

Maestría en Comunicación Digital Audiovisual

Secretaría de Posgrado
Universidad Nacional de Quilmes

Título del Curso: Documental social y político

Modalidad: a distancia

Carga horaria total: 40hs

Horas teóricas: 30hs Horas prácticas: 10hs

Núcleo al que pertenece: Obligatorio

Docente a cargo: Carlos Vallina

1) Fundamentación:

A lo largo de casi 120 años de historia, el cine documental ha sido objeto de numerosos estudios, que van desde las categorizaciones sobre los tipos de documental y sus funciones, hasta los análisis de algún aspecto específico. Los teóricos del documental han centrado sus intereses en las funciones del género, sus periodos históricos y sus modos de relacionarse con la realidad, el lenguaje y el mundo.

En argentina, Octavio Getino, Jorge Prelorán, Raymundo Gleyzer entre otros autores, han problematizado la función documental no solo desde la teoría sino desde la propia realización audiovisual (que también propone la teorización de un campo). Tal es el caso de las corrientes de los años 60 como Cine de la base, Cine Liberación y otros movimientos afines sobre todo en Latinoamérica ; en especial Brasil con el cinema novo (Glauber Rocha, Nelsson Pereyra Dos Santos) y Cuba con el cine imperfecto (García Spinoza, Gutiérrez Alea) . Y nombres más cercanos en el tiempo como Eduardo Coutinho, Ulises Rossel, Albertina Carri.

Estudiar entonces al documental social y político en argentina y el mundo implica un amplio universo que intentaremos recortar a partir de una pregunta que guiará el proceso de aprendizaje e intercambio con el alumno:

¿Cómo abordar el análisis y el conocimiento sobre el documental social y político en argentina a partir de su historia cultura en Latinoamérica y el mundo?

Tendremos en cuenta cinco conceptos fundamentales: documental, representación, comunicación, forma y narrativa; y abordaremos el problema en cuatro unidades temáticas a lo largo del recorrido.

Entendemos que el cine documental ha transformado sus esquemas clásicos y ha diversificado sus posibilidades expresivas con el avance de las tecnologías, pero a su vez, han emergido diversas narrativas que recuperan el valor testimonial del documental de los primeros años. Problematicar esas

transformaciones a la luz de los procesos socioculturales y políticos es uno de los objetivos centrales del curso, pero además una demanda de los nuevos profesionales ligados al campo audiovisual en la Argentina.

2) Objetivos:

Objetivo General

- Conocer, analizar y problematizar el desarrollo del documental social y político argentino en relación a las transformaciones del género, los procesos socioculturales y los avances tecno-expresivos.

Objetivos Específicos

- Abordar los movimientos de cine documental latinoamericanos
- Comprender las corrientes históricas del género sus cruces y diálogos.
- Problematizar el documental en la actualidad, autores y formatos.
- Debatir sobre las formas de la política en el campo audiovisual específico.

3) Contenidos y Bibliografía obligatoria y de consulta:

-Contenidos mínimos:

El documental argentino. Cine, identidad y memoria. Documental antropológico y de creación. Nuevo cine argentino, experimentación formal y escuelas de cine. Crisis social y explosión documental. Trayectorias del cine político en

19

Latinoamérica. Política y nuevas formas estéticas en los años 60. El cine de autor. El cine en tiempos de dictadura: cine Liberación y Cine de Base. Redemocratización y nuevas estéticas. El cine testimonial y la alegoría nacional. Experiencias documentales en televisión.

Contenidos por unidad

UNIDAD I

Definición de documental. Corrientes teóricas. Problemáticas y definiciones sobre lo real y la ficción. Documental antropológico y de creación.

UNIDAD II

Política y nuevas formas estéticas en los años 60 en América Latina. El cine de autor. Principales films y directores. El documental, el compromiso y la comunicación.

UNIDAD III

Redemocratización y nuevas estéticas. El cine testimonial. El documental argentino. Cine, identidad y memoria.

UNIDAD IV

Nuevo cine argentino, experimentación formal y escuelas de cine. El cine político en argentina. Documentales en televisión. Formas y narrativas en pantalla. El documental político hoy.

****Bibliografía obligatoria de cada unidad:***

Bibliografía Unidad I:

Bazin André (1996) “La evolución del lenguaje cinematográfico”. En ¿Qué es el cine? Madrid Rialp. pp 81-100.

Ruso Eduardo (2010) Máquinas objetos y ficciones de la memoria (apuntes sobre el trabajo del cine). En Vallina Cecilia comp. Crítica del Testimonio. pp 165 a 191

Aumont, Jacques (2004). “El arte y la poética”. En Las teorías de los cineastas. La concepción del cine de los grandes directores. Paidós Comunicación 155 Cine. Barcelona. pp.145-183.

Bibliografía Unidad II:

Bazín, Andre. (2000) “La política de los autores”. En Revista KM 111 N°1. pp. 89-99.

Peña Fernando, Vallina Carlos.(2000) “El cine quema. Raymundo Gleyzer” Ediciones de la flor.

Coutinho Eduardo (2013) Cine de conversación y antropología salvaje. Nulú bonsái editora.

Bibliografía Unidad III:

Amado Ana (2007) La imagen justa. Cine Argentino y Política (1980-2007). Colihue.

Vallina, Carlos (2015) El tercer relato. Representaciones de la memoria cinematográfica, audiovisual y estética sobre la represión política en Argentina 1972 – 1973 / 1995 – 2010. FPYCS UNLP

Bibliografía Unidad IV:

Vidal, Aran (s/f) Nuevas tendencias formales del cine documental en el siglo XXI. El ojo que piensa. Revista de cine iberoamericano. Disponible en http://www.elojoquepiensa.net/elojoquepiensa/articulos_pdf/n4/Nuevas_tendencias_formales_del_cine_documental_en_el_siglo_XXI.pdf

Prividera Nicolás (2014) “Los Kirchner: La mirada estrávida” y “ Retrato de artista con país, sobre el documental pos 201”. En Prividera Nicolás. El país del cine. Los Ríos. pp234 -237 y 256-263

Bliss Lauren (2011) Mash-up cinematográfico. Lo sublime de internet. En AAVV El cine y los géneros conceptos mutantes. Pp139-144

****Bibliografía de consulta de cada unidad:***

Unidad I:

Bill Nichols, La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental (Paidós, 1996).

Vertov, Dziga (s/f) La importancia del cine no actuado. Disponible en <http://catedras.fsoc.uba.ar/decarli/textos/Vertov.htm>

Gauthier, Guy (2013) El documental narrativo. Revista Digital Cine Documental. No. 7. Disponible en http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/images/n7-img/PDFn7/Trad_Gauthier_n7_2013.pdf

Unidad II:

Lusnich Ana Laura, Piedras Pablo, Flores Silvana (2013) Cine y Revolución en América Latina. Imago Mundi

Unidad III:

Kruger Clara (2007) La experiencia del documental subjetivo en la argentina. AAVV. En Cines al Margen. Librería. pp33-50

Rangil Viviana (2007) El cine argentino hoy: Entre el arte y la política. Editorial Biblos.

Unidad IV:

Verardi Malena. Espacios biográficos en el cine documental contemporáneo. Sobre Süden (Solnicki, 2008), Papirosen (Solnicki, 2012) y Los días (Yanco, 2013). Disponible en: http://www.doc.ubi.pt/16/dossier16_1.pdf

AAVV Novísimos. Nuevos cines. Estado e industria. Conversación con Pablo Fendrik. Mariano Llinás y Gaspar Scheuer. En revista KM 111. pp139-164

4) Cronograma

Nº clase	Nombre de la Unidad	Carácter*	Cantidad Horas dedicadas a cada Unidad
1	Unidad I	T	5
2	Unidad I	T	3
3	Unidad I	P	2
4	Unidad II	T	5
5	Unidad II	T	3
6	Unidad II	P	2
7	Unidad III	T	6
8	Unidad III	P	3
9	Unidad IV	T	5
10	Unidad IV	T	3
11	Unidad IV	P	3
12	Cierre y Trabajo final consigna	---	---

*Carácter de las clases:

T: Teórica

T – P: Teórica – Práctica

P: Práctica

5) Criterios y formas de evaluación. Requisitos de aprobación y promoción:

El alumno es ponderado en su producción específica a través de una serie de entregas parciales, un trabajo que implique una síntesis teórico-conceptual y analítico-crítica del proceso desarrollado de carácter final de una monografía ensayística.

Para la aplicación de calificaciones numéricas es interesante utilizar una grilla de origen estructuralista, adaptada a los fines específicos:

_ Cuando se manifieste intención de una actitud reflexiva, creadora y productiva incipiente la nota sea 7 (siete)

_ Cuando ante un trabajo que exprese la posibilidad de recordar y asociar la información

básica compartida en el proceso, determinar su validez y demostrar habilidades logradas en diversas operaciones que revelen la capacidad de estructurar la información de múltiples formas convencionales y verificar su racionalidad (sistematización, combinación, diseño, organización, reagrupamiento, graficación, sustitución, parafraseos, supresión, síntesis, diagramación, cambios, evaluación, la nota sea 8 (ocho).

_ Cuando consideremos que existe la capacidad para descubrir la existencia de un Problema, definirlo claramente y la originalidad en la elaboración de las estrategias para resolver y verificar las hipótesis planteadas (descubrimiento, invención, combinación creadora de núcleos, la nota sea 9 (nueve).

_ Cuando la capacidad para crear nuevas estructuras y/o regeneración de las convenciones se exprese en el más alto grado de originalidad (descubrimiento, imaginación, invención, cuestionamiento, combinación original de núcleos) la nota sea 10 (diez).

6) Descripción de las actividades prácticas. Lugar donde se desarrollan, modalidad de supervisión y de evaluación.

El curso se dicta en su totalidad en la modalidad no presencial, a través del Campus Virtual de la Universidad Virtual de Quilmes. En dicho Campus, profesores y estudiantes trabajan en interacción entre sí en un aula virtual. Dentro del aula virtual, los estudiantes accederán a las clases, al material bibliográfico y a las actividades propuestas para el alumno. La cursada estará orientada a partir del material multimedia, su lectura y el análisis de la bibliografía como por el desarrollo de actividades individuales y grupales.

Las unidades del programa se abordarán a lo largo de la cursada y abarcarán dos clases por unidad. Semanalmente, se publicarán los recursos, material didáctico, bibliografía y actividades correspondientes a cada clase.

Las clases que se extienden más de más de una semana, reciben actualizaciones dentro del mismo bloque de clase en el aula virtual.

Cada nueva publicación de clase será anunciada por medio de un aviso del profesor en el foro "Novedades", también dispondrán de un Foro permanente para consultas.

La clase tendrá distintos formatos y recursos dependiendo del contenido a trabajar. Los contenidos específicos de las unidades del programa de cada una de las clases están desarrollados en un formato PDF navegable, permitiendo así que los estudiantes pueden acceder y navegar en línea, o bien descargar para su lectura off line, o su posterior impresión y lectura en papel.

Las actividades estarán divididas por unidad temática y se agruparán del siguiente modo:

- Lecturas críticas de los texto propuestos y descripción analítica de los aspectos y conceptos principales.
- Distinguir las etapas históricas y estéticas que los textos señalan para la comprensión del concepto de documental
- Análisis comparativos sobre los tipos de documental
- Debates en foro.
- Visualización y ensayos de interpretación de la realidad política y su contexto comunicacional en documentales recientes argentinos.
- Trabajos prácticos relacionados con el tema del curso.
- Trabajo final evaluable