

26 Ekainak
Junio
June

Uztailak
Julio
July **3** 2023

ZINE GO AK

20.
EDI
ZIOA

Bilboko LGTBIQ+
20. Nazioarteko Zinema
eta Arte Eszenikoen Jaialdia

20° Festival Internacional
de Cine y Artes Escénicas
LGTBIQ+ de Bilbao

20th Bilbao International
LGTBIQ+ Film and
Performing Arts Festival

www.zinegoak.com

Antolatzailea
Organiza

ASOCIACIÓN
ZINEGOAK
ELKARTEA

Bizkaia
Partenariatsak

Bizkaia
foru aldundia
diputación foral

berdindu!
www.berdindu.com
Distribuzioa

DAMA

Legatzaileak
Colaboradores

Enkendi, auzolana
www.enkendi.com
Enkendi, auzolana
www.enkendi.com

www.zinegoak.com
www.zinegoak.com

Bilbao

eitb

ZG PRO MASTER CLASS

Praktikak eta errepresentazioak gorputzetik Prácticas y representaciones desde el cuerpo Practices & Representations from the Body

Eka 27 jun.

asteartea martes

10:00 - 14:00

Sala Bastida Aretoa

Azkuna Zentroa

1. Portugalgo 1970eko urteetako zinematografia queer bat

Cineground: Una cinematografía portuguesa queer de los años 70

Cineground: A Portuguese Queer Cinematography of the 1970's

> Joana de Sousa

Kultura-ekoizlea, komisarioa eta zinemagilea / Productora, comisaria cultural y cineasta / Cultural producer, curator and filmmaker

1975ean Óscar Alves artistak eta João Paulo Ferreira zinemagileak Cineground zinema-ekoizpen amateurreko kooperatiba sortu zuten. Abiapuntu gisa, Andy Warholen filmak hartu zituzten: lan hauek 1974ko iraultzaren ondotik iritsi ziren Portugalera, hainbat hamarkadatan diktadura errepresibo baten mende egon eta gero. Cinegroundentzat, Super8-a "formatu profesional" bat zen, eta haren muga teknikoetan arakatzuz lortu zuen ahalik eta emaitza artistikorik onenak ziurtatzea. Portugalgo zineman lehenbizikoz jorratu zituen sexualitate eta genero-adierazpen ez-normatiboak, 1970eko urteetan oraindik ere zigortu egiten baitzen hori. Underground zinema bere horretan: taberna eta gau-klubetan proiektatzen ziren taldearen filmak, eta proiektzio-zirkuitu alternatibo bat sortu zen. Iraupen laburra izan zuen kooperatibak, 1978ra arte, baina ondare aberatsa utzi zuen Portugalgo queer historian. Hil aurretik, Óscar Alvesek Queer Lisboa International Film Festivalen esku utzi zituen proiektzio-eskubideak. Orain, Cinemateca Portuguesarekin lankidetzan, iraun zuten kopiak kontserbatzen eta digitalizatzen ari dira.

Cinegrounden artxiboak galdera garrantzitsuak planteatzen ditu: nola babestu, aktibatu eta konpondu LGBTQI+ bildumak, bereziki baldintza prekarioetan egin zirenak eta horrenbestez katalogazio- eta berriztapen-metodo espezifikoak behar dituztenak?

En 1975, el artista Óscar Alves y el cineasta João Paulo Ferreira fundaron la cooperativa de producción cinematográfica amateur Cineground. Inspirados por las películas de Andy Warhol, que llegaron a Portugal tras la Revolución de 1974 que puso fin a décadas de dictadura represiva, Cineground consideraba el Super8 como un "formato profesional", explorando sus límites técnicos para garantizar los mejores resultados artísticos posibles. El grupo abordó por primera vez en el cine portugués las sexualidades y expresiones de género no normativas, algo que todavía estaba penalizado en los años setenta. El cine underground en su esencia, proyectaba sus películas en bares y clubes nocturnos, desarrollando un circuito de proyección alternativo. La cooperativa duró poco, hasta 1978, pero dejó una importante herencia en la historia queer de Portugal. Antes de fallecer, Óscar Alves donó sus derechos de proyección al Queer Lisboa International Film Festival. Ahora, en un esfuerzo conjunto con la Cinemateca Portuguesa, se están conservando y digitalizando las copias supervivientes.

El archivo de Cineground plantea preguntas importantes: ¿cómo preservar, activar y remediar las colecciones LGBTQI+, especialmente las que se produjeron en condiciones precarias, que requieren métodos específicos de catalogación y restauración?

A Portuguese Queer In 1975, artist Óscar Alves and filmmaker João Paulo Ferreira founded the amateur film production cooperative Cineground. Inspired by the films of Andy Warhol, which reached Portugal after the 1974 Revolution that ended decades of repressive dictatorship, Cineground regarded Super8 as a "professional format", exploring its technical limits to ensure the best artistic results possible. The group addressed for the first time in Portuguese cinema non-normative sexualities and gender expressions, something that was still criminalized in the 1970's. Underground filmmaking at its core, they screened their films in bars and nightclubs, developing an alternative screening circuit. The cooperative was short-lived, ending in 1978, but left an important heritage within the queer history of Portugal. Before passing, Óscar Alves donated his screening rights to Queer Lisboa International Film Festival. Now, in a joint effort with Cinemateca Portuguesa, the surviving prints are being preserved and digitized.

Cineground's archive poses many important questions: how to preserve, activate and remediate LGBTQI+ collections, especially those which were produced under precarious conditions, requiring specific cataloguing and restoration methods?

2. Queer presentzia/errepresentazioa a klaseko jaialdietan: distiratsua al da benetan etorkizuna? Presencia/representación queer en festivales clase A. ¿Es realmente prometedor el futuro? Queer Presence/Representation in a List Festivals, Is the Future Really Bright?

> **Cédric Succivalli**

Programatzailea eta zinema-kritikaria / Programador y crítico de cine / Programmer and film critic

Azken hamarkadan, zinema queerrak gero eta presentzia handiagoa izan du A klaseko jaialdietan, baina etorkizuna itxaropentsua al da LGTBIQ+ errepresentaziorako eta ikusgarritasunerako?

Canneseko azken jaialdian, aspaldiko film kopuru txikiena aurkeztu zen Queer Palma lehiaketara. Cedric Succivalli programatzaile aritu da Veneziako Zinema Jaialdiko Giornate Degli Autori sail independentean, eta jaitsiera nabarmena sumatu du aurkeztu dituzten istorio queerrei dagokienez. Zeozer berezia izango da, urte arraro bat nolabait esateko, ala kezkatzeko arrazoirik badago? Azken 10 urteen errepaso bat eginez, joera zein den ikusten saiatuko gara, eta garrantzitsuenak: zer egin dezakegun errepresentazio-hutsune posible horri buelta emateko.

A pesar de la creciente presencia del cine queer en los festivales de clase A durante la última década, ¿Es el futuro realmente esperanzador para la representación y visibilidad LGTBIQ+?

En el último Festival de Cannes se registró el número más bajo de películas concursables para la Palma Queer en bastante tiempo, y trabajando como programador en Giornate Degli Autori, la sección independiente del Festival de Cine de Venecia, Cedric Succivalli ha notado este año un descenso drástico de las historias queer que se han presentado hasta ahora. ¿Se trata de una peculiaridad, de un año raro por así decirlo, o deberíamos preocuparnos? A través de un repaso a los últimos 10 años, intentaremos ver cuál es realmente la tendencia y, lo que es más importante: qué podemos hacer para revertir una posible falta de representación nuevamente.

Despite the growing presence of queer cinema in A list festivals over the past decade. It's the future really bright for LGTBIQ+ representation and visibility?

The last Festival de Cannes saw the lowest number of eligible Queer Palm films in quite a while. Cedric Succivalli has been working as a programmer at Giornate Degli Autori, the independent section of the Venice Film Festival, according to him, since this year a dramatic decrease of queer stories submitted it's a fact. Is it just a peculiarity, an off year so to speak, or should we get worried? Through an overview of the past 10 years, we will try to see what the trend really is and most importantly: what we can do to revert a possible lack of representation again.

3. Gorputza/Gehiegikeria: Ariketa hausnarkari bat Cuerpo/Exceso: Un ejercicio rumiante

Body/Excess: A Ruminant Exercise

> **Lucrecia Masson Córdoba**

Ikertzailea / Investigadora / Researcher

Ibilbide eta solasaldi bat proposamen bisual praktiko eta -orobat- deskolonizatzaile batzuetan barrena. Gorputz disidentean natura deritzon horrekin erlazioan jartzean hartzen duen lekua desengonkortu nahi du ariketa honek. Hausnartuz, bakarra ez diren gorputzetara joko dugu.

Se trata de un recorrido y conversación por algunas propuestas visuales en tanto prácticas -también- descolonizadoras. Es el lugar del cuerpo disidente en relación con aquello llamado naturaleza lo que este ejercicio busca desestabilizar. A ritmo de rumia invocaremos cuerpos que no son uno.

Despite the growing presence of queer cinema in A list festivals over the past decade. It's the future really bright for LGTBIQ+ representation and visibility?

This is a journey and a conversation about some visual proposals as -also- decolonising practices. It is the place of the dissident body in relation to that which is called nature that this exercise seeks to destabilize. At the rhythm of rumination we will invoke bodies that are not one.

Eka 27 jun.
asteartea martes
10:00 - 14:00
Sala Bastida Aretoa
Azkuna Zentroa

Estetika ez binarioa

La estética no binaria

Non Binary Aesthetics

Modera / Moderatzailea / Moderator

Mariona Borrull

Zinema-kritikaria · Crítique de cine · Film Critic

Zineman, "begirada femeninoa" delakoa instituzionalizatu da, mugimenduan den irudiaren gaineko ohiko arauak (patriarkalak) transgreditzeko moduak atzeman nahiko balira bezala. Jakina, begirada "femenino" horren abiapuntua planteamendu binarioa da, eta, hori dela eta, zalantzan jarri beharra dago. Nolanahi ere, "begirada femeninoak" kanonari begira transgresioak pentsatzeko eta berrantolatzeke egindakoa baliagarria izan da iraultza horiei izena eta izana emateko.

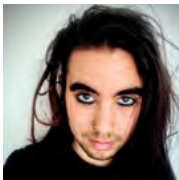
Orain, asma dezagun hirugarren begirada bat, aldaketa eta lurruntasuna erdigunerik zorrotzenez onartuz. Ikuspegi queer, trans, neutro bat. Nola taxutzen da arteetan eta zer forma hartzen ditu? Zer tresna ematen dizkigu eta nola heldu diezaiokegu ito gabe, hau da, modu *queer* batez?

Una supuesta "mirada femenina" se ha institucionalizado dentro del cine, como para capturar las maneras en las que se transgreden las normas normales (patriarcales) de la imagen en movimiento. Naturalmente, esta mirada "femenina" parte de un planteamiento binario y, por lo tanto, ha de ser puesta en duda. Sin embargo, pensar y reordenar las transgresiones que la "mirada femenina" ha tenido para con el canon ha servido para dar nombre y entidad a dichas revoluciones.

A so-called "female gaze" has been institutionalized within cinema, as if to capture the ways in which the normal (patriarchal) norms of the moving image are transgressed. Naturally, this "female" gaze starts from a binary approach and therefore has to be questioned. However, thinking about and reordering the transgressions that the "female gaze" has had on the canon has served to give name and entity to these revolutions.

Now let us invent a third gaze, one that accepts change and vapidity as its most rigorous center. A queer, trans, neutral perspective: how does it take shape within the arts, and what forms does it take, what tools does it give us, and how do we embrace it without stifling it, also in a queer way?

Parte-hartzaileak · Participantes · Participants

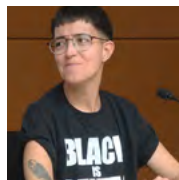

Caru Basakatua

Gidoilaria, queerra eta Vallekkaskoa. Bereziki erakartzen dute queerra, disidentea eta kontrakulturala arakatzeko eta ospatzen duten istorioek. Cum Laude doktorea Psikologia Kliniko eta Osasunekoan. Horrez gain, konduktismoa, buru-osasuna eta sexualitate queerra interesatzen zaizkio. Haren lehen film laburra, *Desviación típica*, munduko 40 jaialditan baino gehiagotan hautatua izan da.

Guionista, queer y de Vallekas, siente una atracción particular por las historias que exploran y celebran lo queer, disidente y contra-cultural. Con un doctorado cum laude en Psicología Clínica y de la Salud, Caru también tiene interés en los campos del conductismo, la salud mental y la sexualidad queer. Su corto debut *Desviación típica* ha sido seleccionado en más de 40 festivales alrededor del mundo.

Screenwriter, queer, from Vallekas, feels a particular attraction for stories that explore and celebrate the queer, dissident and counter-cultural. Caru holds a PhD cum laude in Clinical and Health Psychology, and is also interested in behaviorism, mental health and queer sexuality fields. Caru's short debut *Desviación típica* has been selected at more than 40 festivals around the world.

Zuz Martin Segarra

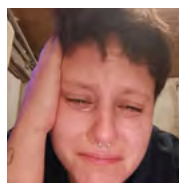
Komiki-marrazkilaria 2010etik, eta aktibista queer ez-bitarra eta feminista.

Haren lan luzeen artean, aipagarriak dira *Alicia en un mundo real*, *Annemarie* eta *Residencia de Estudiantes*. Begirada disidente, kritikoa eta konprometitu batetik abiatzen ditu bere lanak, baita komikiak ere: *Irse o morir* edota *Black is beltza II: Ainhoa* (filmaren gidoiaren egokitzapena).

Dibujante de cómics desde 2010 y activista queer no binarie y feminista.

Entre sus obras largas destaca *Alicia en un mundo real*, *Annemarie* y *Residencia de Estudiantes*. Sus trabajos siempre parten de una mirada disidente, crítica y comprometida, como ocurre también en los cómics *Irse o morir*, o *Black is beltza II: Ainhoa*, en la que adaptó el guion cinematográfico de la película.

Cartoonist since 2010 and non-binary queer activist and feminist. Among her long story work stands out *Alicia en un mundo real*, *Annemarie* and *Residencia de Estudiantes*. Martin Segarra's works have the starting point from a dissident, critical and committed look, as also happens in the comics *Irse o morir*, or *Black is beltza II: Ainhoa*, in which Martin adapted the film script.

M. Benito Píriz aka Panda

Eskulturan (Pikete tuning, Mochilas, Tendencias) eta literaturan dihardu. Literaturan, espazio berriak bilatzen ditu; aipagarriak dira, esate baterako, *The Most Dramatic Panda EVER* autotune-errezitala, edo *M1 C4R4 NO P3G4 CON 3ST3 MUNDO* liburua, arazo indibidualek etendako harreman afektiboekin kontaktuzun bat beti prozesuan dagoena.

Su práctica se divide entre la escultura (Pikete Tuning, Mochilas, Tendencias) y la literatura, para la que busca un nuevo espacio con proyectos como el recital con autotune *The Most Dramatic Panda EVER* o el libro que está siempre en proceso *M1 C4R4 NO P3G4 CON 3ST3 MUNDO*: Una narración oral de relaciones afectivas interrumpidas por problemas individuales.

His work is divided between sculpture (Pikete Tuning, Backpacks, Trends) and literature, for which seeks a new space with projects such as the autotune recital *The Most Dramatic Panda EVER* or the always-on-the-process book *M1 C4R4 NO P3G4 CON 3ST3 MUNDO*. A storytelling of affective relationships interrupted by individual problems.