ZINEMA IKASTAROA eta ZIKLOA

CURSO y CICLO DE CINE

EZ DA ERREALITATEA, BAINA IZAN LITEKE

NO ES LA REALIDAD, PERO PODRÍA SERLO

Garbiñe Ortegaren proposamena

Una propuesta de Garbiñe Ortega

Ikastaro eta ziklo honetan, ez-fikziozko zinemari hurbilduko gatzaizkio, hots, errealitatearekiko era guztietako hibridazio, hurbilketa eta tirabirak islatzen dituzten filmei. Biografien, egunkarien, ikus-entzunezko saiakeren eta abarren adibideak ikusiko ditugu, zinema dokumentalaz dugun irudia zabaltzeko, eta man izan diren definizioak aztertuko ditugu, geurea sortzeko. Hastapen-ikastaro honetan generoak dituen sortzeko ahalbide amaigabeak ezagutzera gonbidatu nahi zaitugu.

Ikastaro honetako saioetan, ez-fikziozko zinemaren historiako adibideen bidez, haren azpigeneroak eta modalitateak ezagutuko ditugu. Proiekzioak, edonorentzat irekiak, pelikula garaikideen estreinaldiak izango dira. Haiei esker, aberastu egingo dugu genero horri buruz dugun ikuspegia.

Ikastaro hau edonori zuzenduta dago, baina batez ere ikasleei eta galderak egiten dituen, hunkitzen duen eta bere mugetatik harago doan zinema interesatzen zaien guztiei.

En este ciclo-curso nos acercaremos al cine de no-ficción que engloba todo tipo de hibridaciones, aproximaciones y tensiones con lo real. Veremos ejemplos de biografía, diario, ensayo audiovisual con la idea de ensanchar lo que entendemos por cine documental. Nos acercaremos a las distintas definiciones para cuestionarlas y hacer la nuestra propia. Este curso introductorio quiere invitarte a descubrir las posibilidades creativas infinitas que acoge este género.

En las sesiones del curso se ilustrará mediante visionados ejemplos de la historia del cine de no-ficción, subgéneros y modalidades del mismo. Las proyecciones abiertas al público serán estrenos contemporáneos de películas que enriquezcan nuestra manera de entender este género desde el presente.

Este curso está dirigido al público general, estudiantes y espectadores interesados en el cine que se cuestiona, emociona y explora más allá de sus límites.

Ikastaro-saioak / Sesiones del curso

Abenduaren 14an / 11 de diciembre
1.Saioa: JATORRIA ETA DEFINIZIOAK
Sesión 1: ORIGENES Y DEFINICIONES

Zertaz ari gara dokumentalez mintzo garenean?, zer da ez-fikzioaren kontu hori, zer da «beste zinema», saiakera-zinema…? Zeintzuk izan ziren genero horren abiatzaileak eta zeintzuk historian zehar garatuz joan direnak? Hori guztia eta gehiago, ahaztu ezinezko irudiz betetako sarrera-saioan.

De qué hablamos cuando hablamos del documental; qué es eso de la no-ficción, el “otro cine”, cine ensayo… Cuáles son esos primeros impulsores del género y los cineastas que lo han ido desarrollando a lo largo de la historia… Todo esto y mucho más en una sesión introductoria repleta de imágenes inolvidables.

Urtarrilaren 11n / 11 de enero
2.Saioa: AZPIGENEROAK ETA MODALITATEAK
Sesión 2: SUBGENEROS Y MODALIDADES

Dokumentalen familiaren barruan modalitate eta azpigenero asko dago, haren mugekin jolasten direnak, haiek zalantzan jarriz eta birpentsatuz. Saio honetan zinema dokumentalaren zenbait mota ezagutuko ditugu, besteak beste, cinema verité delakoa, zinema etnografikoa eta haren aldaera garaikideak.

Dentro de la familia del documental existen muchas modalidades y subgéneros que juegan con sus límites cuestionándolos y repensándolos. En esta sesión nos acercaremos a distintos tipos de cine documental como el cinema verité, cine etnográfico y sus variantes contemporáneas.

Otsailaren 15ean / 15 de febrero
3.Saioa: SUBJEKTIBITATEAK
Sesión 3: SUBJETIVIDADES

Lehen pertsonan ere idatz daiteke zinema dokumentala eta genero horretan autobiografia eta egunkari kutsuko pelikula asko dago. Saio honetan ikusiko dugu zer gertatzen den zinemagile batek lehen pertsonan gogoeta egiten duenean eta bere egunerokotasuna filmatzen duenean. Ross McElwee, Alan Berliner eta Jonas Mekas egileen adibide zoragarriak ikusiko ditugu.

El cine documental también se escribe en primera persona y ha acogido muchas películas con impulsos autobiográficos y diarísticos. En esta sesión veremos qué sucede cuando el realizador reflexiona en primera persona y filma su día a día. Veremos maravillosos ejemplos de Ross McElwee, Alan Berliner o Jonas Mekas.

Martxoaren 1ean / 1 de marzo
4.Saioa: HIBRIDAZIOAK
Sesión 4: HIBRIDACIONES

Saio honetan ikus-entzunezko garaikideetan gertatu diren hibridazioak aztertuko ditugu, non fikzioaren eta dokumentalaren arteko mugak ezabatu egin baitira nahita, amairik gabeko eremu bat zabalduz.

En esta sesión exploraremos las hibridaciones que se han dado en el audiovisual contemporáneo donde las fronteras entre la ficción y lo documental se borran intencionadamente abriendo un terreno ilimitado por explorar.

PROIEKZIOAK

Abenduaren 15ean / 15 de diciembre

COSTA DA MORTE. Lois Patiño. 2013. 83 min

Costa da Morte (‘heriotzaren kostaldea’) Galiziako eskualde bat da, Erromako Inperioaren garaian munduaren amaieratzat jotzen zena. Harkaitz-, laino- eta enbata-leku horretan historian zehar gertatu diren naufragio ugariengatik eman zaio izen hori. Lurralde horretan barneratuko gara eta han bizi den jendea ezagutuko dugu: arrantzaleak, itsaskilariak, egurgileak… Haien lanaren lekukoak izango gara, eta inguru natural basatiarekin duten harreman estuaren eta borroka gogorrarenak. Film honetako protagonistak dira haizea, harria, itsasoa eta sua, eta haien bidez hurbilduko gatzaizkio paisaiaren –gizonarekin, historiarekin eta mitoarekin batasun bat osatzen duenaren– misterioari. Sari asko jaso ditu pelikula honek; izan ere, estetikoki ikusgarria da eta zentzumenen esperientzia atsegingarria.

La Costa da Morte es una región de Galicia que fue considerada el fin del mundo durante el Imperio Romano. Su dramático nombre proviene de los numerosos naufragios que han sucedido a lo largo de la historia en esta zona de rocas, nieblas y temporales. Atravesamos esta tierra observando a las personas que la habitan: pescadores, mariscadores, leñadores... Somos testigos del trabajo que realizan, que les lleva a mantener, a la vez, una relación íntima y una batalla con la inmensidad del entorno natural. El viento, la piedra, el mar, el fuego, son personajes en este filme, y a través de ellos nos acercamos al misterio que supone el paisaje, entendido como una unidad junto al hombre, la historia y el mito. Esta película multipremiada internacionalmente es estéticamente espectacular y una experiencia sensorial deliciosa.

PROYECCIONES

Urtarrilaren 12an / 12 de enero

OLEG Y LAS RARAS ARTES. Andrés Duque. 2016. 70 min

Oleg Nikolaevitch Karavaychuk (1927–2016) ospetsua da pelikula honen protagonista misteriotsu eta zirraragarria. Oleg hau mirari bat izan zen, Stalin-entzako pianoa jo ohi zuena. Leningrado ohiko kontserbatorioan ikasi zuen eta musika asko idatzi du antzerkirako eta zinemarako, Paradjanov eta Muratova zinemagileentzako, esate baterako. Errusiarrek asko miresten dute haren musika eta jotzeko era, baina baita haren izaera berezi eta nabarmena ere.
Andrés Duquek hari buruz egin duen pelikula ederra opari bat da ikusleentzat. Gizarte-arauak aintzat hartzen ez dituen eta munduarekin adiskidetu nahi duen artista zahar baten oparia. Errealitatetik urrun garamatza bere hitzen, keinuen eta pianoa jotzeko moduaren bidez, disonantzia asaldatzaileak edertasun askatzaile baten mezulari diren mundu batera.

El legendario Oleg Nikolaevitch Karavaychuk es el enigmático sobrecogedor protagonista de esta película. Oleg fue un niño prodigio que tocó el piano para Stalin, asistió al Conservatorio de Leningrado y a lo largo de su carrera ha escrito música principalmente para teatro y cine - por ejemplo, para Paradjanov y Muratova. En Rusia, es admirado por su música y su forma de tocar, pero también por su singular y excéntrica personalidad.
La hermosa película que Andrés Duque le ha dedicado es un regalo para el espectador, un regalo de un viejo artista que, alejado de toda convención social, quiere reconciliarse con el mundo y nos transporta lejos de la realidad a través de sus palabras, sus gestos y su interpretación al piano, a un mundo donde las perturbadoras disonancias son portadoras de una liberadora belleza.

PROIEKZIOAK

Otsailaren 16an / 16 de febrero

O FUTEBOL. Sergio Oksman. 2015. 68 min

Sergiok eta haren aita Simãok ez dute hogei urtean elkar ikusi. 2014ko Futboleko Mundu-Txapelketa ospatzearekin batera, Sergio São Paulo jaioterrira itzuli da, Simãorekin batera txapelketa osoa ikusteko asmoz; elkarrekin futbola ikusteko, haurra zela egiten zuten bezala. Dena onso pentsatuta dagoela ematen du: hilabete elkarrekin egoteko, Mundu-txapelketaren egutegiak arautūtako hilabetea… Baina egunak igaro ahala, aita-semeen berriz elkartzea ustekabearen lurraldean barneratzen da, eta badirudi txapelketa osoa elkarrekin ikusteko hitzarmenak erritu arriskutsu baten pausoak markatzen dituela. Izen handiko jaialdietarako hautatua izan da, esate baterako, Locarnokorako (Suitza) eta Mar del Platakorako (Argentina).

Sergio y su padre Simão no se han visto desde hace más de veinte años. Coincidiendo con el Mundial de Fútbol de 2014, Sergio regresa a su ciudad natal, São Paulo, con la intención de encontrarse con Simão y pasar con él todo el campeonato, viendo fútbol como hacían en su infancia. El reencuentro parece perfectamente planificado: un mes para estar juntos, un mes pautado por el calendario del Mundial. Conforme pasan los días, el reencuentro entre padre e hijo se adentra en un territorio imprevisible, y el pacto de ver todo el Mundial juntos parece señalar ahora los pasos de un peligroso ritual. Película seleccionada en festivales tan prestigiosos como el festival de Locarno o Mar del Plata en Argentina.

PROYECCIONES

Martxoaren 2an / 2 de marzo

BELLA E PERDUTA. Pietro Marcello. 2015. 87 min

Dokumentalaren eta fikzioaren arteko pelikula honek bi abeltzainen bizitza dakargu: bata borbondarren Cartitelloko gaztelu bertan behera utziaren zaintzailea da. Haren heriotzak beste abeltzain baten bidaia eragiten du, bufalo bat erreskatatzeko zeregina utzi baitio azken borondate gisa. Italian barrenako bidaia bat hasten da horrela, eta Kanpaniako eskualdearen gizarte-erretratu bat. Animaliaren patua ez bezala, gizonena alda daiteke. Azken urteko pelikula eder eta askeenetako bat.

Entre el género documental y la ficción, *Bella e perduta* se acerca a la vida de dos pastores: uno de ellos cuidador del castillo abandonado de los borbones en la ciudad de Carditello, que con su muerte desencadena el viaje del otro pastor, pues le ha pedido como última voluntad rescatar un búfalo. De esta forma se inicia un viaje a través de Italia haciendo un retrato social de la región de la Campania. A diferencia del destino fatal del animal, el de los hombres puede ser cambiado. Una de las películas más bellas y libres del último año.

Ikastaro-saioak / Sesiones del curso

Abenduaren 14an, asteazkena / Miércoles 14 de diciembre
Jatorria eta definizioak
Orígenes y definiciones

Urtarrilaren 11n, asteazkena / Miércoles 11 de enero
Azpigeneroak eta modalitateak
Subgéneros y modalidades

Otsailaren 15ean, asteazkena / Miércoles 15 de febrero
Subjektibitateak
Subjetividades

Martxoaren 1ean, asteazkena / Miércoles 1 de marzo
Hibridazioak
Hibridaciones

19:30etik – 21:30era / 19.30 h. – 21.30 h
Plaza aretoan / Sala Plaza

Proiekzioak / Proyecciones

Abenduaren 15ean, osteguna / Jueves 15 de diciembre
Costa da morte, Lois Patiño, 2013, 83 min

Urtarrilaren 12an, osteguna / Jueves 12 de enero
Oleg y las raras artes, Andrés Duque, 2016, 70 min

Otsailaren 16an, osteguna / Jueves 16 de febrero
O Futebol, Sergio Oksman, 2015, 68 min

Martxoaren 2an, osteguna / Jueves 2 de marzo
Bella y perdida, Pietro Marcello, 2015, 87 min

19:30ean / 19.30 h
Emanaldi aretoan / Auditorio

Ikastaroaren zenbatekoa: 40 € (Museoaren Adiskideak eta agiridun ikasleak: 20 €)
On-lineko izen-ematea: azaroaren 28tik aurrera www.artium.org gunean
Proiekzioen zenbatekoa: 2 € pelikulako (Museoaren Adiskideentzat eta ikastaroko parte-hartzaileentzat doan)

Argibide gehiago: www.artium.org eta 945 20 90 20

Tarifa del curso: 40 € (20 € Amigos del Museo y estudiantes acreditados)
Inscripciones on-line en www.artium.org a partir del 28 de noviembre
Tarifa proyecciones: 2 € / proyección (Amigos del Museo y participantes en el curso de cine: gratuito)

+ info: www.artium.org y 945 20 90 20