

Cine de no-ficción en España: más allá de los cánones

CONTENIDOS DEL CURSO

DÍA 1

TEORÍAS: Caminos de la no-ficción contemporánea en España.

Conferencia por M. Martí Freixas

El cine de no-ficción en España ha vivido desde la era digital un auge creativo entroncado con otros movimientos cinematográficos internacionales. En la conferencia se analizarán los sugerentes caminos de lo real, situados fuera y en los alrededores de la industria cinematográfica, indagando en los porqués de sus obras.

Miquel Martí Freixas (Barcelona, 1978)

Programador, docente y crítico. Creador y director junto con Elena Oroz de la revista online [Blogs&Docs](#) (2006-2013). Colabora con diversas publicaciones y redacción de libros. Programador de diversos eventos cinematográficos, también participe en el desarrollo y montaje de varios filmes (*To Shoot an Elephant*, Alberto Arce, 2010, *Sedated, army, crazy, mirror*, Freixas-Tisminetkzy, 2014). Docente invitado en la escuela ESCAC.

Sesión 1

EDIFICIO ESPAÑA (Víctor Moreno/ 94' / 2012)

En 2007 se inicia un proyecto de reforma integral del Edificio España, un emblemático inmueble de Madrid que en tiempos del franquismo fue símbolo de prosperidad. En las obras participan más de doscientos trabajadores de diversas nacionalidades, generando un insólito anecdotario e incorporando sus vivencias a la propia memoria del lugar. Una inmensa Torre de Babel sobre la que quedarán impresas las huellas de nuestra época.

[Tráiler Edificio España](#)

DÍA 2

PRÁCTICAS: El trabajo de montaje de Edificio España.

Conferencia por Nayra Sanz Fuentes y Víctor Moreno.

A partir de la experiencia de montaje de Edificio España, donde se tuvieron que editar cerca de 200 horas de grabación, Víctor Moreno y Nayra Sanz Fuentes proponen examinar la construcción narrativa de lo real. Se trata de analizar tanto la metodología de trabajo que se llevó a cabo como la filosofía que lo impulsó, proponiendo nuevas formas de construcción cinematográfica que mezclan la actitud del que filma con los procesos de reflexión del montaje. Para la clase se hará un recorrido a lo largo del año

que duró la edición de la película desde las etapas de visionado del material hasta las de elaboración de la estructura o edición de escenas. Para acompañar las explicaciones, se utilizarán tomas de making of así como escenas descartadas que permitirán profundizar en las decisiones que se tomaron. Se recomienda haber visto con anterioridad la película.

Nayra Sanz Fuentes (Santa Cruz de Tenerife, 1981)

Licenciada en Filología Hispánica, Nayra se especializó en literatura contemporánea en la Universidad Autónoma de Madrid. Recibió una beca de la DAAD para realizar parte de su doctorado en Filosofía en la Universidad Humboldt de Berlín, donde hizo un estudio sobre la cineasta Leni Riefenstahl sobre la que está finalizando su tesis doctoral. Con este trabajo le otorgaron otra beca para estudiar un Master en Dirección de Cine en la New York Film Academy de Nueva York, ciudad donde residió dos años y comenzó a colaborar en diferentes producciones cinematográficas.

Al regresar a España creó, junto con su hermano Javier, la productora Rinoceronte Films S.L., especializada en la producción de proyectos cinematográficos y culturales. Ha dirigido, montado y producido los cortometrajes de ficción *Anniversary* (2009), *Encounter* (2010), *Things in Common* (2011) y *Un día cualquiera* (2014), que han participado en numerosos festivales tanto nacionales como internacionales. Es también la directora del largometraje documental *Tan Antiguo como el Mundo* (2012), que ganó el Círculo Precolombino de Oro en el Festival de Cine de Bogotá. A su vez, es la montadora y co-productora de *Edificio España* (2012).

Víctor Moreno (Santa Cruz de Tenerife, 1981)

Se traslada a Madrid donde estudia cine y Filosofía en la Universidad Complutense. Ha realizado los largometrajes *Edificio España* y *Holidays* que se han presentado, entre otros, en los festivales de San Sebastián, DocLisboa, BAFICI o Documenta Madrid y premiados en el Festival de Cine de Las Palmas.

Entre sus cortometrajes, destacan *El extraño* (gran premio del jurado Notodofilmfest) *Feriantes* o *Felices fiestas* que han sido exhibidos en festivales de más de 20 países y obtenido diferentes premios. Su último trabajo, el mediometraje *La piedra*, se presentó en la sección oficial de Visions du Réel 2013 (Suiza), obtuvo el segundo premio "Ciudad de Alcalá" en Alcine 2013 y el Premio especial en el Festival Alcances 2013.

Sesión 2

EL JURADO (Virginia García del Pino/ 64'/ 2012)

La verdad es solo un grupo de píxeles, el resultado de un zoom digital sobre unos rostros borrosos. Y la cámara que filma a los miembros de un jurado popular, enfrentados a un juicio por asesinato, está tan perdida como ellos en el laberinto de pruebas, imágenes y testimonios, incapaz de filmar nada que no sea su propia descomposición.

[Tráiler de El Jurado](#)

DÍA 3

EXPERIMENTOS: **El proceso de trabajo y experiencias en *El Jurado*.**

Conferencia por Virginia García del Pino.

En cada película me propongo un reto, en el caso de El jurado era buscar algo que sabía que no podría atrapar del todo. De esa lucha contra lo real, parte todo un proceso que se materializó en una película.

Por qué debo contar algo y por qué debo hacerlo de manera audio-visual son las premisas de las que parten todos mis trabajos. Si no encuentro respuesta a eso, no hago la película.

Virginia García del Pino (Barcelona, 1966)

Directora de cine de no ficción y directora de proyectos del Master de Documental Creativo de la UAB.

Tras licenciarse en Bellas Artes, su producción como videoartista la acerca al género documental. Sus vídeos surgen de una tentativa de comprender el mundo desde una óptica menos dolorosa y es, seguramente, en ese intento de comprensión donde suele optar por una contundente sencillez formal.

En 2008 recibe varios galardones por *Lo que tú dices que soy*, este documental le abre las puertas a numerosos festivales internacionales de cine y forma parte del programa de cine experimental *Del éxtasis al arretrato, 50 años del otro cine español*, que ha itinerado por los principales Museos y Filmotecas de Europa, EEUU y América Latina.

En 2009 realiza *Mi hermana y yo*, película melodramática que participó en Punto de Vista y FID Marsella, entre otros festivales destacados y se ha mostrado en Anthology Film Archives de Nueva York dentro del programa *Spanish Non Fiction. Espacio Simétrico*, llega en 2010, siendo uno de sus trabajos más desconcertantes que está siguiendo su curso por festivales nacionales e internacionales, y forma parte de la exposición *Fábulas Problemáticas*.

Su primer largometraje, *El Jurado* (2012), participa en sección oficial en FID Marseilla, FIC Valdivia y Punto de Vista. Su última película *La 10ª carta* (2014), se estrena en el Festival de cine de San Sebastián.

FILMOGRAFÍA

Basilio Martín Patino. *La 10ª carta* (2014)/ *El Jurado* (2012)/ *Sí señora* (2012)/ *Espacio Simétrico* (2010)/ *Mi hermana y yo* (2009)/ *Lo que tú dices que soy* (2007)/ *Hágase tu voluntad* (2004)/ *DUO* (2003)/ *Pare de sufrir* (2002)

Sesión 3

El jardín imaginario (Guillermo Peydró/ 51' /2012)

Durante sus últimos veinte años, un campesino de Guadalajara construyó espontáneamente un jardín de cuatrocientas esculturas de cemento, resumiendo su propia historia del mundo en veintiún capítulos. Cinco años después de su muerte, partiendo de su jardín en ruinas, un cineasta va a construir otro atlas de imágenes sobre la creatividad y el azar.

[Tráiler El jardín imaginario](#)

Las variaciones Guernica (Guillermo Peydró/ 26' / 2012)

El "Guernica" de Picasso es la imagen de un ataque explícito a civiles desarmados para desmoralizar y someter a una población entera. Eso cambiaba las "reglas" de la guerra tradicional y abría un nuevo escenario: el ataque a los civiles pasaba a ser una

prioridad de todo aquel que quería obtener cualquier tipo de rédito político, desde todos los bandos, ideologías, enemigos externos, internos o desde los propios gobiernos. Una lectura del cuadro desde el presente debe tener en cuenta la intuición de Picasso para adivinar en aquel hecho atroz un punto de inflexión que inauguraba los desastres de la actualidad.

[Tráiler *Las variaciones Guernica*](#)

DÍA 4

CONCEPTOS: El cine ensayo.

Conferencia por Guillermo G. Peydró.

El cine ensayo tiene una tradición teórica reciente, principalmente construida desde los años noventa a partir de algunos textos visionarios de medio siglo atrás, como los de Hans Richter y Alexandre Astruc, completados por algunas intuiciones de André Bazin o Jacques Rivette. La primera monografía en inglés sobre este tema es de una fecha tan reciente como 2009. Pero ya desde inicios de los años cincuenta, diversos cineastas entre los que destaca Chris Marker se aventuran en este terreno ambiguo y fértil de la adaptación a celuloide de la prosa lúdica de Michel de Montaigne, de sus interacciones con el lector/espectador, de la heterogeneidad de materiales, la narración construida por ecos y alusiones, en primera persona, sin garantía de llegar a una conclusión sólida pero con la certeza de compartir una serie de ideas y un recorrido por varios espacios y tiempos. En la versión cinematográfica del ensayo, las posibilidades del texto ensayístico escrito y su "montaje" implícito y explícito, sus elipsis, fragmentaciones y citas externas, se multiplican exponencialmente: todas ellas pueden ser puestas en conflicto en la banda de sonido en tanto que voz en off, o en la banda de imagen como textos escritos, pero a ellas se opondrán en juego dialéctico toda una serie de decisiones estéticas complementarias desde ambas bandas. En el cine ensayo caben todas las formas de la historia del cine: la ficción, la no ficción, la animación, el cine experimental. Para algunos de nosotros, en tanto que cineastas y también en tanto que espectadores, se trata posiblemente del más emocionante género cinematográfico del presente.

En esta conferencia repasaré, partiendo de Montaigne, las principales de estas posibilidades fílmicas con numerosos ejemplos extraídos de algunos ensayos de varias tradiciones creativas: Francia, Alemania, Estados Unidos, Italia, Rusia o Bélgica.

[Guillermo Peydró](#) (Madrid, 1981)

Cineasta y Doctor en Historia del Arte, co-programador del Greenpoint Film Festival (Brooklyn, NY) en 2011, Guillermo Peydró propone en su tesis una teorización del "film-ensayo sobre arte", estudiando las formas de diálogo crítico entre el cine y las artes visuales desde inicios del siglo XX, así como sus aplicaciones estéticas, académicas, políticas. En marzo de 2014 ha sido invitado a presentar las conclusiones de este trabajo en el congreso ACLA de la New York University (NYC), en el City College of New York, y en el Bard College (Bard, NY).

Su cine parte de la relectura en segundo grado de imágenes y sonidos del pasado, sean pertenecientes al ámbito del arte o del de la memoria personal –que con frecuencia se cruzan–, pero también explora materiales del presente, en particular referidos a procesos creativos en curso. Sus dos primeras películas sobre arte, *Las variaciones*

Guernica y *El jardín imaginario*, son una denuncia del uso actual de la violencia de Estado contra civiles y su opuesto: una meditación sobre la cultura y creatividad europeas; ambas fueron estrenadas en la sección oficial del festival Documenta Madrid 2012, y han sido proyectadas en cines, museos, galerías de arte, universidades y centros culturales de Europa, Norteamérica y Latinoamérica.

En 2014 el Festival de Gijón y el centro de arte LABoral le conceden una residencia artística en la ciudad para la producción de un cortometraje, *Gijón (sinfonía urbana)*, que se estrenará en la próxima edición del Festival. Desde este año forma parte, asimismo, del comité de selección del Festival Internacional de Cine Documental Punto de Vista.

FILMOGRAFÍA

El jardín imaginario (2012) 51' / *Las variaciones Guernica* (2012) 26' / *L'année dernière à Montréal* (2013) 12' / *En contre-plongée, la mer* (2013) 25' / *Gijón (sinfonía urbana)* (2014) 17' / *Breve historia de un socavón* (2014) 3'

Sesión 4

INVISIBLE (65') de Víctor Iriarte.

"Te dije que estaba preparando una película de vampiros y que me gustaría que hicieras la banda sonora. Tú me preguntaste si era una película triste y yo te dije que un poco. Después me preguntaste si era una película sobre nosotros y yo te dije que sí".

Una película de vampiros. Una película de amor. Un musical.

[Tráiler Invisible](#)

DÍA 5

IMPROVISACIONES: Tomar notas / Filmar notas. Apuntes sobre la sí-ficción.

Conferencia por Víctor Iriarte.

Empecé a hacer flexiones y estiramientos. ¿Te imaginas? ¿Lo desesperado que tiene que estar un hombre cuando empieza a hacer estiramientos para solucionar sus problemas?

Karl Ove Knausgard, *Un hombre enamorado*

Hoy es día 7 de septiembre del año 2014. Acabo de volver de París de grabar durante tres días lo que quizá sea mi próxima película. He anotado en mi cuaderno: "Elise me cuenta la historia de cuando su padre se enamoró de su profesora del colegio". Repaso los mails del verano y comienzo a escribir algo sobre la sesión a la que me han invitado en Madrid, que será en octubre. Van a pasar Invisible, pero en realidad me gustaría hablar de mis nuevos proyectos: uno lleva por título "Cosas que ya no existen". El otro, "Del amor a los muertos". Aún no sé si son dos películas diferentes o si son la misma película.

Acabo de leer dos libros de Fabián Casas y quiero pensar que las decisiones que tomo estos días están bajo la influencia de su literatura. Pienso en la manera de recuperar la rutina de escribir a diario y de convertir después algunas de esas notas en películas. Ayer, al llegar en tren a Hendaia, pensé que Itzi iba a estar esperándome con su

furgoneta, pero no estaba. Por la noche estuve en un concierto de Kokoshca y de Los Planetas e Iñaki me preguntó por el verano y por el trabajo. Yo le conté que acababa de volver de París de grabar unas imágenes.

- ¿Qué estás preparando?

- Una de muertos y zombis, ya sabes. Un poco lo de siempre.

"Contigo son mejores los domingos / Los domingos son mejores contigo...".

Del tema *Los domingos* del disco Únete a Kokoshca, (Kokoshca 2008).

Víctor Iriarte (Bilbao, 1976)

Cineasta, escritor, artista. Sus trabajos se han programado en el Anthology Film Archive de Nueva York, Festival Distrital México DF, FID Marsella, CCCB Barcelona, MUSAC de León o el Museo Reina Sofía de Madrid.

Se forma como periodista y comienza a escribir sobre películas y festivales de cine. En Barcelona cursa el Master de documental creativo de la Pompeu Fabra y es segundo ayudante de dirección de Isaki Lacuesta en su largometraje *Cravan versus Cravan* (2001). Empieza a programar en la cinemateca del Museo de Bellas Artes de Bilbao. Viaja como docente a Montevideo, y durante cuatro cursos imparte clases de cine y crea la productora *Cajaconcosasdentro*, con la que rueda tres cortometrajes. A su vuelta, comienza a programar audiovisual en el centro de arte Arteleku de San Sebastián. En 2010 se encarga de la dirección de fotografía del largometraje *Buenas noches, España* del director filipino Raya Martin.

En 2013 se incorpora al centro de cultura internacional Tabakalera de Donostia-San Sebastián como responsable de programación audiovisual y proyectos. *Invisible* es su primer largometraje.

FILMOGRAFÍA

Invisible, largometraje (2012)/ *El mar* (2010), Gabon-Gabon (2009)/ *Apuntes para una película de espías* (2008)/ *Cinco películas breves* (2008)/ *Decir adiós* (2007)/ *Wrócić/Volver* (2006).

Información práctica

Fechas del 27 al 31 de octubre 2014

Horario 16:30 a 21:30 (aprox)

Lugar Cine Artistic Metropol

Dirección Calle Cigarreras 6, Madrid

Precio 220€

Descuentos Nuevos socios DOCMA (agosto/ 2014), estudiantes, profesionales en desempleo – 190€ / Socios DOCMA – 160€

Contacto seminario@docma.es

Inscripciones rellenando el [formulario de inscripción](#)