WE MEAN. Nosotras y el cine documental contemporáneo

06.Jun - 08.Jun 2018

Cod. K08-18

Mod.:
Face-to-face

Edition
2018

Activity type
Summer course

Date
06.Jun - 08.Jun 2018

Location
Bilbao Arte

Languages
Spanish

Academic Validity
30 hours

Organising Committee

Description

Por noveno año consecutivo como Curso de Verano de la UPV/EHU, Territorios y Fronteras se propone en esta edición, bajo el título "WE MEAN. Nosotras y el cine documental Contemporáneo", seguir profundizando en las mismas preguntas que se ha planteado desde su inicio: ¿Qué supone hacer cine contemporáneo? ¿Quién hace cine hoy?¿Para quién? ¿Cómo hacer un cine personal? ¿Cómo producir y difundirlo? ¿Y nosotras... qué tenemos que decir en todo esto? La intención primordial de TYF continúa siendo configurar una cartografía efímera y mutante de este territorio documental contemporáneo, cine de límites imprecisos e inciertos.

Objectives

Territorios y Fronteras es un espacio para la reflexión, el debate, y el visionado de películas recientes. Nos proponemos, una vez más, fomentar la relación, la discusión y el intercambio entre academia, cineastas, público y otros agentes culturales y crear un entorno favorable para el intercambio de experiencias y conocimientos.

Course specific contributors

ZINEBI

BilbaoArte

:lekuk kultur elkartea

Program

06-06-2018

09:00 - 09:20 Entrega de documentación / Dokumentazio banaketa

---

09:20 - 09:30 Institutional Opening session

Nerea San Martín Albizuri UPV/EHU - Directora de Proyección Universitaria del Campus de Bizkaia
Vanesa Fernández Guerra Festival Internacional de Cine documental y cortometraje ZINEBI - Directora de Zinebi
Territorios y Fronteras UPV/EHU - Profesora
Aintzane Pagadigorria Ruiz UPV/EHU - Profesora

09:30 - 10:30 “CAN WE TYF IT? Hablemos de las otras del cine documental contemporáneo“

Territorios y Fronteras UPV/EHU - Profesora
Aintzane Pagadigorria Ruiz UPV/EHU - Profesora
Vanesa Fernández Guerra Festival Internacional de Cine documental y cortometraje ZINEBI - Directora de Zinebi

---

10:30 - 11:45 “El cuerpo y la cámara“

Margarita Ledo Andión Escritora sobre imagen y cineasta

11:45 - 12:15 Break

12:15 - 13:30 “Kamikazes, exploradoras y precarias. Producir documental“

María Isabel Martínez Martínez Productora y docente

13:30 - 14:00 Synthesis

16:00 - 17:15 “Cine de montaje o found footage“

Ana Pfaf Puigmartí Montadora e integrante del colectivo Dostopos
Ariadna Ribas Surís Montadora e integrante del colectivo Dostopos

---

17:15 - 17:30 Break

17:30 - 18:45 “Montar (también) desde el cuerpo“

Ana Pfaf Puigmartí Montadora e integrante del colectivo Dostopos
Ariadna Ribas Surís Montadora e integrante del colectivo Dostopos

---

07-06-2018

09:15 - 10:30 “A propósito de Diana Toucedo“

María Isabel Martínez Martínez Productora y docente

10:30 - 11:45 “De Ser de luz a Trinta lumes“

Diana Toucedo Crespo Cineasta, montadora y docente

11:45 - 12:15 Break

12:15 - 13:30 “(Re)pensar la realidad dialécticamente desde el superávit audiovisual“

Ingrid Guardiola Sánchez Productora e investigadora cultural (CCCB, freelance) y docente (UdG, Girona)

16:00 - 17:15 “Nacer y morir en la frontera: guiones de vida y ficción“

Coral Cruz Pacheco Guionista

08-06-2018

09:15 - 10:30 “La ficción en lo documental y lo documental en la ficción“

Diana Toucedo Crespo Cineasta, montadora y docente

10:30 - 11:45 “Imaginación y resistencia: una aproximación al vídeo-ensayo“

Ingrid Guardiola Sánchez Productora e investigadora cultural (CCCB, freelance) y docente (UdG, Girona)

11:45 - 12:15 Break

12:15 - 13:30 “25 años de Mostra Internacional de Films de Dones. La visibilidad de las cineastas.“

Anna Solà Arguimbau Film de dones

16:00 - 17:15 “Creando el mundo sonoro del documental, realidad o ficción “

Amanda Villavieja García Sonidista y docente

17:15 - 17:30 Break

17:30 - 18:45 Round table: “¿Y ahora qué?“

Territorios y Fronteras UPV/EHU - Profesora
Aintzane Pagadigorria Ruiz UPV/EHU - Profesora
María Isabel Martínez Martínez Productora y docente
Amanda Villavieja García Sonidista y docente
Virginia García del Pino Cineasta y docente
Vanesa Fernández Guerra Festival Internacional de Cine documental y cortometraje ZINEBI - Directora de Zinebi
Anna Solà Arguimbau Film de dones

Directed by

Territorios y Fronteras

UPV/EHU, Profesora

Territorios y Fronteras. Research on Documentary Filmmaking es un proyecto que se viene desarrollando desde 2010 como marco de reflexión e intercambio de ideas y experiencias en torno al documental contemporáneo y las nuevas formas de creación audiovisual. Durante estos años el proyecto se ha ido consolidando como agente autónomo de investigación, acción, conocimiento, creación y difusión de la creación audiovisual más actual, generando nuevos ciclos y marcos de presentación y análisis del documental, desarrollando nuevas publicaciones y promoviendo, ¿por qué no?, la propia creación audiovisual, eso sí, siempre desde los parámetros que constituyen los rasgos genéticos del proyecto Territorios y Fronteras: rigor y estrecha colaboración con creadores, analistas, colectivos e instituciones locales, nacionales e internacionales.

Aintzane Pagadigorria Ruiz

UPV/EHU, Comunicación Audiovisual y Publicidad

Territorios y Fronteras. Research on Documentary Filmmaking es un proyecto que se viene desarrollando desde 2010 como marco de reflexión e intercambio de ideas y experiencias en torno al documental contemporáneo y las nuevas formas de creación audiovisual. Durante estos años el proyecto se ha ido consolidando como agente autónomo de investigación, acción, conocimiento, creación y difusión de la creación audiovisual más actual, generando nuevos ciclos y marcos de presentación y análisis del documental, desarrollando nuevas publicaciones y promoviendo, ¿por qué no?, la propia creación audiovisual, eso sí, siempre desde los parámetros que constituyen los rasgos genéticos del proyecto Territorios y Fronteras: rigor y estrecha colaboración con creadores, analistas, colectivos e instituciones locales, nacionales e internacionales.

Teachers

Coral Cruz Pacheco

Hace dieciocho años que se dedica al desarrollo de proyectos audiovisuales como guionista y script editor. Ha coescrito, entre otras, “Incierta gloria” de Agustí Villaronga (nominada al Goya 2018 como mejor guión adaptado) y “Morir” de Fernando Franco. Entre sus trabajos más destacados como editora de guiones destacan "Pa negre" de Agustí Villaronga, "La teta asustada" de Claudia Llosa, “Mapa” de Elías León Siminiani, “La vida de los peces” de Matías Bize, “10.000km” de Carlos Marques-Marcet o “Verónica” de Paco Plaza. También es autora del libro “Imágenes narradas. Cómo hacer visible lo invisible en un guión de cine” (Laertes, 2014).

Vanesa Fernández Guerra

Directora de ZINEBI-Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao. Doctora y profesora en Comunicación Audiovisual por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), es profesora invitada en el Máster de Teoría y Práctica del Documental Creativo de la UAB de Barcelona, donde ejerce como tutora en el desarrollo y producción de los proyectos documentales. Ha realizado estancias de investigación en la Escuela de Cine (FUC) y en la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) de Buenos Aires y ha sido profesora invitada en la EITCV- Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños (Cuba). Su línea de investigación, libros y demás publicaciones se centra principalmente en el cine documental contemporáneo. Además, ha tomado parte en numerosas comisiones de valoración de desarrollo y producción de proyectos cinematográficos y en paneles de expertos en Foros, LABs y sesiones de Pitching de diversos festivales internacionales.

Virginia García del Pino

Barcelona,1966. Forma parte del “nuevo cine de autor español”, y compagina la dirección con la docencia. Su obra tiene un amplio recorrido internacional. Su primer largometraje, El Jurado (2012) forma parte de la sección oficial en FID Marsella, FIC Valdivia y Punto de Vista y forma parte de los ciclos “Historias sin final” del MNCARS y “The Limit of Our Gaze” en la NYU de Nueva York. Su película, La 10ª carta (2014), estrenada en el Festival de San Sebastián, es un retrato de Basilio Martín

Patino y ha estado nominada a los premios José María Forqué. En 2017, su obra Quien canta su mal espanta se expone en el Centro de Arte Santa Mónica y el Centro de Arte Contemporáneo Bòlit. Su último corto Improvisaciones de una ardilla recibe la Biznaga de plata al mejor cortometraje documental en el festival de Málaga. Recientemente ha expuesto la instalación Respirar, correr, mirar en el Centro de Arte BombasGens, en el Festival de Cine de Gijón y en Tabakalera, con música en directo de Mursego.

Ingrid Guardiola Sánchez

Productora, escritora e investigadora cultural en el ámbito de las humanidades y con especial dedicación al mundo de la imagen, de la esfera pública (medios de comunicación, espacio público, políticas públicas culturales) y de las cuestiones de género. En el ámbito de la realización y producción audiovisual ha dirigido su opera prima de largometraje documental Casa de nadie / Nobody’s Home (otoño 2017), una coproducción de Boogaloo Films, CCCB y la Opening Society Foundation. Coordina y produce el proyecto de docu-ensayo Soy Cámara (el programa del CCCB) y ha realizado algunos de sus capítulos, sobretodo aquellos dedicados a los temas de género, de urgencia social o de la cultura de la imagen. También ha desarrollado el proyecto de investigación y realización audiovisual La dimensión poco conocida: Pioneras del Cine (www.pioneresdelcinema.cat) desde 2013. En el ámbito de la gestión y producción cultural coordina, produce y coprograma el MINIPUT (Muestra de TV de Calidad) desde 2002.

Margarita Ledo Andión

Escritora e cineasta, é catedrática de comunicación audiovisual da USC, coordina o Grupo de Estudos Audiovisuais e dirixe o proxecto de I+D+i Patrimonio Cultural Inmaterial: Para un programa europeo de subtitulado en linguas non-hexemónicas, que é continuación do que finalizou en 2015: Cara ao espacio dixital europeo. O papel das pequenas cinematografías en versión orixinal. A súas liñas de pescuda traballan a produción e acceso a bens culturais dende a diversidade e as políticas de comunicación e as teorías feministas nos universos da creación e a expresión. É Premio Nacional da Cultura Galega 2008 en Cine e Audiovisual e membro da Real Academia Galega. Filmes: A cicatriz branca (2012,para alén de Santa Liberdade (2004), Manuel María:”eu son fala e terra desta miña Terra” (2005/2016); Liste, pronunciado Líster (2007) ou Cienfuegos, 1913 (2008).

María Isabel Martínez Martínez

Doctora en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Vigo. Productora del largometraje Arraianos (2012) de Eloy Enciso, presente en más de treinta festivales internacionales y en Harvard o MoMA, obtuvo el reconocimiento del jurado en BAFICI, FICUNAM, Festival Europeo de Sevilla o Cinema D'Autor de Barcelona. En 2011, produce Vikingland de Xurxo Chirro, estrenada en el FID Marseille, galardonada en el Play-doc 2012 y Márgenes 2013. En 2014 produce Jet Lag, dirigida por Eloy Domínguez Serén, estrenada en FID Marseille y seleccionada en festivales como Lussas o Mar del Plata. En 2016 junto con Xisela Franco produce el proyecto Cinema e Muller que trata de visibilizar a las mujeres realizadoras. En la actualidad trabaja en la producción de los próximos largometrajes de Eloy Enciso, Helena Girón y Samuel M Delgado y compagina la producción audiovisual con la docencia en el IES Audiovisual de Vigo y en el Área de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Vigo.

Ana Pfaf Puigmartí

DOSTOPOS. Ambas se graduaron en el 2007 en la Escuela de Cine y audiovisuales de Catalunya (ESCAC), en la especialidad de montaje, donde se conocieron y fundaron el colectivo Dostopos. Desde el colectivo, como creadoras de sus propias piezas, trabajan la relación entre música e imagen en formatos como el videoclip o la video proyección. Para crear sus piezas suelen hacer uso de material de archivo, trabajando desde prácticas como el found footage o el collage animado. Se consideran recolectoras. En sus trabajaos destaca el uso de la imagen desde una aproximación plástica y se evidencia el interés de ambas por el cuerpo y el movimiento, fruto de su amor por la danza y sus años de formación en dicha disciplina. Su trabajo se ha mostrado en el CCCB dentro de la propuesta Pantalla CCCB o en el Auditorio Nacional, los trabajaos realizados para la OCNE. Recientemente han sido invitadas a participar en el proyecto XFilms del Festival Punto de Vista. Más información: www.dostopos.info

Ariadna Ribas Surís

DOSTOPOS. Ambas se graduaron en el 2007 en la Escuela de Cine y audiovisuales de Catalunya (ESCAC), en la especialidad de montaje, donde se conocieron y fundaron el colectivo Dostopos. Desde el colectivo, como creadoras de sus propias piezas, trabajan la relación entre música e imagen en formatos

como el videoclip o la video proyección. Para crear sus piezas suelen hacer uso de material de archivo, trabajando desde prácticas como el found footage o el collage animado. Se consideran recolectoras. En sus trabajaos destaca el uso de la imagen desde una aproximación plástica y se evidencia el interés de ambas por el cuerpo y el movimiento, fruto de su amor por la danza y sus años de formación en dicha disciplina. Su trabajo se ha mostrado en el CCCB dentro de la propuesta Pantalla CCCB o en el Auditorio Nacional, los trabajaos realizados para la OCNE. Recientemente han sido invitadas a participar en el proyecto XFilms del Festival Punto de Vista. Más información: www.dostopos.info

Diana Toucedo Crespo

Cineasta y montadora residente en Barcelona, estudió en la ESCAC y en la UPF. Actualmente ha editado más de dieciséis largometrajes, cortometrajes y otras piezas audiovisuales, entre ellas Los desheredados, cortometraje ganador en la pasada Semana de la Crítica de Cannes. Tras realizar varios cortometrajes como directora acaba de estrenar su primer largometraje Trinta Lumes en la Berlinale - Panorama 2018. Compagina su profesión con la docencia en la ESCAC, UPF y la UAB.

Amanda Villavieja García

Sonidista. Colaboradora habitual de José Luis Guerín, Isaki Lacuesta, Mercedes Álvarez, Ricardo Íscar o Carla Subirana. Transita entre documental y ficción. Algunos de sus trabajos son En la ciudad de Sylvia, de José Luis Guerín, Mimosas, de Oliver Laxe, Mercado de futuros, de Mercedes Álvarez, La próxima piel, de Isaki Lacuesta, Cuchillo de palo, de Renate Costa, Penélope, de Eva Vila o Gli indesiderati de Europa, de Fabrizio Ferraro. También es profesora en distintas escuelas y universidades.

Anna Solà Arguimbau

Licenciada en Arte por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido profesora asociada de Cine, vídeo y televisión de la Escuela Multimedia de la Universidad Politècnica de Catalunya y ha trabajado en el ámbito de la crítica i la pedagogía cinematográfica, así como en distintos proyectos relacionados con el activismo cultural desde la perspectiva feminista. Fue directora ejecutiva del Institut Català de les

Dones del 2003 al 2010. Junto con Marta Selva ha sido directora de contenidos de la Cooperativa Drac Màgic y de la Mostra Internacional de Films de Dones, de Barcelona. Actualmente sigue colaborando con esta Muestra en calidad de asesora.

Registration fees

REGISTRATION	UNTIL 31-05-2018	UNTIL 06-06-2018
GENERAL	81,00 EUR	95,00 EUR
REDUCED FEE	48,00 EUR	-
REGISTRATION EXEMPTIONS	20,00 EUR	20,00 EUR
SPECIAL FEES	48,00 EUR	-

Place

Bizkaia