

SEMINARIO “EL DOCUMENTAL SEGÚN PATRICIO GUZMÁN”

Organizado por DOCMA – Asociación de Cine Documental
Con la colaboración de Cineteca Madrid

Del 15 al 19 de febrero – Madrid - 2016

docma.es
www.patricioguzman.com
nostalgidelaluz.com

Patricio Guzmán nació en Santiago de Chile. Tiene la nacionalidad chilena y española. Su trilogía “La batalla de Chile” está considerada entre los mejores documentales de la historia. Después del golpe de estado Guzmán permaneció en el Estadio Nacional de Santiago, incomunicado y amenazado de fusilamiento. Abandonó el país en noviembre de 1973. Ha vivido en Cuba, España y Francia, donde actualmente reside. Seis de sus películas han sido estrenadas en el Festival de Cannes, entre ellas “El Caso Pinochet”, “Salvador Allende” y “Nostalgia de la Luz”. Con esta última recibió el Gran Premio de la academia europea del cine en 2010. En 1993 obtuvo la beca Guggenheim y en 1999 la beca Soros. Fue galardonado con la orden al mérito artístico Pablo Neruda en 2005. Obtuvo el premio Altazor de las artes en Chile en 2011. Es fundador y presidente del Festival Documental de Santiago, Fidocs. Retrospectivas más recientes: Harvard Film Archive (2010), Los Angeles Film Archive (2010), Berkeley Film Archive (2010), British Film Institute (2011) y Thesaloniki (2013). Su última obra, *El botón de nácar*, obtuvo un Oso de Plata en la Berlinale 2015.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

“Desde los comienzos de mi carrera como realizador y según mi tiempo disponible, siempre he alternado el trabajo de cineasta con la docencia del documental. Mis clases están dedicados a todos los amantes del género (profesionales o amateurs) y ofrecen un verdadero plano general del documental de autor y su fabricación”.

“Mi seminario se compone de 20 horas lectivas y está centrado en el corazón de la fabricación artística de un filme. Son 5 clases magistrales de 4 horas cada una. En ellas exhibo fragmentos de distintas obras (europeas casi todas) y también extractos de mis propias películas. Mi ambición es ilustrar cada idea, cada concepto, cada noción con una imagen y un sonido. Mis palabras y las películas forman un solo discurso. El seminario es una verdadera inmersión. Es una experiencia colectiva que provoca el deseo de escribir, filmar y pasar a la acción casi enseñada.

“En cada seminario entrego a los alumnos un Dossier general de información sobre el género. Contiene una lista de textos, libros, artículos y revistas documentales; dónde obtener copias de algunas obras; una enumeración de obras producidas entre 1849 y 2011 y dos entrevistas, de Jorge Ruffinelli y Cecilia Ricciarelli ».

Patricio Guzmán

CONTENIDO DE LAS CLASES

Clase 1 / escritura

La diversidad temática. El punto de partida. La idea. El dispositivo narrativo. La sinopsis. La investigación. El guión abierto. El guión imaginario. El guión de autor. El nacimiento de un documental de autor, de un reportaje, docudrama o *magazine*. Una definición útil más allá de las fronteras difusas.

Clase 2 / inmersión

Filmar los hechos invisibles. Descubrir las moléculas, los átomos dramáticos que hay en la vida. Aprender a ver. Aprender a escuchar. Aprender a formar palabras y frases con las letras sueltas que hay en el aire. La realidad es una percepción de los sentidos que a menudo es un caos. Definir y buscar el punto de vista. Educar y entrenar los reflejos del cineasta.

Clase 3 / rodaje

Filmar el tiempo. Filmar el movimiento. Filmar a escala humana. Encontrar a las personas. El arte de la entrevista. La energía positiva de los planos y la energía negativa de las ilustraciones. La pasión, la subjetividad, la buena distancia. Revisión de los agentes narrativos con que se fabrica un documental.

Clase 4 / montaje

El corte y los conceptos de la forma. El punto de vista del montador. Cuando los planos no tienen vida propia. Cuando el montador se roba la película. Cuando la fuerza de la vida supera con creces al montaje. Perspectivas y límites del montaje. Exposición de los recursos narrativos del montaje

Clase 5 / industria y marginación

Las nuevas tendencias. Los nuevos sujetos. Los factores de la producción. El autor. El productor. El difusor. El público. La auto-producción. El documental considerado como un derecho del ciudadano. Documental y ficción. Documental y televisión. Documental y democracia.

SELECCIÓN DE EJEMPLOS

EXTRACTOS DE OBRAS DOCUMENTALES
QUE SON EXHIBIDOS
DURANTE EL SEMINARIO
con subtítulos en español

LES TERRIENS, de arianne doublet
ELPAIS DE LAS ALMAS ERRANTES, de ritty panh
METAL Y MELANCOLOIA, de heddy honigmann
DILES A MIS AMIGOS QUE HE MUERTO, de nino kirtaoze
LE MUR, de simone bitton
ETRE ET AVOIR, de nicolas philibert
EL DIA DEL PAN, de sergei dworzewoi
MI JULIO VERNE, de patricio guzmán
LA ORQUESTA SUBTERRANEA, de heddy hnigman
FIELES HASTA LA MUERTE, de michael koch
EL CASO VALERIE, de françois caillat
LOS OJOS EN LOS AZULES, de stephane meunier
SI SOS BRUJO , de caroline deal
FOREVER, de heddy honnigman
LA VILLE LOUVRE , de nicolas philibert
LA SOCIOLOGIA ES UN DEPORTE DE COMBATE, de pierre carles
UN DIA CON TARKOVSKI, de chris marker
LA COLCHONERA, de alain cavalier
PAUL EN SU VIDA, de rémy mauger
LAS DOS CARAS DE EVA, de esther offenberg
EL CASO PINOCHET , de patricio guzmán
LAS CHICAS DE PYONGYANG, de daniel gordon
EL PUEBLO MIGRADOR, de jacques perrin
LA CAZA DEL LEON AL ARCO, de jean rouch
ARCANA, de cristóbal vicente
UN ANIMAL, LOS ANIMALES, de nicolas philibert
EL GRAN ALMACÉN de julie bertucelli
SHOAH, de claude lanzmann
LA MEMORIA OBSTINADA, de patricio guzmán
FOTOS DE UNA REVOLUCION, de susan meiselas
EL PERCUSIONISTA, de cristian leblé
BABUSIA, de elsa quinette
24 PRELUDIOS Y UNA FUGA (ARVO PART), de dorian supin
PUEBLO EN VILO, de patricio guzmán
LA ILUSIONISTA, de alain cavalier
CHICK COREA Y BOB MAC FERRIN, de bettina ehrhardt
PARAISO, de marie-héelène rebois, josé montalvo, dom. hervieu

NO SOMOS MARCAS DE BICICLETAS, de jean-pierre thorn
PROFILS PAYSANS I, de raymond depardon
LA COLONNIE, de serguei loznitsa
DOISNEAU, de sylvain roumette
LA PUNTA DEL MORAL, de ricardo iscar
TICKET BANS DOUCHES, de didier cros
S-21, LA MAQUINA DE LA MUERTE KHMER ROJA, de rithy pan
LA CRUZ DEL SUR, de patricio guzmán
LA BATALLA DE CHILE, de patricio guzmán
LAGRIMAS NEGRAS, de sonia herman dolz
VIVIR EN TAZMAMART, de davy zylberfajn
POR UN SOLO DE MIS OJOS, de avi mograbi
CIRCO BAOBAB, de laurent chevalier
ETER, de velu viswanadhan
PRIMAVERA, de valdas navasaitis
AIRE, de velu viswanadhan
TISHE!, de victor kossakovsky
BLOQUEADA, de serguei loznitsa
VIVIR EN PAZ, de antoine catin y pavel kostomarov
LA LANGUE NE MENT PAS, de stan neuman
ODESSA, ODESSA, de michale boganim
ROMANCE DE VALENTIA, de sonia herman dolz
MOSCU X, de ken koblan
LA GANANCIA Y NADA MAS, de raoul peck
L'OUMIGMAG, de pierre perrault
MADRID, de patricio guzmán
OF COURSE MY FILMS, de pia andell
LA ODISEA DEL CORREDOR DE FONDO, de jean-christophe rosé
EL MESIAS, de willian klein
LOS FUEGOS DE SATAN, de werner herzog
BAKA, de thierry knauff
BARAKA, de ron fritke
ALIMENTATION GENERAL, de chantal briet
CONGO RIVER, de thierry michel
ANTES DE VOLVER VOLANDO A LA TIERRA, de arūnas matelis
EL SUEÑO DE GABRIEL, de anne lévy-morelle
SALVADOR ALLENDE, de patricio guzmán
MOTHER DAO, de vincent monikendam
MARGARITA COMO ELLA MISMA, de dominique aubray
ZEUGMA, de thierry ragobert
ARABIA FELIZ, de nicolas hulot
PASSAGERS D'ORSAY, de sandra kogut
ISLA DE ROBINSON CRUSOE, de patricio guzmán
LOS CHICOS MALOS, de carr-Brown, bourgeois y bodet
MAS ALLA DEL AZUL DEL CIELO, de valérie winckler

VIAJE EN SOL MAYOR, de georgi lazarevski
CHAMBOULE CHANT, de christian leblé
FOREVER, de heddy honigmann
LUNGO IL FIUME, de ermano olmi
ROMANCE DE VALENTIA, de sonia herman dolz
GLENN GOULD MAS ALLA DEL TIEMPO, de bruno monsaingeant
LA REVOLUCION NO DEBE SER TELEVISADA, de bartley & o'brian
NISIDA, CRECER EN PRISION, de lara rastelli
AMPLIOS DETALLES, TRAS LAS HUELLAS DE FRANCIS ALYS, de julien devaux
EL DESPERTAR DE APOLO, de jérôme prieur
JULIA KRISTEVA, EXTRAÑA EXTRANJERA, françois caillat
RECREATION, de claire simon
TIERRA NEGRA, de ricardo iscar
MOZAMBIQUE, DIARIO DE UNA INDEPENDENCIA, de margarida cardoso
LA DANZA DE DEGAS, de Mischa Scorer
RAFAH, CRONICA DE UNA CIUDAD DE GAZA, stéphane marchetti y alexis monchodet
LOS HIJOS DE ITCHKERIE (CHECHENIA), de florent marcie
MOZAMBIQUE, DIARIO DE UNA INDEPENDENCIA, de margarida cardoso
LA DANZA DE DEGAS, de mischa scorer
RAFAH, CRONICA DE UNA CIUDAD DE GAZA, stéphane marchetti y alexis monchodet
LOS HIJOS DE ITCHKERIE (CHECHENIA), de florent marcie
PROFILS PAYSANS, LA VIE MODERNE, de raymond depardon
NOCHE Y NIEBLA, de alain resnais
EL SOL DEL MEMBRILLO, de Víctor Erice
RIVERS AND TIDES, ANDY GOLDSWORTHY, de thomas riedelsheimer
EL GRAN SILENCIO, de philip gröning
LE REFLET DE LA VIE, de éliane de latour
CALATRAVA, de catherine adda
BAJO EL NIVEL DEL MAR, de gianfranco rosi
ROBINSONES DE MANTSINSAARI, de víctor asliuk
ARIANNE MNOUCHKINE, la aventura del teatro del sol, de catherine vilpoux
EL CONOCIMIENTO ES EL PRINCIPIO, paul smaczny
YA QUE HEMOS NACIDO, de jean-pierre duret y andrea santana
ACCENTUS LAURENCE EQUILBEY, de andy sommer
BARCELONA O LA MUERTE, de idrissa guiro
DE UN MURO AL OTRO: BERLIN-CEUTA, de patric jean
ELDORADO-PRELJOCAJ, de olivier assayas
NUESTROS LUGARES PROHIBIDOS, de leila kilanis
SONDERKOMMANDO, de emil weiss
ASTRONOMOS DE MI BARRIO, de patricio guzmán
UNA GALAXIA DE PROBLEMAS, de patricio guzmán
MARIA TERESA Y LA ENANA MARRON, de patricio guzmán
KOMMUNALKA, de françoise huguier

LE MARCHEUR, DE jean-nöel cristiani
NOSTALGIA DE LA LUZ, de patricio guzmán
ESTRADIVARIA, de kart more
RETORNO A LOS ELEMENTOS, de velu viswanadahn
SI BLEU SI CALME, de éliane de latour
LA VIDA MODERNA, de raymond depardon
SINFONIA DE KINSHASA, de claus wischmann y martin bauer
PONTS DE FLEURS, de thomas ciuliei
LA MADRE, de cattin-kostomarov
LES HOMMES, de arianne michel
ACCENTUS, de andy sommer
BARCELONA O LA MUERTE, de idrissa guiro
LA VIE MODERNE, de raymond depardon
STEAM OF LIFE, de joonas berghäll y mika hotakainen
NOSTALGIA DE LA LUZ, de patricio guzmán
SUEÑA DESPIERTO, de kevin gordon y rebekah meredith
TRADUCIR, de nurith aviv
TRIMPLIN, de peter osmonde
AU BONHEUR DES DAMES, de sally aitken y christine le goff
NUEVE MUSAS, de John akomfrah
BOXING GYM, de frederick wiseman
ENTRE LE BRAS, de paul lacoste
LE GENIE HELVETIQUE, de jean-stéphane bron
ETRE ET AVOIR, de nicolas philibert
MARIA BETHANIA MUSICA Y PERFUME, de george gachot
CRAZY HORSE, de frederick wiseman
TAHRIR, de stefano savona
TRES SOLDADOS ALEMANES, de françois caillat
AITA, de josé maría orbe

DOCMA Asociación de Cine Documental

© Patricio Guzmán / DOCMA
Madrid -2016

Nº Registro Nacional de Asociaciones: 588725