

ESCUELA UNIVERSITARIA
DE ARTES @ taiarts.com
RECOLETOS-22 MADRID

Universidad
Rey Juan Carlos

Documental de Creación

GUÍA DOCENTE

GRADO EN CINEMATOGRAFÍA
Curso 2025/2026

Identificación de la asignatura

<i>Periodo de impartición</i>	Anual
<i>Créditos</i>	3 ECTS
<i>Modalidad</i>	Presencial
<i>Idioma en el que se imparte</i>	Castellano
<i>Facultad</i>	Facultad de Cine
<i>Docente</i>	Carlos Esbert

Presentación de la asignatura

Inmersión en el cine de no ficción con especial atención a las narrativas del documental de creación en sus diferentes formas ensayísticas, observacionales, experimentales y autorreflexivas.

Competencias

CG01	Utilizar diversas fuentes históricas, sociológicas, culturales y/o artísticas para la creación de proyectos audiovisuales.
CG02	Conocer las diferentes herramientas y lenguajes del medio cinematográfico para su aplicación en proyectos audiovisuales.
CG03	Conocer los códigos éticos y deontológicos propios de la industria audiovisual.
CG04	Conocer las diferentes aplicaciones de los recursos tecnológicos propios de la creación audiovisual.
CG05	Comprender, desde una perspectiva artística y técnica, los conceptos de la fotografía, la creación de la imagen cinematográfica y el lenguaje audiovisual.
CG06	Comunicar de forma verbal o escrita los objetivos y características de una obra audiovisual, tanto en español como en otra lengua extranjera (nivel B2 MCERL).
CG07	Conocer diferentes metodologías de estudio e investigación que capaciten para el continuo desarrollo e innovación de su actividad dentro de las industrias audiovisuales.
CG08	Desarrollar discursos críticos en el ámbito de la creación audiovisual atendiendo a los cambios culturales, sociales y artísticos.
CE01	Comprender la historia, la evolución y la aportación de la cinematografía desde los puntos de vista estético, social y ético.

CE02	Comprender las claves y especificidades de un proyecto audiovisual en sus diferentes formatos, géneros y tipologías.
CE03	Conocer los flujos de trabajo propios de las producciones de la industria audiovisual.
CE04	Comprender la cinematografía de una manera abierta y multidireccional, desde las formas y formatos intrínsecamente relacionados con la industria del entretenimiento hasta aquellas manifestaciones expresivas que exploran estéticas de vanguardia y/o filosofías autorales.
CE05	Comprender la cinematografía con relación al panorama artístico y cultural contemporáneo.
CE09	Abordar un proyecto de dirección cinematográfica que incluya la planificación, la realización y la gestión de un equipo creativo.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar el curso, cada estudiante deberá ser capaz de:

1. Diferenciar estilos, escuelas y filosofías del universo cinematográfico de la no-ficción.
2. Explorar nuevas formas narrativas y antinarrativas del documental.
3. Entender el Documental de creación como una forma de expresión fílmica de carácter crítico, reflexivo y/o autorreflexivo.
4. Proyectar nuevas formas de pensamiento e investigación en torno a poéticas, ideas, sucesos, espacios y personas.
5. Desarrollar criterios artísticos, filosóficos y técnicos para la realización de obras audiovisuales de no-ficción.

Metodología docente

<i>MD1</i>	Lección magistral participativa.
<i>MD2</i>	Estudio de casos y debate.
<i>MD5</i>	Aprendizaje cooperativo y colaborativo.
<i>MD6</i>	Tutorización y seguimiento

Contenidos

<i>Temario</i>	Una inmersión en el cine de no-ficción con especial atención a las narrativas del documental de creación en sus diferentes formas ensayísticas, observacionales, experimentales y autorreflexivas.
----------------	--

	<ol style="list-style-type: none"> 1. El diario filmado y las narrativas del 'yo'. 2. Cine directo y estrategias de registro audiovisual: de la observación a la inmersión. 3. Paisajes, arquitecturas y temporalidad. 4. Dispositivos ficcionales en el documental contemporáneo. 5. Ensayo filmico. 6. Found Footage y 'cine sin cámara': apropiaciones, reciclajes y cine doméstico. 7. La palabra y el sonido frente a la imagen: disonancias y sinestesias.
--	---

Actividades formativas

AF1	Clases teóricas y teórico-prácticas.	15 horas
AF3	Realización de proyectos de creación e interpretación artística (individuales o grupales).	6 horas
AF4	Actividades de apreciación artística: asistencia a seminarios, visitas a exposiciones o visionado de obras visuales/audiovisuales.	6 horas
AF5	Búsqueda y selección de documentación, lectura de material de apoyo y referencias bibliográficas y visuales.	20 horas
AF7	Evaluación.	3 horas
AF8	Trabajo autónomo de estudio de los contenidos teóricos y elaboración autónoma de trabajos y actividades prácticas.	40 horas

* La distribución de horas entre las actividades formativas puede sufrir cambios debido a necesidades académicas del curso, del grupo y/o del equipo docente.

Evaluación

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN

ASISTENCIA

Las clases son de carácter presencial y su asistencia es obligatoria, siendo esta determinante en el sistema de evaluación continua, y en la actitud y la participación en clase. No obstante, por situaciones excepcionales de salud o de conciliación familiar, el alumnado podrá solicitar el acceso online por adaptación metodológica (para más información contactar con el departamento de estudiantes).

CALIFICACIÓN

El sistema de evaluación continua valora de forma integral los resultados obtenidos por el/la estudiante a través de los procedimientos de evaluación recogidos en el siguiente apartado, de acuerdo con la calificación de 0 a 10 según la legislación vigente.

Si la/el estudiante desea intentar subir nota en convocatoria extraordinaria, deberá renunciar previamente en Secretaría Académica, por escrito, a todas las calificaciones obtenidas en convocatoria ordinaria. Su calificación final será la obtenida en convocatoria extraordinaria.

ORTOGRAFÍA Y EXPRESIÓN

La calificación de pruebas escritas incluye aspectos como la ortografía y expresión escrita. En los exámenes no se admitirán más de 2 faltas de ortografía o 10 tildes (omitidas o mal colocadas). Los trabajos realizados fuera de clase no podrán contener más de 1 falta.

TRABAJOS UNIVERSITARIOS

Todos tendrán portada, índice y bibliografía con, al menos, 4 fuentes. Deben ser originales. Cuando se emplean fragmentos ajenos estarán citados. Su uso no puede ser indiscriminado. El plagio, que debe demostrarse, es un delito. Si un/una estudiante copia el trabajo de otro/a, ambas personas se considerarán responsables.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA

EVALUACIÓN ORDINARIA

El equipo docente indicará, mediante explicación en clase o documento adicional a disposición del alumnado a través del Aula Virtual, detalles o especificaciones de contenido o entrega de las pruebas de evaluación.

Los trabajos que no se entreguen/presenten en los plazos establecidos por el equipo docente serán calificados con una nota de 0.

<i>Pruebas (*)</i>	<i>Reevaluable/no reevaluable</i>	<i>Nota mínima si/no</i>	<i>Ponderación en %</i>
SE1 Pruebas de conocimiento presenciales (orales y/o escritas).	Reevaluable	Sí	40%
SE2 Valoración de trabajos y proyectos.	Reevaluable	Sí	20%
SE3 Evaluación continua: tareas y deberes semanales, informes periódicos, resolución de problemas.	No reevaluable	No	20%
SE5 Actitud y participación.	No reevaluable	No	20%
			100%

(*) De todas las pruebas aquí expuestas se tienen que recoger evidencias y entregarlas para archivo en la Secretaría Académica (escritos, grabaciones...).

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Los/las estudiantes que no superen la asignatura en el semestre en que se imparte dispondrán de una convocatoria extraordinaria para su superación, excepto en aquellos supuestos en los que no resulte posible por las características especiales de la asignatura.

La/el estudiante realizará o entregará las pruebas de evaluación que el equipo docente estime oportunas y de las que habrá sido informado previamente. El equipo docente se reserva el derecho a decidir si se mantienen las calificaciones de Sistemas de Evaluación en que el/la estudiante haya obtenido una calificación superior a 5 a lo largo del curso académico.

REVISIÓN DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN

Conforme al procedimiento de reclamación de exámenes recogido en la Normativa del Alumnado de TAI.

Recursos didácticos

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

- Barnouw, E. (1996). *El documental. Historia y estilo*. Gedisa.
- Bazin, A. (2008). *¿Qué es el Cine?* Rialp.
- Berger, J. (2010). *Modos de ver*. Gustavo Gili.
- Burch, N. (2008). *Praxis del cine*. Editorial Fundamentos.
- Català, J-M. y otros (eds.). (2001). *Imagen, memoria y fascinación. Notas sobre el documental en España*. Ocho y Medio.
- Cerdán, J. y Torreiro, C. (eds.). (2005). *Documental y Vanguardia*. Cátedra.
- (2007). *Al otro lado de la ficción. Trece documentalistas españoles contemporáneos*. Cátedra.
- Colleyn, J-P. (1993). *Le regard documentaire*. Centre Georges Pompidou.
- Comolli, J-L. (2002). *Filmar para ver. Escritos de teoría y crítica del cine*. Simourg.
- Graff, S. (2014). *Le cinéma-vérité. Films et controverses*. Press Universitaires de Rennes.
- Nichols, B. (1997). *La representación de la realidad*. Paidós.
- Ondaatje, M. (2007). *El arte del montaje: Una conversación entre Walter Murch y Michael Ondaatje*. Plot.
- Ortega, M.L. y García, N. (eds.). (2008). *Cine Directo: reflexiones en torno a un concepto*. T&B Editores/Festival Internacional de Las Palmas.
- Ortega, M.L. (2007). *Espejos Rotos. Aproximaciones al documental norteamericano contemporáneo*. Ocho y Medio.
- Piault, M-H. (2002). *Antropología y Cine*. Cátedra.
- Renov, M. (2004). *The subject of documentary*. University of Minnessota Press.
- Sánchez-Biosca, V. (2004). *Cine y vanguardias artísticas. Conflictos, encuentros, fronteras*. Paidós.
- Sitney, P. A. (2002). *Visionary film: the american avant-garde, 1943-2000*. Oxford University Press.
- Weinrichter, A. (2004). *Desvíos de lo real. El cine de no ficción*. T&B Editores.
- Weinrichter, A. (2007). *La forma que piensa. Tentativas en torno al cine ensayo*. Gobierno de Navarra/Colección Punto de Vista.

FILMOGRAFÍA RECOMENDADA

- Ahlberg, J. (Productor) y Morris, E. (Director). (2003). *La niebla de la guerra* [Película]. Nueva York: Sony Pictures Classics.
- Berliner, A. (Productor y Director). (1996). *Nobody's Business* [Película]. Nueva York: Cine-Matrix.

Moreira Salles, J. (Productor) y Coutinho, E. (Director). (2002). *Edificio Master* [Película]. Río de Janeiro: Video Filmes.

Hoffmann, P. (Productor y Director). (2005). *Oliva, Oliva* [Película]. Paris: Zeugma Films.

Sandoz, G. (Productor) y Philibert, N. (Director). (2002). *Ser y Tener* [Película]. Paris: Les films du Losange.

Schmidt, D. (Productor y Director). (1984). *El beso de Tosca* [Película]. Zurich: T&C Film AG.

Telnov, V. (Productor) y Losnitza, S. (Director). (2004). *Fabrika* [Película]. San Petersburgo: Studio of Documentary films.

Desmartin, G. (Productor) y Périot, J-G. (Director). (2007). *200.000 fantasmas* [Película]. Paris: Envie de t mpe.

Varda, A. (Productor y Director). (2000). *Los espigadores y la espigadora* [Película]. Paris: Cine T maris.

Van der Keuken, J. (Productor y Director). (1966). *Herman Sloebbe, Niño ciego 2* [Película]. Amsterdam: Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep.

SITIOS WEB DE INTERÉS

European Documentary Network (contactos int. / festivales): www.edn.dk

Institute of Documentary Film (Centro-Europa y Europa del Este): <http://www.dokweb.net/>

IDA (International Documentary Association): <http://www.documentary.org/>

DOCMA – Asociación de Cine Documental: www.docma.es

Doculink (Red norteamericana de documentalistas): <http://www.doculink.org/>

Women Make Movies (International women filmmakers network): <http://www.wmm.com/>

Sight&Sound – Revista de Cine: <http://www.bfi.org.uk/news-opinion/sight-sound-magazine>

Dox – European Documentary Magazine: <http://dox.mono.net/9295/DOX%20Magazine>

Base mundial filmogr fica: www.imdb.com

MATERIAL NECESARIO PARA CURSAR LA ASIGNATURA

Aunque no es obligatorio, si el/la estudiante cuenta con una pequeña videocámara y ordenador para la edición de las piezas a realizar en el marco de los ejercicios prácticos, favorecerá su flexibilidad y autonomía a la hora de hacerlos.

VISITAS, MASTER CLASSES, EVENTOS O TALLERES ADICIONALES

Programación de Cine Documental en el marco de Cineteca (Matadero Madrid)
<http://www.cinetecamadrid.com/>

Programación de Cine Documental en La Casa Encendida
<http://www.lacasaencendida.es/audiovisuales>

Festival Internacional de Cine Documental DOCUMENTAMADRID
<http://www.documentamadrid.com/>

Programación de ciclos de cine documental en el Museo de Arte Contemporáneo Reina Sofía
http://www.museoreinasofia.es/buscar?bundle=actividad&f%5B0%5D=im_field_obra_clasificaciong
[ene](http://www.museoreinasofia.es/buscar?bundle=actividad&f%5B0%5D=im_field_obra_clasificaciong)
[%3A4242](http://www.museoreinasofia.es/buscar?bundle=actividad&f%5B0%5D=im_field_obra_clasificaciong)

Ciclo DOCMA en Cineteca y DOCMA FORUM
<http://docma.es/>

Festival Internacional de Cine de Vanguardia (FILMADRID)
<http://filmadrid.com/>