

Cine y música: un recorrido por la presencia de la música en el cine

15.Jun - 17.Jun 2016

Cod. 254-16

Mod.:

Face-to-face

Edition

2016

Activity type

Summer course

Date

15.Jun - 17.Jun 2016

Location

Bizkaia Aretoa

Languages

Spanish

Academic Validity

30 hours

Organising Committee

Description

Estamos completamente acostumbrados a encontrarnos un acompañamiento musical en las películas que vemos diariamente, o música y canciones que marcan la vida de los personajes o exaltan sus emociones: entre los casos recientes, de *Eden* (Mia Hasen-Løve, 2014) a *La comedia de la vida* (Roy Andersson, 2007) o *Mommy* (Xavier Dolan, 2014). La música entra a formar parte de las historias que el cine nos cuenta, y lo hace de múltiples maneras. ¿Podemos señalar algunas? ¿Qué las caracteriza? ¿Hay relaciones entre ellas? ¿Destacan algunos cineastas? Este curso querría aproximarse a algunas de esas situaciones, desde los primeros años de la cinematografía a casos actuales, pasando en ese trayecto por la ficción (el musical u otros géneros), el cine documental o por otros casos más infrecuentes (de la vanguardia a la animación). Como resultado, se traza espontáneamente un recorrido por la Historia del Cine. Este curso está dirigido a estudiantes, investigadores, profesionales o cinéfilos, y continúa la línea abierta en 2015 con la propuesta *Cine y poesía: del hecho poético a la página filmada*.

Objectives

Continuar con la exploración de una serie de relaciones entre el cine y las artes (después de la primera experiencia en forma de curso de verano, en torno a las relaciones entre cine y poesía)

Observar lo común y lo específico de la construcción en los discursos artísticos cinematográficos y musicales

Reconocer el cine en su dimensión pluriartística

Contemplar, desde un punto de vista pluriartístico, los caminos de contacto e influencia bidireccional entre el cine y la música

Concretar las relaciones hasta casos específicos que posibiliten análisis concretos de autores y obras

Generar, por medio de las distintas ponencias, un recorrido posible por la Historia del Cine a partir de la relación entre el cine y la música

Construir un mapa plural, en el que reciban igual atención prácticas cinematográficas de muy distinto tipo y repercusión

Crear/consolidar un grupo social (público) interesado en un determinado tipo de prácticas cinematográficas y artísticas

Program

15-06-2016

09:00 - 09:15	Entrega de documentación y presentación
09:15 - 10:30	“El cine y la música en el entrelazado de las artes” Jorge Oter González Escuela Superior Politécnica Tecnocampus (ESUPT) - Profesor asociado
10:30 - 10:45	Break
10:45 - 12:00	“Korngold, de Viena a Hollywood. Steiner también estaba allí” Santiago Martín Bermúdez Crítico musical y escritor
12:00 - 12:15	Break
12:15 - 13:30	“El cine al descubierto. Reflexividad y autoconciencia en el musical clásico” Imanol Zumalde Arregui UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU) - Profesor titular
13:30 - 13:45	Synthesis
16:00 - 17:30	“La música de cine: donde la mirada no llega” Aranzazu Calleja Garate Compositora de bandas sonoras

16-06-2016

09:15 - 10:30	“Prokófiev, cine y terror” Santiago Martín Bermúdez Crítico musical y escritor
10:30 - 10:45	Break
10:45 - 12:00	“Documental musical: del cine directo a la biografía musical” Daniel Vázquez Villamediana Director de cine
12:00 - 12:15	Break
12:15 - 13:30	“Ver y escuchar. La experiencia sonora a partir del cine y de los escritos de Dziga Vertov, Jean Epstein, José Val del Omar, Stan Brakhage y James Benning “ Maria Celeste Miranda de Araújo Investigadora y programadora de cine
13:30 - 13:45	Synthesis
16:00 - 17:30	Round table: “Cine y música: un cruce de miradas” Santos Zunzunegui Díez UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU) - Catedrático

Daniel Vázquez Villamediana Director de cine
Maria Celeste Miranda de Araújo Investigadora y programadora de cine
Santiago Martín Bermúdez Crítico musical y escritor

17-06-2016

09:15 - 10:30 ""Bach & Bergman""

Daniel Vázquez Villamediana Director de cine

10:30 - 10:45 Break

10:45 - 12:00 "La música artesanal de Norman McLaren"

José Julián Bakedano Sarrionandia

12:00 - 12:15 Break

12:15 - 13:30 "Partituras e intérpretes, posibilidades de acción. A partir de algunas películas de Peter Kubelka, Antoni Pinent, Blanca Rego, Lis Rhodes, Eugenia Balcells, Rose Lowder, Alberto Cabrera Bernal, Klaus Wyborny, Oriol Sánchez, Christian Marclay, Pere Portabella, Jayne Parker, Manon de Boer y Laida Lertxundi"

Maria Celeste Miranda de Araújo Investigadora y programadora de cine

13:30 - 13:45 Synthesis

Directed by

Jorge Oter González

Escuela Superior Politécnica Tecnocampus (ESUPT), Profesor asociado

Jorge Oter es doctor en Teoría, Análisis y Documentación Cinematográfica por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y trabaja como profesor asociado en la Escuela Superior Politécnica Tecnocampus (ESUPT) de Mataró. Ha publicado en revistas como Fotocinema, Quaderni del CSCI o L'Atalante. Revista de estudios cinematográficos. En formato digital, ha colaborado con la revista blogsandocs y coeditó la revista Pausa. Ha participado en publicaciones del festival de cine Zinebi o en el libro Territorios y fronteras. Experiencias documentales contemporáneas (Universidad del País Vasco, 2012). Es coeditor del libro José Julián Bakedano: Sin pausa / Jose Julian Bakedano: Etenik gabe (Azkuna Zentroa, Universidad del País Vasco, 2016).

Teachers

José Julián Bakedano Sarrionandia

JOSÉ JULIÁN BAKEDANO realizó estudios de Arquitectura y Derecho en Madrid. Ha sido crítico de cine, de arte y de literatura en diversas publicaciones. Entre ellas podemos destacar su Norman McLaren. Obra completa 1932-1985 (Museo de Bellas Artes de Bilbao, 1987) o la recopilación de escritos El conflicto perpetuo (Pamiela, 2003). Organizador de semanas culturales y cine-clubs, ha participado desde 1968 en el Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao como jefe de documentación, como miembro del comité de dirección y como delegado general. En los años setenta empezó a realizar sus primeros cortometrajes. En 1980 rodó Ikuska 9. Desde 1982 fue miembro del comité iniciador de la Programación de ETB y desde 1983 ha desempeñado diferentes funciones en el Museo de Bellas Artes de Bilbao como encargarse del departamento de Actividades y la Cinemateca del Museo, hoy trasladada a Azkuna Zentroa.

Aranzazu Calleja Garate

Licenciada en bellas artes, profesora de violín y compositora de música audiovisual. Estudió en el Conservatorio J.C. Arriaga de Bilbao y amplió su formación musical en el Taller de Musics y en la Universidad Pompeu Fabra. Comenzó a componer bandas sonoras para los primeros proyectos de Borja Cobeaga, con el que ha trabajado en sus tres largometrajes, Pagafantas, No controles y Negociador. Posteriormente fue becada para estudiar en la prestigiosa Berklee College of Music de Boston y seleccionada para participar en la Berlinale Talents 2014 en el 64 Festival Internacional de Cine de Berlín. Es colaboradora habitual de los directores Haritz Zubillaga (Las horas muertas, She's lost control), Javier Rebollo (Txarriboda, Alaba zintzoa) y Sergio Barrejón (El encargado, La media pena). Ha trabajado en teatro y televisión, destacando la música de las tres ediciones de El coro de la cárcel. Actualmente trabaja en la banda sonora de la primera película de Haritz Zubillaga El ataúd de cristal.

Santiago Martín Bermúdez

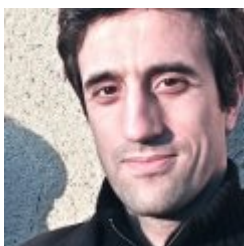
SANTIAGO MARTÍN BERMÚDEZ es colaborador en revistas especializadas en música, teatro y literatura. Es uno de los responsables del nacimiento de la revista de música clásica Scherzo y de la

revista teatral Las Puertas del Drama. Es autor de obras teatrales como Carmencita revisited, Nosotros que nos quisimos tanto, Penas de amor prohibido y No faltéis esta noche, entre otras. Asimismo ha publicado los libros de relatos Aquellas noches perdidas y El destino es un viajero esquivo, y el ensayo Stravinski. Colabora con diversos diarios madrileños en materia de música, teatro y literatura. La obra con la que ganó el Premio Nacional de Literatura Dramática, Las gradas de San Felipe y empeño de la lealtad, fue editada por la Asociación de Autores de Teatro y la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid.

Maria Celeste Miranda de Araújo

CELESTE ARAÚJO es licenciada en Comunicación Social por la Universidade do Minho (Portugal) y Diploma de Estudios Avanzados en Filosofía por la Universidad de Barcelona. Prepara una tesis doctoral sobre el Prometeo, Tragedia dell'ascolto de Luigi Nono, con periodos de investigación en el Archivo Luigi Nono de Venecia. Fue periodista en el Público (Portugal). Integra el equipo de programación del Xcèntric, el cine del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB). Fue redactora de Blogs&Docs, donde coordinó la sección Fugas, dedicada al cine experimental. Tiene textos publicados en Arte y políticas de identidad, Els Peus d'Ícar, Archivos de la Filmoteca de Valencia, Cinema Comparat/ive Cinema, Miradas de cine, Contrapicado o Transit, entre otras publicaciones.

Daniel Vázquez Villamediana

DANIEL V. VILLAMEDIANA es licenciado en Historia por la Universidad de Valladolid (UVa), donde también realizó un postgrado en Historia del Arte. Ha trabajado como docente la Universidad de Tubinga (Alemania) y en escuelas especializadas como Observatorio de cine o La casa del cine (Barcelona). Fue cofundador de la revista Letras de cine y colabora con el suplemento Cultura/s de La vanguardia. Ha sido coguionista de las películas de José María de Orbe La línea recta (2006) y Aita (2010) y, como cineasta, ha realizado El brau blau (2008), La vida sublime (2010), De occulta philosophia (2013) y Cábala caníbal (2014).

Imanol Zumalde Arregui

Imanol Zumalde es profesor titular de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), donde imparte asignaturas vinculadas al análisis de la imagen y la historia del cine. Ha publicado los libros Deslizamientos progresivos del sentido (Valencia, Episteme, 1997), Los placeres de la vista. Mirar, escuchar, pensar (Valencia, Ediciones de la Filmoteca, 2002), La materialidad de la forma fílmica. Crítica de la (sin)razón posestructuralista (Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 2006), La experiencia fílmica. Cine, emoción y pensamiento (Cátedra, 2011) y Formas de mirar(se). Diálogos sin palabras entre Chaplin y Tati, Lewis mediante (Biblioteca Nueva, 2013).

Santos Zunzunegui Díez

Santos Zunzunegui es catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Semiólogo, analista e historiador cinematográfico, ha sido profesor invitado en universidades de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. En 2014 recibió el premio del Groupe de Recherche et Investigation de l'Image dans le Monde Hispanique (GRIMH). Entre sus principales libros: El cine el País Vasco (Universidad del País Vasco, 1985); Pensar la imagen (Cátedra, 1989); Robert Bresson (Cátedra, 2001); Metamorfosis de la mirada. Museo y semiótica (Universitat de València, Cátedra, 2003; versión italiana Metamorfosi dello sguardo, Nuova Cultura, 2011); Orson Welles (Cátedra, 2005); La mirada plural (Cátedra, 2008), ganador del Premio Internacional de Ensayo "Francisco Ayala" y con traducción italiana: Lo sguardo plurale (La Casa Usher, 2016). En 2013 publicó Lo viejo y lo nuevo y en 2017 Bajo el signo de la melancolía. Cine, desencanto y aflicción (ambos en Cátedra).

Registration fees

REGISTRATION	UNTIL 31-05-2016	UNTIL 15-06-2016
GENERAL	81,00 EUR	95,00 EUR
REDUCED FEE	48,00 EUR	62,00 EUR
COURSES FOR EVERYONE	48,00 EUR	62,00 EUR
REGISTRATION EXEMPTIONS	20,00 EUR	20,00 EUR
SPECIAL FEES	-	48,00 EUR
ADDE MEMBERS	-	68,00 EUR

Place

Bizkaia Aretoa

Avenida Abandoibarra, 3. 48009- Bilbao

Bizkaia