

● (R)EVOLUCIONES AUDIOVISUALES

REFLEJOS DE LO SUBLIME. LA INFLUENCIA DE LAS ARTES EN EL CINE.

8ª EDICIÓN

22 SESIONES

15/01 - 17/06

2024

(R)EVOLUCIONES AUDIOVISUALES. Formación online de cine independiente
Desde su nacimiento el cine ha evolucionado en base a gestos revolucionarios, saltos al abismo de creadores dispuestos a detonar los límites de un medio de horizontes ilimitados. Sin embargo, por lo general esas obras que agitaban el arte cinematográfico, reformulándolo y aproximándolo a otras disciplinas, han sido ignoradas por las plataformas de difusión convencionales.

(R)evoluciones audiovisuales se creó en 2016 como parte de Master LAV, con la intención de indagar en las figuras que han impulsado esos cambios. Ese recorrido está concebido como un proyecto sin límites temporales, un work in progress en el que se abordan gradualmente diferentes conceptos y etapas del cine y sus alrededores. El objetivo primordial es abrir nuevos territorios a los alumnos, ofrecer herramientas para que revisen la historia del cine, desafiando los cánones convencionales y generen el suyo propio, confirmando esa máxima tan esencial como a menudo infrecuente de que cada espectador desarrolla una mirada única.

Se trata de un espacio de pensamiento, debate y práctica, en el que analizamos la imagen en movimiento desde un enfoque extraordinariamente abierto en lo geográfico y lo estético, evitando ceñirse al tradicional eje Europa-Estados Unidos para observar en profundidad las cinematografías de Latinoamérica, África y Asia. Así mismo, el experimental, el documental o la animación tienen tanto peso como la ficción.

(R)evoluciones audiovisuales se concibe como una experiencia que transita de la teoría a la acción, dedicando una parte fundamental al visionado de los trabajos de los alumnos (largometrajes, cortometrajes y Video Ensayos), proyectos que se comparten y analizan en clase así como en tutorías personalizadas, ofreciendo un seguimiento exhaustivo, hasta su culminación en películas terminadas.

JAVIER H. ESTRADA.

Coordinador y director de (R)EVOLUCIONES AUDIOVISUALES

Bajo la dirección de JAVIER H. ESTRADA, el profesorado está formado por cineastas, críticos y programadores de máximo prestigio internacional.

PROFESORADO

- JAIONE CAMBORDA-
- NURIA CUBAS-
- GABRIEL DOMÉNECH-
- ELENA DUQUE-
- CARLOS F. HEREDERO-
- LUIS E. PARÉS-
- LOIS PATIÑO-
- FERNANDO VÍLCHEZ-
- JARA YÁÑEZ-

Jefe de programación de SEMINCI. Semana Internacional de Cine de Valladolid, es co-fundador y jefe de programación de FILMADRID. Festival Internacional de Cine (España), y miembro del comité de selección de DocumentaMadrid. Fue jefe de programación del Festival de Cine Europeo de Sevilla de 2017 a 2022, programador del Festival Internacional de Cortometrajes de Oberhausen de 2020 a 2022, y del Festival Lima Independiente (Perú) de 2013 a 2018.

Miembro del Consejo de Redacción de la revista Caimán. Cuadernos de cine, ha participado en más de una veintena de libros, entre los que destacan Historia Mundial del Cine I. Estados Unidos II (Editorial Akal, Madrid, 2012), Thomas Heise. Fragmentos de búsqueda (Festival Internacional Punto de Vista, Navarra, 2013), Film Festival Yearbook 6: Film Festivals and the Middle East (St. Andrews Film Studies, 2014), Nuevo cine independiente japonés 2000-2015 (Festival de San Sebastián, 2015), Salomé Lamas. Parafiction (Mousse Publishing, 2016), Cine chino. Siglo XXI (Festival de Valladolid, 2019), o Eugène Green. A imagen da palabra/L'image de la parole (Serralves, Portugal, 2019), Cortografías. Mapas del cortometraje español (2010-2019) (Festival de Alcalá de Henares, 2021).

JAVIER H. ESTRADA es programador, profesor y crítico de cine.

Desarrolla su actividad docente en instituciones como la Universidad Camilo José Cela (Madrid), ECAM. Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid, Universidad de Sevilla, Goethe Institut Spanien, y FCAT (Festival de Cine Africano de Tarifa).

En 2016 funda para Master LAV el curso anual (R)evoluciones audiovisuales, del que es director.

Coordinación: BORJA CASTILLEJO, crítico de cine español especializado en nuevas formas narrativas y no narrativas. Es fundador de la página cinesinfin y colabora en Transit: cine y otros desvíos y cinemaldito.

8ª EDICIÓN

Reflejos de lo sublime. La influencia de las artes en el cine

Desde su nacimiento, el cine se consideró como una suma y culminación de todas las artes. A la temprana herencia teatral se agregaron después reflejos pictóricos, literarios, arquitectónicos, escultóricos, y finalmente musicales y performativos. El cine construía su identidad bebiendo del resto de expresiones, y reforzando al mismo su identidad como un lenguaje único.

Así, las creaciones de autores clave como John Cassavetes, Theo Angelopoulos, Éric Rohmer, Claire Denis, Abbas Kiarostami, Emilio Fernández o Aleksandr Sokurov evidencian un influjo artístico innegable, convirtiendo sus filmografías en apasionantes recorridos multidisciplinares.

En su octava edición, el curso (R)evoluciones Audiovisuales analizará esas huellas, pero también las que se encuentran en figuras fascinantes pero apenas conocidas en España y Latinoamérica como Carolee Schneemann, Nacer Khemir, Leonardo Barbuy La Torre, Amit Dutta, Wael Shawky, o Michael Le Grice, entre otras. Esas miradas se analizarán poniendo especial hincapié en las particularidades de los diferentes contextos históricos y geográficos. Una vez más, (R)evoluciones audiovisuales insistirá en una visión expansiva, investigando los cines de América Latina, Extremo y Medio Oriente y África tanto o más que los de Estados Unidos y Europa.

Los encargados de cartografiar esa particular Historia del Cine serán prestigiosas figuras procedentes de la crítica, la academia y la programación. También contaremos con la presencia de algunas de las cineastas más originales del panorama actual, que abordarán la construcción de sus propias obras, como la última Concha de Oro de San Sebastián, Jaione Camborda, o Lois Patiño, quien obtuvo el Premio Especial del Jurado de la sección Encounters en la Berlinale con su último film, *Samsara*. Como cada año, los proyectos creativos de los alumnos ocuparán un espacio primordial.

Cada uno tendrá la oportunidad de desarrollar, discutir y perfeccionar durante todo el año sus trabajos, que serán expuestos en la última sesión. En sus ediciones más recientes, (R)evoluciones audiovisuales se ha revelado como un significativo impulsor de nuevos talentos. Numerosas obras concebidas por los alumnos del curso han participado en festivales de cine, fueron publicadas por la prestigiosa web norteamericana MUBI-Notebook, y han sido incluidas en las listas de los mejores Video Ensayos del año de la mítica revista británica

SESIONES:

1. Los inicios del cine como espejo de las otras artes JAVIER H. ESTRADA
2. La arquitectura urbana como cimiento histórico del cine alemán JAVIER H. ESTRADA
3. El arte de LOIS PATIÑO
4. Reflejos del Muralismo y el Indigenismo en la Edad de Oro del cine mexicano JAVIER H. ESTRADA
5. La poesía como brazo armado JARA YÁÑEZ
6. La emoción del hieratismo. Huellas del teatro nō y kabuki en el cine japonés JAVIER H. ESTRADA
7. La imagen inquieta. El paso de la foto al fotograma de una generación de artistas españoles LUIS E. PARÉS
8. Palabras del pueblo. Ecos de la poesía persa en el cine iraní JAVIER H. ESTRADA
9. Amadas las personas que se sientan. Fotografía y memoria en un cine latinoamericano que resurge FERNANDO VÍLCHEZ
10. Aprendiendo a improvisar. Vibraciones del jazz en el cine JAVIER H. ESTRADA
11. Más allá del lienzo. El cine como una de las Bellas Artes ELENA DUQUE
12. El arte de JAIONE CAMBORDA
13. Más allá de la oralidad. Resonancias literarias en los cines africanos JAVIER H. ESTRADA
14. Cine de poesía y poesía de cine. La presencia de imágenes poéticas en los cines mediterráneos GABRIEL DOMÉNECH
15. Clase sorpresa
16. La influencia de la pintura en el cine de Éric Rohmer. CARLOS F. HEREDERO
17. Legados pictóricos ancestrales en los cines de la India JAVIER H. ESTRADA
18. Una palabra tuya. Texto, voz y adaptación NURIA CUBAS
19. Manejando sus hilos. Traslaciones cinematográficas del teatro de marionetas JAVIER H. ESTRADA
20. La huella del Romanticismo. Elegía, paisaje y tiempo en las formas plásticas de Aleksandr Sokurov BORJA CASTILLEJO
21. Piedras que nos hablan. Influidos de la escultura en el cine JAVIER H. ESTRADA
22. El último baile. Clase final

El orden de las sesiones es simplemente orientativo y cambiará a lo largo del curso.

01

Los inicios del cine
como espejo de las
otras artes.

JAVIER H. ESTRADA

02

La arquitectura urbana
como cimiento histórico
del cine alemán.

JAVIER H. ESTRADA

033

El arte de LOIS PATIÑO

LOIS PATIÑO nació en Vigo en 1983. Tras realizar cortometrajes tan relevantes como *Montaña en sombra* (2012), debutó en el largo con *Costa da Morte* (2013), premio al mejor director emergente en Locarno. A continuación llegó *Lúa Vermella*, estrenada en el Festival de Berlín en 2020. Su nueva película, *Samsara*, ganó el Premio Especial del Jurado de la sección Encounters también en la Berlinale.

04

Reflejos del Muralismo y el Indigenismo en La Edad de Oro del cine mexicano.

JAVIER H. ESTRADA

05

La poesía como brazo armado JARA YÁÑEZ

JARA YÁÑEZ es directora de la revista Caimán Cuadernos de Cine, profesora del Máster de Crítica de Cine (ECAM) y colaboradora habitual del programa Historia de nuestro cine de TVE. Su compromiso con la perspectiva de género se refleja en muchos de sus textos críticos, en su libro Femenino plural (editado junto a Andrea Morán, 2017) y en la coordinación de los Encuentros de mujeres del cine que desde 2017 tienen lugar en la SEMINCI.

006

La emoción del hieratismo.
Huellas del teatro nō y kabuki
en el cine japonés.

JAVIER H. ESTRADA

07

La imagen inquieta. El paso de la foto al fotograma de una generación de artistas españoles.
LUIS E. PARÉS.

LUIS E. PARÉS es historiador y documentalista. Es el Director Artístico de Cineteca Matadero (Madrid). Ha sido programador de Filmoteca Española, miembro del comité de programación del Festival de Sevilla y coordinador del programa de RTVE *Historia de nuestro cine*.

088

Palabras del pueblo.
Ecos de la poesía
persa en el cine iraní.

JAVIER H. ESTRADA

09

Amadas las personas que se sientan.
Fotografía y memoria en un cine
latinoamericano que resurge
FERNANDO VÍLCHEZ

FERNANDO VÍLCHEZ es cineasta y programador de cine. Es co-director del festival "Los trabajos y las noches" (Logroño). Sus películas se han estrenado en festivales como Berlín y Karlovy Vary, entre otros. Ha sido jurado y conferencista en distintos festivales como Sevilla, DocLisboa o Málaga. Profesor de cine en la Universidad de Bielefeld y tutor de cine documental y de proyectos en distintos centros internacionales.

10

Aprendiendo a improvisar.
Vibraciones del jazz en el cine.

JAVIER H. ESTRADA

Más allá del lienzo. El cine como
una de las Bellas Artes.

ELENA DUQUE

La hispanovenezolana ELENA DUQUE es programadora, crítica, docente y cineasta. Ha impartido clases y talleres en centros como el CCCB, Master LAV y las Cinematecas de Sao Paulo y Porto Alegre. Es programadora y directora editorial del festival (S8) Mostra de Cinema Periférico, y en 2023 fue la programadora elegida para el prestigioso Seminario Internacional de Cine Documental, Doc's Kingdom. Sus películas han sido seleccionadas en festivales como Mar del Plata, Gijón, Punto de Vista y DocumentaMadrid

12

El arte de JAIONE CAMBORDA

Formada en la Escuela de Cine de Praga (FAMU) y en la Escuela de Cine de Múnich (HFF), JAIONE CAMBORDA comenzó su carrera como directora con cortometrajes tan audaces como *Proba de Axilidade* (2015) y *Rapa das Bestas* (2017) antes de debutar en el largo con *Arima* (2019), Premio a la Mejor Dirección de Las Nuevas Olas en Sevilla. Su última película, *O como* (2023) se alzó con la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián.

13

Más allá de la oralidad.
Resonancias literarias
en los cines africanos.

JAVIER H. ESTRADA

14

Cine de poesía y poesía de cine.
La presencia de imágenes poéticas
en los cines mediterráneos.
GABRIEL DOMÉNECH

GABRIEL DOMÉNECH es Doctor en Investigación en Medios de Comunicación por la UC3M (2021), y programador en FILMADRID. Festival Internacional de Cine desde 2017. Desde 2023 trabaja como profesor ayudante doctor en la Universidad Camilo José Cela de Madrid y como asesor de programación en el festival de cine de Málaga. Ha escrito varios artículos y capítulos de libro sobre cine español e italiano, centrados en directores como Carlos Saura, Vittorio De Seta o Ermanno Olmi.

15

Clase sorpresa
JAVIER H. ESTRADA

16

La influencia de la pintura en el cine de Éric Rohmer. CARLOS F. HEREDERO

CARLOS F. HEREDERO es director editorial de Caimán Cuadernos de Cine (ex Cahiers du cinéma. España), profesor de Historia del Cine Español y de Historia General del Cine en la ECAM (Madrid) y director del Master de Crítica de Cine ECAM/Caimán CdC. En 1995 recibió el Premio Sant Jordi de Cinematografía por los libros El lenguaje de la luz. Entrevistas con directores de fotografía del cine español y Las huellas del tiempo. Cine español 1951-1961. Ha publicado numerosos monográficos sobre autores como Peckinpah, Huston, Mankiewicz, Cassavettes, Rohmer, Zulueta, Kaurismäki y Wong Kar-wai, entre otros.

Legados pictóricos ancestrales
en los cines de la India.

JAVIER H. ESTRADA

183

Una palabra tuya. Texto, voz y adaptación NURIA CUBAS

NURIA CUBAS creó en 2013 el proyecto Pasajes de Cine, un espacio para la difusión audiovisual en Madrid que dio lugar a FILMADRID, Festival Internacional de Cine, del que es directora y co-fundadora. Ha sido programadora del festival Punto de Vista (Navarra) entre 2018 y 2021 y de DocumentaMadrid en 2022. Ese mismo año dirige el cortometraje *Il Gattopardo*, seleccionado en numerosos festivales internacionales.

19

Manejando sus hilos.
Traslaciones
cinematográficas del
teatro de marionetas.

JAVIER H. ESTRADA

200

La huella del Romanticismo.
Elegía, paisaje y tiempo en las formas
plásticas de Aleksandr Sokurov
BORJA CASTILLEJO CALVO

Crítico de cine español especializado en nuevas formas narrativas y no narrativas, BORJA CASTILLEJO CALVO es fundador de la página cinesinfin y colabora en Transit: cine y otros desvíos, y cinemaldito.

21

Piedras que nos hablan. Influjos
de la escultura en el cine

JAVIER H. ESTRADA

222

El último baile. Clase final

JAVIER H. ESTRADA

22 sesiones, del 15 de enero al 17 junio de 2024.
Total de horas lectivas: 66.

HORARIOS:

Todos los lunes a partir del 15 de enero.
100% online.

De 19:00 a 22:00 (horario Madrid)

15:00-18:00 (Argentina)

15:00 a 18:00 (Chile)

13:00 a 16:00 (Perú)

12:00 a 15:00 (México, CDMX)

- Las sesiones se desarrollan en la plataforma ZOOM.
- Todas las clases son en castellano.
- Se facilitará un enlace privado a los alumnos que no puedan estar presentes en alguna de las sesiones.
- Los alumnos tendrán acceso a una videoteca con la filmografía del curso, integrada por más de 300 títulos.
- Los alumnos podrán mostrar los avances de sus proyectos audiovisuales, debatiendo sobre su evolución con el resto de compañeros
- Además, cada uno tendrá derecho a 2 tutorías personalizadas a lo largo del curso.

INSCRIPCIÓN

Nuevos alumnos

• 850€ pago único.

• Trimestral: 280€ + 100€ matrícula

Exalumnos de (R)evoluciones

• 700 € pago único.

• Trimestral: 230€ + 100€ matrícula

FORMAS DE PAGO

La plaza se asegura una vez realizado el pago por transferencia bancaria o cuenta

PayPal, indicando en el asunto el nombre del curso y alumno.

TRANSFERENCIA:

Revoluciones Audiovisuales /
Caixabank

IBAN: ES3321001102051300070073

BIC: CAIXESBBXXX

PAYPAL:

javierhestrada@revolucionescine.com

Más información en
info@revolucionescine.com

I don't feel like
getting depressed tonight.