

Last updated: [October 15th, 2007]

**CINE Y CIUDAD: BARCELONA A TRAVÉS DE LA CÁMARA
FS350**

DESCRIPTION:

Este es un curso práctico de cinematografía, cuyo objetivo final es que los estudiantes realicen un film basado en la realidad cotidiana de la ciudad de Barcelona. Se aprenderán todos los pasos del proceso de realización de un film. También se verán y analizarán los films más importantes de la historia del cine documental, así como los que fueron realizados en Barcelona.

PREREQUISITES:

Nivel Avanzado de Español

LANGUAGE OF PRESENTATION:

Español

PROFESSOR:

M. GONZÁLEZ

STUDENT OUTCOMES:

Los estudiantes deberán ser capaces de:

- Participar activamente en la clase, opinar y exponer sus ideas ante los demás;
- Identificar los diferentes tipos de cine documental;
- Analizar los aspectos técnicos y teóricos de cada película;
- Saber utilizar las herramientas técnicas y aplicar estos conocimientos para realizar su film;
- Investigar la realidad, determinar unos objetivos y componer un guión;
- Concluir un film que analice, contraste y exponga una realidad determinada;
- Lograr que el film realizado tenga un cierto interés y responda al punto de vista de sus autores.

LEARNING MEANS:

- La primera parte del curso está dedicada a historia del cine documental, se analizarán diferentes películas de cine documental, desde sus orígenes a la actualidad. Esta parte dará a los estudiantes el background necesario para poder enfrentarse a su propio film.
- En la segunda parte se enseñarán la técnica cinematográfica, cada estudiante practicará diferentes técnicas. Se verán todas las fases de la producción de una película: Preproducción, Guión, Rodaje y Montaje.
- El objetivo final, que es hacer una película documental en grupo, basada en la realidad de Barcelona: El alumno podrá tratar cualquier aspecto, o tema que le llame la atención de la ciudad de Barcelona, investigando y filmando los lugares escogidos, y entrevistando, si es necesario, a las personas que puedan ayudar a desarrollar los objetivos del film.
- Para llegar a este fin, se realizará una investigación sobre la realidad a tratar, se marcarán unos objetivos y se escribirá un guión según una serie de parámetros establecidos. Después se efectuará el rodaje, siguiendo el guión y finalmente se montará el material rodado. Una vez terminada la película se mostrará públicamente ante la clase.

METHODS OF ASSESSMENT:

The final grade will be determined as follows:

Participación en clase: 20%
MIDTERM EXAM: 20%
Ejercicios prácticos, Guión y presentación oral: 20%
Proyecto Documental: 40%

- La asistencia a clase es tan importante como la participación, este es un curso práctico y MUY participativo, por lo tanto es necesario que los estudiantes expongan sus ideas en clase y que se genere un clima de debate acerca de los temas que traten los films que se verán en clase. También es muy importante que, al tratarse de un curso en español, el estudiante pregunte cualquier duda que pueda tener tanto respecto al lenguaje que se emplee en clase, así como las dudas referentes a la teoría o técnica cinematográfica.
- Midterm Exam: un examen escrito donde se verán los conocimientos obtenidos al finalizar esta parte. El estudiante deberá saber cuales son los diferentes tipos de documental que hay, conocer a los directores más importantes de la historia del cine documental y sus principales películas. También tendrá que ser capaz de analizar teóricamente un film y reconocer los aspectos técnicos que contiene. (Los films a analizar en el examen, serán siempre de los que se han visto en la clase).
- Durante la parte dedicada a la técnica cinematográfica, se realizarán una serie de ejercicios prácticos, mediante los que el estudiante aprenderá el manejo de la cámara y el programa de montaje. Así como también el buen uso de la teoría cinematográfica, en función de la técnica empleada: Se enseñarán los tipos de planos, encuadres, movimientos, iluminación y cómo utilizarlos correctamente.

La elaboración del proyecto documental consiste en:

- la preproducción o investigación inicial del tema escogido para hacer el film, tanto en internet, como en los lugares donde se rodará. Se buscarán las localizaciones, los personajes y se verá la viabilidad del proyecto.
- el guión es una escritura de las intenciones y los objetivos que se quieren lograr, se basa en la preproducción y está abierto a cambios durante el rodaje, aun así es muy importante tener un listado de secuencias, para no perderse u olvidarse de algo importante en la fase de filmación. (el guión se presentará en clase de forma oral)
- el rodaje es la materialización del guión, hay que ser previsores y rodar más de lo que se crea necesario, cualquier error o falta de material filmado, no se podrá corregir en el montaje. (el rodaje se realizará fuera del horario de clase).
- el montaje es la fase más importante del proyecto, pues es donde cobra forma la película. Para realizarlo se utilizará un programa de montaje por ordenador (adobe premiere). Es importante no dejarlo para última hora, pues para hacer un buen montaje hace falta tiempo. (habrá unas clases dedicadas al montaje, el resto se hará fuera del horario de clase).

Al finalizar el proyecto se presentará ante la clase.

COURSE CONTENT

SESSION 1	Jan. 21, 2008	<p>Class content: Presentación. Introducción de los principales conceptos: La idea de documental, ficción / no-ficción. La ética en la representación de la realidad. Objetivo / subjetivo. Tv / Cine documental. Análisis de los films: Nanook of the North, (Flaherty, 1922), Berlin, Symphony of a City, (Ruttman, 1927).</p>
SESSION 2	Jan. 23, 2008	<p>Class content: -Introducción a la teoría cinematográfica. El lenguaje: Los tipos de planos, la secuencia, la composición, movimientos de cámara, reglas de continuidad... -Introducción a la historia del cine documental. Los primeros documentales: Los Hermanos Lumière, Flaherty, Grierson, Vertov, Ruttman, Buñuel, Vigo. Análisis de los films: Las Hurdes. Tierra sin Pan (Buñuel, 1932); A propósito de Niza, (J. Vigo, 1930)</p> <p>Required readings: Thompson, "Los planos" pp. 16-41; Grierson, "First Principles" pp 145-156, Macdonald & Cousins: "Robert Flaherty" pp 36-43.</p>
SESSION 3	Jan. 28, 2008	<p>Class content: Introducción a la historia del documental. La evolución; Voces individuales: Joris Ivens, el "Cinéma Verité", Chris Marker.</p> <p>Análisis de los films: The Spanish Earth (Ivens, 1937); Sans soleil (Marker, 1982).</p> <p>Required readings: Macdonald & Cousins, "J. Rouch"pp. 134-140 & "Chris Marker"pp 241-248</p>
SESSION 4	Jan. 30, 2008	<p>Class content: Introducción a la historia del documental. El documental hoy: Agnes Varda, Michael Moore, Nicolas Philibert.</p> <p>Análisis de los films: Los espigadores y la espigadora (Varda, 2000); Ser o tener (Philibert, 2002); Bowling for Columbine (Moore, 2003).</p> <p>Required readings: Nichols, "What's a non fiction film?" pp. 8-25, Winston, "Documentarist' s Ethics. pp. 128-131</p>
SESSION 5	Feb. 4, 2008	<p>Class content: Historia del documental en Barcelona. Barcelona hoy, los nuevos documentales: José Luis Guerin, Isaki Lacuesta.</p> <p>Análisis de los films: En construcción (J. L. Guerin, 2001), Cravan vs Cravan (Isaki Lacuesta, 2002).</p> <p>Required readings: Weinrichter, "El documental en España" pp 99-104; Guerin "En construcción" pp 4-14</p>
SESSION 6	Feb. 6, 2008	<p>Class content: La representación del artista en el cine. Cine y Pintura.</p> <p>Análisis de los films: El sol del membrillo (Victor Erice, 1992); El misterio Picasso, (H. J. Clouzot, 1956); El cielo gira (Mercedes Alvarez, 2005).</p> <p>Test de lenguaje cinematográfico</p>
SESSION 7	Feb. 11, 2008	<p>Class content: Tipos de cine documental: Poético, Expositivo, Observativo, Participativo, Reflexivo, ... Se verán ejemplos de cada tipo.</p>

IES Barcelona – Syllabus

		<p>Required readings: Nichols, "What Types of Documentary Are There?" pp 99-138</p>
SESSION 8	Feb. 13, 2008	<p>Class content: El lenguaje de la cámara, el plano: Cómo hacer un plano secuencia. Análisis de los films: Eternity and a Day (Theo Angelopoulos, 1998); A través de los olivos (Abbas Kiarostami, 1994).</p> <p>Required readings: Curran, "Structure" pp. 41-61.</p>
SESSION 9	Feb. 18, 2008	<p>Midterm exam</p>
SESSION 10	Feb. 20, 2008	<p>Class content: El guión en el cine documental: El tema, los protagonistas, el modo de exposición, la intención, el ambiente, la estructura de la historia. Cómo escribir un guión de documental.</p> <p>Required readings: Rabiger "El guión" pp. 297-303; Young, "Structure and Script" pp. 5-27.</p>
SESSION 11	Feb. 25, 2008	<p>Class content: El Proyecto. El guión: Buscando un tema. La visualización del proyecto. Prácticas: Presentación de ideas en clase y escritura del guión.</p> <p>Required readings: Curran, "Narration" pp. 173-194 & "Documentary Storytelling" pp. 27-39.</p>
SESSION 12	Feb. 27, 2008	<p>Class content: La Preproducción: ¿Qué necesitamos para empezar el proyecto? ¿Qué problemas podemos tener en el rodaje? Prácticas: Escritura del guión</p> <p>Required readings: Rabiger "Investigación inicial y propuesta" pp.161-177.</p>
SESSION 13	Mar. 3, 2008	<p>Class content: El Proyecto: La Preproducción. Prácticas: Buscar las localizaciones, los protagonistas, los materiales y todo lo necesario para empezar a rodar. Prácticas: Escritura del guión.</p>
SESSION 14	Mar. 5, 2008	<p>Class content: El rodaje: Elementos importantes, el estilo, las entrevistas, el sonido.</p> <p>Required readings: Curran, "Shooting" pp. 143-154.</p>
SESSION 15	Mar. 10, 2008	<p>Class content: Presentación oral del Guión</p>
SESSION 16	Mar. 12, 2008	<p>Class content: La Post-producción. El montaje: La gramática del montaje: Teorías y tipos. Sonido y música. Se verán ejemplos en películas relevantes.</p> <p>Required readings: Thompson, "El montaje" pp 42-66.</p>
	SPRING BREAK	

IES Barcelona – Syllabus

	SPRING BREAK	
SESSION 17	Mar. 24, 2008	BANK HOLIDAY: NO CLASS
SESSION 18	Mar. 26, 2008	Class content: El montaje en el ordenador. Cómo usar un programa de montaje. Required readings: Rabiger "Proyecto final"pp. 335-342; Thompson "Prácticas"pp. 68-118
SESSION 19	Mar. 31, 2008	Class content: El Proyecto: El montaje: Los estudiantes montarán sus proyectos en clase.
SESSION 20	Apr. 2, 2008	Class content: El Proyecto: El montaje: Los estudiantes montarán sus proyectos en clase.
SESSION 21	Apr. 7, 2008	Class content: El Proyecto: El montaje: Los estudiantes montarán sus proyectos en clase.
SESSION 22	Apr. 9, 2008	Class content: El Proyecto: El montaje: Los estudiantes montarán sus proyectos en clase.
SESSION 23	Apr. 14, 2008	Class content: El Proyecto: El montaje: Los estudiantes montarán sus proyectos en clase.
SESSION 24	Apr. 16, 2008	Class content: Visualización y análisis de los films de los estudiantes.
FINAL EXAM*	Apr. 26, 2008	Proyección pública de los documentales

LIST OF SELF-GUIDED VISITS, FIELD STUDIES, CLASSES ON SITE, GUEST SPEAKERS OR FILM VIEWINGS

SESSION	DATE	ACTIVITY	DESCRIPTION
TBC	TBC	Classes on site	Salidas en la hora de clase para grabar
	In students own time	Self guided	Cine Forum: Dependiendo de la Cartelera

FILMS:

Se verán en la clase fragmentos de las siguientes películas:

- Nanook of the North* (Robert Flaherty, 1922)
- Berlin, Symphony of a City* (Walter Ruttmann, 1927)
- Las Hurdes. Tierra sin Pan* (Luis Buñuel, 1932)
- The Spanish Earth* (Joris Ivens, 1937)
- A Propósito de Niza* (Jean Vigo, 1930)
- Sans soleil* (Chris Marker, 1982)

IES Barcelona – Syllabus

IES is compliant with international and US copyright laws. It obtains permission from publishers to reproduce materials in electronic format or in course readers. Please, note that the copyright for this syllabus is retained both by the instructor and IES Barcelona.

- Los espigadores y la espigadora (Les glaneurs et la glaneuse*, Agnes Varda, 2000)
- Ser o Tener, (Être et avoir*, Nicolas Philibert, 2002)
- Bowling for Columbine* (Michael Moore, 2003)
- En construcción* (José Luis Guerin, 2001)
- Cravan vs Cravan* (Isaki Lacuesta, 2002)
- El Sol del Membrillo* (Víctor Erice, 1992)
- El misterio Picasso* (Henri-George Clouzot, 1954)
- El cielo gira* (Mercedes Alvarez, 2005)
- Balseros* (Carles Bosch & Josep Maria Doménech, 2002)
- La Pelota Vasca, la Piel contra la Piedra* (Julio Medem, 2003)
- Eternity and a Day* (Theo Angelopoulos, 1998)
- A través de los olivos* (Abbas Kiarostami, 1994)

REQUIRED READINGS

- Barbash, Ilisa & Lucien Taylor (1997). *Cross-Cultural Filmmaking: Making Documentary and Ethnographic Films and Video*. Berkeley: University of California Press.
- Barnouw, Eric (1993). *Documentary: A History of the Non-Fiction Film*. Oxford Un. Press
- Clark, B. & Spohr, S. J. (2002). *Guide to Postproduction for TV and Film Managing*. Burlington: Focal Press.
- Corner, John, (2002). *Film and Media*. Copenhagen: Museum Tusulanun Press, University of Copenhagen.
- Curran Bernard, S. (2004). *Documentary Storytelling for Film and Videomakers*. Burlington: Focal Press.
- Garrison, W. Kearns, J. Toal, D. & Young, J. (2002). *Introduction to Documentary Production*. London: Wallflowerspress.
- Grierson, Jonh, (1996). *Grierson on Documentary, Introduction and Notes*. London: Forsyth Hardy Ed.
- Graham, H. & Labanyi, J.(1995). *An Introduction: The Struggle for Modernity*. Oxford: Oxford Univ. Press
- Macdonald, K. and Cousins, M. (1996). *Reality: The Faber Book of Documentary*. London: Faber & Faber.
- Nichols, Bill (2001). *Introduction to Documentary*. Bloomington: Indiana University Press.
- Plantiga, C. (1997). *Rhetoric and Representation in Non-fiction Film*. Cambridge: University Press,
- Rabiger, Michael, (2001). *Dirección de documentales*. Madrid: IORTV.
- Renov, Michael & Rosen, Philip, (1993). *Theorizing Documentary*. London: Routledge.
- Rosenthal, J. (1988). *New Challenges for Documentary*. Berkeley: University of California Press.
- Rothman, William (1997). *Documentary Film Classics*. Cambridge University Press.
- Thompson, Roy, (2001). *Manual de montaje*. Madrid: Plot Ediciones,.
- Weinrichter, Antonio, (2004). *Desvíos de lo real. El cine de no ficción*. Madrid: T&B Editores.
- Winston, Brian (1995). *Claiming the Real. Documentary Film Revisited*. London: British Film Institute.
- Winston, Brian (2000). *Lies, Damn and Documentaries*. London: British Film Institute.

IES Barcelona – Syllabus

IES is compliant with international and US copyright laws. It obtains permission from publishers to reproduce materials in electronic format or in course readers. Please, note that the copyright for this syllabus is retained both by the instructor and IES Barcelona.