

Carrera: **Licenciatura en Comunicación**

Año de Elaboración: **2016**

Nombre del Curso: **Historia del Cine Documental**

Ciclo: **Graduación**

Común/Optativo: **Optativo**

Créditos: **9**

Ofrecido como electiva para otros servicios Universitarios: **Sí**

Tipo: **Otras unidades**

Modulos: **Lenguajes y Medios**

Áreas/Departamentos:

Orientaciones-Tipos:

Audiovisual

Cine, TV y Audiovisual - Optativa Sugerida

Semestres:	1°	2°	3°	4°	Turnos:	Matutino	Vespertino	Nocturno
	5°	6°	7°	8°				

Docente/s Responsable/s:

DUFUUR LUIS

Docente/s Encargado/s:

DUFUUR LUIS
SANTOS ÁLVARO

Docente/s Invitado/s:

Forma/s de Evaluación:

Examen (Individual)

Trabajo de Pasaje de Curso

Curso

Modalidad de cursado:

Presencial

Horas semanales de aula:

2

Regimen de Asistencia:

Asistencia obligatoria (75%)

Horas semanales de trabajo estudiantil (estimadas):

6

Creditos incrementales: (En caso de corresponder)

Sí

Explicite en forma más detallada la modalidad de evaluación elegida:

Se evaluara con un trabajo de pasaje de curso, en donde el estudiante podrá exonerar con un mínimo de 6. La modalidad sera de cuatro preguntas sobre un listado de filmes documentales que el docente entregará a principio del curso.

El examen tendrá una modalidad oral, bajo los criterios establecidos con anterioridad.

Breve resumen de la actividad curricular:

Postulados del curso

El cine-documental se fundamenta en motivaciones éticas, en el registro de la realidad y sus filmes constituyen un archivo y memoria de las culturas. Por lo tanto repasar su

historia implica desarrollar una reflexión sobre la sociedad, la cultura y la historia del cine. Pero, al historiarlo estamos ante varios problemas algunos de orden ontológico y otros de orden epistemológico. En primer lugar, al preguntarnos qué es el documental ingresamos en una vieja discusión entre documento y relato, mimesis y poética, categoría matriz del pensamiento occidental. Pero en estos tiempos, de proliferación de cámaras nos lleva por un camino bastante confuso: ¿todo es registrable? y por consiguiente ¿todo es documento? Las preguntas parecen ser obvias sin embargo encierran un tema central: el problema de la representación. En este punto ingresamos en un segundo tema aquel que opera desde un orden taxonómico que nos permite distinguir entre filmes que inventan mundos y filmes que retratan la realidad, a éste último se los denomina cine-documental o cine-documento. Ésta categoría nos habilita a pensar en un archipiélago formado por islas heterogéneas, en donde alguna de ellas permanecen aún inexploradas. En ese archipiélago podemos distinguir una amplia variedad de estilos y que van desde documentales de animales exhibidos en National Geographic, Discovery Channel o la BBC hasta las más sofisticadas fórmulas del cine de vanguardia o aquellos que rozan el cine de ficción como es el fake. En tal sentido, estamos ante un campo tan amplio en donde todo parece ser cine-documental o nada lo es. Será tarea del curso repasar la historia de un género, que parece posicionarse desde un lugar relevante en la historia del cine y a su vez estudiar postulados y perspectivas que fueron confeccionando una mirada sobre la representación de la realidad. Mirada que se traduce en diversos estilo de cine-documental: de autor, sociopolítico, biográfico, testimonial, etnográfico o histórico.

Objetivos del curso (generales y específicos):

Objetivo general del curso

- **Desarrollar una aproximación al cine documental y sensibilizar al estudiante sobre un género cinematográfico que está vinculado con las ciencias sociales y en particular con la comunicación.**

Objetivo específico

- **Ofrecer una panorámica de la historia del cine documental a través de sus principales corrientes: nacimiento del cine como registro de la realidad, documental clásico, vanguardias, documental bélico, cine directo, cinéma-verité, falso documental y las nuevas tendencias del documental contemporáneo (found footage, performativo, autobiográfico y cine ensayo).**
- **Introducir a los estudiantes a los modos de representación que el cine documental, a lo largo de su historia, ha utilizado para aproximarse a la realidad: expositivo, observacional, participativo, reflexivo, poético y performativo.**
- **Proponer a los estudiantes una visión del documental como un cine híbrido y fronterizo con la ficción, el cine experimental y el periodismo.**
- **Despertar el máximo interés por filmes desconocidos y alejados del reportaje.**

Conocimientos previos recomendados:

Se recomienda el manejo de los contenidos de los siguientes cursos: Imagen I y II, Teoría del cine y medios audiovisuales, Lectura y visionado, Semiótica, Sociología de la comunicación, Pensamiento social, Teoría I y II y Narratología.

Metodología de trabajo:

A lo largo del curso se proyectaran cuatro filmes, con la finalidad de distinguir algunas variaciones sobre el cine-documental.

Contenidos del curso:

Índice temático

Tema 1: Problema con la representación de la realidad

- Generalidades del cine y del cine-documento
- Qué es un documental: ética e interrogantes
- Documental y público

Tema 2: Los pioneros del cine-documental

- Documental y vanguardia: de los orígenes al final del período silente
- El nacimiento del documental; primeras experiencias. Robert Flaherty y el documental viajero
- La década de los '20: las sinfonías urbanas

Tema 3: La consolidación del género

- John Grierson y el cine-documental británico
- Leni Riefenstahl, la belleza al servicio de la ideología
- Pare Lorentz y el compromiso social
- El documental de entreguerras
- Principios generales de la propaganda política

Tema 4: El cine-documental y el cine moderno

- El cine directo: efecto de realidad y verdad documental
- Direct Cinema, Candid Eye: las variantes norteamericanas
- El Cinéma-verité y sus continuidades

Tema 5: El cine documental y el sujeto

- La inscripción del sujeto en el documental (Bill Nichols)
- Documental subjetivo
- Documental identitario

Tema 6: El ensayo en el cine -documental

- Cine-ensayo
- Sus variantes y aproximaciones
- Un autor: Chris Marker

Tema 7: El found footage

- Historia, memoria y archivo
- El metraje encontrado y la colección: Esther Shub y Peter Forgács

Tema 8: El falso documental

- Documental y ficción
- Fake/Mockumentary: el documental falso
- Las hibridaciones contemporáneas entre ficción y documental

Tema 9: El documental dentro de la forma híbridas. El cine posmoderno

- Documental performativo
- El documental reflexivo
- De la TV a la Era Digital
- El reportaje
- El Reality Show
- El Docudrama

Bibliografía o filmografía básica:

BARNOUW, Eric (1996): El documental. Historia y estilo; Gedisa, Barcelona.

NICHOLS, Bill (1997): La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental; Paidós, Barcelona.

WEINRCHTER, Antonio (2004): Desvíos de lo real. El cine de no ficción. T & B – Festival de Las Palmas, Madrid/Las Palmas.

Filmes que se proyectarán en el curso:

Farrebique de Georges Rouquier, 1946
Titicut Follies de Frederick Wiseman, 1967
Nobody's Business de Alan Berliner, 1996
Level 5 de Chris Marker, 1997

Bibliografía o filmografía recomendada:

BAZIN, André (1990): ¿Qué es el cine?; Madrid, Ed. Rialp.

BAZIN, André (1997): «Ontología de la imagen fotográfica», en Textos y manifiestos del cine; ROMAGUERA, Joaquín; ALSINA THEVENET, Homero, Madrid, Ed. Cátedra.

BORDWELL, David y THOMPSON, Kristin: (1995): El arte cinematográfico; Barcelona, Ed. Paidós.

CEDRÁN, Josetxo; TORREIRO, Casimiro (2007): Del otro lado de la ficción; Madrid, Ed. Cátedra.

FERRO, Marc (1980): Cine e Historia; Barcelona, Ed. Gustavo Gilli.
----- (1995): Historia contemporánea y cine; Barcelona, Ariel.

MITRY, Jean (1974): Historia del cine experimental; Valencia, Ed. Fernando Torres.

PARANAGUÁ, Paulo Antonio (2003): Cine documental en América Latina; Barcelona, Ed. Cátedra.

PLANTINGA, Carl (1997): Rhetoric and Representation in Nonfiction Film; Cambridge University Press.

ROMAGUERA, Joaquín; ALSINA THEVENET, Homero (2007): Textos y manifiestos del cine; Madrid, Ed. Cátedra.

Firma del Responsable: