

Convocatoria de Altos Estudios - EICTV
CAMARAS DANZANTES
Taller de VideoDanza

Tan antigua como el hombre, la danza tiene una larga historia de formas de representación, desde las pinturas en las cavernas hasta las nuevas tecnologías, cuyo advenimiento ha ampliado enormemente las vías de creación. Aunque danza y cine se relacionaron desde los mismos inicios del cine, han sido el video y el avance de los recursos digitales los factores clave en el surgimiento y desarrollo de nuevas formas expresivas de la danza.

Forma artística en plena expansión, el videodanza es un excelente medio para desarrollar un cine personal, alternativo, que se aleje de los cánones del establishment.

Expresión audiovisual que no es video ni danza, sino la interacción de estos dos lenguajes, gracias a la cual el cuerpo y la danza se valen de los medios tecnológicos, el videodanza es un Arte en plena expansión, es una producción coreográfica especialmente ideada para la pantalla, una obra de danza creada como video (y un video creado como danza). Encuentro entre la danza y la cámara en el que participa bailarines, coreógrafos, directores, artistas visuales y músicos: una forma de percepción visual, una forma que piensa la danza.

El objetivo del taller de videodanza es que los participantes conozcan los elementos esenciales de este lenguaje, analicen y comparen obras de distintas épocas y estilos, apliquen los elementos analizados en forma práctica y amplíen su percepción visual, kinética y su creatividad.

Mediante un procedimiento de inmersión en el lenguaje y el desarrollo de la propia creatividad, más el apoyo de asesores que se dedicarán a los proyectos individuales, cada estudiante dirigirá un cortometraje de videodanza, con el apoyo del grupo como equipo de trabajo.

Fecha: del 17 de febrero al 6 de marzo

Duración: 3 semanas

Costo de la matrícula: 2000.00 €

Lugar: Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños.

Cantidad de participantes: 14

Cantidad mínima obligatoria: 7

De no cubrirse la cantidad mínima requerida, la escuela se reserva el derecho de suspender el curso un mes antes de la fecha de inicio. Si así ocurriera, se reembolsará el pago de las prematriculas abonadas previamente por los inscritos. La EICTV no se responsabiliza con los costes asociados al viaje (boleto aéreo, visa, etc). En caso de que el interesado decida no asistir al taller por cualquier motivo, el abono de la prematrícula no le será reembolsado.

Dirigido a: Profesionales o estudiantes de cine, video, danza, o actividades afines (artes visuales, teatro, comunicación, etcétera).

Módulos:

- 1. Una historia para el cuerpo y no para la danza (Taller teórico-físico por Luvyen Mederos Gutiérrez)**
- 2. Taller de videodanza (teórico-práctico por Silvina Szperling)**
- 3. Desarrollo de proyectos (asesorías: Kelly Hargraves, Luvyen Mederos y Silvina Szperling)**

Actividades complementarias:

- Encuentros con artistas y curadores de la videodanza cubana (Festival DVDanza)
- Proyecciones y debates (con curaduría de Silvina Szperling)
- Asesorías en distribución y difusión de cortometrajes (Kelly Hargraves)

Dirección del curso: Silvina Szperling

Profesores participantes:

Luvyen Mederos Gutiérrez/ Cuba

Kelly Hargraves/ Canadá

Silvina Szperling/ Argentina

MÓDULOS

1. Una historia para el cuerpo y no para la danza (Taller teórico-físico)

Profesor: Luvyen Mederos Gutiérrez

Del 17 al 21 de febrero

Este es un taller que toma como pretexto la cronología de la "historia de la danza". Con esta in-formación (teórica y práctica) de la danza nos podremos situar físicamente para buscar un cuerpo: ese cuerpo que es nuestro o ajeno y que pueda ser instalado, filmado, presentado, inspirador o danzario.

La historia de la danza en este taller es una herramienta, pero no es el centro del taller.

Por supuesto que estudiaremos obras y experimentaremos sistemas de escritura coreográfica de algunos coreógrafos importantes de la danza, pero solo para darle ganas y herramientas al cuerpo para que sienta y piense.

Estructura del taller: 5 encuentros mañana y tarde, en la mañana: trabajo teórico práctico a partir de escrituras coreográficas, en la tarde: experimentación física y audiovisual a partir de los referentes.

1er Encuentro. Ballet vs Modernidad: el cuerpo como objeto de inspiración y el objeto como individuo.

-Introducción teórico-física alrededor del trabajo coreográfico de Loïe Fuller e Isadora Duncan.

Prácticas fundamentales:

-Movimientos de ballet para realizar algo concreto (Ejemplo: quitarse los zapatos). Teoría: los pies descalzos, sello de la modernidad.

-Loïe Fuller: Dúo entre individuo y objetos, pero: el objeto como individuo y el individuo como objeto. Isadora Duncan: desde las sensaciones de las plantas de los pies generarle movimientos al plexo solar.

2do Encuentro. La Modernidad de Martha Graham y Doris Humphrey para Tecnificar lo social. Ecos en Cuba: Técnica de la danza moderna cubana, Ramiro Guerra.

-Introducción teórico-física alrededor del trabajo coreográfico de M Graham y D Humphrey.

Prácticas fundamentales:

-La respiración como centro motor. Crear una técnica individual de movimientos cotidianos desde las herramientas: contracción-release (Graham) y caída y recuperación (D Humphrey).

-Relación de estos principios modernos con lo folklórico en Cuba: Ramiro Guerra y la Técnica moderna de la danza cubana, la invención de una nueva tradición.

3er Encuentro. "El azar está en todo y subvierte los hábitos" Merce Cunningham.

-Introducción teórico-física alrededor del trabajo coreográfico de M. Cunningham, lectura de su manifiesto-esencia coreográfico. Su relación con el audiovisual.

Práctica fundamental:

-Crear una dramaturgia de movimientos (imitándolos o negándolos) desde la observación de cualquier fenómeno. Escrituras a partir de principios de abstracción.

-Crear una partitura físico-audiovisual para luego sortear un orden azaroso.

4to encuentro. Los postmodernos... Todo es danza.

-Introducción teórico-física alrededor del trabajo coreográfico de Anna Halprin, Steve Paxton, Yvonne Rainer, Trisha Brown.

Práctica fundamental:

-Trabajo de escritura coreográfica a partir de movimientos cotidianos con los sistemas: RSVP (A. Halprin), contact improvisation (S. Paxton), Manifiesto de la negación (Y. Rainer), Cubo Locus (T. Brown).

5to encuentro. Escrituras contemporáneas: Entre nuevas escrituras y viejas herencias.

-Introducción teórico-física alrededor del trabajo coreográfico de William Forsythe, Anne Teresa de Keersmaecker y Jérôme Bel.

Práctica Fundamental:

-Trabajos físicos con las posibilidades geométricas del cuerpo (individual-colectiva) y del espacio. W. Forsythe.

-Composiciones de movimientos con algunas herramientas de escritura de A. T. de Keersmaecker.

-Instalar el cuerpo dentro de una partitura musical danzaria popular. Actividad performativa alrededor de *The Show must go on* de Jérôme Bel.

2. VIDEO-DANZA: Un diálogo cámara-cuerpo. Principios y práctica experimental

Profesora: Silvina Szperling

Del 24 al 28 de febrero

El objetivo de estas clases es que los participantes conozcan los elementos esenciales del lenguaje del videodanza, analicen y comparen obras de distintas épocas y estilos, apliquen los elementos analizados en forma práctica, y desarrollen su percepción visual, kinética y su creatividad.

Se incentivará el desarrollo del trabajo en colaboración entre participantes provenientes de diversas disciplinas mediante la ejecución de ejercicios realizados en equipo.

Los asistentes reflexionarán a partir de la observación de estilos y escuelas diversas y luego, a partir de elementos básicos de composición de cuadro y puesta en escena, poner manos y ojos a la obra en forma colaborativa. Una etapa de diálogo cámara-cuerpo basado en la improvisación y observación, dará paso a una posterior de planificación y realización de trabajos en grupo.

Este módulo del curso se complementará con proyecciones de videodanza internacional en horario nocturno, las cuales dispararán un diálogo que amplíe la mirada sobre el lenguaje de la videodanza y sus múltiples posibilidades, a la vez que pueda servir de incentivo y/o inspiración a los proyectos individuales.

Estas proyecciones serán abiertas a la comunidad de la EICTV, posibilitando un diálogo inter-claustro con estudiantes y profesores de distintas especialidades.

Objetivos:

- Que el alumno conozca los elementos esenciales al género y lenguaje del video-danza.

- Que el alumno conozca y analice obras seminales del género video-danza en Norteamérica, Europa y Latinoamérica.
- Que el alumno compare obras de distintas épocas y estilos.
- Que el alumno aplique los elementos analizados en forma práctica.
- Que el alumno desarrolle su percepción visual y kinética y las relacione en la práctica.
- Que el alumno desarrolle su creatividad a través de las herramientas del género adquiridas o vislumbradas en clase.
- Que el alumno experimente distintos roles de la creación de un ejercicio de videodanza.

Contenidos:

Observación y análisis:

- La pionera: Maya Deren.
- Estudio del lenguaje abstracto: Hilary Harris, Merce Cunningham.
- Elementos del cine de ficción en videodanza: producciones de la BBC, Bravo!
- Impronta latinoamericana, la inclusión de la naturaleza y otros elementos telúricos y simbólicos.
- Lo digital, la inclusión del "error" y otros "accidentes" mediáticos.

Práctica:

- Nociones de composición (cuadro, plano, etc.)
- Ampliación de la percepción visual a ojo descubierto y con cámara (luz, textura, color) y su aplicación en la práctica de rodaje.
- La noción de guión en videodanza.
- Diálogo cámara-cuerpo: el lugar de la improvisación.
- Movimiento de cámaras-movimiento corporal. Relación, sinergia y contraste.
- Edición en cámara.
- Roles de una realización, la noción de colaboración.
- La coherencia estilo-lenguaje-técnica.

3. Desarrollo de proyectos

Asesorías con los profesores: Kelly Hargraves, Luvyen Mederos y Silvina Szperling

Del 2 al 6 de marzo

Para el tercer módulo de este curso, dividiremos el trabajo entre reuniones individuales con cada uno de los asesores y el rodaje y post-producción de los proyectos de cada estudiante.

Se buscará la manera más eficaz de utilizar los recursos existentes (tanto materiales como humanos) en relación a las ideas y deseos de cada estudiante.

Como complemento, la profesora Kelly Hargraves dará una charla sobre distribución y difusión del mundo de la videodanza y el cortometraje experimental a nivel internacional.

Además, se invitará a curadores del festival DVDanza Habana (el cual cumplirá 15 ediciones en 2020) a asistir a los trabajos de los estudiantes de este curso, así como a artistas cubanos a compartir con el grupo sus propias creaciones e inquietudes.

Requisitos:

- Estar vinculado al mundo del audiovisual y/o de la danza, como artista o estudiante. Ser profesional (o estudiante de nivel superior) del cine, el video, la danza, o actividades afines (artes visuales, teatro, etcétera).
- Enviar currículum vital.
- Los estudiantes seleccionados deberán traer a la EICTV su propio equipamiento de cámara, sonido, computador personal, etc
- Enviar planilla de inscripción
- [Traer sus propias cámaras \(no tienen que ser profesionales\) y sus laptops con programas de edición.](#)

Informaciones generales:

El alojamiento y la alimentación están incluidos en el precio del taller.

Es de obligatorio cumplimiento traer seguro médico reconocido en Cuba y cumplir con todos los controles sanitarios que establecen las autoridades. El seguro médico cubrirá la atención hospitalaria y especializada en caso de necesitarla. Para mayor información visite la página www.asistur.cu

La escuela cuenta con áreas deportivas y transporte a la ciudad los fines de semana.

Existen los servicios de cafetería abierta las 24 horas, restaurante, lavandería, telefonía internacional, email e internet.

La escuela se otorga el derecho de seleccionar los candidatos a este curso de acuerdo a su documentación y de sustituir a cualquier profesor de presentarse algún inconveniente.

Síntesis curricular de los Profesores:

Luvyen Mederos Gutiérrez

Comienza en 2004 su carrera como bailarín del Cabaret Tropicana, donde desempeña roles de cuerpo de baile y solista. En 2008, al obtener el premio de la I Bienal de Danza del Caribe, con su primer solo *Coca-Cola dreams*, es invitado a varios festivales latinoamericanos y europeos. De 2009 a 2010 realiza la formación del Centro de Desarrollo Coreográfico de Toulouse, Francia.

En Cuba, ha impartido talleres y creado coreografías para compañías como: el Ballet Nacional de Cuba, Danza Contemporánea de Cuba, entre otras. De 2016 a 2017 realizó la formación Prototype IV, en París, Francia. Desde finales de 2017, alterna su trabajo artístico internacional con la organización de un proyecto de danza expandida: *Festival de Coreo-vecinos de Guanabo*, involucrando desde una responsabilidad común en el mecanismo artístico del proyecto a sus vecinos y familiares.

Silvina Szperling (<https://vimeo.com/silvisz>)

Formada en danza contemporánea, incursionó en la videodanza en 1993, género del cual es pionera en Argentina.

Es la fundadora y directora del *Festival Internacional de Video-danza de Buenos Aires* (www.VideoDanzaBA.com), miembro de la Red Iberoamericana de Videodanza (REDIV - <https://www.facebook.com/rediv.oficial/>) y de la Red Argentina de Festivales y Muestras Audiovisuales (RAFMA).

Szperling es pionera del género videodanza en su país con su ópera prima *Temblor* (Premio "Mejor Edición" de la Secretaría de Cultura de la Nación y parte de la colección de danza de la *New York Public Library* en el Lincoln Center). Su cortometraje *Chámame* (2008) ha ganado los premios La mujer y el cine, La noche del corto (Argentina) y IMZ/Cinedans, Amsterdam (Holanda).

Szperling escribió un artículo por encargo de la UCLA para el libro *Envisioning dance on Film and Video* (UCLA-Routledge, Los Angeles, 2001). Publicó como co-editora el libro *Terpsícore en ceros y unos. Ensayos de Videodanza* (Szperling – Temperley, Ed. Guadalquivir, Buenos Aires, 2010) y *Videodanza, complejidad y periferia* (Temperley, Ed. RGB, Buenos Aires, 2017).

Fue panelista en *idat99* (International dance and technology conference/Arizona State University), en el *Dance for the Camera Symposium*, (Universidad de Wisconsin en Madison/EEUU), *Dance Screen Monaco* y *Dance Screen Brighton* y en la *Mostra de Video-danza*, (Barcelona/España), entre otros. Ha integrado el primer panel de selección de proyectos de EMPAC (2007/EEUU), donde se presentaron proyectos de todo el continente americano, así como diversos jurados.

Su primer largometraje documental, REFLEJO NARCISA se estrenó en BAFICI 2015, con estreno comercial en MALBA en 2016. La película recorrió los festivales de La Habana (Cuba), Mostra do Filme Livre (Brasil, 4 ciudades), Piriápolis de película (Uruguay), Crear en Libertad (Paraguay) y Rosario, San Martín de los Andes y Santiago del Estero (Argentina), así como proyecciones en CalArts Institute (USA), ICPN (Perú), EICTV (Cuba). REFLEJO NARCISA Ganó la Mención especial del Jurado en FEM CINE (Chile).

Silvina dicta clases de videodanza en la maestría de Cine Alternativo de EICTV (Escuela Internacional de Cine y TV, San Antonio de los Baños, Cuba), así como en múltiples entornos artísticos y educativos de la Argentina, América y Europa. Es titular de la cátedra de Crítica de Danza en la UNA (Universidad Nacional de las Artes, Argentina).

Szperling fue crítica de danza de los diarios *Página/12* (Argentina) y *La Opinión* (LA, EEUU), así como las revistas *Balletin Dance*, *Funámbulos* (Argentina) y *Dance Magazine* EEUU).

Kelly Hargraves

Kelly Hargraves es creadora y curadora de videodanza oriunda de Vancouver (Canadá); actualmente vive en Los Ángeles (EEUU). En septiembre de 2018 fue nombrada Directora Ejecutiva y Artística del festival *Dance Camera West*, el cual ella misma había co-fundado en Los Ángeles en 2001.

Kelly tiene una maestría en *Dance Film* de NYU (New York University) con una especialización en *Dance and Film History*, además de haberse graduarse con Honores como BFA (Bachelor in Fine Arts) en *Contemporary Dance* en Concordia University y un BA (Bachelor in Arts) con Honores en *Communication Studies* (con un grado en *Theater History*) de la University of Windsor.

Bailó con Gina Lori Riley en Windsor y Tammy Forsythe en Montreal antes de mudarse a Nueva York para estudiar y actuar. Fue miembro de PoMo CoMo (Postmodern Commotion), un colectivo artístico y científico que realizó giras por Canadá, Estados Unidos y Europa, incluyendo *Ars Electronica*, instituto austríaco cultural, educacional y científico para artes mediáticos. Kelly ha producido y dirigido numerosas piezas de videodanza que han sido exhibidas internacionalmente, y ha viajado como expositora invitada a festivales de videodanza desde que dejara DCW in 2009.

Hargraves ha sido miembro del directorio de Silver Lake Film Festival y del Downtown Los Angeles Film Festival. Además ha trabajado con distribuidoras de cine, como First Run Features, Film Movement, Icarus Film y con teatros como CAP UCLA y REDCAT (del Disney Hall de Los Ángeles), donde actualmente dirige el departamento de Marketing y Relaciones con los Medios.