

BREAK THE RULES! El cine documental contemporáneo, una caja de resistencia

07.Jun - 09.Jun

Cod. I2-17

Edition

2017

Activity type

Course

Date

07.Jun - 09.Jun

Location

Bilbao Arte

Languages

Spanish

Academic Validity

30 hours

Web

<http://territoriosyfronteras.com/>

MANAGEMENT

Vanesa Fernández Guerra

Estibaliz Alonso Ruiz de Erentzun, UPV/EHU

Organising Committee

Fundación **BBVA**

Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa

DONOSTIA
SAN SEBASTIÁN

Description

Objectives

En esta su octava edición, Territorios y Fronteras sigue centrándose en propuestas del cine documental contemporáneo que abordan la imagen desde actitudes o tendencias en ocasiones cercanas al cine experimental y al video de creación. Piezas provocativas que interseccionan con otras disciplinas y proyectos que conectan con otras prácticas, experimentos, videoocreaciones, performances, y modos de entender el cine como algo vivo y en permanente mutación.

Territorios y Fronteras es un espacio para la reflexión, el debate, el intercambio de experiencias y conocimientos, y el visionado de películas documentales recientes. Este año bajo el título *BREAK THE RULES! El cine documental contemporáneo, una caja de resistencia*, proponemos, una vez más, fomentar la relación, la discusión y el intercambio entre academia, cineastas, programadores y público. Nuestra intención es explorar las rutas por las que transitan los documentales contemporáneos y reflexionar sobre qué público(s) los acompañan en su recorrido.

Territorios y Fronteras pretende así servir de guía, escaparate y lugar de encuentro entre todos aquellos y aquellas que se interesan por las derivas audiovisuales actuales.

Course specific contributors

Program

07-06-2017

09:00 - 09:15	Recepción y entrega de material
09:15 - 09:30	Presentación: Nerea San Martín (UPV/EHU - Directora de Proyección Universitaria de Campus de Bizkaia) y las directoras del Curso (Vanessa Fernández, Estíbaliz Alonso y Aintzane Pagadigorria)
09:30 - 10:45	“El cine documental contemporáneo, una caja de resistencia” Vanessa Fernández Guerra UPV/EHU - Profesora
10:45 - 12:00	“Lo (in)tangible del cine digital” Jaime Pena Pérez Centro Galego de Artes da Imaxe - Programador y crítico cinematográfico
12:00 - 12:30	Break
12:30 - 13:45	“La mano que piensa” Alberte Pagán Cineasta y escritor
13:45 - 14:00	Synthesis
17:00 - 19:30	“Cine independiente: nuevas estrategias para crear y fidelizar nuevos públicos” Vanessa Fernández Guerra UPV/EHU - Profesora Aintzane Pagadigorria Ruiz UPV/EHU - Profesora Jorge Tur Moltó - Cineasta y docente Jaime Pena Pérez Centro Galego de Artes da Imaxe - Programador Alberte Pagán - Cineasta Mauro Herce - Director de cine y docente Manu Yañez Murillo Director de Otros Cines Europa (España) - Crítico cinematográfico y docente

08-06-2017

09:30 - 10:45	“¿“Novo cinema galego”? Más allá de etiquetas...” Jaime Pena Pérez Centro Galego de Artes da Imaxe - Programador y crítico cinematográfico
10:45 - 12:00	“Frank (2015, 65 min.) La trilogía de “Estudios Cinematográficos””

Alberte Pagán Cineasta y escritor

12:00 - 12:30 Break

12:30 - 13:45 “Volar (2012, 80 min). La cámara pegada a la piel. Lo (im)posible: la primera directora de cine española en una academia militar.”

Carla Subirana Blanquerna- Universitat Ramón Llull - Directora de cine, guionista y docente (URL, Barcelona)

13:45 - 14:00 Synthesis

16:00 - 17:30 “Siempre es excelente el misterio”

Usoa Fullaondo Zabala UPV/EHU - Artista y docente
Cristina Ezquerro Campos - Artista visual

17:30 - 18:45 “A propósito de Mauro Herce: sensorial y conceptual”

Manu Yañez Murillo Director de Otros Cines Europa (España) - Crítico cinematográfico y docente

18:45 - 20:00 “Dead Slow Ahead (2016, 74 min.) Un viaje sensorial hacia la deriva”

Mauro Herce Director de cine y docente

09-06-2017

09:30 - 10:45 “A propósito de Carla Subirana: memoria histórica y memoria familiar. (Re)generar la memoria.”

Marta Nieto Postigo Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona - Co-directora

10:45 - 12:00 “El cine como búsqueda de la propia identidad”

Carla Subirana Blanquerna- Universitat Ramón Llull - Directora de cine, guionista y docente

12:00 - 12:30 Break

12:30 - 13:45 “Experienciar los manifiestos filmicos feministas”

Marta Nieto Postigo Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona - Programadora

13:45 - 14:00 Synthesis

16:00 - 17:15 "A propósito de Soy Cámara: Reflexión urgente contra la industria cultural y el espíritu televisivo."

Fèlix Pérez-Hita Salamanca CCCB - Realizador, guionista y crítico cultural

17:30 - 18:45 "A propósito de Soy Cámara: (Re)pensar la realidad dialécticamente desde el superávit audiovisual"

Andrés Hispano Realizador, comisario, pintor y articulista

Directors

Vanesa Fernández Guerra

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.

Estibaliz Alonso Ruiz de Erentzun

UPV/EHU
(Vitoria-Gasteiz)

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

Cristina Ezquerro Campos

(Bilbao)

Licenciada en Bellas Artes por la UPV/EHU. Como artista visual ha participado en exposiciones colectivas como GIRLS ON ART (Bilbao 2013), MUGAZ BESTE// Au-Deá des Frontiers (Biarritz 2013), III. Festival Punto y Raya de cine abstracto (Madrid 2011) o GETXOARTE 14/11 (Getxo 2014/2011). Ha formado parte en la película colectiva DISTANTZIAK (2015) dentro de la sección #zinergentziak15, una iniciativa de Territorios y Fronteras, en el Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao (ZINEBI57) y en el grupo de lectura audiovisual ECOS en la Sala Rekalde, con su pieza "Llórame un río". Ha participado en ponencias, tales como "Melodrama y cine español. Entre el neorrealismo y el expresionismo de un retrato popular" en el IV Congrés Internacional d'Història i Cinema (Universitat de Barcelona) y "Rostro femenino y melodrama. Aproximación a los modos del exceso a través del gesto en el cine" en las jornadas III Encuentros con la Investigación (BilbaoArte).

Vanesa Fernández Guerra

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.

Usoa Fullaondo Zabala

UPV/EHU
(Algorta_Getxo)

Artista, docente e investigadora. Se doctoró en 2010 y en la actualidad trabaja como profesora adjunta en el Departamento de Pintura de la UPV/EHU. Ha expuesto su trabajo en la galería Luis Adelantado, en la Sala de Arte Joven y Círculo de Bellas Artes de Madrid o en Space4Arte de San Diego. Ha recibido becas como la de la Fundación Bilbaoarte Fundazioa, la Diputación Foral de Bizkaia, Banff Centre o el Gobierno Vasco y ha sido premiada en Injuve. En 2016 publicó el libro Un Atletismo Afectivo. En la actualidad se encuentra realizando una estancia de investigación en Senselab en la Universidad de Concordia, Montreal. usoafullaondo.com

Mauro Herce

Nacido en Barcelona en 1976, Mauro Herce se graduó en Ingeniería y Bellas Artes, antes de completar sus estudios en la escuela de cine de San Antonio de los Baños (Cuba) y Louis Lumière (Francia). Desde entonces ha sido director de fotografía en más de veinte largometrajes. Dead Slow Ahead es su ópera prima.

Andrés Hispano

Marta Nieto Postigo

Co-directora de la Muestra Internacional de Films de Mujeres de Barcelona. Licenciada en Humanidades y Máster en Edición por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha colaborado con diferentes proyectos como traductora, correctora y editora. Entre 2009 y 2012 formó parte del equipo propulsor de BccN Barcelona Creative Commons Film Festival. Desde 2012 forma parte del equipo de contenidos de Drac Màgic, cooperativa por la promoción de medios audiovisuales, donde desarrolla tareas de programación cinematográfica, diseño de contenidos y asesoría pedagógica.

Aintzane Pagadigorria Ruiz

UPV/EHU
(Leioa)

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.

Alberte Pagán

Escritor y cineasta. Ha publicado y traducido al gallego *A voz do Trevón*. Unha aproximación a *Finnegans Wake* y varios libros sobre cine experimental (uno dedicado a Andy Warhol, editado por Cátedra en 2014). Es autor de un poemario (*prosopagnosia*, 2013), de *Como foi o conto e outras pezas teatrais* (2013) y de *Percorridos por unha teoría do desexo* (2015). Finalista del IV Premi de Cinema Assaig de la UAB y Premio de la crítica de Galicia (en el apartado cine) en 2016, ha programado y comisariado exposiciones sobre cine experimental y realizado varias películas. Bs. As. fue premio Foco Galicia al mejor documental gallego de 2006 y el II Premio de Cine-Ensaio Romà Gubern de la UB. Pó de estrelas fue reconocida por Cahiers du Cinéma España como uno de los mejores cortos españoles de 2007. Tanyaradzwa recibió el premio al mejor documental gallego en el Festival Play-Doc de 2010.

Jaime Pena Pérez

Doctor en Hª del Arte. Programador desde 1992 del Centro Galego de Artes da Imaxe, la filmoteca de Galicia. Miembro del Consejo de Redacción de la publicación mensual *Caimán Cuadernos del Cine* (anteriormente *Cahiers du Cinéma España*) y colaborador regular de la revista argentina *El Amante*, además de otras muchas publicaciones cinematográficas, tanto nacionales como internacionales (*Sight & Sound*, *Cinema Scope*, entre otras). Asesor de Programación del Bafici (Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente). Autor de *El espíritu de la colmena* (Paidós, 2004), premio de la Asociación Española de Historiadores del Cine a la mejor monografía del año, y, junto a José Luis Castro de Paz, Ramón Torrado, *cine de consumo no franquismo* (CGAI, 1993) y *Cine español. Otro trayecto histórico* (IVAC, 2005).

Fèlix Pérez-Hita Salamanca

Realizador de vídeo, estudió Historia del arte y de la Filosofía en la Facultad de Barcelona. Formó parte del consejo de redacción de la revista *Mania* (de la Fac. De Filosofía), y publicó en *Archipiélago*. Actualmente -desde 2005- trabaja para *Soy Cámara* (El programa del CCCB). Ha formado parte de los proyectos: *Boing Boing Buddha* (Btv), *Gabinete de Crisis*, *TvLata*, *Baixa Fidelitat* (XTL), *Horitzó.tv*. Ha dado charlas e impartido clases de historia y teoría de la imagen en diversas universidades y seminarios. Algunos de sus vídeos han sido proyectados en exposiciones nacionales y antologías de videoarte. Ejerce de crítico cultural cuando puede en las instituciones y publicaciones que se lo permiten.
<http://felixph.blogspot.com.es/>

Carla Subirana

Directora, guionista de cine y profesora en la Facultat de Comunicació Blanquerna. Su ópera prima, NADAR (2008), es un film autobiográfico de referencia sobre cine y memoria. Su segundo Largometraje VOLAR (2012), nominado a los premios Gaudí consigue un hito histórico ya que es el primer film documental filmado en academia militar. Kanimambo (2012) y ATMA (2016) son su primera incursión en el mundo del cortometraje. Atma ha recibido el Premio Nacional de Danza en el Fiver 2017.

Jorge Tur Moltó

Manu Yañez Murillo

Ingeniero Industrial por la Universitat Politècnica de Catalunya, en el año 2002 inicia su labor como crítico cinematográfico en las publicaciones digitales Miradas de Cine y Tren de Sombras. En la actualidad, es el director de la web Otros Cines Europa, crítico de las revistas Fotogramas y Rockdelux, del Diari ARA, de la publicación norteamericana Film Comment y la colombiana Kinetoscopio. Es profesor en el Grado Superior de la ESCAC (Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya) y en el Taller de Crítica de La Casa del Cine. Es editor de la antología La mirada americana. 50 años de Film Comment y miembro de la ACCEC (Associació Catalana de Crítics i Escriptors Cinematogràfics).

Registration fees

REGISTRATION	UNTIL 31-05-2017	UNTIL 07-06-2017
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