

TALLER DE CINE DOCUMENTAL

2024-2025

“Quizá el error estuviera en aceptar que ese objeto era un tornillo por el hecho de que tenía la forma de un tornillo... Picasso toma un auto de juguete y lo convierte en el mentón de un cinocéfalo. A lo mejor el napolitano era un idiota, pero también pudo ser el inventor de un mundo... Del tornillo a un ojo, de un ojo a una estrella...”

Julio Cortázar, en *Rayuela*

DURACIÓN

16 horas lectivas // 4 clases de 4 horas

OBJETIVOS

- Acercar y sumergir al alumnado en el documental como **género cinematográfico** en todas sus posibilidades
- Desarrollar una **mirada propia** y utilizar la realidad que nos rodea para contar una historia radicalmente personal y subjetiva
- Que cada participante se lleve del taller una idea desarrollada, completa y personal de **proyecto documental**

DESTINADO A

El taller está destinado a un tipo de alumnado **vinculado** de alguna manera con el cine en particular y el audiovisual en general (emocional o profesionalmente, como afición, como tarea pendiente...) y que sienta curiosidad por conocer los mecanismos de la creación audiovisual y del uso de la realidad como materia prima del proceso.

No es necesario tener conocimientos previos sobre la materia, pero si se tienen (en cualquiera de las disciplinas audiovisuales), será una buena manera de complementar la experiencia e investigar las nuevas vías de expresión que ofrece el cine documental.

Lo realmente necesario para participar en este curso es tener **inquietud, curiosidad**, ser conscientes de que el mundo que nos rodea lo filtramos siempre a través de nuestra mirada (propia, única y personal) y que ahí está la base para realizar cualquier proyecto artístico en el que la realidad sea protagonista principal.

METODOLOGÍA

El taller se articula en torno a cuatro ejes fundamentales que se irán entrelazando en cada una de las clases:

TEORÍA E HISTORIA // EJERCICIOS // DESARROLLO DE PROYECTOS // VISIONADOS

La teoría y la historia estarán al servicio de los elementos prácticos del curso, siendo especialmente importantes para el desarrollo de proyectos.

Existe amplia **bibliografía** al respecto, sobre todo en relación a la Historia del cine documental, por lo que la naturaleza del taller siempre irá encaminada a la práctica, poniendo toda la teoría al servicio de la misma.

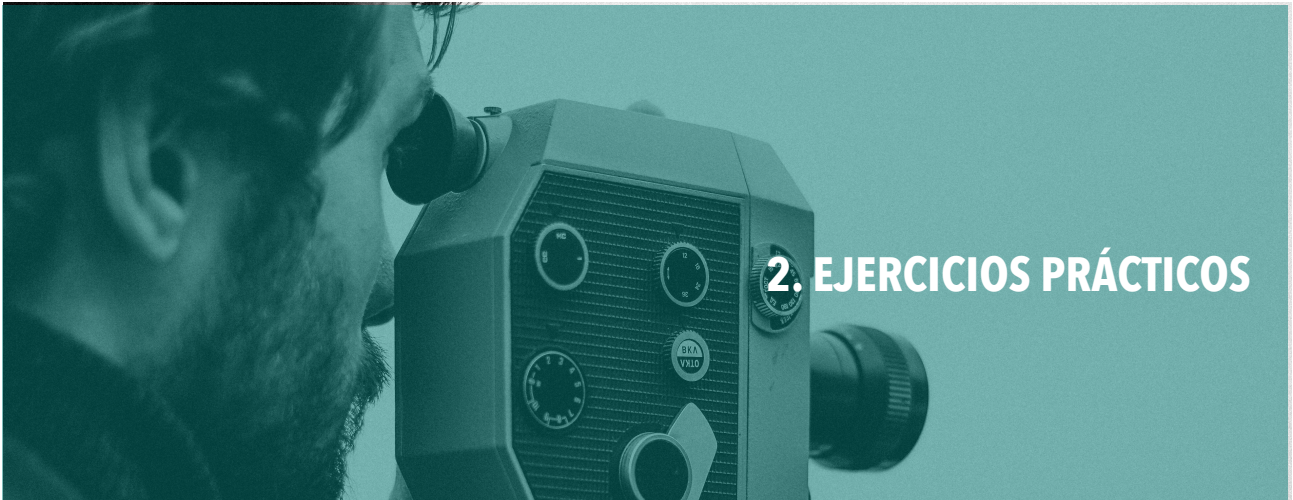
Podemos resumir dos líneas teóricas fundamentales:

-Hª DEL CINE DOCUMENTAL

Analizaremos los primeros ejemplos de **cine documental** surgidos a principios del siglo XX, los autores y movimientos más destacados dentro del género, películas que marcaron época, etc.

-TEORÍA BÁSICA DE FILMACIÓN Y DESARROLLO DE IDEAS

Se darán las bases de cómo afrontar un **rodaje** con detalles sobre la imagen (formatos, relaciones de aspecto, iluminación, cámaras...), el sonido y el montaje. Además, se tratarán los diferentes apartados teóricos para desarrollar un proyecto documental, con las especificaciones y procesos creativos pertinentes (investigación, guion, preproducción...)

2. EJERCICIOS PRÁCTICOS

Trataremos de que los alumnos y alumnas mantengan una **dinámica de ejercicios prácticos** durante todo el taller. Se pretende crear una relación natural con la cámara para desarrollar **su mirada y su posición** (tanto mental como física) en la realidad que nos rodea. Serán ejercicios individuales para que todos vayan tomando contacto con los mecanismos de la creación audiovisual, comenzando así a enfrentarse al proceso de "elección-descarte" que supone filmar.

-Ejercicio 1 // Filmar mi proximidad

Se trata de grabar una acción cotidiana de algún familiar, compañero de trabajo, vendedor del mercado, etc... Montaje en cámara.

-Ejercicio 2 // Autorretrato

Filmarse a sí mismo para, a través de una breve creación audiovisual, exponer nuestros rasgos característicos y circunstancias. Montaje en cámara.

-Ejercicio 3 // Plano secuencia

Filmación sin cortes, de libre temática pero respetando la naturaleza del ejercicio: utilizar sólo un plano secuencia.

-Ejercicio 4 // Del amor al odio

Hay que elegir a la hora de enfrentarnos a este ejercicio: o bien grabar elementos, objetos o situaciones que nos producen rechazo, dolor o cualquier otro sentimiento negativo, o bien grabar los que nos producen todo lo contrario. Lo que se trata con este ejercicio es intentar transmitir algo abstracto con imágenes reales. Montaje en cámara.

3. DESARROLLO DE PROYECTOS

Se darán las **bases teóricas** necesarias para que cada alumno y alumna desarrolle un proyecto documental. Dada la naturaleza y la duración limitada del taller, los rodajes no se podrán realizar durante el desarrollo del mismo, pero el objetivo es que cada proyecto esté **completamente desarrollado y listo para llevarlo a ejecución**. Estos trabajos podrán ser individuales o colectivos, a decisión del alumnado, y en cada clase se dedicará un espacio lo suficientemente amplio como para ir desarrollando cada idea y tener un feedback del profesor y de los compañeros y compañeras del taller.

Desde la primera clase abordaremos este apartado para ir eligiendo **temas e ideas**. Los alumnos y alumnas pueden traer ya una idea o temática previa al taller, pero si no la tienen, trataremos de que todos y todas tengan ya en la segunda clase una idea a desarrollar.

En cada jornada se dedicará un tiempo al desarrollo de estos proyectos para poder conseguir una idea bien construida y completa de documental. Se plantearán debates abiertos entre todos y el profesor guiará y tutelaré cada uno de los proyectos.

El **pitching** es la presentación de un proyecto ante posibles inversores, productoras y medios con el objetivo de conseguir financiación y que el proyecto se pueda convertir en realidad. En la última clase simularemos una sesión de pitching con todos los proyectos para que el alumnado pueda enfrentarse a esta situación y defender su película haciéndola atractiva e interesante a ojos de las hipotéticas productoras.

4. VISIONADOS: FILMOGRAFÍA BÁSICA DEL TALLER

En clase se realizarán visionados de fragmentos de películas de manera continua para que los alumnos conozcan y examinen autores y obras. **Aprender y acercar** es la finalidad última y esencial de estos ejemplos.

HERMANOS LUMIERE

Salida de los obreros de la fábrica

DZIGA VERTOV

El hombre de la cámara

JOSHUA OPPENHEIMER

The Act of Killing

JEAN VIGO

A propose du Nice

WALTER RUTTMAN

Berlín, Sinfonía de una ciudad

CHANTAL AKERMAN

D'est

RAYMOND DEPARDON

Urgencias // Delitos flagrantes

CLAUDE LANZMANN

Shoah

JOAQUIM JORDÁ

Veinte años no es nada

CHRIS MARKER

Sans Soleil

JOHAN VAN DER KEUKEN

Amsterdam Global Village

ERIK GANDINI

SurPlus

VIKTOR KOSSAKOVSKY

Tishè! // Gunda

JEAN GABRIEL PEIROT

Regreso a Reims

AGNÈS VARDA

Los espigadores y la espigadora

ROBERTO MINERVINI

Stop the pounding heart

ABBAS KIAROSTAMI

Donde está la casa de mi amigo

JONAS MEKAS

Reminiscencias de un viaje a Lituania

NICOLAS PHILIBERT

Ser y Tener // En el Adamant

J.L. LÓPEZ LINARES

El año del descubrimiento

ALBERT SERRA

Tardes de soledad

DESARROLLO Y TEMARIO DEL TALLER

En cuanto al desarrollo de cada clase, el taller, aunque quede sujeto a las necesidades del alumnado y a los avances más o menos fluidos en cada apartado, podría resumirse y organizarse de la siguiente manera:

CLASE I

1. INTRODUCCIÓN AL TALLER Y PRESENTACIONES
2. Hª DEL CINE DOCUMENTAL: ORÍGENES, EVOLUCIÓN Y AUTORES
3. APUNTES TÉCNICOS BÁSICOS DE GRABACIÓN: CÁMARA Y SONIDO
4. PROPUESTA DE EJERCICIO: "FILMAR MI PROXIMIDAD"
5. IDEAS Y DESARROLLO DE PROYECTOS: EMPIEZA EL VIAJE

CLASE II

1. DE LA IDEA AL MONTAJE: PROCESOS Y MIRADA SUBJETIVA
2. ARGUMENTO, TEMA Y SUBTEXTO : EL DISCURSO PERSONAL
3. APUNTES TÉCNICOS BÁSICOS DE GRABACIÓN: CÁMARA Y SONIDO
4. VISIONADO EJERCICIOS "FILMAR MI PROXIMIDAD"
5. PROPUESTA DE EJERCICIO: "AUTORRETRATO"
6. DESARROLLO DE PROYECTOS

CLASE III

1. EL RODAJE EN EL CINE DOCUMENTAL: EQUIPO HUMANO Y TÉCNICO // ¿EL AZAR ES UNA OPCIÓN? // INVISIBLES Y PRESENTES
2. REALIDAD Y FICCIÓN, GUIÓN Y NO GUIÓN: FRONTERAS A CRUZAR
3. VISIONADO EJERCICIOS: "AUTORRETRATO"
4. PROPUESTA DE EJERCICIOS: "DEL AMOR AL ODIO" Y "PLANO SECUENCIA"
5. DESARROLLO DE PROYECTOS

CLASE IV

1. SESIÓN DE PITCHING PROYECTOS
2. DISTRIBUCIÓN Y SALUD ACTUAL DEL CINE DOCUMENTAL
3. VISIONADO EJERCICIOS: "DEL AMOR AL ODIO" Y "PLANO SECUENCIA"
4. CONCLUSIONES Y DESPEDIDA. ¡HASTA PRONTO!