

VII Muestra de cine y cultura de la Vera

CINE AUC

3ER ENCUENTRO
DE EXHIBICIÓN ALTERNATIVA

Jarandilla de la Vera

EQUIPO

Eloísa Suárez López-Zuriaga - Dirección artística

Diana Castro Sánchez - Producción

Valeria Alfaro - Coordinación de redes sociales y
comunicación

Fernando Vilchez - Coordinación de registro y Documentación

Laura Ibáñez - Diseño del arte

Clau Halley - Gráfica y web

Nora Jauregui - Foto

Prácticas EQZE Cine Cauce:

Juliana Arana - Asistencia de Producción

Héctor Márquez - Asistencia de Producción

Adolfo Vincenzo - Asistencia de registro

Lucía Feuillet - Asistencia de producción y archivo

Mane Cisneros - Dirección MCCV

Maria Cisneros - Coordinación MCCV

Alejandro Coradeghini - Producción MCCV

Othman H. Saadi - Administración

Este año la programación de Cine Cauce sigue centrada en la acción cultural desde territorios concretos como en Galicia, Andalucía, la Amazonía colombiana, Oaxaca (México), Cajamarca (Perú) o el Bajo Alentejo (Portugal) entre otros. Los territorios y los medios disponibles determinan los contextos para las prácticas artísticas, archivísticas y de exhibición siendo el prisma que guíe los diálogos de esta edición. El foco está en el cine etnográfico bajo el lema re-hilando la historia del cine.

Este verano vamos a hilar fino para tejer entre todas un tapiz con diversos elementos y así trazar a varias manos un mapa plural y diverso.

Pretendemos poner de manifiesto la necesaria interrelación entre el pensamiento, el debate y las prácticas artísticas/ archivísticas/ curatoriales/ investigadoras para generar ideas y conocimientos más matizados y complejos.

Las voces plurales que confluyen en el encuentro dan cuenta de las diferentes realidades y especialidades desde las que se trabaja en el sector cultural dedicado a la divulgación y exhibición de cine. Es una propuesta de actividades abierta al público y diseñada para crear diálogos con las personas asistentes, involucrando sus experiencias y saberes en todas las conversaciones.

¡Bienvenidas y deseamos que sean unas jornadas ricas en nuevas experiencias colectivas!

24 JULIO 22:00h	25 JULIO 10:30-13:30h	25 JULIO 16:00-19:00h
INAUGURACIÓN Proyección películas Teófila y Elvira Palafox con presentación a cargo de Tzutzumatzin Soto <i>Presentación: Tzutzumatzin y Eloísa Suárez</i> PLAZA DE LA CILLA JARANDILLA	TRAMAR CINES: PRODUCCIÓN DESDE LAS PERIFERIAS TERRITORIALES Belí Martínez (Galicia), Colectivo Silencio (Perú) y Rocío Mesa (Andalucía) <i>Modera: Diana Castro</i> CASA DE LA CULTURA JARANDILLA	INVESTIGACIÓN Y ARCHIVOS: ZURCIR CINES DESCONOCIDOS Y ENTRELAZARLOS AL PRESENTE Bárbara Guerrero (Andalucía), Tzutzumatzin Soto (México), Laura Alhach (Colombia), Isabel Seguí (Escocia/Perú) <i>Modera: Eloísa Suárez</i> PLAZA DE LA CILLA JARANDILLA
25 JULIO 21:30-22:30h	26 JULIO 10:30-13:30h	26 JULIO 16:00-18:30h
PERFORMANCE TRANSMEDIA Puertas que se abrían y se cerraban. <i>Presentación: Nuria Cubas</i> FINCA EL COLLAÍLLO ANTONOVA MASEDOVSKI	MATERIALES COMPARTIDOS Trenzar nuevos cruces <i>Todas las invitadas</i> CASA DE LA CULTURA JARANDILLA	ENTRELAZAR ARCHIVOS nuevas visiones para el acceso y el uso experimental de materiales <i>Todas las invitadas</i> FINCA VINOS JARANDA VALFRÍO, JARANDILLA
26 JULIO 20:00-21:30h	27 JULIO 11:00-13:30h	27 JULIO 16:00-19:00h
PROYECCIÓN Antuca de María Barea (y producida por el colectivo Warmi Cine y Vídeo) 1992 <i>Presentación: Isabel Seguí y Diana Castro</i> CASA DE LA CULTURA JARANDILLA	TEJER UNA MAPA DE ESPACIOS DE EXHIBICIÓN ALTERNATIVA Doc's Kingdom (Portugal), La Cine Fonda (México) y Visiones Veratas (Extremadura) + Proyectos Adiccine Catarina Boeiro, Tzutzumatzin y Ana CSC <i>Moderan: Eloísa Suárez y Nuria Díaz</i> CASA DE LA CULTURA JARANDILLA	ACTIVIDAD CON ADICCINE <i>Nuria Díaz</i> CASA DE LA CULTURA JARANDILLA

PROGRAMACIÓN

Laura Alhach (ella)

Es caleña y tiene herencia libanesa. Le interesa explorar los procesos de memoria individuales y colectivos que surgen a partir de las diásporas y las construcciones de identidad. Desde la investigación, busca generar prácticas archivísticas con enfoque de género que democratizen el acceso a los materiales, para que otros puedan expandir(se), experimentar y crear a partir de los mismos. Estudió Antropología en la UniAndes y realizó una maestría en Cine documental etnográfico en UCL. Después de trabajar en diferentes regiones de Colombia, se especializó en Archivos fílmicos en EQZE, donde ha desarrollado proyectos híbridos con los materiales de la serie "Yurupari" (1983-1987) y la obra de Jocelyne Saab (1948-2019) con la muestra de cine y memoria "Costas". Todo esto de la mano de una red de afectos, con los colectivos Tres Mil Malas, Grupo ARDER y el grupo de investigación C3.

Carla Amaro (ella)

(en representación del Colectivo Silencio)

Graduada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de San Marcos (Perú). Forma parte del Colectivo Silencio, que en 2022 estrenó el cortometraje El Polvo ya no nubla nuestros ojos premiado en Punto de Vista, L'Alternativa, Valdivia y seleccionado en Mar del Plata, Documenta Madrid entre otros. Jurado joven en el Festival de Cine Latinoamericano de Vancouver 2022. Ha cursado la Diplomatura en Preservación y Restauración Audiovisual de la Sociedad por el Patrimonio Audiovisual (Argentina) y el Máster Internacional de Cine Documental en el Instituto de Cine de Madrid (España). Fue parte de la primera promoción de la Escuela de Creación Cinematográfica Salvajes (Perú) de la sala de cine El Galpón, en la que luego fue coordinadora y acompañante de proyectos. Ha integrado equipos de producción y cámara en películas peruanas.

Catarina Boieiro (ella)

(Lisboa, 1991) es productora, curadora e investigadora independiente. Su trabajo se orienta hacia la imagen documental y la creación contemporánea al margen de los circuitos hegemónicos del cine. Realizó la exposición Resistencia visual generalizada: libros de fotografía y movimientos de liberación en Angola, Mozambique, Guinea-Bissau y Cabo Verde (2021-2022, Institut national d'histoire de l'art en París y Galerías Municipais, en Lisboa), resultado de un proceso de investigación histórica y curatorial desarrollado con Raquel Schefer. Actualmente es coordinadora de proyectos y ediciones de Doc's Kingdom – Seminario Internacional de Documental en Portugal.

Bárbara Guerrero González (ella/elle)

(Chiclana de la Frontera, Cádiz. 1997). Hija de Bárbara la costurera. Cursé Comunicación Audiovisual por la Universidad de Sevilla. Entre activismos fílmicos y políticos formé parte de la creación del colectivo autogestionado de cine feminista en la capital andaluza: Hyksos, con el que llevo realizando tareas de programación y producción desde hace 6 años. Entre trabajos precarios he podido participar en la producción de festivales y rodajes. Interesada también en la creación, pero sobretodo en la investigación y difusión de cine con perspectiva crítica, el curso pasado finalicé el Máster de Cinematografía de la Universidad de Córdoba, a raíz del cual inicié una línea de investigación sobre las directoras pioneras del cine andaluz (que a día de hoy sigue desarrollándose). Trabajo por un cine más feminista, más queer y con más conciencia de clase.

INVITADAS

#somoscaudal

Tzutzu Matzin (ella)

Es investigadora, archivista y programadora. Activista de la exhibición alternativa y el acceso público a los archivos audiovisuales en México. Colaboró en la Cineteca Nacional de México del 2012 al 2022, en donde destaca su trabajo para la implementación del sistema de consulta de la Videoteca Digital y la fundación de Experiencias de archivo, espacio único de exhibición, investigación y encuentro en torno a las películas de archivo. Actualmente colabora con varias instituciones y proyectos comunitarios en la formación y preservación de colecciones audiovisuales, entre los que destaca PreservaLAB en el Instituto Mexicano de Cinematografía y el programa de formación para exhibidores comunitarios de Ambulante A.C. También programa en Ambulante - Gira de Documentales. En el 2023 editó junto a Walter Forsberg, la compilación Cine-Espacios sobre antiguas salas de cine y la escena de cine experimental en la Ciudad de México.

Beli Martínez (ella)

(A Guarda, 1980) es Doctora en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Vigo con la primera tesis que estudió el Novo Cinema Galego. Es productora en Filmika Galaika, empresa gallega especializada en cine autoral y que ha producido los últimos trabajos de Eloy Enciso Longa Noite, Jessica Sarah Rinland Those that, at a distance, resemble another y de Helena Girón y Samuel M. Delgado Eles transportan a morte. Sus películas han obtenido el reconocimiento del jurado en festivales como Venecia, Locarno, Donosti, Mar del Plata, BAFICI, FICUNAM, Zinebi o Play-Doc entre otros. Compagina la producción audiovisual con la docencia en el Área de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Vigo. Ha impartido conferencias en universidades como Harvard, Edimburgo, Porto o la Universidad del País Vasco.

Rocío Mesa (ella)

Combina la creación cinematográfica con la producción y la programación. Su último largometraje como directora y guionista, Secaderos (2022), se estrenó mundialmente en el Festival de San Sebastián consiguiendo el Premio Dunia Ayaso; y se presentó internacionalmente en el prestigioso festival SXSW (Austin, Texas) donde ganó el Visions Audience Award. Su primer largometraje fue el documental de creación Orensanz (2013) estrenado en el SEFF y seleccionado en festivales internacionales como BAFICI. Mesa practica el cine experimental analógico y sus trabajos se han exhibido en museos, galerías y festivales especializados en todo el mundo. Como productora ha trabajado en numerosos proyectos, como el largometraje Mbah Jhiwo / Alma Anciana (2021) de Álvaro Gurrea, estrenado en la sección Forum de la Berlinale en 2021. Rocío Mesa es la directora de LA OLA - Independent Films from Spain, entidad que tiene como objetivo la visibilización del cine contemporáneo español en Norteamérica.

Isabel Seguí (ella)

Es investigadora y profesora de estudios fílmicos en la University of St Andrews (Escocia). Se especializa en procesos cinematográficos impulsados por mujeres en Perú y Bolivia. Forma parte del equipo que trabaja en la preservación de la obra del grupo Warmi junto a María Barea y el equipo de investigación y restauración integrado por Lorena Best, Sara Guerrero, Illari Orccottoma, Julio Gonzales, Kauri Jauregui, Daniel Ángeles y Luis Juárez.

Leaw amangoch tinden nop ikoods (La vida de una familia ikoods)

Teófila Palafox | México | Documental/Ficción | 1985 | 22'

Primer cortometraje de Teófila Palafox, emanado del Primer Taller de Cine Indígena, impartido en San Mateo del Mar, Oaxaca, a finales de 1985. Retrata la cotidianidad de San Mateo del Mar, a través de la historia de una familia de pescadores, tejedoras y comerciantes, en una narrativa que combina el documental con la ficción. El filme retrata así, desde la perspectiva de sus integrantes —y, específicamente, desde una joven miradafemenina—, diversos aspectos de la sociedad y la cultura del pueblo ikoots, así como la manera en que deseaban documentarlos y mostrarlos al exterior.

Teat Monteok (El cuento del dios del Rayo)

Elvira Palafox | México | Documental/Ficción | 1985 | 19'

El cuento del dios del Rayo es un cortometraje filmado por mujeres ikoots durante el Primer Taller de Cine Indígena, impartido en San Mateo del Mar, Oaxaca, a finales de 1985. Da cuenta de la cosmovisión de la cultura ikoots, ya que su narración rememora sus orígenes míticos. Al mismo tiempo, la secuencia de imágenes en movimiento muestra escenas de la vida cotidiana de este pueblo de pescadores que habita entre el mar y el viento.

Angoch tanomb (Una boda antigua)

Elvira Palafox | México | Documental/Ficción | 1985 | 11'

Primer proyecto de cortometraje de Elvira Palafox, filmado como parte del Primer Taller de Cine Indígena, impartido en San Mateo del Mar, Oaxaca, a finales de 1985. El guión original narraba las antiguas costumbres para formar parejas, formalizar compromisos nupciales y celebrar matrimonios en las comunidades ikoots, las cuales se mantenían a mediados del siglo XX pero se habían transformado profundamente en la época del taller. Aun cuando representa una tradición antigua y posee, por lo tanto, un importante valor documental, es ante todo un cortometraje de ficción, cuya historia y desenlace tuvieron que ser modificados por la realizadora debido a situaciones imprevistas en el curso de la filmación.

Antuca

María Barea | Perú | Ficción | 1992 | 72'

Antuca, joven andina, trabajadora del hogar, decide volver a su comunidad. Ha transcurrido una década desde aquel día en que a la fuerza fue trasladada a Lima para hacer el trabajo doméstico en casa del hermano de "la madrina". El reencuentro con su comunidad y su amor de adolescencia la enriquecen, pero comprobará con dolor que ahora pertenecen a dos mundos diferentes.

Restauración Fílmica: Este proceso de restauración fílmica ha sido llevado a cabo por estudiantes de Elías Querejeta Zine Eskola en colaboración con el proyecto "Preservación de las películas de María Barea y Warmi, Colectivo Cine y Video: Primer colectivo de mujeres en el Cine Peruano".

Equipo de restauración de la película: Kauri Ximon Jauregui, Julio César Gonzales, Daniel Ángeles, Luis Juárez.

PUERTAS QUE SE ABRÍAN Y SE CERRABAN

Nuria Cubas | España | performance | 45 mins duración

¿En qué se distingue tu amado de los otros, tú la más bella de las mujeres?

Cantar de los cantares 3-5

Puertas que se abrían y se cerraban es un trabajo en proceso sobre el hombre como objeto de deseo femenino y es una investigación sobre la capacidad de las imágenes para erotizar. La pieza performativa que se presentará en Cine Cauce está compuesta por un texto leído en directo y una proyección. Se presenta como un collage de recursos amorosos y eróticos recopilados de numerosas fuentes, como correspondencias (Emilia Pardo Bazán, Charlotte Brontë, María Zambrano o Louise Colet), poemas (Pietro Aretino, Idea Vilariño, Luna de Miguel o Irene Solà), fragmentos de canciones -especialmente boleros y otras canciones populares- y una pieza audiovisual de ficción en formato video8.

Nuria Cubas (ella)

Es cineasta y programadora. Desde 2010 sus trabajos en vídeo y super8 se han mostrado en espacios expositivos como ECOH (Ciudad de México), Tabakalera (San Sebastián) o Pickpocket (Lisboa) y en festivales como Lima Independiente (Perú), Zinebi (España), Antofacine (Chile) o Habitar el Cine (Venezuela). En 2015 cofunda FILMADRID Festival Internacional de Cine, festival que dirige desde entonces. También ha programado en los festivales Punto de Vista y Documenta Madrid y en espacios como el Museo de Arte Carrillo Gil o La Casa Encendida.

PROYECTO EXTREMEÑO POR CONVOCATORIA: VISIONES VERATAS

Visiones Veratas es el prototipo de cineclub rural que busca conformar una asociación experimental para fomentar la recuperación, interiorización y difusión de la cultura audiovisual en Villanueva de la Vera. Este proyecto es el punto de partida en la organización de proyecciones y debates de películas (idealmente, no comerciales) que atiendan al anhelo latente de volver a tener un cine en el pueblo. El equipo de Visiones Veratas es diverso en términos etarios, territoriales y de género. Está conformado por perfiles variados, que incluye gestores y mediadores culturales, actores, agentes rurales, políticos municipales y vecinas del pueblo. La fase de prototipado de Visiones Veratas germinó gracias al laboratorio ciudadano-rural E.P.A! Enrear Para Actuar. En la actualidad, su fase de articulación se encauza de la mano de la asociación El Cinorrio (Villanueva de la Vera).

Ana Campillos Sánchez-Camacho

Ana CSC (Vallekas, 1993) es el promotore de Visiones Veratas; una trabajadore cultural que organiza su rabia y defiende su alegría a través de la gestión cultural en Nada Colectivo y la codirección de reconocidos proyectos, como Galaxxia o Locus*, donde el arte contemporáneo audiovisual es un artilugio esencial para la mediación cultural. Ana complementa su trabajo con colaboraciones independientes con entidades como Acerca Cultura Madrid, E.P.A! Enrear Para Actuar, el Goethe-Institut, el Institute of Radical Imagination, o el Museo Reina Sofía. Bajo la influencia del videocreador Toni Serra (Abu Ali), Ana abraza el mantra de William Blake: "En el universo, hay cosas que se conocen y cosas que se desconocen y, en el medio, hay puertas". Considera el cine como una puerta hacia la conjuración de formas más accesibles, colaborativas y expansivas de entender las potencialidades de la cultura comunitaria y la regeneración rural.

TALLERES CINE CAUCE

TALLER DE CREACIÓN DESDE EL TERRITORIO

Impartido por: Diana Castro

Descripción:

Durante tres sesiones, se revisarán con las participantes los temas que les interese filmar, comenzando con la elección de una imagen movilizadora que será el detonante para la reflexión y la decisión de la historia que quieren contar. Después de que todas las participantes tengan su imagen movilizadora, entraremos en una etapa de consenso y tejido, donde se identificarán las motivaciones comunes de las participantes. Este momento de tejido es crucial, ya que permite reflexionar sobre las motivaciones que las unen como extremeñas, tejiendo identidad y visualizando su contexto de manera colectiva. Luego, pasaremos al proceso de escritura creativa, en el cual se elaborará una escaleta de acciones, diálogos y elementos. Para ello, se emplearán dinámicas que profundizarán tanto en los aspectos técnicos de la escritura como en el proceso sensorial de ver y escuchar el espacio. Finalmente, el taller culminará con una guía de rodaje, que tendrá continuidad en una etapa técnica posterior.

TALLER DE RETRATO DOCUMENTAL

Impartido por: Fernando Vílchez

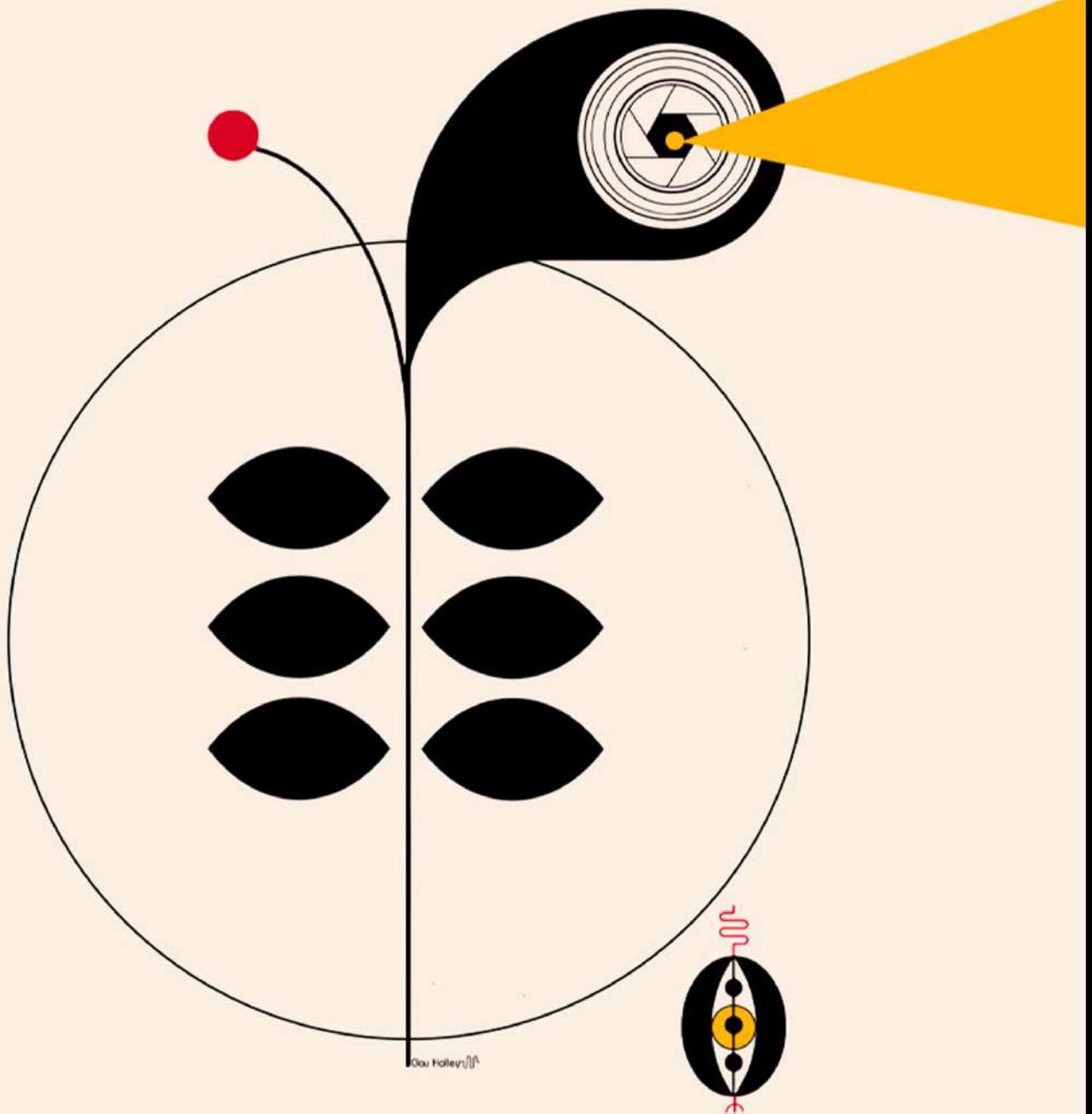
Descripción:

Hay un cine cuyas grandes aventuras transcurren en un ámbito íntimo y cercano. Un cine donde los grandes eventos se revelan en el gesto sutil y la mirada honda. El documental se nutre de aquello que está frente a nuestros ojos. El retrato nos acerca al otro como acto primero y decisivo. Nos permite tomarnos el tiempo necesario para observarlo, dibujar sus gestos, reparar en sus movimientos, escuchar su respiración y, en definitiva, descubrirlo y descubrir nuestra mirada a través de él.

Durante el taller profundizaremos en el concepto de retrato fílmico mediante la revisión de la obra de documentalistas fundamentales, tanto clásicos como contemporáneos. En ese proceso nos enfrentaremos juntos a distintas interrogantes: ¿Cómo se graba al otro? ¿Cómo mostramos su mirada? ¿Cómo podemos conectarla con la nuestra? ¿Qué debemos mostrar y qué preferimos ocultar? Cada participante del taller realizará una propuesta de retrato documental (un familiar, una amistad cercana, ellos mismos...).

**MUESTRA
DE CINE Y
CULTURA**
de la Vera

BADILA, el cine que hace florecer la mirada

● 25 JULIO- 4 AGOSTO 2024 ●

Cine Cauce es posible este 2024 gracias a: Asociación Badila, Junta de Extremadura, Filmoteca de Extremadura, Ayuntamiento de Jarandilla de la Vera, Casa de la Cultura de Jarandilla de la Vera, Ayuntamiento El Guijo de Santa Bárbara, Elías Querejeta Zine Eskola, Programa PICE Visitantes AC/E, Finca Vinos Jaranda, Adiccine, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (México), Equipo de EZQE, Isabel Rojas, Paula Astorga, Seminario del Público del Futuro, María Barea, equipo de restauración de Antuca (EQZE), Octavio Murillo Alvarez de la Cadena, Colectivo Hyksos, Casa de Lava, Daniela Whaley, Fernanda Río, Manuel Trujillo, Itzel Martínez del Cañizo, Beatriz Fadón, Nuria Díaz, Sofía Santos, Sofía y Susana Moreno, equipo de Cultura y Ciudadanía.

CINE CAUCE

@encuentrocinecauce
cinecauce@gmail.com