FICHA TÉCNICA DE LA ASIGNATURA

Datos de la asignatura				
Nombre completo	Documental y Otras Formas de No Ficción			
Código	E900011867			
Nivel	Reglada Grado Europeo			
Cuatrimestre	Semestral			
Créditos	3,0 ECTS			
Carácter	Optativa (Grado)			
Departamento / Área	Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (CESAG)			
Responsable	Ricard Mamblona			
Horario	J - 12-14h			
Horario de tutorías	J - 14-15h			
Descriptor	Asignatura optativa dedicada a acercar al alumno en la teoría y en la práctica el cine documental y otras formas de la no ficción.			

Datos del profesorado		
Profesor		
Nombre	Ricardo Mamblona Agüera	
Departamento / Área	Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (CESAG)	
Despacho	Despacho 9	
Correo electrónico	rmamblona@cesag.comillas.edu	

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Contextualización de la asignatura

Aportación al perfil profesional de la titulación

Los inicios del cine, a finales del XIX, tenían como objetivo principal filmar la realidad. A lo largo del siglo XX, sin embargo, esta tarea la asume preferentemente el género documental, que se ocupa de dar un tratamiento narrativo y ordenado a la realidad envolvente. Los periodistas televisivos rebautizaron este género denominándole reportaje. A partir de su progresiva implantación en la pequeña pantalla, el documental quedó relegado a un género divulgativo e informativo donde las formas y la creatividad quedaban en un segundo término. En los últimos 20 años, sin embargo, el documental se expande hacia nuevas vías de expresión y nuevos públicos, convirtiéndose en un género emergente que trata de forma creativa la realidad.

Prerequisitos

Requiere conocimientos básicos de dirección de fotografía en vídeo, registro sonoro y edición de vídeo online.

Competencias - Objetivos

Competencias

Desarrollar conocimientos básicos del mundo del cine documental.

Adquirir capacidad para enfrentarse a una realidad con un espíritu curioso y crítico.

Ser capaz de explicar historias de forma creativa y con cierto grado de profundidad.

Resultados de Aprendizaje

El alumnado descubrirá que a través del lenguaje audiovisual puede encontrar un camino para analizar, reflexionar y aportar alternativas al conjunto de la sociedad. Del mismo modo, entenderá en profundidad la evolución del género y las múltiples posibilidades de producción, realización y distribución que ofrece la era digital al documental contemporáneo.

BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS

Contenidos – Bloques Temáticos

- 1. DEFINICIÓN Y CONCEPTOS SOBRE EL DOCUMENTAL
- 1.1 Documental y reportaje
- 1.2 Cuestionando la objetividad documental
- 1.3 Realidad, realismo y verosimilitud
- 1.4 Postura ética y estética frente a la realidad y los personajes
- 1.5 El compromiso con la sociedad
- 1.6 Estilo documental y estilo de ficción
- 2. MODOS DE REPRESENTACIÓN DE LA REALIDAD (BILL NICHOLS)
- 2.1 La modalidad expositiva
- 2.2 El cine directo y la modalidad observacional
- 2.3 Modalidad reflexiva
- 2.4 Cine verdad, la modalidad participativa.
- 2.5 La modalidad poética
- 2.6 La modalidad performativa y el ensayo
- 3. AUTOR, CREATIVIDAD Y ESTILO
- 3.1 El autor y su mirada
- 3.2 La búsqueda de estilo propio y de una identidad creativa
- 3.3 La importancia del punto de vista
- 3.4 Actitudes frente a la realidad
- 4. LOS PERSONAJES
- 4.1 El personaje en el documental
- 4.2 Los diálogos y la puesta en escena
- 4.3 La entrevista y sus posibilidades creativas
- 5. El GUION Y EL RODAJE
- 5.1 El guion en el documental

- 5.2 Primer contacto con la realidad
- 5.3 Actitud en el rodaje
- 5.4 Control y azar
- 5.6 Montaje y fase de posguionización

METODOLOGÍA DOCENTE

Aspectos metodológicos generales de la asignatura

La asignatura empleará las siguientes metodologías docentes:

- Clases teóricas sobre conceptos básicos y modalidades del documental
- Visionado y análisis de documentales específicos
- Encuentros y debates con profesionales del sector
- Puesta en marcha, seguimiento y materialización de ejercicios prácticos

RESUMEN HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO

30 % Contenido teórico

20% Investigación/Documentación

50% Realización cortometraje documental (Guion, realización, montaje)

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Ejercicio Práctico - Cortometraje documental (50%)

Valoración individual - Asistencia, iniciativa, creatividad, habilidades técnicas, trabajo en equipo (50%)

Calificaciones

NOTA 1: En relación a la práctica de grupo, el 50% será una nota grupal y el 50% una nota individual.

NOTA 2: Para la nota individual, se tendrá en cuenta la asistencia, la iniciativa, la participación, el trabajo en equipo y las habilidades técnicas. En caso de no superar esta parte no se hará media con la parte práctica y el/la alumno/a suspenderá la asignatura.

NOTA 3: El 80% de asistencia a clase es obligatorio para aprobar la asignatura. Se recuerda, además, que siguiendo el artículo 15 de la Normativa vigente la "asistencia a clase y a las actividades docentes presenciales, cuya comprobación corresponde a cada profesor, es obligatoria para todos los alumnos. La inasistencia comprobada e injustificada a más de un tercio de las horas lectivas impartidas en cada asignatura, puede tener como consecuencia la imposibilidad de presentarse a examen en la convocatoria ordinaria del mismo curso académico".

PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA

Actividades	Fecha de realización	Fecha de entrega

Creación de cortometraje documental	Marzo-Ju	nio 2022	10/06/2022
Creación de evento - Proyección cortometrajes	Junio 202	2	28/06/2022

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS

Bibliografía Básica

BARNOUW, E. (1996), El documental. Historia y estilo, Barcelona, Gedisa.

BARROSO, J. (1994), Técnicas de realización de reportajes y documentales para televisión, Madrid, IORTV.

CATALÀ, J.M. (2010), "Panorama desde el puente. Nuevas vías del documental", WEINRICHTER, A. (ed.), *Doc. El documentalismo en el siglo XXI*, San Sebastián: Donostia Zinemaldia.

CATALÀ, J. M., CERDÁN, J., i TORREIRO, C. (eds.) (2001) *Imagen, memoria y fascinación: Notas sobre el documental en España*, Madrid: Festival de Cine Español de Málaga/ Ocho y medio.

CERDÁN, J. i TORREIRO C. (2005), Documental y vanguardia. Madrid: Cátedra.

CERDÁN, J. i TORREIRO, C. (eds.) (2007), Al otro lado de la ficción. Trece documentalistas españoles contemporáneos. Madrid: Cátedra.

ESCUDERO, N. (2000), Las claves del documental, Madrid, IORTV.

FRANCÉS, M. (2003), La producción de documentales en la era digital, Madrid, Cátedra.

GOLDSMITH, D. A. (2003), El documental. Entrevistas en exclusiva a quince maestros del documental. Barcelona: Océano.

NICHOLS, B. (1997), La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental, Barcelona, Paidós.

SOLER, LI. (1998), La realización de documentales y reportajes para televisión, Barcelona, CIMS.

SOLER, LI. (1999), Así se crean documentales para cine y televisión, Barcelona, CIMS.

WEINRICHTER, A. (2004), Desvíos de lo real, Madrid, T&B Editores.

Bibliografía Complementaria

ALTER, N. M. i CORRIGAN, T. (eds.) (2017), Essays on the Essay Film, Nueva York: Columbia University Press.

AUSTIN, T. i DE JONG, W. (eds.) (2008), *Rethinking Documentary. New Perspectives, New Practices*. Maidenhear: McGraw-Hill Education i Open University Press.

MONTERO, D. (2012), Thinking images. The essay Film as a Dialogic Form in European Cinema, Oxford: Peter Lang.

RASCAROLI, L. (2009), The Personal Camera. Subjective Cinema and the Essay Film, Londres: Wallflower Press.

SBERT I BARCELÓ, C-M. (2001), El cinema a les Balears des de 1896. Palma de Mallorca: Documenta Balear.