

HAMILTON COLLEGE ACADEMIC YEAR IN SPAIN

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

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

Profesor: Jean Castejón Gilabert

Curso académico: 2025-2026

Semestre: Primavera / Horario: martes de 14:00 a 17:00

1. DESCRIPCIÓN GENERAL 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 DOCENCIA

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 propia 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. 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.

4. DEBERES Y ANALISIS POR ESCRITO.

Los estudiantes tendrán que presentar una serie de deberes y análisis a lo largo del taller :

I. Visionado, 1 ensayo sobre 1 documental español actual:

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

A media voz, Heidi Hassan & Patricia Pérez (2019)

II. Reflexiones:

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

- 3 aspectos relacionados con su vida diaria en Madrid, por ejemplo:
  - relación con los madrileños.
  - la comida
  - los transportes
  - los espacios públicos
- la peculiaridad de 1 lugar concreto de la ciudad, por ejemplo:
  - un comercio de mi barrio
  - la Puerta del Sol
  - El parque del Retiro

III. Trabajos escritos relacionados con su documental:

- Escritura de la sinopsis corta de su documental. (5-10 líneas)
- Escritura del guión de su documental. (duración libre)

Tipografía : Calibri / Tamaño letra: 12 / Spacing 1,5 lines

5. FORMAS DE EVALUACIÓN PREVISTA.

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 guion de su propio corto: 25%

Trabajo final (autorretrato):

25%

6. REGLAS

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 a menos que sea usarles para apuntes.

7. PROGRAMA DETALLADO DE LA ASIGNATURA

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

Sesión 1: 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

□□Area 1 para la semana II

Sesión 2: TRABAJO DE CAMPO: PUERTA DEL SOL

Sesión 3: 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

□□Area 2 para la semana IV

Sesión 4: 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

□□Area 3 para la semana V

Sesión 5: 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

Sesión 6: El cine documental y lo “real”

/ Definir un espacio y una acción

Fragmentos de películas: - A media voz

El sonido 1 / Voces y narraciones documental

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

“Mi voz cuenta algo de mí en España.”

- ◆ ◆ Desarrollo autorretrato documental fase C.

□□ area 4 para la semana VII

□□ area 5 para la semana VIII

Sesión 7: 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

Sesión 8:

Guión (desarrollo definitivo) / Plan de Rodaje
(Asesoría durante la semana entre el lunes 7 y el viernes 11)

Rodaje (primera semana)

Sesión 9:

Rodaje (segunda semana)

Sesión 10:

Edición primera semana

Sesión 11:

Edición segunda semana

Sesión 12:

Proyección Películas

Durante el taller se visionará fragmentos de películas y películas enteras. Los archivos de video relacionados están todos accesible en la plataforma Vimeo.

Todas las prácticas y tareas se entregan vía **GoogleDrive**
Correo electrónico del profesor: jcastejon@hcays.es

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

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

Igualmente tendrán que asistir a diversas proyecciones de documentales que estarán en cartelera en esas fechas si se evalúa que estas obras apoyan la formación impartida en el propio taller, en los lugares siguientes: Filmoteca de Madrid, Cineteca del Matadero, Casa Encendida, Caixa Forum, Fundación Juan March, Museo Reina Sofía.

10. HORAS DE CONSULTA Y CORREO ELECTRÓNICO DEL PROFESOR.

Las horas de consulta se acordarán al inicio del curso, pero probablemente se encuadrarán media hora antes o después del horario de clase.

BIBLIOGRAFÍA

Lecturas requeridas:

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 analysar el Sol del Membrillo de Victor Erice
José Saborit Viguer / Editorial Octaedro

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

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

Lecturas recomendadas:

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