

Hamilton College Academic Year in Spain (HCAYS)

Asignatura: *Introducción al Cine Documental “ Mi Autorretrato en Madrid ”*

Profesor: Jean Castejón Gilabert

Curso académico: 2022-2023

Semestre: Otoño

Horario: miércoles de 15:00 a 17:55

1. Descripción de la asignatura

Este curso propone un acercamiento tanto teórico como práctico al cine documental de creación con el fin de aprender a analizar el cine documental como forma de expresión. El curso se divide en dos partes. En la primera parte se hacen visionados de películas para aprender sobre el género del documental y su historia, estudiar la parte visual (la construcción cinematográfica de cada obra), y aprender a escribir sobre el análisis de contenido.

Una vez se comprende la historia del documental y sus aspectos plásticos, la segunda parte del curso se dedica al proyecto final que consiste en la realización de un “Autorretrato Documental” (o de un “Documental Colectivo” según el número de participantes). En éste se espera que cada persona le dé voz y haga visible su realidad en Madrid. La cámara de video se convierte en un vehículo de expresión, y cada cortometraje una manera clara y directa de plasmarlo.

Esta nueva herramienta cinematográfica les permitirá entender preocupaciones, visiones y realidades frente a una sociedad diferente a la suya con todo lo peculiar y nuevo que ello conlleva (códigos sociales diferentes, entorno lingüístico nuevo, descubrimiento de otra cultura, integración a una vida diaria distinta, emancipación, etc.)

2. Objetivos de la asignatura

El estudiante que complete el curso con el debido aprovechamiento, habrá adquirido la capacidad de:

- Conseguir un conocimiento específico de la historia del cine documental en español a través de una serie de películas que abarcan periodos y cineastas imprescindibles.
- Analizar por escrito y oralmente documentales; es decir entender la construcción cinematográfica de cada obra (narración documental específica, tratamiento visual y sonoro, guión, dispositivo).

- Concretar un contacto personal hacia su propio entorno diario en Madrid. Impulsar e estimular el contacto visual y sonoro con la ciudad y los espacios que el propio alumno frecuenta y valora.
- **Desarrollar su propio documental, pasando por todas las fases de creación, desde la elaboración de la escaleta y el guión, hasta el rodaje y el montaje.**
- Manejar la herramienta de video para filmar con su propio móvil.

3. Contenidos de la asignatura

Metodología Docente : Durante las clases habrá horas de teoría con el fin de sensibilizar a los participantes en la *Observación de la Realidad*; la reflexión y análisis de su cotidianidad les llevará a encontrar un hilo conductor para sus "Autorretratos Documentales".

Por otro lado las prácticas que realizarán a lo largo del taller serán obligatorias y habituarán a los participantes al manejo de la función video de su teléfono móvil pero que se demostrarán fundamentales a la hora de filmar sus "autorretratos documentales".

A lo largo del trimestre los alumnos tendrán que redactar un ensayo analítico de una película documental emblemática. El visionado y el análisis oral y escrito de películas documentales (españolas o subtituladas al Castellano) nos ayudará a fomentar debates sobre diferentes temas, además de darles a los participantes la oportunidad de descubrir este género de cine y su propia forma de expresión.

> DEBERES Y ANALISIS POR ESCRITO.

I. Ensayo sobre 1 documental español emblemático: *El sol del membrillo*

(3 páginas / Tipografía : Calibri / Tamaño letra: 12 / Spacing 1,5 lines)

II. Reflexiones:

A - 3 aspectos relacionados con su vida diaria en Madrid, por ejemplo:

- mi relación con los madrileños.
- la comida
- los transportes
- los espacios públicos
- etc...

B - La peculiaridad de 1 lugar concreto de la ciudad, por ejemplo:

- un comercio de mi barrio
- la Puerta del Sol
- El parque del Retiro
- Madrid Río
- etc...

(2 páginas por cada reflexión / Tipografía : Calibri / Tamaño letra: 12 / Spacing 1,5 lines)

4. Criterios de evaluación

Deberes semanales escritos + filmaciones semanales (evolución del alumno en las materias tratadas):	25%
Ensayo y reflexiones:	25%
Escritura de la sinopsis, de la escaleta y del guión de su propio corto:	25%
Trabajo final (autorretrato):	25%

Penalizaciones

Se tómará en cuenta, a partir de 3 retrasos, una repercusión de hasta un 10% de la nota final:

- los retrasos a clase que sean en el Centro o para los Trabajos de Campo.
- los retrasos para la entrega de las tareas teóricas.
- los retrasos para la entrega de las tareas prácticas.
- los retrasos de las imágenes filmadas para el cortometraje final.

5. Bibliografía y recursos

Bibliografía y recursos necesarios

Imagen, Memoria y Fascinación: Notas sobre el documental en España

Josep María Catala, Jostexo Cerdán, Casimoro Torreiro / Editorial Ocho y Medio

Robert Flaherty

José L. Clemente / Rialp, Madrid

Estudios sobre Las Hurdes de Buñuel

Javier Herrera Navarro / Editorial Renacimiento

Guía para ver y analizar el Sol del Membrillo de Victor Erice

José Saborit Viquer / Editorial Octaedro

El documental: la otra cara del cine

Jean Breschand / Editorial Paidós Ibérica

El documental. Historia y estilos

E. Barnouw / Editorial Gedisa Barcelona

Bibliografía y recursos complementarios

La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental

B. Nichols / Editorial Paidós Ibérica

Desvío de lo real. El cine de no ficción

A. Weinrichter / Editorial T&B Madrid

El guión para cine documental

Carlos Mendoza / Editorial CUEC

Guión Argumental, Guión Documental

Simon Feldman / Editorial Gedisa

Nada es lo que parece

María Luisa Ortega / Editorial Ocho y Medio

De la foto al fotograma

Rafael R. Tranche / Editorial Ocho y Medio

6. Organización de las actividades

Estructura de la asignatura

La asignatura cuenta con:

- 6 clases teóricas
- 1 trabajo de campo (clase fuera de la aula para practicar el rodaje)
- 2 semanas para el rodaje de cada cortometraje (no hay clase en el Centro durante la fase rodaje)
- 2 semanas dedicadas al montaje

Cronograma de actividades

Este programa está sujeto a cambios según el desarrollo del curso.

Semana I (14 de septiembre): **Introducción al Cine documental / Propuestas de este taller / Observación de la Realidad.**

Películas : - *Films de los operadores Lumière*
- *Nanook el Esquimal, Robert Flaherty*
- *El hombre de la cámara, Dziga Vertof*

Lectura: Robert Flaherty. José L. Clemente / Editorial Rialp, Madrid

☛ Tarea 1 para la semana II

Semana II (21 de septiembre): **TRABAJO DE CAMPO, FILMAREMOS EN LA PUERTA DEL SOL**

Semana III (28 de septiembre): **El cine documental y lo “real”
/ La mirada introspectiva y hacer visible lo cotidiano.**

Fragmentos de películas: - *La casa de mi abuela, Alan Aliaga*

Desarrollo autorretrato documental fase 1.

“La realidad que me rodea, la realidad de los otros.”

Lectura: El documental: la otra cara del cine. Jean Breschand / Editorial Paidós Ibérica

☛ Tarea 2 para la semana IV

Semana IV (5 de octubre): **El cine documental y lo “real”
/ Los pequeños detalles 1
/ La mirada documental y la ciudad**

Fragmentos de películas : - *Tokio Ga, Wim Wenders*
- *Tishe, Victor Kossakovski*

Lectura: Desvío de lo real. El cine de no ficción. A.Weinrichter / Editorial T&B Madrid

◆◆ Desarrollo autorretrato documental fase A.
“La realidad que me importa.”

Lectura: El documental. Historia y estilos. E. Barnouw / Editorial Gedisa Barcelona

☛ Tarea 3 para la semana V

Semana V (12 de octubre): NO HAY CLASE (día festivo)

Semana VI (19 de octubre): El cine documental y lo “real”
/ Los pequeños detalles 2
/ La mirada documental y el espacio privado

Fragmentos de películas : - La Zapatera, Alain Cavalier
- El árbol, Roya Eshraghi

◆ ◆ Desarrollo autorretrato documental fase B.
“Espacios y Narración.”

☛ No hay tarea

Semana VII (26 de octubre): El cine documental y lo “real”
/ Definir un espacio y una acción

Fragmentos de películas : - El sol del membrillo, Victor Erice

El sonido 1 / Voces y narraciones documental

Fragmentos de películas : - Diarios, David Perlov
- Madrid, Patricio Guzmán

“Mi voz cuenta algo de mí en España.”

Lectura: Guía para ver y analizar el Sol del Membrillo de Victor Erice. José Saborit / Editoria Octaedro

◆ ◆ Desarrollo autorretrato documental fase C.

☛ Tarea 4 para la semana VII

☛ Tarea 5 para la semana VIII

Semana VIII (2 de noviembre): La mirada documental y el espacio sonoro
El sonido 2 / Esos ruidos que me cuentan algo

- Oliva, Oliva, Peter Hoffmann
- El Cerco / Gbanga Tita

“Lo que escucho en mi Madrid.”

Guión (primer desarrollo)

◆ ◆ Desarrollo autorretrato documental fase D

Semana IX (9 de noviembre): NO HAY CLASE (día festivo)

Guión (desarrollo definitivo) / Plan de Rodaje
(TUTORÍAS INDIVIDUALES FUERA DEL HORARIO DE CLASE)

Rodaje (primera semana)

Semana X (16 de noviembre):

Rodaje (segunda semana)

Semana XI (23 de noviembre):

Montaje

Semana XII (30 de noviembre):

Montaje

Semana XIII (7 de diciembre):

Proyección de las películas de los alumnos

7. Decoro y reglas de la asignatura

La participación a todas las clases es obligatoria. Los alumnos tienen que venir a clase preparados y entregar sus deberes escritos y filmaciones cada semana así como los ensayos y reflexiones dentro del plazo establecido. No se admite ningún retraso.

Tres tardanzas a clase equivalen a una ausencia. Después de tres ausencias se descontará el 10% de la nota final. Está prohibido comer en clase e utilizar su móvil durante la clase así como cualquier conexión Internet con un ordenador o una tablet.

8. Observaciones finales

Los alumnos tendrán que seguir obligatoriamente uno o dos trabajos de campo para practicar el manejo de sus teléfonos móviles como cámara de video.

Durante el taller se visionará fragmentos de películas y películas enteras. Los archivos de video relacionados están en formato .mp4 / .mov /.avi y se entregan a los alumnos al inicio del curso, así como los documentos en formato .docx de los deberes escritos semanales y de los ensayos.

Igualmente todas las películas se pueden descargar y/o visionar con tranquilidad en el MacMini de HCAYS o en la plataforma Vimeo.

TODAS LAS PRÁCTICAS Y TAREAS SE ENTREGAN VÍA **GOOGLEDRIVE**

Correo electrónico del profesor: *jcastejongilabert@gmail.com*