

Asignatura: “Producción Televisiva II. Documental”

PROGRAMA ANALÍTICO 2024

Año en el que se ubica en el Plan ´93: Quinto año

Cuatrimestre al cual pertenece la asignatura: Primer Cuatrimestre

Ciclo al que pertenece la asignatura: Ciclo Superior

Orientación: Audiovisual

Equipo de Cátedra:

Ferreya, María Elena

Cargo: Profesora Titular /Dedicación: Simple

Titulación: Doctora

Frau, Ana Lucía

Cargo: Profesor Asistente - Dedicación: Simple

Titulación: Magister

Becarría, Mauro

Cargo: Profesor Asistente - Dedicación: Semiexclusiva (Por carga Anexa Cargo en Gabinete AV)

Titulación: Licenciado

Adscriptas: Orquera, Amelia; Fariña, Eliana

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.

Contenidos

UNIDAD 1: Introducción al problema de la verdad en el relato documental

- . Tensiones referidas a la dimensión ontológica de la imagen documental.
- . Discusiones sobre la verdad en el cine documental.
- . Vinculaciones del lenguaje documental con otros lenguajes mediales y neomediales: Herencias y diálogos del lenguaje documental con los lenguajes de la ficción, la animación, la publicidad y el periodismo televisivo.
- . Determinación e indeterminación genérica. Ficcionalización de lo real y documentalización de lo ficcional.
- . Documental y post-documental. Falso documental. ¿Falso ficcional? Fotografía y post-fotografía.
- . Relaciones y reapropiaciones de las nuevas formas visuales y audiovisuales: producciones virales, imágenes firmadas e imágenes anónimas en las redes sociales, etc.

Bibliografía para Unidad 1

- . 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.
- . Comolli, Jean-Louis. “Abordar el mundo. Para una historia del cine bajo influencia documental”, *Cuadernos de Cine Documental*, N° 3, UNL, Santa Fe, 2009.
- . Depetris Chauvin, Irene, “Dulce y melancólico. Falso documental y geografía afectiva en Balnearios de Mariano Llinás” , Revista *Abaehce*, Buenos Aires, 2014.

Complementaria:

- . Fontcuberta, Joan, *La furia de las imágenes. Notas sobre la Post fotografía*, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2017.
- . Ferreyra, María Elena, “Yatasto” El estatuto de verdad en el documental contemporáneo, *Actas del congreso AsAECA*, Córdoba, 2012.
- . Ferreyra, María Elena, “La enunciación documental. Entre el gesto y la recreación” en *Actas del congreso AsAECA*, Rosario, 2014.

Videografía y filmografía básica ordenada cronológicamente (se ampliará en clases con visionado de otros ejemplos)

1. *La libertad*, Lisandro Alonso, 2001.
2. *Balnearios*, Mariano Llinás, 2002.
3. *Criada*, Matías Herrera Córdoba, 2009.
4. *Yatasto*, Hermes Paralluelo, 2011.
5. Campaña publicitaria: *Cinzano, Soda y Vermut*, Pablo Pivetta, 2016.
6. *Varios*. Compilación de material difundido en redes sociales e Internet.

UNIDAD 2: Acerca del proceso completo de producción, realización y posproducción de materiales audiovisuales de no ficción

A: Producción

- . División de roles y desarrollo cronológico de las etapas principales de una producción de no ficción: idea, guion, investigación, selección de fuentes, planificación, estimación de presupuestos.
- . Introducción a las formas de presentación de proyectos según requisitos en convocatorias para financiamiento y fomento de carácter local, provincial, nacional e internacional. (INCAA, Polo Audiovisual de Córdoba, Fondo Nacional de las Artes, Ibermedia, etc.)
- . Financiamiento y autogestión. Cooperativas de trabajo, *crowdfunding*, etc.

B: Realización

. Desarrollo de realización de cortometraje documental. Posibilidades. Registro. Trabajo con archivos visuales y audiovisuales. Grabación de imágenes, entrevistas, encuestas, puesta en escena. Búsqueda y operativización de asesoramiento y guías temática. Tercerización de recursos posibles: animaciones, efectos especiales, etc. Permisos, autorizaciones, inscripciones. Derechos y obligaciones.

C: Posproducción

. Desarrollo de postproducción de cortometraje documental. Posibilidades.
. Programas de edición. Operaciones básicas y complejas.

Bibliografía para Unidad 2

. Batlle, Nicolás, *Producción de largometraje*, Ediciones del CIC, Buenos Aires, 2016.
. Blazer Aza, Liliane, *Nociones generales de construcción de un documental*, IFC Contrain, Venezuela, 1993.
. Guzmán, Patricio, "El guion en el cine documental", Montreal, 1997.
. Mónaco, Ana María, *El ABC de la producción audiovisual*, INCAA, CICCUS, Buenos Aires, 2013.
. Puccini, Sergio, *Guion de documentales, de la preproducción a la posproducción*, La Marca, Buenos Aires, 2016.

UNIDAD 3: Acerca de la forma y el sentido en el documental. Modalidad de observación. Expresiones pioneras, canónicas y contemporáneas.

. Enunciación documental. Los modos de representación planteados por Bill Nichols: expositivo, observacional, interactivo o participativo, reflexivo, performativo, poético.
. Profundización en las expresiones de observación. Características y estrategias de estos registros.
. Los orígenes: *Las vistas* de los hermanos Lumière.
. Walther Ruttmann, su mirada sobre la urbe y el hombre. Observación poética.
. Frederick Wiseman, el documental de observación.
. El cine directo de Robert Drew y Albert y Davies Mayles.
. Formas contemporáneas del documental de observación.
. Materiales en plataformas web, similitudes y diferencias.

Videografía y filmografía básica ordenada cronológicamente (se ampliará en clases con visionado de otros ejemplos)

1. *Vistas varias*, Auguste y Louis Lumière. 1895-1910
2. *Sinfonía de una gran ciudad*, Walther Ruttmann, 1927.
3. *Primary*, Robert Drew, 1960.
4. *Titicut follies*, Fred Wiseman, 1960.
5. *Salesman*, Albert y Davies Mayles, 1968.
6. *Almateur*, Emiliano Lavezzini, 2013.
7. *La reina*, Manuel Abramovich, 2013.
8. *Nosotras ellas*, Julia Pesce, 2017.
9. *El país de los animales*, Juan Renau, 2017.
10. *Sinfonía urbana de Córdoba*, Germán Scelso, 2018.
11. *Varios*. Compilación de material difundido en redes sociales e Internet.

UNIDAD 4: Acerca de la forma y el sentido en el documental. Modalidad expositiva. Expresiones pioneras, canónicas y contemporáneas.

- . Características de la producción de materiales audiovisuales de esta modalidad. Profundización en las formas documentales de carácter expositivo. Análisis de su estructura. . La voz en off. Redacción de textos para el oído.
- . El documental histórico y el documental “periodístico” como ejemplos de las formas expositivas.
- . Robert Flaherty y las primeras producciones documentales etnográficas.
- . John Grierson, la representación creativa de la realidad, la actividad humana como tema.
- . Leni Riefenstahl, su expresión monumentalista en el documental de propaganda, la exposición de lo magestuoso como tema. Formas contemporáneas del documental expositivo.
- . Materiales en plataformas web, similitudes y diferencias.

Videografía y filmografía básica ordenada cronológicamente (se ampliará en clases con visionado de otros ejemplos)

1. *Nanuk, el esquimal*, Robert Flaherty, 1922.
2. *Drifters*, John Grierson, 1929.
3. *El triunfo de la voluntad*, Leni Riefenstahl, 1934.
4. *Morir en Madrid*, Frederic Rossif, 1961.
5. *La república perdida II*, Miguel Pérez, 1986.
6. *Isla de las flores*, Jorge Furtado, 1987.
7. *En pocas palabras*, capítulos varios, Netflix. 2018-2019.
8. *Varios*. Compilación de material difundido en redes sociales e Internet.

Bibliografía para Unidades 3, 4, 5 y 6

- . Apunte de cátedra sobre “Redacción de textos para el oído” realizado a partir de Oliva, Lluçia y Sitjà, Xavier, *La noticias en Televisión*, Editorial IORTVE, Madrid,
- . Barnouw, Erik, *El Documental: Historia y Estilos*, Gedisa, Barcelona, 1996.
- . Nichols, Bill, *La representación de la realidad*, Paidós, Buenos Aires, 1997.
- . Breschand, Jean, *El Documental. La otra cara del cine*, Paidós, Buenos Aires, 2002.

UNIDAD 5: Acerca de la forma y el sentido en el documental. Modalidad interactiva. Expresiones pioneras, canónicas y contemporáneas.

- . Características de la producción para materiales audiovisuales de esta modalidad: el registro de la conversación y el diálogo como estructura del relato audiovisual biográfico.
- . Jean Rouch y el *Cinéma vérité*, su vínculo con el cine directo. Posibilidades técnicas de registro sonoro y visual simultáneo.
- . Las etnobiografías audiovisuales de Jorge Prelorán. La antropología salvaje de Eduardo Coutinho.
- . Los vínculos con la reflexión, el relato audiovisual en primera persona y la autobiografía.
- . Materiales en televisión, plataformas web, similitudes y diferencias.

Videografía y filmografía básica ordenada cronológicamente y por directores (se ampliará en clases con visionado de otros ejemplos)

1. *Moi, un noir*, Jean Rouch, 1958.
2. *Chronic d'un été*, Jean Rouch, 1960.
3. *Don't look back*, Donn Alan Pennebaker, 1967.
4. *Hermógenes Cayo*, Jorge Prelorán, 1967.

5. *Shoah*, Claude Lanzmann, 1985.
6. *Nobody's business*, Alan Berliner, 1996.
7. *Edificio Master*, Eduardo Coutinho, 2002.
La televisión y yo, Andrés di Tella, 2002.
8. *Fotografías*, Andrés di Tella, 2002.
9. *Macedonio Fernández*, Andrés di Tella, 2010.
10. *Tarnation*, Jonahtan Caouettete, 2006.
11. *Del tiempo y la ciudad*, Terence Davies, 2008.
12. *Pina*, Win Wenders, 2011.
13. *El último de los injustos*, Claude Lanzmann, 2013.
14. *La sal de la tierra*, Win Wenders, 2014.
15. *327 Cuadernos*, Andrés di Tella, 2015.
16. *El silencio es un cuerpo que cae*, Agustina Comedi, 2017.
17. *La mujer nómada*, Martín Farina, 2018.
18. *La Jerusalén argentina*. Iván Cherjovsky y Melina Serber, 2018.
19. *Las facultades*. Eloisa Solaas, 2019.
20. Ciclo televisivo: *Lado C* Canal TN, 2017-2018.
21. *Varios*. Compilación de material difundido en televisión, redes sociales e Internet.

Bibliografía para Unidad 5

- . Piedras, Pablo, *El cine documental en primera persona*, Paidós, Buenos Aires, 2014.
- . Schefer, Raquel, *El autorretrato en el documental: Figuras/Máquinas/Imágenes*. Universidad del Cine, Buenos Aires, 2008.
- . Ríos, Humberto, "El cine no etnológico o el testimonio social de Jorge Prelorán" en Colombres Adolfo, *Cine, antropología y colonialismo*, Ediciones del Sol- Clacso, Buenos Aires, 1985.
- . Kriger, Clara, "La experiencia del documental subjetivo en Argentina", en Moore, María José y Wolkowicz, Paula (Editores), *Cines al margen. Nuevos modos de representación en el cine argentino contemporáneo*, Buenos Aires, Librería, 2007.

UNIDAD 6: Acerca de la forma y el sentido en el documental. Modalidades reflexiva y performática. Expresiones pioneras, canónicas y contemporáneas.

- . Características de la producción para materiales audiovisuales de estas modalidades.
- . Profundización en las formas cinematográficas de la reflexión y el ensayo. Cine-pensamiento. Dziga Vertov, el Cine-Ojo y el Cine-Verdad.
- . Ensayo fílmico y formas poéticas del cine francés de posguerra, Alain Resnais y Jean Luc Godard.
- . Cine ensayo y *found footage* en Chris Marker.
- . El ensayo poético-político de la década del 60 en el cine latinoamericano de Humberto Ríos.
- . El ensayo audiovisual y performático de Harum Farocki.
- . Materiales en plataformas web, similitudes y diferencias.
- . Cine político y testimonial en Argentina. 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.
- . La producción de Fernando Birri y el documental social de Escuela de Cine de Santa Fe.
- . La crisis del 2001 y el videoactivismo militante en Argentina.

- . La representación del pasado reciente. Memoria y testimonio postraumático en el documental argentino y cordobés.
- . Diversidad en las manifestaciones contemporáneas de Manu Lunks y Christopher Hero, entre otros.
- . Animación documental, posibilidades y desafíos.

Videografía y filmografía básica ordenada cronológicamente y por directores (se ampliará en clases con visionado de otros ejemplos)

1. *Hombre con una cámara*, Dziga Vertov, 1929.
2. *Noche y niebla*, Alain Resnais, 1955.
3. *Tire Dié*, Fernando Birri, 1960.
4. *Faena*, Humberto Ríos, 1961.
5. *Now*, Santiago Álvarez, 1965.
6. *La tierra quema*, Raymundo Gleyzer, 1964.
7. *Obreros a la salida de la fábrica*, Harum Farocki, 1964.
8. *Fuego inextinguible*, Harum Farocki, 1965.
9. *Vals con Bashir*, Arif Folman, 2008.
10. *Me matan si no trabajo y si trabajo me matan: La huelga obrera en la fábrica INSUD*, Raymundo Gleyzer, 1974.
11. *Los traidores*, Raymundo Gleyzer, 1973.
12. *La hora de los hornos*, Pino Solanas, 1968.
13. *Sans soleil*, Chris Marker, 1983.
14. *Histoire(s) du cinéma* Jean Luc- Godard ,1988-1998.
15. *Montoneros, una historia*, Andrés Di Tella, 1995.
16. *Le souvenir d'un avenir*, Chris Marker, 2001.
17. *Raymundo*, Eduardo Ardito y Virna Molina, 2003.
18. *Espejo para cuando me pruebe un smocking*, Alejandro Fernández Mouján, 2005.
19. *Los rubios*, Agustina Carri, 2005.
20. *Sr. Presidente*, Liliana Arraya y Eugenia Monti, 2005.
21. *Palabras*, Ana Mohaded, 2008.
22. Producciones de Colectivo MASCARÓ CINE AMERICANO, Cine Insurgente, Y EL OJO OBRERO 2002-2018.
23. *El copamiento, 20/08/74*, Mauro Pérez y Mariana Britos, 2013.
24. *La Perla. Ensayo sobre el campo*, Pablo Baur, 2014.
25. *Faceless*, Manu Lunks, 2016.
26. *Voces de Manus Island*, Lukas Schrank, 2016.

Bibliografía para Unidad 6

- . Amado, Ana, *La imagen justa. Cine argentino y política (1980-2007)*, Colihue, Buenos Aires, 2009.
- . Bustos, Gabriela, *Audiovisuales de combate. Acerca del videoactivismo contemporáneo*, La Crujía, Buenos Aires, 2006.
- . Didi- Huberman, Georges "Como abrir los ojos" en Farocki Harum, *Desconfiar de las imágenes*, Caja Negra, Buenos Aires, 2013.
- . 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, Buenos Aires, 2016.
- . Ferreyra, María Elena, "Cine documental cordobés, representación y memoria. Entre el cine de la imagen y el cine de la imaginación", *Actas X Seminario Internacional Políticas de la Memoria. Centro Cultural Haroldo Conti*, Buenos Aires, 2017.

- . Gionco, Pamela, “La animación como discurso de lo real”, *Actas III Congreso Internacional Artes en Cruce*, UBA, Buenos Aires, 2013.
- . Machado, Arlindo, "El filme – ensayo" en *Revista La Fuga*, Santiago de Chile, 2011.
- . Guindi, Betina, “Diálogos en torno del film NOW, de Santiago Álvarez. Apuntes sobre la representación fílmica”. *Actas de VI Jornadas de Sociología*. UNLP, Buenos Aires, 2010.
- . Provitiva, Gustavo, *El cine-ensayo. La mirada que piensa*, La Marca Editora, Buenos Aires, 2014.
- . Ríos, Humberto “El cine no etnológico o el testimonio social de Jorge Prelorán” en Colombres, Adolfo, *Cine, antropología y colonialismo*, Ediciones del Sol- 1985.Clacso.

Condición académica de los alumnos:

Alumnos Promocionales: Aquellos alumnos que hayan obtenido 7 o más en el examen parcial integrador teórico final y/o en su recuperatorio y cuyo promedio de prácticos sea una nota de 7 o más.
Promoción directa dada por el promedio de: nota de prácticos, nota de parcial teórico y nota de concepto.

Alumnos Regulares: Aquellos que hayan obtenido una nota de 4(cuatro) a 6 (seis) en el parcial I y/o en su recuperatorio y cuyo promedio de prácticos sea una nota de 4 a 6.
Rinden un examen final oral sobre dos unidades del Programa Analítico, en la instancia del Examen Final.

Alumnos Libres: En la instancia de Examen Final, deben presentar prácticos 3 (tres) realizaciones audiovisuales y deben rendir un examen escrito y oral de los contenidos consignados en todo el Programa Analítico.

Modalidad pedagógica:

Aspectos generales: Se estima un total de 12 encuentros (clases) a lo largo del año lectivo de cuatro horas reloj de duración cada uno. Días viernes de 15 a 19 horas.

- . Las clases 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.
- . La bibliografía y la videofilmografía indicada se encuentran dispuestas en un Drive de la cátedra.

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 en dos trabajos prácticos realizativos audiovisuales, munidos de su correspondiente carpeta con justificación/fundamentación. Estas producciones serán visionadas en el aula y habrá una devolución individual escrita y grupal oral en cada instancia.

Se prevé, además, la realización de 5 actividades prácticas de análisis, reconocimiento y comparación de material fílmico de visionado domiciliario.

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,

- . 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.
-