

Título del curso: La autoficción y la creación joven en Barcelona: el taller de cine de la UPF.

Lengua de instrucción: castellano

Profesor/a: Gonzalo de Lucas Abril

Horas de contacto y despacho del profesor/a: a convenir, con cita previa; despacho 52.831 (campus Poblenou).

Horas de instrucción: 45

Número de créditos recomendados: 6 ECTS

Pre-requisitos: No hay.

Pre-requisitos de lengua:

Nivel recomendado en el Marco Europeo B2 (o equivalente : Certificado de Cambridge si la lengua de enseñanza es el inglés, DELE o 3 semestres en el caso del español)

Enfoque general y disciplinar del curso:

Este curso se centra en las obras de creación joven en Barcelona, explorando su diversidad de formatos—películas de ficción, documentales, videoclips, ensayos y otros géneros—y sus influencias. A través de ellas, analizaremos y reflexionaremos sobre las experiencias de la juventud a partir de las imágenes, los sonidos y la música.

En particular, nos enfocaremos en la expresión personal a través de la autoficción y las escrituras narrativas y poéticas. Además, una parte del curso tendrá un enfoque práctico, permitiendo la realización de piezas audiovisuales y un acercamiento directo a los procesos y metodologías creativas

Descripción del curso:

Barcelona es una ciudad donde, desde las universidades, ha surgido una generación de jóvenes cineastas que exploran nuevas narrativas basadas en la creación cooperativa y el trabajo en equipo. Sus películas parten de experiencias personales y colectivas con el propósito de evocar y compartir historias vividas de su juventud desde la diversidad.

Este curso se centra en estas nuevas películas y en la joven autoría cinematográfica, con el objetivo de conocer sus procesos, ideas, estilos y referentes. Para ello, se estudiará de forma comparativa la tradición de la autoficción y las representaciones de la juventud en el cine.

El punto de partida será el modelo de talleres de cine de la UPF, de donde han surgido numerosas películas y cineastas, con el propósito de compartir metodologías y procesos de creación.

Objetivos docentes:

1. Capacidad para aplicar conocimientos sobre los procesos específicos involucrados en la concepción y realización de una película o proyecto audiovisual.

2. Comprensión del contexto creativo y de las principales obras fílmicas realizadas en Barcelona por la generación de jóvenes cineastas, así como de sus tradiciones estéticas.
3. Conocimiento de las formas de autoficción en distintos formatos, incluyendo películas de ficción, documentales, series televisivas, piezas musicales, ensayos audiovisuales y propuestas innovadoras.
4. Al finalizar la asignatura, el estudiante habrá adquirido criterios y herramientas para la construcción de narrativas, el desarrollo de personajes y la interpretación actoral a través del montaje.
5. Desarrollo de la capacidad para asociar imágenes, sonidos y música con el fin de expresar ideas, emociones y experiencias.
6. Exploración de modelos pedagógicos innovadores aplicados a la práctica artística en el ámbito audiovisual.

Trabajo requerido:

Creación de piezas audiovisuales y participación en diálogos, lecturas y proyecciones en clase.

Metodología docente:

El curso se estructura en dos ejes: por un lado, clases magistrales y seminarios que incluyen visionados, lecturas y debates; por otro, prácticas de creación y montaje. En estas prácticas, los estudiantes trabajarán con el montaje de tres secuencias de películas de ficción de las directoras Elena Martín y Carla Simón y otra asociativa, además de realizar un cortometraje propio en formato libre, inspirado en los referentes analizados a lo largo del curso.

Sistema de evaluación:

Participación en las sesiones y debates: 25 %

Montaje de secuencias de películas: 45 %

Cortometraje final: 30 %

Normativa de asistencia del BaPIS:

Asistir a clase es obligatorio y el control lo llevarán los profesores a diario. Las ausencias tendrán efecto sobre la nota final del estudiante de la manera siguiente:

Ausencias	Penalización
Hasta dos (2) ausencias	No se penaliza
Tres (3) ausencias	Se restará un punto de la nota final (en una escala del 0 al 10)
Cuatro (4) ausencias	Se restarán dos puntos de la nota final (en una escala del 0 al 10)
Cinco (5) ausencias y más	La nota final del curso será un NO PRESENTADO.

La política de asistencia del BAPIS no distingue entre ausencias justificadas e injustificadas. Todas las ausencias -ya sean debidas a enfermedades comunes de corta duración o a motivos personales- se contabilizan en el total y no pueden justificarse. Por lo tanto, los estudiantes son responsables de gestionar todas sus ausencias.

Sólo en casos de ausencias más prolongadas -como hospitalización, enfermedad prolongada, sucesos traumáticos u otras situaciones excepcionales- se considerarán las excepciones con la documentación adecuada. El Director Académico revisará estos casos de forma individual.

Los estudiantes deben informar al Instructor y a la Oficina de Programas Internacionales rápidamente por correo electrónico si surgen circunstancias graves.

Normas en el aula:

- No está permitido comer ni beber en clase.
- Los estudiantes tendrán un break de 10 minutos tras una hora de clase magistral.

Distribución semanal de las clases:**Programa del curso****SEMANA 1**

- 1. La creación joven en Barcelona: tendencias y obras representativas.**
 - o El modelo de taller de cine de la UPF: películas y obras audiovisuales producidas por alumnos, profesorado y cineastas colaboradores.
 - o **Lecturas dossier (1):** La creatividad y sus procesos.
- 2. Visionados y primera práctica de montaje:**
 - o Secuencia de *Creatura* (Elena Martín, 2024).

SEMANA 2

3. **Filmar la juventud: innovaciones formales.**
 - o Creación del punto de vista, escritura en imágenes de nuevas subjetividades y exploración de la intimidad, el deseo, el cuerpo, la diversidad sexual, la amistad, las energías y los cambios vitales.
4. **Visionados y primera práctica de montaje:**
 - o Secuencia de *Creatura* (Elena Martín, 2024).

SEMANA 3

5. **La autoficción en el cine y otras artes.**
 - o Análisis comparativo entre cine, literatura, fotografía, imágenes en redes sociales y otros formatos.
6. **Visionados y primera práctica de montaje:**
 - o Secuencia de *Creatura* (Elena Martín, 2024).

SEMANA 4

7. **La escritura en primera persona y el montaje de archivos.**
 - o Construcción de ficción a partir del documental y materiales preexistentes: archivos personales y colectivos.
8. **Proyecciones y segunda práctica de montaje:**
 - o Secuencia de *Alcarràs* (Carla Simón, 2022).

SEMANA 5

9. **Los procesos de creación cinematográfica.**
 - o Ideación y desarrollo de un proyecto cinematográfico: producción creativa y reflexión estética y política.
 - o Creación cooperativa: horizontalidad, trabajo en equipo y comunidad.
 - o Proceso de escritura (notas, guion, tratamiento de personajes) y concepción visual y sonora (localización, color, luz, referentes, música).
 - o **Estudio de materiales:** Archivo *Moving Cinema-Inside Cinema* y películas de la UPF.
10. **Visionados y segunda práctica de montaje:**
 - Secuencia de *Alcarràs* (Carla Simón, 2022).

SEMANA 6

11. **Actuación y expresión corporal.**
 - El trabajo actoral: cástings, ensayos y dirección de intérpretes.
12. **Lecturas dossier (2):** La creatividad y sus procesos

13. **Visionados y tercera práctica de montaje:**
 - Montaje asociativo (con material proporcionado).

SEMANA 7

- **El ensayo audiovisual y otros formatos de escritura personal**
 - Asociación entre imágenes, sonidos y palabras para expresar ideas y reflexionar sobre el proceso creativo.
15. **Visionados y tercera práctica de montaje:**
 - Montaje asociativo (con material proporcionado).

SEMANA 8

16. **El videoclip y la filmación de la música.**

- Ritmo, montaje y construcción del paisaje sonoro.
- **Lecturas dossier (3):** La creatividad y sus procesos

17. Visionados y tercera práctica de montaje:

- Montaje asociativo (con material proporcionado).

SEMANA 9

18. Innovación formal y vanguardias.

- La tradición de la experimentación cinematográfica y audiovisual.
- **Visita al Archivo Xcèntric (CCCB).**

19. Visionados y primera etapa de creación de un cortometraje.

SEMANA 10

20. Pensar con las manos: procesos artesanales de creación.

- Espacios de experimentación cinematográfica en Barcelona.

21. Visionados y segunda etapa de creación de un cortometraje.

SEMANA 11

22. La transmisión creativa.

- *Cinema en Curs* como modelo de educación cinematográfica.

23. Visionados y última etapa de creación de un cortometraje.

Última revisión: Marzo 2025

Lecturas obligatorias:

Dossiers de la asignatura con una antología de textos realizada por el profesor:

Lecturas dossier (1, 2 y 3): La creatividad y sus procesos..

Bibliografía recomendada:

- AUMONT, Jacques. 2002. Las teorías de los cineastas. Barcelona: Paidós.
- BERGALA, Alain. 2023. El acto de creación en el cine. Madrid: Ecam.
- BRENEZ, Nicole. 2021. Cine de vanguardia. Santiago de Chile: La fuga.
- DE LUCAS, Gonzalo (Ed.). 2018. Xcèntric Cinema. Conversaciones sobre el proceso creativo y el arte de la visión. Barcelona: Terranova.
- DEREN, Maya. 2023. El universo dereniano. Textos fundamentales de la cineasta Maya Deren. Artea.
- DORSKY, Nathaniel. 2013. El cine de la devoción. Sevilla: Lumière.
- FAROCKI, Harun. 2013. Desconfiar de las imágenes. Buenos Aires: Caja Negra.
- MEKAS, Jonas. 2013. Diario de cine. Distrito Federal: Mangos de Hacha.
- MURCH, Walter. 2021. En el momento del parpadeo. Un punto de vista sobre el montaje sobre el montaje cinematográfico. Madrid: Ecam y Dama.
- PASOLINI, Pier Paolo. Pasolini por Pasolini. Entrevistas y debates sobre cine. 2022. Buenos Aires: Cuenco de Plata.
- STEYERL, Hito. 2014. Los condenados de la pantalla. Buenos Aires: Caja Negra.
- TEMPEST, Kae. 2021. Conexión. Barcelona: Sexto Piso.
- RUIZ, Raúl. 2014. Poéticas del cine. Santiago de Chile: Universidad Diego Portales.