

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA :

PRODUCCIÓN TELEVISIVA II. Documental

CICLO LECTIVO 2018

- a) Año en el que se ubica en el Plan '93: Quinto año
- b) Cuatrimestre al cual pertenece la asignatura: Primer Cuatrimestre
- c) Ciclo al que pertenece la asignatura (Ciclo Básico/Ciclo Superior): **Ciclo Superior**

Orientación/es

- Investigación
- Institucional
- Gráfica
- Audiovisual
- Radiofónica

d) **Equipo de Cátedra:** Mencionar a todos los docentes integrantes de la Cátedra

- **Apellido y Nombre: Ferreyra, María Elena**
- Cargo: Titular
- Dedicación: Simple
- Titulación: Doctora
-
- **Apellido y Nombre: Ataide, Julio**
- Cargo: Titular
- Dedicación:
- Titulación: Licenciado
-
- **Apellido y Nombre: Nieto, Candela**
- Cargo: Auxiliar docente
- Dedicación: Simple
- Titulación: Licenciada

e) Objetivos de aprendizaje:

La asignatura se plantea los siguientes objetivos:

- . Que los estudiantes **reflexionen críticamente** en torno al estatuto de verdad de las imágenes contemporáneas.
- . Que los estudiantes **identifiquen** las expresiones documentales canónicas nacionales e internacionales y sus vínculos sociales, políticos y culturales.
- . Que los alumnos **reconozcan** las diversas formas y posibilidades estilísticas, gramaticales y narrativas del documental audiovisual contemporáneo.
- .Que los alumnos **lleven adelante** la producción, realización y postproducción de materiales audiovisuales documentales de diferentes modalidades y estilos.
- .Que los alumnos **desarrollen** aptitudes y actitudes óptimas para el trabajo en equipo que implican tanto la responsabilidad y el compromiso individual como la capacidad de resolver conflictos grupales.

f) Unidades, contenidos y bibliografía

Asignatura: “Producción Televisiva II. Documental”.

PROGRAMA ANALÍTICO

Unidad1: El problema de las imágenes de no - ficción

Delimitaciones conceptuales. Encuadre genérico del documental audiovisual. Vínculos con las formas del periodismo audiovisual contemporáneo: reportaje periodístico, programas de investigación periodística, documental televisivo y cinematográfico. Relaciones y reapropiaciones de las nuevas formas: documental multimedia, audiovisuales virales, imágenes firmadas y anónimas en las redes, etc.

Estatuto de verdad y verosimilitud de las imágenes: implicancia social, política y cultural.

Determinación e indeterminación genérica: herencias y diálogos del lenguaje documental con la ficción, la animación, la publicidad, etc. Documental y post-documental. Falso documental.

Bibliografía:

Arias, Juan Carlos, “Las Nuevas Fronteras del Cine Documental: la Producción de lo Real en la Época de la Imagen Omnipresente” en Revista *Aisthesis* N° 48: 48-65, 2010.

Bernini, Emilio “La indeterminación” en *Territorios Audiovisuales*, Librería, Buenos Aires, 2012.

Butler, Judith, *Marcos de guerra. Las vidas lloradas*, Paidós, Buenos Aires, 2010.

Steyerl, Hito, “En defensa de la imagen pobre” y “¿Es el museo una fábrica?” en *Los condenados de la pantalla*, Caja Negra, Buenos Aires, 2014.

Nichols, Bill, *La representación de la realidad*, Paidós, Buenos Aires, 1997.

Videografía y filmografía:

Documental multimedia: Mujeres en venta, 2014, Fernando Irigaray.

F for Fake, 1973, Orson Welles.

Vals con Bashir, 2008, Ari Folman.

Campaña publicitaria: *Cinzano, Soda y Vermut*, 2016, Pablo Pivetta.

Ciclo televisivo: *Lado C* 2016-2017 Canal TN.

Imágenes fotográficas y audiovisuales tomadas de la WEB, Play Ground, etc. (Compacto realizado por la cátedra)

UNIDAD 2: Expresiones documentales canónicas

Breve repaso por las expresiones documentales más importantes. Los orígenes: *Las vistas* de los hermanos Lumière. Robert Flaherty y las primeras producciones documentales etnográficas.

Dziga Vertov, el Cine-Ojo y el Cine-Verdad. Walther Ruttmann, su mirada sobre la urbe y el hombre. El documental experimental.

John Grierson, el documental sonoro, la representación creativa de la realidad, la actividad humana como tema. Leni Riefenstahl, su expresión monumentalista en el documental de propaganda. Fred Wiseman, la vida mirada y el documental de observación. Jean Rouch, cine y colonialismo. *Cinéma vérité*.

Bibliografía

Barnouw, Erik, *El Documental: Historia y Estilos*, Gedisa, Barcelona, 1996.
Breschand, Jean, *El Documental. La otra cara del cine*, Paidós, Buenos Aires, 2002.

Videografía y filmografía

El hombre con la cámara, 1929, Dziga Vertov.
El triunfo de la voluntad, 1934, Leni Riefenstahl.
Moi, un noir, 1958, Jean Rouch.
Nanuk, el esquimal, 1922, Robert Flaherty.
Sinfonía de una gran ciudad, 1927, Walther Ruttmann.
Titicut follies, 1960, Fred Wiseman.
Vistas varias, 1895, Auguste y Louis Lumière.

UNIDAD 3: Acerca de la forma y el sentido en el documental contemporáneo

Enunciación documental. Los modos de representación planteados por Bill Nichols: expositivo, poético, observacional, interactivo o participativo, reflexivo, performativo.

Cine en primera persona y autobiografía.

Cine testimonio. Biografías. Las experiencias de *Humans in New Yorks*.

Cine ensayo y *found footage*.

Bibliografía

Didi Huberman, Georges "Como abrir los ojos" en Farocki Harum, *Desconfiar de las imágenes*, Caja Negra, Buenos Aires, 2013.
Gionco, Pamela, "La animación como discurso de lo real", *Actas III Congreso Internacional Artes en Cruce*, UBA, Buenos Aires, 2013.
Montes, Viviana. "Subvertir el tiempo-cine", *Revista La Fuga*, 19, Santiago de Chile, 2017.
Nichols, Bill, *La representación de la realidad*, Paidós, Buenos Aires, 1997.
Machado, Arlindo, "El filme – ensayo" en *Revista La Fuga*, Santiago de Chile, 2011.
Piedras, Pablo, *El cine documental en primera persona*, Paidós, Buenos Aires, 2014.
Russo Eduardo, "Laberintos de la memoria, cartografías del presente. Recorrido y Rizoma en C. Marker", en Yoel Gerardo y Figliola Alejandra (Coord.) *Bordes y Texturas Reflexiones sobre el número y la imagen*. UNGS, Buenos Aires, 2010.

Bibliografía complementaria

Plantinga, Carl (2011), "Documental", en *Cine Documental*, nº 3, Buenos Aires, 2011. Plantinga, Carl (2011), http://revista.cinedocumental.com.ar/wp-content/uploads/plantinga_documental_n3.pdf

Videografía y filmografía

Almateur, 2013, Emiliano Lavezzini
Amateur, 2011, Néstor Frenkel.
Como vemos, 1958, Harum Farocki.
Del tiempo y la ciudad, 2009, Terence Davies.
El último de los injustos, 2013, Claude Lanzmann.
Fotografías, 2007, Andrés Di Tella.
Fuego inextinguible, 1965, Harum Farocki.
Humans of New York, 2013-2017 Brandon Staton.
La Reina, 2013, Manuel Abramovich.
La televisión y yo, 2002, Andrés Di Tella.
La sal de la tierra, 2014, Win Wenders.
Macedonio Fernández, 1995, Andrés Di Tella.
Nobody's business, 1996, Alan Berliner.
Noche y niebla, 1955, Alain Resnais.
Recuerdos del porvenir, 2001, Chris Marker.
Sans soleil, 1983, Chris Marker.
Shoah, 1985, Claude Lanzmann.
Tarnation, 2006, Jonathan Caouette.

UNIDAD 4: Dimensión política y social del cine documental argentino. Expresiones sobresalientes

Producción documental argentina de las décadas '60 y '70. Las producciones del Cine de la Base a cargo de Raymundo Gleyzer y de Cine para la liberación liderados por Fernando Pino Solanas y Octavio Getino. Fernando Birri y el documental social de Escuela de Cine de Santa Fe.
El cine etnobiográfico de Jorge Prelorán.
La crisis de 2001 y las nuevas expresiones documentales políticas.
Cineactivismo y cine piquetero. Dimensión audiovisual de la militancia política. Distribución en la Web.
Narrativas transmediales.
El registro de la crisis. Empresas recuperadas y testimonios de resistencia.
Cine documental, memoria y postmemoria. Dictadura y posdictadura, su representación en el cine documental.

Bibliografía

Andermann, Jens, *Nuevo cine argentino*, Paidós, Buenos Aires, 2015.
Amado, Ana, *Cine argentino y política (1980-2007)*, Colihue, Buenos Aires, 2009.
Bustos, Gabriela, *Audiovisuales de combate. Acerca del videoactivismo contemporáneo*, La Crujía, Buenos Aires, 2006.
Félix. Marina, "Arte piquetero en la convergencia: apropiación artística de las TIC en torno a la masacre de Avellaneda" en Torres, Alejandra y Pérez Balbi, Magdalena (comp) *Visualidad y diapositivo(s)*, UNGS. 2016.

Ríos, Humberto “El cine no etnológico o el testimonio social de Jorge Prelorán” en Colombres, Adolfo, *Cine, antropología y colonialismo*, Ediciones del Sol- Clacso, 1985.

Videografía y filmografía:

Espejo para cuando me pruebe un smocking, 2005, Alejandro Fernández Mouján.

Faena, 1961, Humberto Ríos.

Hermógenes Cayo, 1967, Jorge Prelorán.

La hora de los hornos, 1968, Pino Solanas.

Los rubios, 2005, Agustina Carri.

Montoneros, una historia, 1995, Andrés Di Tella.

Producciones de Colectivo MASCARÓ CINE AMERICANO.

Producciones de OJO OBRERO.

Raymundo, 2003, Eduardo Ardito y Virna Molina.

Sr. Presidente, 2005, Liliana Arraya y Eugenia Monti.

Tire Dié, 1960, Fernando Birri.

Videofilmografía complementaria

Ensayo sobre La Perla, 2013, Pablo Baur.

Los traidores, 1973, Raymundo Gleyzer.

Me matan si no trabajo y si trabajo me matan: La huelga obrera en la fábrica INSUD, 1974, Raymundo Gleyzer.

M, 2007, Nicolás Prividera

g) Condición académica de los alumnos :

Mecanismo de evaluación y condición de los alumnos

Los alumnos serán evaluados mediante la realización de un examen parcial teórico escrito y su correspondiente examen recuperatorio y mediante la realización de 5 (cinco) trabajos prácticos analíticos y realizativos.

Alumnos Promocionales: Se consideran alumnos promocionales aquellos que hayan aprobado parciales y prácticos evaluables con 7 (siete) o más y que revistan el 80 % asistencia las clases teóricas y el 80% de los trabajos prácticos aprobados con una calificación de 7 (siete) o más.

Alumnos Regulares: Se consideran alumnos regulares aquellos que hayan aprobado los parciales con una nota no inferior a 4(cuatro) y no superior de 6 (seis), que revistan el 70% de asistencia a las clases teóricas y el 70% de los trabajos prácticos aprobados con una calificación de entre 4 (cuatro) y 6 (seis).

Modalidad de evaluación

La evaluación final de la asignatura se diferencia de acuerdo a cuál haya sido la condición alcanzada por los estudiantes:

Alumnos Promocionales: Rinden un coloquio integrador a partir de un tema propuesto como eje vertebrador de la asignatura.

Alumnos Regulares: Rinden un examen oral sobre dos unidades del Programa Analítico, sorteadas en la instancia del Examen Final.

Alumnos Libres: En la instancia de Examen Final, deben presentar un cortometraje documental según las pautas fijadas por el docente oportunamente y deben rendir un examen escrito y oral de los contenidos consignados en todo el Programa Analítico.

h) Modalidad pedagógica:

Aspectos generales: Se estima un total aproximado de 12 encuentros (clases) a lo largo del año lectivo de cuatro horas reloj de duración cada.

Las clases presenciales estarán destinadas en un 60% al dictado teórico de tipo clase magistral y en un 40% a la realización de actividades prácticas, con una predominancia de la participación de los estudiantes. Estas actividades implican exposiciones plenarias de análisis y elaboraciones interpretativas extra áulicas y también el visionado de producciones realizadas por los alumnos, etc.

La totalidad de los prácticos realizativos se desarrollarán fuera del horario de la clase.

Todas las producciones prácticas serán visionadas de manera grupal y en el horario de clase.

Se considera muy importante el visionado de todos los materiales audiovisuales indicados en cada unidad. Parte de ese material se verá en clase y los alumnos deberán realizar también un visionado domiciliario.

Se dispondrá de un Grupo Cerrado en Facebook que funcionará como aula virtual. En el sitio se podrán consultar material bibliográfico, guías de trabajos prácticos, información adicional que suministre la cátedra y además se podrán realizar consultas al docente.

Se implementará el uso de Google Site para el proceso de producción colaborativa entre estudiantes y docentes, especialmente para el desarrollo del último trabajo práctico.

Clases teóricas: Se desarrollarán los contenidos establecidos en el programa y se exhibirán los materiales audiovisuales previstos, fragmentos seleccionados, avances o la producción completa.

En cada clase se trabajará sobre un eje temático en particular, al que además se integrarán los contenidos ya trabajados, articulándolos en la continuidad del programa.

El carácter de cada clase será informativo, formativo, analítico e interpretativo de los contenidos teóricos y de las indicaciones prácticas trabajadas.

Durante las clases teóricas se realizará una evaluación paulatina del desarrollo del proceso de aprendizaje, en lo concerniente al conocimiento adquirido e incorporado y a las actitudes manifestadas por parte de los alumnos con respecto a la materia.

Clases prácticas: Las actividades prácticas se plantean diferenciadas en dos modalidades:

.Trabajos de lectura, visionado, interpretación, producción escrita y presentación grupal en el aula.

.Trabajos realizativos audiovisuales, munidos de su correspondiente carpeta de producción/reflexión. Estas producciones serán visionadas en el aula y habrá una devolución individual escrita y grupal oral en cada instancia.

Aspectos generales que se evaluarán a lo largo del proceso y como resultado final del cursado de la asignatura. Se evaluará la formación de los estudiantes teniendo en cuenta todos y cada uno de los objetivos planteados en la asignatura, es decir, tanto la capacidad analítica y reflexiva como sus aptitudes realizativas y compositivas, como productor audiovisual de no-ficción. Al mismo tiempo se evaluará el desarrollo de las aptitudes expresivas de los estudiantes tanto escritas como orales, sus intervenciones en clase y de manera muy específica la capacidad de trabajo en equipo. Se hará especial hincapié en las diferentes fases de trabajo horizontal y vertical dentro de los equipos de producción. Con este fin, se propondrá la rotación de roles en cada uno de las actividades realizativas pautadas.

CRONOGRAMA TENTATIVO DE ACTIVIDADES DE CÁTEDRA 2018						
ASIGNATURA / SEMINARIO: Producción Televisiva II						
EXÁMENES PARCIALES			1º	2º	3º	
Fecha de examen			01/06/			
Fecha de entrega de nota			04/06/			
EXAMEN RECUPERATORIO			1º	2º		
Fecha de examen recuperatorio			08/06			
Fecha de entrega de nota recuperatorio			15/06			
TRABAJOS PRÁCTICOS / INFORMES EVALUABLES			1º	2º	3º	4º
Fecha de entrega de Trabajo Práctico			23/03	13/04	20/04	04/05
Fecha de entrega de nota			13/04	20/04	04/05	09/06
OTRAS ACTIVIDADES DESTACADAS (Visitas, jornadas, charlas, etc.)					Fecha	
FECHA DE FIRMA DE LIBRETAS (Día y horario)					22 DE JUNIO 14:00 HORAS	