
Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo
Escuela Universitaria Centro de Diseño
Área Teórica Metodológica
Laboratorio de Estudio de Imagen

CINE EXPERIMENTAL EN LA UNIVERSIDAD

Docente Responsable: Prof. Adjunto Lic. Sofía Martínez

Docentes Invitados: Ángela López Ruiz, Guillermo Zabaleta, Antar Kuri.

Cine Experimental en la Universidad, Montevideo 2017.

CINE EXPERIMENTAL EN LA UNIVERSIDAD

Introducción

El Laboratorio de Estudios de Imagen se desarrolla en el Área Teórica Metodológica, como parte de la nueva estructura académica de la Escuela Universitaria Centro de Diseño, que comienza a instrumentarse a partir de la incorporación de ésta a la, actualmente, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, y acompañando el proceso de implementación del Plan de Estudios de la Licenciatura en Diseño Industrial, aprobado en 2013, en lo que se refiere a reflexión y experimentación en torno a la imagen, hacia categorías de más actualidad tecnológica y conceptual

Descripción de la propuesta

A partir de las acciones experimentales de este Laboratorio y sus estrategias, en este curso se propone:

Desarrollar un espacio de reflexión y experimentación de la imagen y los diferentes soportes de realización.

La Exploración de la imagen como uno de los recursos fundamentales en el desarrollo de soluciones de diseño.

Reconocer los saberes involucrados en el estudio de la imagen como subsidio fundamental para la actividad del diseño, en la actualización de soluciones de interacción con el hábitat.

Reconocer en la imagen multisensorial, la interfase fundamental entre el ser humano y el hábitat.

Estudiar la imagen como un recurso para el desarrollo de proyectos de Diseño, para la realización de Escenografías y/o Puestas en Escena, Indumentaria, Estampados, Comunicación Visual, Diseño de Objetos, Arquitectura, Diseño de Paisaje .

Profundizar los conocimientos en la realización sobre un soporte fílmico analógico, expandiendo la capacidad de apreciación de los participantes, a fin de que tomen cuenta sobre la posibilidad de percibir y explorar otros horizontes, y luego hacerlo.

Objetivo general

Este curso se propone profundizar sobre metodologías específicas relacionadas al Cine experimental y realizar una genealogía teórica referida a dicho campo y su alcance en actualidad del arte y las disciplinas proyectuales.

Estudiar la relación entre el cine y la performance visual y sus posibilidades en el campo del cine y las artes escénicas Live performance, filmperformance, cine expandido, juegos de iluminación luces y sombras.

Objetivos específicos

A través de este curso el estudiante manejará recursos técnicos y estéticos para el desarrollo de un proyecto en soporte fílmico.

Realizar un proyecto en formato fílmico en 16 milímetros y experimenta sobre soporte fílmico en 35 milímetros, a través de técnicas de impresión de precine.

Comprender el soporte analógico, sus condiciones y propiedades, las posibles hibridaciones con la tecnología digital.

Conocer los principales exponentes del cine alternativo o el cine experimental en todas sus facetas.

Involucrar a los asistentes en la preservación del soporte fílmico.

Contenidos principales del curso

Presentación del concepto de Cine Experimental; Breve genealogía del devenir del mismo

Referentes históricos. Desglose de las diferentes prácticas ligadas a campo del cine experimental y sus diferentes especialidades y las singularidades específicas. Recorrido por las distintas expresiones audiovisuales disruptivas en Latinoamérica.

Técnicas ligadas al foundfootage. Presentación de los materiales analógicos, funcionamiento de cámara revelado artesanal, visionado de películas.

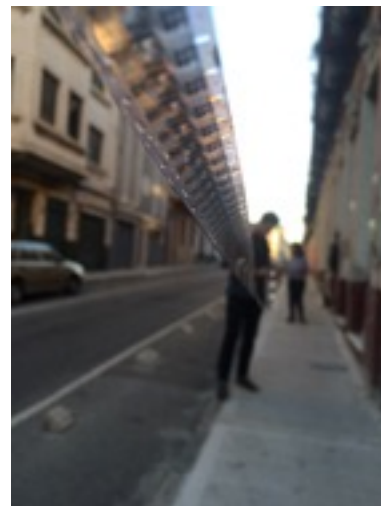
Rodaje y revelado y proyección. Herramientas para el montaje y desarrollo de una acción final como cierre del curso Filmperformance.

Taller práctico de realización fílmica en formato artesanal

Proponemos un taller donde experimentar las diferentes etapas del cine artesanal. Para esto haremos un recorrido a modo de deriva visual, donde los asistentes realizaran capturas con cámaras de tracción mecánica

y utilizarán emulsión negativa (byn). El docente estará atento a la valoración de cada toma, la atmósfera, la iluminación natural y variables de acciones circunstanciales, midiendo la luz y realizando las correcciones en cada caso. Luego de este recorrido se revelara el material sensible en tanques rusos con líquidos preparados para la ocasión. Terminaremos con el visionado del mismo en proyector analógico y una demostración somera del proceso de digitalización del material. Este taller propone rescatar el cine hecho a mano aplicado a un discurso artístico.

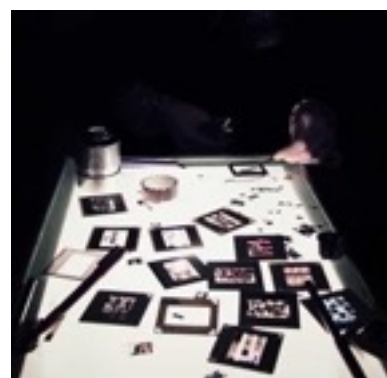
A través de este proceso se subvierte la hegemonía de la imagen digital y se redescubre la imagen fotoquímica. Potenciar la observación y el tiempo, la reflexión del entorno visual y materializarlo en material fotosensible, para generar procesos artísticos de participación activa.

Incursionamos en medios cinematográficos y fotográficos para desarrollar procesos de pensamiento visual. Damos factibilidad a la realización cinematográfica, partiendo siempre de la realidad a la que pertenecen los integrantes del taller y reconociendo nuestra presencia como facilitadores de una instancia de intercambio con fines artísticos.

Manipulación de cámara, fotómetros, espirales y proyectores. Preparación de reactivos para revelado. Agenda de Rodajes y circuitos en la ciudad. Rodajes en deriva visual por la ciudad. Enhebrado de película en espiral para revelado. Revelado. Visionado. Montaje.

Taller vivencial de Found Footage

El foundfootage es una práctica audiovisual basada en el apropiacionismo. Se traduce literalmente como “metraje encontrado”, haciendo alusión a su propia esencia analógica y randómica. En este segmento del curso nos proponemos crear un espacio de reflexión y producción, que utilice material filmico encontrado, fotografías, negativos y diapositivas. Se enseñaran técnicas de intervención física de los citados soportes aplicadas a la creación visual y a la documentación. Estos ejercicios favorecen el desarrollo de procesos artísticos y la materialización del pensamiento en imagen y abordan la creatividad desde la observación y la reflexión. El proyecto apunta a multiplicar

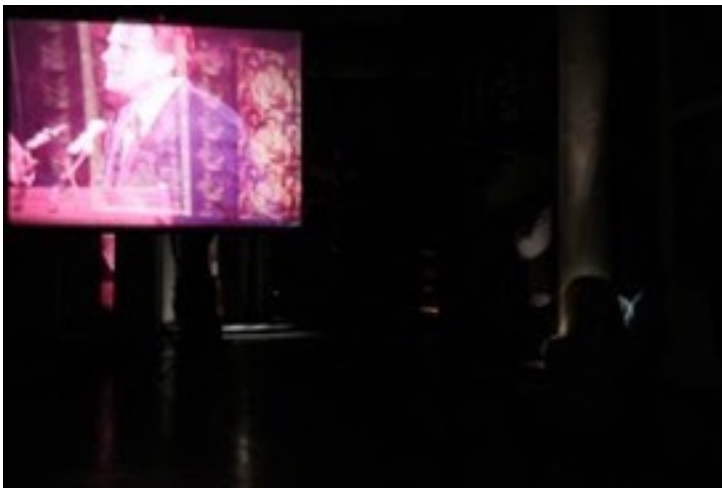

espacios de investigación cinematográfica generando procesos colectivos

con artistas, estudiantes e investigadores que retomen la producción analógica, creando así una nueva forma de producción y economía. A través de ejercicios lúdicos aplicados al conocimiento del cine, se generan procesos artísticos de participación activa estimulando la autorrealización y autogestión. Durante este proceso activo de realización cinematográfica, se trabaja sobre la apropiación de la cinta encontrada, afectando físicamente el celuloide. Se realizarán ejercicios de montaje donde se enfatizará en la narrativa personal aplicada a un filme y se creará una experiencia colectiva ligada al tema.

Taller de Acción - Filmperformance

El objetivo de este laboratorio es realizar una exhibición con el material producido durante el curso, a modo de multipantalla simultánea con improvisación sonora producida en vivo para el cierre del evento. Cada asistente tendrá la posibilidad de operar proyectores S8mm, 16mm, fotográficos y retroproyectores, montando en vivo las producciones de los diferentes talleres realizados. Los participantes interviene el haz de luz de cada proyector con diferentes objetos, generando una atmósfera visual en el lugar elegido para la acción, se realizará un montaje posterior en vivo de todo el proyecto.

Metodología

Se propone una metodología de enseñanza experimental y activa. Clases expositivas teóricas. Invitada especial. Clases de taller en fílmico, realización, rodaje, revelado, proyección, foundfootage. Docentes invitados a cargo de las clases expositivas e intervención en los talleres. Visionado de películas. Realización de laboratorios. Trabajo final realización de una Acción- Liveperformance

Bibliografía

- Alonso,Rodrigo. Elogio a la low tech. Historia de las artes electrónicas en América Latina.Ed. Proa-LUNA-Continente. Buenos Aires. 2015
- Bergson,Henri. El pensamiento y lo moviente. Ed Cactus. Buenos Aires. 2013
- Blei,Irene. Canadá Cuadro a Cuadro. Animadoras y Animadores de la National Film Board. Ed. Wolkowicz. Buenos Aires.2013
- Brackhage, Stan. Por un arte de la visión. Escritos esenciales. Ed. UNTREF. 2014
- Collado,Esperanza. Paracinema. La desmaterialización del cine en las prácticas artísticas. Fundación Arte y Derecho. Trama Editorial,Madrid. 2012
- Deleuze, Giles. La imagen-movimiento. Estudios sobre cine I. Ed. Paidós. Madrid.1984
- Exposito, Marcelo. Historias sin argumento: el cine de Pere Portabella. Ed. De la Mirada. MACBA, Barcelona. 2001
- Incarbone,Florencia y Weidemann,Sebastián. La radicalidad de la Image. Desbordando latitudes latinoamericanas. Los nuevos modos del cine experimental. Ed. HAMBRE.2016
- Listorti,Leandro y Trerotola, Diego. Cine encontrado ¿Qué es y adónde va el foundfootage?. BAFICI. Buenos Aires.2010
- López,Ángela. Arqueología de la imagen. Historia de cine experimental en Uruguay. Revista Arte y Políticas de Identidad.Nº2. Univ. Murcia,España. 2011
- Young,Paul. Cine Artístico. Ed. Taschen. Los Angeles. 2001
- Youngblood, Gené. Cine Expandido. EdUntref. Buenos Aires.2012
-

Sitios web

www.laboratoriofac.com

<https://vimeo.com/user45196934>

www.ubu.com/film

experimentalcinema.com

monoskop.org

savedefilm.org
