

Departamento de Ciencias Sociales
Programa Regular – Cursos Presenciales

Carrera:	Licenciatura en Comunicación Social
Año:	2016
Curso:	Taller de Realización Audiovisual Documental
Profesora:	Ileana Matiasich
Asistente técnico-pedagógico	
Carga horaria semanal:	4 horas aúlicas y 1 hora extra-aúlica
Horas de consulta extra clase:	Lunes de 14 a 15 hrs.
Créditos:	10 créditos
Núcleo al que pertenece:	Orientado (Orientación <i>Producción Periodística</i>)
Tipo de Asignatura:	Práctica

Presentación y objetivos:

El Seminario y Taller de Producción Audiovisual II establece una vinculación sintetizada en el concepto de producir para emitir, producir para un público real, buscando establecer que la producción documental debe salir del espacio áulico y trascender a espacios académicos, profesionales y medios de comunicación, como método de retroalimentación del proceso realizativo.

El propósito del taller es reconocer mediante la reflexión, conceptualización y realización, el género documental dentro del cine, el video y la televisión.

Tiene como objetivos:

- Reconocer la historia del cine documental desde sus inicios hasta su actualidad, particularizando en sus referentes y movimientos de vanguardia.
- Alcanzar capacidades críticas y autocríticas que permitan el crecimiento analítico y de realización a partir de la reflexión colectiva y solidaria.
- Organizar el equipo de producción como núcleo de la realización documental.

Contenidos mínimos:

Plan de estudios 2013: Resolución CS 534/13.

El documental. Acercamientos conceptuales al género. Evolución de los recursos estilísticos. Las modalidades de representación de la realidad. Las formas básicas de organizar textos documentales. Los patrones organizativos dominantes. Historia del cine documental. El Cine Documental en Argentina y América Latina. Etapas de producción. El documental cinematográfico. El documental televisivo. La imagen documental. Narrativas documentales. Elaboración de proyectos documentales. La investigación, título, sinopsis, propuesta estética, punto de vista narrativo, guión, plan de rodaje, postproducción.

Contenidos Temáticos

Unidades:

Unidad 1.

El documental. Acercamientos conceptuales al género. Evolución de los recursos estilísticos. El comentario omnisciente. El Intertítulo. Voces que exponen una argumentación acerca del mundo histórico. Imágenes como ilustración o contrapunto. El material de archivo. El testimonio. El montaje en el cine documental. Las puestas de la cámara. Las tipologías.

Unidad 2

Historia del cine documental. Robert Flaherty y el Documental Explorador. Dziga Vertov y el Documental Reportero. Jean Vigo, Walter Ruttmann y el Documental Pintor. Las Sinfonías de las grandes ciudades. John Grierson y el Documental Abogado. La escuela británica. Leni Riefentahl y el Documental Ideológico. Joris Ivens. Luis Buñuel. Jean Rouch y el cinéma vérité. Karen Reisiz y el Free Cinema. El Documental Etnográfico. Miradas innovadoras: Agnes Varda, Chris Marker. Mirada subjetivas del documental moderno.

Unidad 3

Las modalidades de representación de la realidad. Las formas básicas de organizar textos documentales. Los patrones organizativos dominantes. La Modalidad Expositiva, la Modalidad de Observación, la Modalidad Interactiva y la Modalidad Reflexiva. La perspectiva de Michel Renov y de Carl Platinga.

Unidad 4

El Cine Documental en Argentina y América Latina. El Cine Político Argentino. Fernando Birri y la escuela de Cine del Litoral. El Grupo Cine liberación y La Hora de Los Hornos. El Grupo Cine de la Base. Raymundo Gleyzer. Principales referencias en América Latina. Teoría y Praxis de un Cine Junto al pueblo. Jorge Sanjinés en Bolivia. Patricio Guzmán y la Batalla de Chile. Santiago Álvarez y el Documental cubano.

Unidad 5

El nuevo escenario documental. Documental y nuevas formas de politicidad. Imagen y política. El documental social. Fake- documental, documental performativo. Otros alcances: El documental en televisión. El documental en la industria.

Bibliografía de consulta:

- Aprea, Gustavo (2010) "Dos momentos en el uso del testimonio en autores de documentales Latinoamericanos". En *Revista on line Cine Documental*. http://revista.cinedocumental.com.ar/1/articulos_02.html
- Barnouw, Erik (1996) *El documental. Historia y Estilo*. Barcelona: Gedisa.
- Beceyro, Raúl (1993) "Sobre cine documental". En *Film*, n° 4, Buenos Aires.
- Bernini, Emilio (2004) "Un estado (contemporáneo) del documental. Sobre algunos films argentinos recientes." En *KMIII- ensayos sobre cine*, n° 5, Buenos Aires: Santiago Arcos editor.
- (2008) "Tres ideas sobre lo documental. La mirada sobre el otro". En *KMIII- ensayos sobre cine*, n° 7, Buenos Aires: Santiago Arcos editor.
- Birri, Fernando (2005) "Tire dié los no limites entre el documental y la ficción". En Colombres, Adolfo (Ed.), *Cine, antropología y colonialismo*, Buenos Aires: Ediciones del Sol.
- Burch, Noel (1995) *El tragaluz del infinito (contribución a la genealogía del lenguaje cinematográfico)*. Madrid: Cátedra.
- Campo, Javier (2012) *Cine documental argentino. Entre el arte, la cultura y la política*. Imago mundi. On line.
- Carvajal Cruz, Isleni (2007) "Apuntes históricos sobre la obligación del documental". En la pagina web: <http://arditodocumental.kinoki.es/apuntes-historicos-sobre-la-obligacion-del-documental-i/>
- de Certeau, Michel (1999) *La cultura en plural*. Buenos Aires: Nueva Visión.
- Duffur, Luis (2010) "Tendencias actuales del cine documental". En *FRAME*, n°6, febrero 2010 Pp. 312 - 349, ISSN 1988-3536. Especial: Nuevas tendencias en investigación en narrativa audiovisual. <http://fama2.us.es/fco/frame/frame6/estudios/1.15.pdf>
- Dodaro, Christian (2006) "El observador, la mirada y la lente ¿Y el narrador?", ponencia en Red Nacional de Investigadores en Comunicación. <http://www.redcomunicacion.org/memorias/pdf/2006dododaro.pdf>
- Dodaro, C., Rodriguez, M. y Salerno, D.: "Qué ves cuando me ves. El Cine documental de la protesta". En *Revista de Investigación en Ciencias Sociales*. Buenos Aires: Facultad de Ciencias Sociales, UBA. En prensa.

- Félix-Didier, P., et. al. (2002) "El nuevo documental: el acto de ver con ojos propios". En Bernardes, H.; Lerer, D.; Wolf, S. (eds.) *Nuevo Cine Argentino. Temas, autores y estilos de una renovación*. Buenos Aires: FIPRESCI- Argentina y Ediciones Tatanka, 81-92.
- Felman, S. (2000) "Una película como testigo: Shoah de Claude Lanzmann". En *Revista Espacios de crítica y producción*. Dossier: Historia y memoria del Holocausto, n°26, noviembre/octubre, Buenos Aires: Secretaría de Extensión Universitaria- Facultad de Filosofía y Letras- Universidad de Buenos Aires, octubre 2000: 30-38.
- González, Néstor Daniel (2007) "Cine documental. Una mirada sobre las primeras décadas de las imágenes". En *Imágenes de la crisis en Argentina*. La Plata: Edulp, 159-176.
- Guardia, Isadora (2011) "El documental de intervención y la representación de las emociones. Resistencia, un caso en conflicto". En *Revista Versión [en línea]*. Junio 2011, No. 26. [Fecha de consulta] disponible en: http://version.xoc.uam.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=9 ISSN 0188-8242.
- Gubern, Román (1998) *Historia del Cine*. Barcelona: Lumen.
- Guarini, Carmen (2008) "De lo real a la realidad: el documental de creación en América Latina". En *Hacer Cine Producción audiovisual en América Latina*. Buenos Aires: Paidós, 343-347.
- Ledo, Margarita (2004) *Cine-ojo al Dogma 95, paseo por el amor y la muerte del cinematógrafo documental*. Barcelona: Paidós.
- Mirra, Miguel y otros (2004) *El Documental en Movimiento*. Buenos aires: GEA.
- Moore, María José y Wolkowicz, Paula (2007) *Cines al margen. Nuevos modos de representación en el cine argentino*. Librería.
- Clara Krieger en *La experiencia del documental subjetivo en la Argentina*
 - Gonzalo Aguilar, autor de Otros mundos. Un ensayo sobre el nuevo cine argentino titulado "Maravillosa melancolía. Cazadores de Utopías: una lectura desde el presente".
- Nichols, Bill (1997) *La representación de la realidad*. Barcelona: Paidós.
- Peña, Fernando Martín y Vallina, Carlos (2000) *El cine quema: Raymundo Gleyzer*. Buenos Aires: Ediciones de la Flor.
- Prelorán, Jorge (2006) *El cine etnobiográfico*. Buenos Aires: Ediciones Universidad del Cine, Catálogos.
- Remedi, Claudio (2007) *Apuntes para una historia del cine documental Argentino*. <http://www.docacine.com.ar/histar.htm>
- Ríos, Humberto (2005) "El cine no etnológico o el testimonio social de Jorge Prelorán". En Colombres, Adolfo (op. cit.).
- Rodríguez Jáuregui, Pablo y Molinari, Marcela (1996) "Cine que no vemos los cuarenta

cuartos". En *Film*, nº 22, Buenos Aires.

Ruffinelli, Jorge (2003) "Jorge Prelorán". En Paranaguá, Paulo Antonio (editor), *Cine documental en América Latina*. Madrid: Cátedra. Festival de Málaga.

Russo, Eduardo A. (2008) *Hacer cine. Producción audiovisual en América Latina*. Buenos Aires: Paidós. *Lisando Alonso: Estados y mutaciones del cine*, 301-317.

Truglio, Marcela (2003) "El cine de las escuelas de cine". En Peña, Fernando Martín (Ed.), *60/90 generaciones, cine argentino independiente*. Buenos Aires: Malba.

El apasionado llamamiento al crimen de Luis Buñuel

http://www.circulobellasartes.com/ag_ediciones-minerva-

<http://www.circulobellasartes.com/imprimir.php?pag=articulominerva&ele=352>

PUBLICACIONES ON LINE

8 y Medio. Revista electrónica de cine

Revista de cine con las siguientes secciones: Monográficos, Técnica, Polvo de Estrellas, diversos artículos y enlaces.

American Cinematographer

Revista para promocionar el arte del fotógrafo aplicado a la realización de cine y video

<http://www.revista.cinedocumental.com.ar>

Revista nueva sobre aspectos de la realización documental

<http://www.cinelatinoamericano.org>

Link de la revista que tiene material teórico interesante.

Interesante encuentro con melies

<http://www.circomelies.com/2010/09/wheeler-woolsey-y-mihura-en-africa.html>

Varios artículos como ensayos sobre documentalistas

<http://tierraentrance.miradas.net/contenidos/ensayos>

<http://www.lafuga.cl/>

revista chilena de documental

Modalidad de dictado:

Corto documental. En equipos de 5 alumnos se propondrán la realización de un cortometraje de 15 a 18 minutos de género documental.

Durante el cuatrimestre deberán atravesar las distintas etapas de producción. La idea y enfoque. Investigación. Trabajo de campo. Planificación del registro. Registro.

28-

Postproducción.

El material finalizado será presentado en una muestra abierta en la Universidad Nacional de Quilmes, y asimismo será emitido por el circuito televisivo de producciones de la UNQ en medios regionales. Como así también se promueve la presentación en Festivales y Jornadas de presentación de materiales pedagógicos.

Actividades extra-áulicas obligatorias:

Los alumnos deberán desarrollar **tres actividades** además del corto documental.

I.-

-De carácter Individual:

Tomando como base la propuesta temática que desarrollaran en el documental cada integrante del grupo deberá presentar en forma individual dos trabajos:

CLIP DE 2 a 3 minutos de duración.

A.- CLIP DE IMÁGENES (fijas o en movimiento) que den cuenta de la estética propuesta (por cada uno), posibles planos a utilizar, descripción de ambientes o espacios.

B.- CLIP DE AUDIO: sonidos ambiente, sonidos propios de la temática, música que de clima del documental, audio de entrevista.

-De carácter Grupal o individual:

II.- CARPETA DE ELABORACIÓN DEL DOCUMENTAL (entrega previo registro y armado del corto documental)

TEMA PRINCIPAL: (acontecimiento, persona o geográfico)

Algún hecho histórico o reciente que puede ser narrado, relatado y que genere controversias. Alguna persona que por su labor, vivencia o situación personal nos abre la posibilidad de conocer esas circunstancias que son nuevas para nuestra mirada. Los espacios o lugares tienen para contar historias.

LINEAS TEMATICAS POSIBLES DE ABORDAR: (que otros temas se pueden vincular y desarrollar). Este es un punto importante dado que el relato se va ir nutriendo de lo contextual y de aquellos desprendimientos que hacen más interesante o controversial a la historia.

HILO ARGUMENTAL (forma de articular y darle coherencia a las temáticas) pueden empezar contando que conocimiento tienen de la temática.

El hilo argumental se irá dando a medida que conozcamos del tema, para ello es importante recolectar información, llegar a todas las fuentes posibles, entrevistar a

g'

personas relacionadas con la temática.

DESCRIPCION DE ESCENARIOS/ SITUACIONES POSIBLES que imágenes y sonidos se les ocurren posibles

La idea es ir pensando que tipo de registro audiovisual/estético se relaciona con la temática propuesta, que lugares, escenarios son los *más* representativos para la historia a contar.

FUENTES DE INFORMACION (TRAER fuentes graficas, fotográficas, auditivas)

Es importante que semana a semana, ustedes nos acerquen objetos que den cuenta de la historia a narrar, ya sean folletos, audios, artículos periodísticos, todo aquello que dispare el porque les interesó esta historia

POSIBLES ENTREVISTADOS (listado de posibles entrevistados, con nombre y rol o función)

A quienes desean entrevistar por el tema, o que representante de que institución creen que les puede dar respuesta, a quienes respecto al hecho

LOCACIONES: Donde registrarán.

OTROS: Todo dato que ustedes crean necesario sumar...

BIBLIOGRAFIA

III.- CARPETA DE ELABORACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

TEMAS: los temas a abordar son definidos en cada ciclo lectivo

CINE DOCUMENTAL – DOCUMENTAL TELEVISIVO

INFORME ESPECIAL – DOCUMENTAL TELEVISIVO

DOCUMENTAL – DOCUFICCIÓN

INDAGACIONES Y PRESENTACIÓN DEL TEMA ELEGIDO

1.- RASTREAR Y DAR CUENTA DE BIBLIOGRAFIA SOBRE EL TEMA (Libros, Revistas académicas, páginas web, artículos periodísticos, etc.)

2.- DEFINICIONES TEÓRICAS O DESCRIPTIVAS ENCONTRADAS SOBRE EL TIPO DE DOCUMENTAL O TEMA ELEGIDO

3.- DESCRIBIR AL MENOS DOS VERTIENTES O PERSPECTIVAS TEÓRICAS SOBRE EL TEMA DESDE DISTINTOS AUTORES TEÓRICOS O REALIZADORES

4.- NOMBRAR REALIZADORES QUE HAYAN TRABAJADO DENTRO DE ESTA TIPOLOGÍA DE DOCUMENTAL. MENCIONAR LA OBRA, FECHA DE REALIZACIÓN Y SINOPSIS DEL DOCUMENTAL.

5.- ARMADO DE UNA PRESENTACIÓN SOBRE EL TEMA (PREZI O POWER POINT)

Evaluación:

Para aprobar el curso se requerirá la aprobación de los dos trabajos prácticos obligatorios: el Corto documental (producción propiamente dicha) y el Trabajo de investigación.

Como así también la aprobación de las dos actividades propuestas, los clips de audio y video y la carpeta de presentación del documental.

La nota final estará determinada en un 50% por el corto documental, un 30 % por el trabajo de investigación y las actividades representan un 10% cada una.

Asistencia en el 80% de las clases.

Aprobación del 100% de los trabajos prácticos.

Las actas finales consignarán si el alumno aprobó el curso, para el cual deberán superar la calificación 4 (cuatro).

pet
Maticani de Ziane