

Video, paisaje y territorio: Exploración audiovisual del entorno

Profesor: Rafael Guendelman Hales

Curso dirigido a personas interesadas en desarrollar proyectos audiovisuales que respondan a un contexto situado, proponiendo una reflexión crítica sobre la relación entre el ser humano y su entorno.

DESCRIPCIÓN

A través de un programa práctico – teórico este curso busca entregar herramientas para que los alumnos y alumnas puedan desarrollar una práctica audiovisual desde la premisa del vínculo con su entorno, siendo capaz de responder a este de manera creativa y crítica. El curso permitirá al alumno enfrentarse a diversos escenarios y reflexionar a través de la práctica, sobre la relación del medio audiovisual con el contexto registrado, así como sobre su propio proceso creativo.

El curso se compone de dos etapas. La primera, en las que se introducirá al lenguaje audiovisual y su relación con el espacio, consta de tres unidades y ejercicios: Observar y componer el espacio; Recorrer el territorio; y Encuentros, testimonios e interacción. La segunda etapa, consistirá en el desarrollo de un proyecto personal en el que se deberá poner en práctica lo aprendido anteriormente y donde se espera que el alumno pueda explorar, según sus propios intereses, un espacio y/o una pregunta de investigación específica. En complemento a cada unidad se revisarán diversos autores, cineastas y artistas de imagen en movimiento que sean relevantes para pensar los diferentes procedimientos abordados.

Al término del curso se espera que los alumnos y alumnas puedan desarrollar proyectos audiovisuales originales, siendo capaces de reconocer y adoptar diferentes técnicas y metodologías audiovisuales según el contexto y la situación a explorar.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Dominar herramientas básicas para la realización de proyectos audiovisuales con énfasis en lo documental y autoral.
- Responder creativamente a espacios, contextos y situaciones desde el video.
- Distinguir y aplicar diversas aproximaciones metodológicas a la práctica audiovisual contemporánea.
- Conocer autores relevantes del cine, el video y la imagen en movimiento.

CONTENIDOS

Primera parte: Introducción al lenguaje audiovisual y su entorno

- 1. Unidad I: Observar y componer el espacio**
 - a. Distancia y observación del espacio.
 - b. Uso de cámara, composición visual, planos, encuadres, luz.
 - c. Introducción y estructura del montaje audiovisual.
 - d. Ejercicio 1: Espacio.

- 2. Unidad II: Recorrer el territorio**
 - a. Cámara subjetiva, proximidad al entorno y exploración del lugar.
 - b. Movimientos de cámara, tipos de planos, textura y color.
 - c. Tipos de montaje: ritmos, fluidez y expresividad.
 - d. Ejercicio 2: Recorrido.

- 3. Unidad III: Encuentros, testimonios e interacción**
 - a. Relación con el otro, entrevista y posicionalidad.
 - b. Entrevista y registro sonoro.
 - c. Manipulación imagen-sonido en el montaje.
 - d. Ejercicio 3: Interacción / Entrevista.

Segunda parte: Desarrollo de proyecto personal

- 4. Unidad IV: Archivo, intervención y cartografía personal del espacio**
 - a. Pensar un sitio: análisis y propuesta audiovisual.
 - b. Estructura, guión visual y mapas visuales.
 - c. Representación material, medial y textual del espacio.
 - d. Formatos audiovisuales experimentales.
 - e. Archivos de sonido y montaje sonoro.
 - f. Trabajo final: Proyecto audiovisual personal.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

- Correcciones clase a clase en relación al proceso de cada alumno y alumna.
- Clases de grabación y edición audiovisual.
- Sesiones expositivas con contenido relevante por unidad.
- Visionado, análisis y discusión de obras audiovisuales.
- Coloquios de realizadores invitados.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

- Ejercicio 1: Espacio (20%)
- Ejercicio 2: Recorrido (20%)
- Ejercicio 3: Interacción / Entrevista (20%)
- Trabajo final: Ensayo audiovisual personal (40%)

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

- Nichols, B. (1991) La representación de la realidad. Barcelona, España: Paidós.
- Stam, Robert (2000) Teorías del cine. Barcelona, España: Paidós.
- Chion, M. (1993) La audiovisión. Barcelona, España: Paidós.
- Rendell, Jane (2007) Art and Architecture: A place between. Londres, Reino Unido: I.B Tauris.
- Szmulewicz, I. (2015) Arte, ciudad y esfera pública en Chile. Santiago, Chile: Metales Pesados.
- Minh-Ha, T. (1991) When the moon waxes red: representation, gender and cultural politics. Londres, Reino Unido: Routledge.
- Scotini, M; Galasso, E. (2013) Politics of Memory, Documentary and Archive. Milán, Italia: Archive Books.
- Aravena, C; Pinto, I. (2018) Visiones Laterales: Cine y video experimental en Chile (1957-2017). Santiago, Chile: Metales Pesados.
- Andermann, J. (2008) Paisaje: Imagen, entorno, ensamble. Buenos Aires, Argentina: Orbis Tertius, 13(14).
- Steyerl, H, (2014) Los condenados de la pantalla. Buenos Aires, Argentina: Caja Negra.

Bibliografía complementaria

- Dorsky, Nathaniel. (2018) Cine devocional. Ciudad de México, México: Archive 48.
- Mekas, J. (2015) Cuaderno de los sesenta. Buenos Aires, Argentina: Caja negra.
- Godard, J.L. (2007) Historia (s) del cine. Buenos Aires, Argentina: Caja negra.
- Eisenstein, Sergei (1973) El cine ojo. Madrid, España: Fundamentos.
- Crang, M; Thrift, N (2000) Thinking space. Londres, Reino Unido: Routledge.
- Haralambidou, P. (2015) The architectural essay film. Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press.
- Harvey, David (1990) Between Space and Time: Reflections on the Geographical Imagination. Annals of the Association of American Geographers, Vol. 8, N3. Taylor and Francis Journal.
- Careri, Francesco (2014) Walkscapes: El andar como práctica estética. Barcelona, España: Editorial Gustavo Gili.

Autores a revisar

Adam Curtis, Adriaola y Sepúlveda, Agnes Varda, Alan Resnais, Ana Edwards, Ana Vaz, Arthur Jafa, Avi Mograbi, Aya Koretzky, Barbara Hammer, Camille Henrott, Celeste Rojas Mugica, Chris Marker, Christian Marclay, Claude Lanzman, Colectivo los ingravidos, Cristóbal Cea, David Perlov, Dziga Vertov, Edgar Morin, Eduardo Coutinho, Emily Jacir, Enrique Ramirez, Eric Baudelaire, Eyal Sivan, Eyal Weizman, Francis Alys, Gianfranco Foschino, Gonzalo Aguirre, Grupo Dziga Vertov, Heinz Emigholz, Hito Steyerl, Ignacio Agüero, Iván Osnovikof y Bettina Perut, J. Torres Leiva, J.P Sniadecki, Jean Gabriel Periot, Jeremy Deller and Mike Figgis, Joao Moreira Salles, Jem Cohen, John Akomfrah, Jon Rafman, Jonas Mekas, Joris Ivens, Juan Downey, Kamal Aljafari, MAFI, Malena Szlam, Naomi Kawase, Nicolas Rupcich, Patrick Keiller, Paulina Soto, Rabih Mroué, Raul Ruiz, Sasha Litvintseva, Teresa Arredondo, Trinh Minh Ha, Frederick Wiseman.