

UNIDAD CURRICULAR CINE EXPERIMENTAL

Tramo-trayecto 4-2

4 horas académicas

DESCRIPTOR

En este taller los (las) estudiantes tendrán la posibilidad de desarrollar sus capacidades creativas de producción cinematográfica en formato libre, su aplicación en el campo comunicacional y su extensión al aspecto social, será la finalidad de este curso.

JUSTIFICACIÓN

El cine, desde su aparición, se ha convertido en una de los medios más importante de expresión. De allí que, desde los años sesenta, los estudios cinematográficos cada día tengan mayor relevancia. El cine no sólo se ha visto como una forma de entretenimiento, sino como un complejo artefacto cultural que merece ser estudiado en profundidad, con la finalidad de entender los elementos que conforman su narrativa. Entendida ésta como el estudio de todos los mecanismos que permiten construir una historia, véase puesta en escena, planos, sonido, iluminación, entre otros.

Dentro de los diversos estudios del cine, no podemos dejar de lado todo lo relacionado con el cine experimental. Pues, si ya hemos concebido la importancia del cine como medio de expresión (a través de la unidad curricular Cine Documental), es fundamental estudiar y entender el uso del cine experimental como medio que busca, a través de la ruptura de la narrativa cinematográfica clásica, interpretar realidades culturales, sociales, políticas y económicas. Por ello, la unidad curricular Cine Experimental pretende, a través de un taller teórico-práctico, formar un estudiante que este capacitado en la construcción y desconstrucción de diversos géneros experimentales (incluyendo géneros del video como el video-arte y el videoclip), con la finalidad de crear materiales audiovisuales que expresen a través de este lenguaje diferentes realidades de su comunidad. Claro está, infiriendo que el estudiante al crear un video experimental estará mostrando una realidad desde su mirada subjetiva.

Para lograr dichos objetivos, a través de la unidad se estudiará la historia del cine experimental y los diversos movimientos cinematográficos que lo influyeron, para así entender su importancia. Luego, se iniciará un profundo análisis de diversas películas y videos que le permitirán al estudiante poder construir y desconstruir complejos videos

experimentales.

Unidad I. Cine Experimental

Conceptos, evolución y características.

Noción de estética. Arte conceptual. Cine de Vanguardia Principios de siglo XX.

Cine Experimental (1940-1980)

Cine experimental entre lo alternativo y las vanguardias estéticas del siglo XX.

Proceso creativo y de realización cinematográfica experimental. Necesidades expresivas y conceptuales.

Unidad II. Corrientes cinematográficas y exponentes

Movimientos y corrientes cinematográficos : neorrealismo italiano, free-cinema inglés, cinema- novo brasileño, la nueva ola francesa Nouvelle Vague, cinema verité, joven cine alemán, cine underground, cine dogma. Influencias narrativas y conceptuales.

Evolución y diversidad de las propuestas cinematográficas-audiovisuales a partir de los años 60. Movimientos sociales, masificación del acceso a las tecnologías de la imagen. Democratización de las miradas, rupturas del lenguaje tradicional y convencional con apoyo de las corrientes artísticas del siglo XX. Cine diario o Diario filmado (Jonas Mekas, Jim Mc Bride) Underground (Andy Wharhol, Hermanos Kuchar) Cine Abstracto y de animación experimental (Norman Mc Laren) Otras tendencias: Música Visual y psicodelia, Expanded cinema, cine formal vienés, cine estructural, cine materialista y minimalista. Cine laboratorio.

Panorama del cine y video experimental en América Latina, México, Argentina, Cuba, Brasil, Colombia y Venezuela.

Unidad III. Praxis hacia una integración social y comunitaria desde lo alternativo y experimental

Producción cinematográfica con uso de técnicas visionadas en clase donde los

contenidos temáticos tienen un referente social e histórico. Así mismo, la práctica con cine y poesía, música y pintura donde lo social es el eje temático y argumentativo fundamental. El trabajo conceptual o de las ideas que se manejan y se generan de las expresiones, problemáticas o situaciones cotidianas de personas y comunidades, que dan aportes para un trabajo de construcción colectiva. Los conocimientos, siguiendo la concepción y prácticas de un taller universitario, son adquiridos mediante un ejercicio relativo a situaciones cotidianas, asignaturas específicas o disciplinas particulares. Esto implica que a solicitud del alumno se puede seleccionar la temática para el desarrollo del trabajo o proyecto final.

Géneros de la cinematografía experimental que se abordarán como posibles ejemplos:

- Video - clip (musicales originales de artistas de la comunidad)
- Video - arte (expresiones artísticas desarrolladas en instalaciones)
- Docu - clip (Ejemplos: Trabajos colectivos de Ávila Tv, la serie Barriadas del CONAC, entre otros)

ESTRATEGIAS

La primera y segunda unidad de este taller se desarrollará mediante el visionado de piezas fundamentales del cine experimental tanto internacional como latino Americano. La actitud crítica que queremos desarrollar es la de apreciar las virtudes del experimento audiovisual dentro del contexto histórico al cual perteneció. Luego se procede a realizar una tormenta de ideas que permitan proyectar la realización de un cine experimental que adaptado a nuestras particulares circunstancias y momento político sirvan de elemento innovador que contribuya a la creatividad colectiva respecto a temáticas más relacionadas con nuestra realidad.

La tercera unidad es donde el taller se desarrolla como tal será mediante la

realización de experimentos que van desde lo específico a lo general.

Se recomienda la realización de un ejercicio de montaje (ver ejemplo DVD) practicando el manejo de programas de edición tales como Adobe Premiere y Final Cut Pro, de acuerdo a la disponibilidad de la institución educativa.

Igualmente se harán ejercicios de video grabación realizados a partir del uso pre-establecido de los planos, ángulos, movimientos de cámara y u ópticos.

Se propone entre otros, ejercicios de creación colectiva donde el producto audiovisual resultante sea una cooperación entre dos o más disciplinas, con la finalidad de reforzar el principio de interdisciplinariedad y transdisciplinariedad reflejado en nuestro documento rector.

Desarrollo de un proyecto final que implique producciones audiovisuales creadas con la participación activa de las comunidades seleccionadas por los grupos de estudiantes, Estas videograbaciones y fotografías de la comunidad pueden realizarse inclusive con medios no convencionales accesibles al equipo creador.

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS, HEMEROGRÁFICAS, FILMOGRÁFICAS Y DIGITALES

Adelman, K. (2005) *Cómo se hace un cortometraje*. Barcelona. Robinbook.

Allen, R. y Gomery D. (1995) *Teoría y Práctica de la historia del cine*. Barcelona.

Paidós.

Bill, N. *La Representación de la Realidad Barcelona*. Paidós.

Buuñuel L. (1988) *El Cine como Instrumento de Poesía en iconografía Personal*. México. Fondo de Cultura Económica.

Borwell, D. Thompson, K. (2003) *Arte Cinematográfico*. México. Mcgraw Hill.

Gubern, R. (2000) *El Eros Electrónico*. Barcelona. Anagrama

“ (1999) *Del Bisonte a la realidad virtual*. Barcelona. Anagrama.

“ (1995) *El Cine después del Cine El Cine en la era audiovisual*. Madrid. Càtedra

Ledo, M. (2004) *Del Cine ojo a Dogma 95*. Barcelona Paidós.

Mitry, J. (1974) *Historia del Cine Experimental*. Valencia. Sin data.

Octavio Getino, Velleggia Susana. *El cine de las historias de la revolución (1967-1977)*. Grupo Editorial Altamira.

Orell G. Marcia (2006) *Las Fuentes del Nuevo Cine Latinoamericano*. Valparaíso. Pontificia Universidad Católica de Valaparaíso.

Romaguera R. (1989) *Textos y Manifiestos del Cine*. Madrid. Càtedra.

Trujillo, P. (1995) *Separata 100 años del cine*. Revista Cultural Caliscopio. Periódico Occidente. Movimientos Cinematográficos: escuela Soviética, Expresionismo Alemán, Surrealismo, Neorrealismo italiano, Nueva Ola Francesa...

Varios Autores, Talens, J (Director Colección) (1990) *Videoculturas de fin de siglo*. Madrid. Càtedra.

Revista Telos No. 9 (1997) *El Video Arte, Lenguaje y comunicación*. Madrid.

FILMOGRAFÍA (AUTORES RECOMENDADOS PARA VISIONADOS)

Man Ray

Marcel Duchamp

Fernand Léger

Orson Welles (1934) The Heerts of Age. Estados Unidos. Sin data.

Jean Epstein

Joris Ivens (1929) Regen Rain 14 min. Holanda. Sin data.

Jean Mitry

Maya Deren

Andy Warhol

Michel Gondry (2003) Obra Completa. Francia 241 min.

www.cineexperimental.com

www.eictv.co.cu

www.tercerajo.com

www.todocine.com

www.portalcomunicacion.com