

La trayectoria de un cineasta es una carrera de fondo, un largo proceso que a cada tanto le devuelve a un punto similar: la incógnita de una nueva película. Segmentados férreamente por niveles (discípulos y maestros, noveles y consagrados), se deja habitualmente de lado que en el camino todos los cineastas comparten dudas semejantes, que los creadores más fértiles son aquellos que asumen que la búsqueda nunca concluye y que el cine es una forma de conocimiento.

Hacer cine (en este caso, hacer cine documental, cine de lo real) supone más que producir/filmar/distribuir. Se hace cine pensándolo, compartiéndolo, transmitiéndolo. Buena parte de los documentalistas del panorama iberoamericano se dedican a la enseñanza del cine, al impulso de proyectos pedagógicos y sociales que contribuyen a una democratización del cine en todas sus facetas.

Esas experiencias, unidas a las influencias culturales, sociales y vivenciales, resuenan en los procesos creativos de cada cineasta ante cada nuevo proyecto. ¿Existe un método óptimo para hacer cine documental? Los procesos creativos tienen un carácter íntimo y personal, pero también colectivo, y se encuentran en permanente evolución. Todo (y todos) construye(n) la mirada: películas, recuerdos, vivencias, compañeros de generación.

Los maestros y las escuelas son esenciales en este proceso, espacios de encuentros y descubrimientos, forjan modos de hacer, incluso marcas de estilo, en las que se forman muchos cineastas.

Resulta justo reivindicar en este contexto el cine como un bien cultural accesible a toda la sociedad, y el cine de lo real como una forma de comprender y conectar con nuestro entorno, con nuestro tiempo y nuestra memoria, fuera también de los circuitos especializados.

Esta edición de Málaga Docs 2020 reúne en torno al documental a distintas generaciones de cineastas para elaborar entre todos un mapa colectivo sobre la creación y la transmisión del cine de lo real. Los legados y las filiaciones, los trasvases de experiencias entre personas, oficios y territorios, el diálogo como forma de aproximación horizontal al cine documental.

ORGANIZAN

FESTIVAL DE
MÁLAGA

INSTITUCIONES COLABORADORAS

ENTIDAD COLABORADORA

www.festivaldemalaga.com

MÁLAGA DOCS

ENCUENTRO DE CINE
DOCUMENTAL EN MÁLAGA

Crear. Compartir. Crear.
Experiencias de creación y formación
en el documental contemporáneo

16 y 17 de marzo de 2020
Rectorado de la Universidad de Málaga

LUNES 16 DE MARZO

09:30 h

MESA 1. MÉTODOS Y EXPERIENCIAS. EL CINE DOCUMENTAL EN LAS AULAS

Modera: **Maite García Ribot**

Cineasta y docente. Comité selección documentales Festival de Málaga

Intervienen: **Núria Aidelman** (Asociación A Bao A Qu. Co-directora Cine en Curso), **Luis López Carrasco** y **Natalia Marín** (Cineastas. Autores Guía Didáctica del Documental ECAM. Escuela de Cine y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid)

La alfabetización audiovisual y las pedagogías del cine y su introducción en el currículum de los más jóvenes continúan siendo en nuestro contexto una tarea pendiente en el ámbito educativo. Por lo que respecta al cine documental, su ausencia es aún más acusada. Sin embargo, la reflexión sobre las relaciones entre imagen y realidad puede ser especialmente enriquecedora en las primeras etapas formativas y en la población adolescente. Más allá de la indispensable valoración de un patrimonio cinematográfico plural y diverso, el cine de lo real puede ser una herramienta esencial para la formación integral del estudiante, la potenciación de su creatividad y el fomento de una postura crítica en un mundo plagado de imágenes. En esta mesa reunimos a cineastas que compartirán con el público sus respectivas experiencias docentes y pedagógicas y pondrán en común sus planteamientos en torno a la presencia y difusión del cine documental en todas las etapas formativas y su impacto en la ciudadanía.

11:00 h

PRESENTACIÓN GUÍA DIDÁCTICA DEL DOCUMENTAL ECAM

Intervienen: **Juan Antonio Vigar** (Director Festival de Málaga), **Juan Antonio García Galindo** (Director Aula María Zambrano de Estudios Transatlánticos UMA-ATECH), **Gonzalo Salazar-Simpson** (Director ECAM. Escuela de Cine y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid), **Mireya Martínez** (Responsable Alfabetización Audiovisual ECAM)

11:45 h

PAUSA CAFÉ

12:15 h

MESA 2. HABITANDO EL MUNDO. EXPERIENCIAS COLABORATIVAS EN EL CINE DE LO REAL

Modera: **Concha Barquero**

Coordinación Málaga Docs. Comité de selección documentales Festival de Málaga

Intervienen: **Chus Domínguez** (Cineasta. LAAV, Laboratorio de Antropología Audiovisual Experimental), **Pilar Monsell** (Cineasta y docente), **Pedro Pablo Sara**, y **Violeta Pagán** (Cineasta y psicóloga, docentes Dentro Cine. Proyecto social para jóvenes, Cineteca Madrid)

El cine documental, su creación y disfrute, forma parte de un patrimonio común que supera los límites de los circuitos especializados (escuelas de cine, festivales). Son numerosas las iniciativas de formación y creación que abordan el cine de lo real desde una perspectiva social y experimental en el aspecto formal y metodológico. Cuestiones como la memoria, el cuerpo, la salud (mental y física) y la expresión de las emociones son materia de trabajo para proyectos donde la prioridad es el encuentro con otros y la búsqueda incesante de maneras de pensar y hacer cine. Damos cita en esta edición de Málaga Docs a cineastas inquietos, promotores de proyectos de creación cinematográfica colaborativa, en los que prima tanto la voluntad de generación de dinámicas horizontales como la reivindicación del trabajo con lo real como herramienta para la reflexión colectiva en sociedad.

13:45 h

PAUSA ALMUERZO

16:30 h

MESA 3. CINEASTA: UNA FORMACIÓN CONTINUA

Modera: **Alejandro Alvarado**

Profesor Universidad de Málaga y cineasta

Intervienen: **Jorge Tur** (Cineasta. Coordinador Máster en teoría y práctica del documental creativo. Universitat Autònoma de Barcelona), **Eva Vila** (Cineasta. Coordinadora académica Máster en documental de creación. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona), **Marcus Ramusyo de Almeida** (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, Brasil), **Patricia Pérez** (Cineasta. Graduada Escuela Internacional de Cine y Televisión EICTV. Cuba)

¿Qué relación se establece entre el cineasta-autor y el cineasta-docente? ¿Cómo determina la formación recibida por los nuevos documentalistas las formas y estéticas de estos cines en cada momento? Las escuelas y másters universitarios especializados son espacios estratégicos para comprender el panorama actual del cine documental. En el caso español, la emergencia de estos cines coincidió con la eclosión de estudios especializados de los que han surgido algunos de los documentalistas más relevantes de las últimas décadas. Las escuelas son lugares de encuentros y descubrimientos, cimentan marcas de estilo, contribuyen a establecer fraternidades y de ellas surgen generaciones de cineastas de manera orgánica. No obstante, la formación de un cineasta nunca se da por concluida, ni se ciñe a los muros de las instituciones. Cada cineasta ‘escoge’ a sus maestros, de quien elige sentirse discípulo, decide sus propias filiaciones, dibuja la trayectoria de su particular y continua formación.

18:00 h

FIN DE LA PRIMERA JORNADA

MARTES 17 DE MARZO

09:30

MESA 4. FRENTE A LA PANTALLA. DONDE TODO COMIENZA

Modera: **Mirito Torreiro**

Profesor Universidad Carlos III de Madrid. Comité de selección documentales Festival de Málaga

Intervienen: **Nuno Lisboa** (Director Doc’s Kingdom, Portugal), **Garbiñe Ortega** (Directora artística Festival Internacional Punto de Vista de Pamplona)

Si hacer cine supone mucho más que producir, el espacio más genuino y potente de transmisión se sitúa frente a la pantalla de una sala. Inscrita en el contexto educativo o en otro marco, la experiencia de ver cine forma parte de un fenómeno íntimo y al tiempo colectivo. El acercamiento del cine de lo real al público es esencial en un contexto donde imperan las fórmulas más comerciales y la súperabundancia de contenidos disponibles en redes y plataformas digitales. En este sentido, la programación es una actividad creativa y un factor educativo clave, y mientras la sala (más bien la exhibición) se suele presentar como el último eslabón de un proceso industrial, en esencia se trata del primer paso en la generación de sensibilidades y formación de públicos. En esta mesa de Málaga Docs se compartirán experiencias y referencias en las que se desdibujan los límites entre programación, creación y educación, iniciativas que aspiran a ampliar los públicos y a desentrañar las claves del mundo complejo con el cine de lo real como aliado.

11:00 h

PAUSA CAFÉ

11:30 h

MASTERCLASS. HACIENDO DOCUMENTALES. EXPLORACIONES HACIA EL CINE

Interviene: **Ignacio Agüero**

Cineasta y docente

Se es cineasta todo el tiempo, lo que significa que se es un cineasta en evolución permanente, en continua exploración de las posibilidades del cine para el conocimiento del mundo y de quién es uno como cineasta. Cineasta en aprendizaje permanente, cada vez es la primera vez, como un niño en un taller de cine que toma contacto con lo que el cine es: ¿qué es el cine? Esta pregunta es la que estimula y provoca la siguiente película, y la siguiente, en la que cada una no es más que una estación, un estado del trayecto exploratorio. El cine se puede aprender, no como una materia por conocer sino como una experiencia para perderse en ella y vislumbrar la amplitud de su universo. Así, el cine puede irse aprendiendo pero no se lo puede enseñar. Aquí no hay lecciones de cine, hay relatos de experiencias.

13:00 h

MESA 5. CONCLUSIONES. CINE (DE LO REAL): UN PATRIMONIO COMÚN

(Abierta a la participación de todos los asistentes)

Con el encuentro entre los asistentes a Málaga Docs (cineastas en un sentido amplio, realizadores, productores, programadores, estudiantes, gestores culturales...) se pretende expandir el debate en torno a la función social del cine como bien cultural común a partir de varias cuestiones latentes a lo largo de las jornadas: ¿cómo sirve el cine documental para relacionar a la ciudadanía con su propia memoria, para reforzar los vínculos con la comunidad? ¿Es el cine, y la creación, un lugar de encuentro? ¿No es acaso el cine patrimonio común? Éstas y otras reflexiones servirán de conclusión al encuentro.

***17:00 h PASE ESPECIAL.** Cine Echegaray. *Las edades sensibles a la luz* (España, 2019), Pedro Pablo Sara y Violeta Pagán. Película realizada con los alumnos de la escuela Dentro Cine, Cineteca Madrid. **Sinopsis:** Un grupo de adolescentes y jóvenes que estudia cine decide rodar una película, y como si de un negativo se tratara, los aspectos esenciales de sus vidas se van revelando conforme se exponen a la luz de cada toma. Lo que aman y pierden. Desde la primera secuencia, la realidad se impone al guion que escriben, tejiendo una trama en la que el documental y la ficción se diluyen dejando ver el proceso de creación y rodaje, dibujando un retrato revelador y profundo de jóvenes marcados por las migraciones, la violencia de género, la búsqueda de la sexualidad, la familia o el arte.

 Coordinación Málaga Docs
Concha Barquero y Moisés Salama

 Asesor a la coordinación
Alejandro Alvarado