Noto Opiate Opto File
2 (2001).
The Caretaker.

Módulo 3: Estructuralismo

El tiempo y la forma en la escritura cinematográfica. El bagaje interior y la postura del autor. El mirar para descubrir, el cine como bloque de movimiento duración.

Texto: DELEUZZE, GILLES., P. La imagen-tiempo. La imagen-movimiento.

Película: Andy Warhol retrospectiva.
Goshogaoka, Sharon Lockhart, (1997).
People's Park J.P. Sniadecki & Libbie cohn (2012),
Harvard Sensory Ethnography Lab, SEL.
Ten Skies, James Benning.
Kurt Kren (1960) - 2-60 48, The Tree.

Módulo 4: Antología de la animación experimental

Amplio recorrido sobre la técnica cinematográfica de animación, desde la película sin cámara hasta la capacidad espectral de la imagen y la animación del futuro. Técnicas del fílmico.

Películas: Jan Svanmajer.
George Griffin.
Gunvor Nelson.
Robert Breer.
Norman McLaren.
Mary Beams.
Chris Landreth.
Len Lye.
Paul Bush.
El Cuento de los Cuentos, Yuri Nordstein.
Ian Gardner.
La casa Lobo, Cristóbal León & Joachin Cociña.

Contenido

Módulo 5: Radicales libres latinoamericanos

Apéndice a nuevas miradas contemporáneas. Lo lineal y lo abstracto, lo local como proceso creativo, los esquemas interconectados en el proceso creativo. radicales libres latinoamericanos. Estudio de caso.

Texto: Cine de vanguardia, Instrucciones de uso, Nicole Brenez. 2020

Películas: Rafael Ramirez.
Alejandro Alonso.
Sebastian Weidemann.
Los perros de Amundsen, Rafael Ramirez.

Módulo 6: Autorretratos, diarios y sueños

Cómo ingresa lo biológico y biográfico al cine. Un apéndice de miradas intimistas y los estados registrados. El soporte como lenguaje. El mal llamado autorretrato, el paisaje que nos mira.

Texto: AGUILAR, G. (2015). Más allá del pueblo imágenes, indicios y políticas del cine. Documentales: entre la primera y la tercera persona, entre lo real y la ficción Buenos Aires, Argentina Fondo de Cultura Económica 2015

Películas: Kawase, Naomi, Tarachime (2006).
Stephen Dwoskin, Lost Dream.
Jonas Mekas, Walden.
Sharon Lockhart, Double Tilt.
Symbiopsychotaxiplasm takes one, William Greaves.

Módulo 7: De la escala a los objetos

Los objetos como forma o estímulos en la creación. ¿Desde dónde nos colocamos cuando realizamos? Vestigios de la mirada. La opacidad y la vibración. El objeto como forma a explorar. Los objetos como universo.

Películas: Malandro y Saucedo.
Luis Ernesto Arocha.
Janaina Wagner
James N. Kienitz Wilkins.
Endeavour, Johann Lurf.

Módulo 8: El registro y la percepción

Las formas de escritura de Ernst Haeckel y el registro como forma de verdad. De la cámara espía de Carl Stømer a las caminatas de Oskar Fischinger. Ruido como reflexión de un contexto. ¿El sonido como elemento primordial?

Películas: Kurt Kren.
Stan Brackge.
Franco Piavoli.
Holger Czukay.
Scott Barley.
El hipocampo, Jean Painleve.

Módulo 9: Temporalidades

La fotografía y lo fotogénico. La quietud en movimiento, o el movimiento en reposo. El plano secuencia como forma de registro y como forma de pensamiento.

Texto: Passolini, P. P. y Rohmer, Eric - Cine De Poesía Contra Cine De Prosa.

Películas: Dusan Hanák.
Chris Marker.
Sergei Loznitsa.
Elegías, Alexander Sokurov.
Raymond Depardon.

Contenido

Módulo 10: La entrevista y el retrato

¿La humanidad como principio del realizador audiovisual? ¿Por qué pregunto si lo puedo mostrar? Estudio de caso. Estudio de la forma y la intimidad. La crisis del retrato contemporáneo. El retrato como la percepción del otro Vs El retrato como la realidad del otro.

Películas: Silvano Agosti.
Krzysztof Kieslowski.
Ross McElwee.
Crónica de un verano, Edgar Morin
y Jean Rouch.

Anything can happen, Marcel
Lozinski.

Andre Delvaux.
Swato, Victor Kossakovsky.
Sin Dios ni santa maría. México

(2018)

Módulo 11: El cuerpo

Estudio exhaustivo del cuerpo humano y su relación con el cine. El movimiento humano y el movimiento de la cámara. El escribir con la cámara y la cámara anticipada.

Películas: Audryus Stonys.
Bert Haanstra.
La orden, Jean Daniel Pollet.
El Mar la Mar, J.P Sniadecki y
Joshua Bonetta.

Life, Artavazd Pelechyan.
La Gaviota, LPD.
Poselenie, Sergei Loznitsa.
Maurice Pialat.

Módulo 12: El espacio y El retrato

Relaciones espaciales y sensoriales en distintos espectros. Piranesi y las cartografías espaciales. ¿Cómo filmó el espacio? o ¿cómo se oye ese espacio?

Películas: Alain Resnais.
Chantal Akerman.
Vittorio de Seta.
Harum Farocki.
Nikolaus Geyrhalter.
Jhon Zorn.
Lois Patiño.
Mila Zhluktenko.
Sylvain Cruiziat.

Bonus extra: Apropiacionismo.

Un compendio de ejemplos de apropiacionismo audiovisual contemporáneo en sus distintas formas expresivas.

Proyección de trabajos finales: Cada grupo realizara un cortometraje de 5 a 10 minutos de duración incluyendo los créditos.

Expertos facilitadores

LEINAD PÁJARO DE LA HOZ

Barranquilla, 1988. Graduado en la especialidad de Dirección de Ficción de curso regular de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños EICTV, en Cuba y formado como realizador cinematográfico con principal foco en cine experimental en Black María Film School. Sus trabajos han sido proyectados y/o galardonados en diferentes festivales como TIFF, Visions du Reel, VLAFF, Bogoshorts, Curtacinema, Panorama Colombia Berlín, Cortópolis, VGIK International Student Film Festival en Moscú (representando a la EICTV) Shorts México, SPHERE World Cinema Carnival, La bienal Internacional de Arte de Bolivia, entre otras.

En 2021 fue nominado al premio nacional de creación audiovisual con su cortometraje *Atmósferas*. En 2022 fue jurado en el Festival Internacional de Cine a la Calle en la categoría Nacional.

En 2023, fundó junto a la cineasta María Alejandra Rodríguez la casa productora *Bølier films*, dedicada al apoyo del cine de autor de la región y a la formación de públicos.