

taller de video experimental

taller de video experimental

Profesora: Ana-Maria Staicu **Duración:** 30 horas

Descripción

El video experimental es un género audiovisual que asume libertad absoluta de creación. Si bien se necesitan respetar los componentes básicos de cualquier discurso audiovisual, se propone explorar en cuanto a forma y contenido rompiendo con las reglas del cine clásico. Originado en las vanguardias artísticas del inicio de ciclo XX, el video experimental ha sido sujeto de transformaciones con los avances tecnológicos, de tal manera que el componente tecnológico llega a ser parte de su imagen y proceso. En las últimas décadas, las exploraciones en el video llegan a tener intervenciones digitales y nuevos canales de transmisión. Las posibilidades creativas son prácticamente infinitas, siempre y cuando haya una necesidad de expresión autoreferencial, incluso dentro de otros géneros del audiovisual como la ficción y el documental. Este taller propone explorar posibilidades formales, técnicas, expresivas y metafóricas del video.

Objetivos

- Aproximarse a referentes del cine experimental del mundo y de América Latina.
- Describir métodos experimentales de creación de video.
- Identificar y analizar las influencias visuales y conceptuales dentro de los trabajos de video experimental.
- Identificar las estrategias de edición y postproducción como parte del discurso experimental en el video.

- Reconocer la importancia del sonido en el video experimental.
- Desarrollar e implementar un lenguaje experimental de hacer video.

Metodología

El curso estará compuesto por una parte teórica de introducción en el panorama del género experimental, sus múltiples formatos y aspectos de identificación. Las clases incluirán visionados de videos de la historia del género a nivel mundial y en América Latina. Se propiciará una breve bibliografía, textos en formato pdf con capítulos o pasajes de libros y artículos de referencia. Tanto el visionado como los textos serán comentados en conjunto en las clases. Se discutirán temas de sonido y tratamiento visual como herramientas del lenguaje en el video experimental.

La segunda parte de las clases es práctica y consta en ejercicios de edición, efectos y colorizado básico. A lo largo del taller se harán ejercicios de video que serán editados y asesorados en clase. El curso va a concluir con la realización de un video experimental acompañado de un texto explicativo respecto de la obra.

Requisitos

Personas con conocimiento básico de manejo de cámara video, conocimiento de algún programa de edición de video y con deseo en introducirse en el lenguaje audiovisual experimental.

Equipo

Cualquier cámara digital

Espacio

Laboratorio digital

Cupo

14 alumnos

Sumilla

Clase 1

Características del video experimental entre otros géneros del audiovisual.

Breve historia del video experimental I: movimiento Avant-garde

Ejercicio guion video experimental.

Clase 2

Tiempo y espacio en el video experimental. Tratamiento audiovisual.

Breve historia del video experimental II: los años 1960-1980

Tipos de composición y posibilidades técnicas básicas de experimentación con el video.

Pautas ejercicio 1 video abstracto.

Clase 3

Found footage y collage

Visionado y comentarios artistas de referencia

Ejercicio de edición found footage y collage, efectos.

Clase 4

Banda sonora en el video experimental y su importancia en potenciar el lenguaje expresivo

Visionado de artistas de referencia.

Ejercicio edición efectos de sonido, distorsiones.

Visionado ejercicio 1 video abstracto.

Pautas ejercicio 2 video remix.

Clase 5

Documental experimental: etnografías y cine sensorial

Visionado de artistas de referencia.

Ejercicio de edición efectos y transiciones.

Clase 6

Performance, cuerpo y discursos en el video

Visionado de artistas de referencia.

Teoría del color básica y significados del uso del color

Ejercicios en la clase de colorización.

Visionado ejercicio 2 video remix.

Clase 7

Animación experimental

La música en el video experimental:

Ejercicio mashup musicalización.

Pautas proyecto final, elección de temas y tratamiento.

Clase 8

Arte digital: 3d y realidad aumentada en el video experimental

Visionado de artistas de referencia.

Ejercicio máscaras y sobre-exposiciones.

Clase 9

Artistas locales y de América Latina

Visionado de artistas de referencia.

Ejercicio efectos distorsiones de imágenes, multi-pantallas

Clase 10

Visionado de proyectos, leer texto explicativo (una página) e inspiración referencial en el mundo del video experimental.

Visionado dos referentes del cine experimental (largo y/o medio metraje)

Bibliografía

- **Oswaldo Osorio** El video arte y el video experimental: Un ABC para su definición y apreciación, artículo publicado en la Revista Kinetoscopio, 2012.
- **Albert Viñas Alcoz** Cine estructural de found footage: 133, de Eugènia Balcells y Eugeni Bonet, 2008
- **Boris Monneau** Historia(s) del cine experimental, artículo publicado en la Blogs&Docs- revista on line dedicada a la no ficción, 2013
- **Gene Youngblood** Expanded Cinema, P. Dutton & Co., Inc., New York 1970
- **Catherine Russell** Experimental Ethnography: The Work of Film in the Age of Video, 1999

• **Scott MacDonald** Intersections of Documentary and Avant-Garde Cinema, Oxford University Press, 2015

• **Jean Mitry** Historia del cine experimental, 1974

Videografía

- **Trinh Minh Ha** Reassemblage 1983
- **Nicolas Humbert, Werner Penzel** Step across the border 1990
- **Maya Deren** Meshes of the Afternoon 1943
At Land 1944
Ritual in Transfigured Time 1946
- **Luis Buñuel** Un Chien Andalou 1929
- **José Val del Omar** Fiestas Cristianas / Fiestas Profanas 1934-35,
- **Película Familiar 1938**
Fuego en Castilla 1958-60
- **Victor Erice** Lifeline 2002
- **Jonas Mekas** Walden 1969
- **Chris Marker** La Jetée 1962
Sans soleil 1983
Reminiscences of a Journey to Lithuania 1972
- **John Baldessari**, I Will Not Make Any More Boring Art
- **Marco Brambilla** Civilization
- **Bill Viola** Reflecting pool
- **Nam Jun Paik** Global Groove, 1973
Hommage a John Cage
- **Peter Campus**. Three Transitions. 1973

Av. 28 de Julio 815 Miraflores / 444-6999

informes@centrodelaimagen.pe

www.centrodelaimagen.edu.pe