

Carrera de Ciencias de la Comunicación

Facultad de Ciencias Sociales

Universidad de Buenos Aires

- 1. Denominación completa del Seminario:** Cambios en la forma de ver y representar la realidad: El documental y sus formatos.
 - 2. Carga horaria total:** 3 horas semanales
 - 3. Profesora a cargo:** Paola Margulis
 - 4. Momento de dictado:** segundo cuatrimestre
 - 5. Sugerencias horarias:** martes de 13 a 15 hs; miércoles y jueves de 10 a 13 hs.
 - 6. Área temática:** Estudios sobre Comunicación y Documental Audiovisual – Sociología de la Cultura – Tecnología y Sociedad
-

7. Fundamentación

En los últimos años los medios de comunicación han diversificado las formas de registrar y representar la realidad, junto con sus lenguajes (en un rango amplio de formatos que incluye noticieros, noticiarios, documentales, docudramas, el registro de distintos acontecimientos, *reality shows*, etc.). En dicho contexto de cambios, la multiplicación de tecnologías y formatos de captación de imágenes impone una reflexión en torno de las máquinas de ver, y los determinados puntos de vista que imponen sobre el mundo histórico. Se vuelve necesario analizar en profundidad la relación entre técnica y sociedad, en la medida en que dicha articulación involucra los distintos modos en que tenemos para narrar, representar e intervenir sobre el mundo que nos rodea.

Por otra parte, en un tipo de realización como la documental, la cual ha evidenciado históricamente un fuerte compromiso con la realidad, los dispositivos tecnológicos empleados tendieron a adaptarse a las posibilidades de intervención en la esfera pública, ajustando las opciones de rodaje y exhibición a distintos contextos de masividad, alternatividad, o en algunos casos, urgencia y clandestinidad (en el caso argentino, esto se experimentó hacia las décadas del sesenta y setenta). Estas dimensiones influyen notoriamente en la selección de dispositivos

tecnológicos, en base a las posibilidades de adecuación a variados contextos y a las perspectivas expresivas y plasticidad que éstos mismos habilitan, en un arco de variantes que va desde los formatos profesionales –que requieren recursos técnicos, económicos, y tiempo-, hasta opciones más rudimentarias que facilitan su acceso y exhibición en tiempos de urgencia.

El seminario establece un recorrido crítico por las distintas teorías y modalidades de abordaje del documental audiovisual. Organizado a partir de una perspectiva teórico-práctica, el programa plantea una serie de problemas teóricos, metodológicos y empíricos que serán discutidos a partir del tratamiento de casos y el análisis textual. La relación entre técnica y sociedad que el seminario busca abordar, se enmarca en el campo de la comunicación y cultura y dialoga con distintas materias troncales de la carrera. Por último, el seminario busca alentar nuevas investigaciones sobre Comunicación y Documental Audiovisual, aportando un amplio marco contextual sobre las principales teorías, modalidades de abordaje, y herramientas teóricos-metodológicas relevantes para la construcción de problemas de estudio vinculados con el audiovisual no ficcional.

8. Objetivos Generales de la Asignatura

Lograr que los / las estudiantes:

_Conozcan y reflexionen en torno de las diferentes modalidades de representación de la realidad y sus abordajes más relevantes.

_Recorten un problema de investigación que pueda ser abordado a través de un análisis específico o que sean capaces de articular un proyecto de investigación subrayando la dimensión cultural de la producción mediática audiovisual, en miras a organizar sus tesinas.

9. Objetivos específicos (Saberes que van a adquirir los estudiantes)

Lograr que los / las estudiantes:

_Profundicen el conocimiento historiográfico de la tradición documental.

_Reconozcan distintas estrategias metodológicas de acercamiento a las prácticas y discursos no ficcionales.

_Analicen algunos de los principales ejes de ruptura y de experimentación formal relativos al documental, teniendo en cuenta los cambios tecnológicos a ellos vinculados.

_Pongan en sistema los distintos giros en el desarrollo documental a nivel global y local.

10. Contenidos desglosados por unidades, módulos o similares:

Unidad 1

Presentación. Relación entre técnica, historia y sociedad. La construcción de una forma de mirar la realidad. El documental, sus modalidades de representación y sus poéticas.

Bibliografía específica

COMOLLI, Jean-Louis (2002): “¿Cómo sacárselo de encima? O mejor: cómo no sacárselo de encima. ¿De qué estamos hablando? Del miedo en el cine”, en *Filmar para ver: Escritos de teoría y crítica de cine* (compilado por LA FERLA, Jorge y RUSSO, Eduardo), Buenos Aires: Ediciones Simurg / Cátedra La Ferla (UBA) (43-61).

NICHOLS, Bill (1997): “Modalidades documentales de representación” en *La representación de la realidad: Cuestiones y conceptos sobre el documental*, Barcelona: Paidós (67-114).

RENOV, Michael (2010): “Hacia una poética del documental” en *Revista Cine Documental*, N° 1.

WEINRICHTER, Antonio (2004): “El imposible documental” y “Una crítica de la crítica” en *Desvíos de lo real. El cine de no ficción*. Madrid: T&B Editores (15-23).

WILLIAMS, Raymond (1996): “La tecnología y la sociedad”, en *Causas y azares*, N° 4, Invierno 1996 (155-172).

Bibliografía general

BARNOUW, Erik (1996): *El documental: Historia y Estilo*, Barcelona: Gedisa.

NICHOLS, Bill (1994): *Blurred Boundaries. Questions of Meaning in Contemporary Culture*, Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.

NICHOLS, Bill (2001): *Introduction to Documentary*, Bloomington e Indianapolis: Indiana University Press.

PLANTINGA, Carl (2010): *Rhetoric and Representantation in Nonfiction Film*, Cambridge: Cambridge University Press.

WINSTON, BRIAN (1996): *Technologies of seeing: Photography, Cinematography and Television*, Londres: British Film Institute.

Unidad 2

Cambios tecnológicos y formas de representación. La máquina filmada y la máquina filmante. El cine directo en Canadá, Estados Unidos y Francia. La cámara sale a la calle. La construcción de una estética de la revuelta callejera. El *rockumentary*. La utilización del directo en Argentina.

Bibliografía específica

ALLEN, Robert C. y GOMERY, Douglas (1995): “Redacción de la historia del cine”, en *Teoría y práctica de la historia del cine*, Barcelona: Paidós (245-268).

ARAÚJO, Fran (2008): “Frederick Wiseman: Escribir la realidad” en ORTEGA, María Luisa y GARCÍA, Noemí (Eds.): *Cine directo: Reflexiones en torno a un concepto*, Madrid: T&B / Festival Internacional de Cine de Las Palmas (67-74).

CANGI, Adrián (2007): “El rostro en el documental como drama político” en SARTORA, Josefina y RIVAL, Silvina (Eds.): *Imágenes de lo real: La representación de lo político en el documental argentino*, Buenos Aires: Librería (35-50).

GARCÍA DÍAZ, Noemí (2008): “Jean Rouch. Crónica de un “cine de verdad”” en ORTEGA, María Luisa y GARCÍA, Noemí (Eds.): *Cine directo: Reflexiones en torno a un concepto*, Madrid: T&B / Festival Internacional de Cine de Las Palmas (75-84).

MESTMAN, Mariano (2008): “Testimonios obreros, imágenes de protesta. El directo en la encrucijada del cine militante argentino” en ORTEGA, María Luisa y GARCÍA, Noemí (Eds.): *Cine directo: Reflexiones en torno a un concepto*, Madrid: T&B / Festival Internacional de Cine de Las Palmas (141-149).

ORTEGA, María Luisa (2008): “Cine directo. Notas sobre un concepto” en ORTEGA, María Luisa y GARCÍA, Noemí (Eds.): *Cine directo: Reflexiones en torno a un concepto*, Madrid: T&B / Festival Internacional de Cine de Las Palmas (17-26).

ROSSELLINI, Roberto (2000): “El cine, la televisión, la técnica (otras entrevistas), Cómo salvar el cine y Cine y televisión (entrevista de André Bazin con Jean Renoir y Roberto Rossellini)”, en *El cine revelado*, Barcelona: Paidós (149-164).

TRANCHE, Rafael (2008): “El contexto tecnológico y televisivo del “cinéma verité”” en ORTEGA, María Luisa y GARCÍA, Noemí (Eds.): *Cine directo: Reflexiones en torno a un concepto*, Madrid: T&B / Festival Internacional de Cine de Las Palmas (29-37).

Bibliografía general

CHANAN, Michael (2007): “Truth Games” en *The Politics of Documentary*, Londres : British Film Institute (166-183).

COMOLLI, Jean-Louis: “Luz resplandeciente de un astro muerto (el cine directo)” en en *Filmar para ver: Escritos de teoría y crítica de cine* (compilado por LA FERLA, Jorge y RUSSO, Eduardo), Buenos Aires: Ediciones Simurg / Cátedra La Ferla (UBA) (127-133).

KOHEN, Héctor (2005), “Fernando Birri. El film-manifiesto, realidad y ficción”, en ESPAÑA, Claudio, *Cine argentino, Modernidad y Vanguardias*, Buenos Aires, Fondo Nacional de las Artes.

LEDO ANDIÓN, Margarita (2008): “Michel Brault: Momentos de conquista” en ORTEGA, María Luisa y GARCÍA, Noemí (Eds.): *Cine directo: Reflexiones en torno a un concepto*, Madrid: T&B / Festival Internacional de Cine de Las Palmas (29-37).

MARRONE, Irene y MOYANO WALKER, Mercedes (Eds.) (2011): *Disrupción social y boom documental cinematográfico: Argentina en los años sesenta y noventa*, Buenos Aires: Biblos.

MORIN, Edgar (2003): “Chronicle of a Film” en *Jean Rouch: Ciné-Ethnography*, Minneapolis: University of Minnesota Press.

ROUCH, Jean (1996): Jean Rouch Interviewed by James Blue, en MACDONALD, Kevin y COUSINS, Mark, *Imagining Reality: The Faber Book of Documentary*, Londres: Faber (268-270).

WEINRICHTER, Antonio y PENA, Jaime (2008): “<Realpolitik>: Notas sobre las convergencias entre el directo y la ficción” en ORTEGA, María Luisa y GARCÍA, Noemí (Eds.): *Cine directo. Reflexiones en torno a un concepto* (163-175).

WINSTON, Brian (2008): “Moments of Revelation” en *Claiming the Real II. Documentary: Grierson and Beyond*, Londres: British Film Institute (153-160).

Unidad 3

El documental en video: entre la experimentación y la televisión. Plasticidad y accesibilidad. Discusión y prejuicios: Video versus súper-8. Los usos políticos del video: el caso chileno.

Bibliografía específica

ALONSO, Rodrigo y TAQUINI, Graciela (1999): *Buenos Aires Video X*, Agencia Española de Cooperación Internacional (11-60).

CAMPO, Javier (2012): “El desembarque del video en el cine documental argentino” en *Cine documental argentino: entre el arte, la cultura y la política*, Buenos Aires: Imago Mundi (201-211).

DUBOIS, Philippe (2001): “Máquinas de imágenes: una cuestión de línea general” y “Para una estética de la imagen vídeo” en *Video, Cine, Godard*, Buenos Aires : Libros del Rojas (1-45).

LIÑERO AREND, Germán (2010): “Década de los setenta, la aparición del video en Chile” y “La batalla audiovisual de los ochenta (el video sale a las calles a registrarlo todo)” en *Apuntes para una historia del video en Chile*, Santiago: Ocho Libros Editores (13-26 y 42-66).

MARGULIS, Paola (2012): “Formatos y especialización: la conformación de un sector de producción independiente” en *De la formación a la institución: Una reconstrucción de las principales modalidades de producción del documental argentino (1982-1990)*, Tesis de Doctorado, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires (161-174).

PALACIO, Manuel (2005): “El eslabón perdido. Apuntes para una genealogía del cine documental contemporáneo” en TORREIRO, Casimiro y CERDÁN, Josetxo (Eds.): *Documental y vanguardia*, Madrid: Cátedra (161-184).

VÁZQUEZ MANTECÓN, Álvaro (2012): “Introducción” en *El cine súper8 en México (1970-1989)*, México Distrito Federal: UNAM – Filmoteca (9-37).

Bibliografía general

CANTÚ, Mariela y LA FERLA, Jorge (2007): *Video argentino: ensayo sobre cuatro autores: Carlos Trilnick, Arteproteico, Marcello Mercado, Iván Marino*, Buenos Aires: Nueva Librería.

ICI (Instituto de Cooperación Iberoamericana) (1993): *Buenos Aires Video 1993*, Buenos Aires: ICI – Telefónica de Argentina.

LA FERLA, Jorge (Comp.) (1996): *La revolución del video*, Buenos Aires: Centro Cultural Rojas – Ofician de Publicaciones del Ciclo Básico Común, Universidad de Buenos Aires.

LA FERLA, Jorge (Comp.) (1997): *Contaminaciones: Del videoarte al multimedia*, Buenos Aires: Oficina de Publicaciones del Ciclo Básico Común, Universidad de Buenos Aires.

LA FERLA, Jorge (Comp.) (2008): *Historia crítica del video argentino*, Buenos Aires: Fund. Eduardo F. Constantini – Fundación Telefónica.

SPIGEL, Lynn (2008): “Warhol TV. De los escándalos mediáticos al aburrimiento cotidiano” en *TV by design. Modern Art and The Rise of Network Television*, Chicago: The University of Chicago Press. Traducción para la Red de Historia de los Medios: Paola Margulis.

TORREIRO, Casimiro y JOSETXO, Cerdán (Eds.) (2005): *Documental y vanguardia*, Madrid: Cátedra.

Unidad 4

El digital. Convergencia entre máquinas. La tecnología liviana. El metraje encontrado. Entre lo público y lo privado. Nuevos formatos y nuevo cine militante.

Bibliografía específica

LA FERLA, Jorge (2009): “Introducción” e “Historias. Del cine a la computadora. Dispositivos, ilusiones y mitos” en *Cine (y) digital*, Buenos Aires: Manantial (9-29 y 31-59).

MESSUTI, Pablo (2011): “Técnicas, tecnologías y nuevos modos de representación en la producción cinematográfica argentina reciente” en SEL, Susana, PÉREZ FERNANDEZ, Silvia y ARMAND, Sergio (Comps.): *Recorridos: Del formato analógico al digital en el campo audiovisual*, Buenos Aires: Prometeo (261-273).

ROTH, Laurent (2011): “El video digital: órgano de un cuerpo en mutación”, en LABAKI, Amir y MOURAO, María Dora (Comp.): *El cine de lo real*, Buenos Aires: Colihue (23-33).

SEL, Susana (2011): “Tecnología, cine y sociedad. Repensando las prácticas en tiempos digitales” en SEL, Susana, PÉREZ FERNANDEZ, Silvia y ARMAND, Sergio (Comps.): *Recorridos: Del formato analógico al digital en el campo audiovisual*, Buenos Aires: Prometeo (33-57).

TERBECK, Erika (2007): “Notas sobre la circulación del documental militante en la Ciudad de Buenos Aires desde la década del ‘90” en SEL, Susana (Comp.): *Cine y fotografía como intervención política*, Buenos Aires: Prometeo Libros (67-87).

WINSTON, Brian (2011): “La maldición de lo “periodístico” en la era de lo digital”, en LABAKI, Amir y MOURAO, María Dora (Comp.): *El cine de lo real*, Buenos Aires: Colihue (15-22).

Bibliografía general

DE LA PUENTE, Maximiliano y RUSSO, Pablo (2007): *El compañero que lleva la cámara. Cine militante argentino*, Buenos Aires: el autor.

DE LA PUENTE, Maximiliano y RUSSO, Pablo (2011): “Cine Militante de los noventa. El cine y sus posibilidades de transformar la realidad” en LUSNICH, Ana Laura y PIEDRAS, Pablo (Eds.): *Una historia del cine político y social en Argentina (1896-1969)*, Buenos Aires: Nueva Librería (137-142).

DEL VALLE, Verónica (2011): “Nuevas pantallas de la convergencia digital. Dispositivos móviles en Corea del Sur y Argentina” en SEL, Susana, PÉREZ FERNANDEZ, Silvia y ARMAND, Sergio (Comps.): *Recorridos: Del formato analógico al digital en el campo audiovisual*, Buenos Aires: Prometeo (239-259).

LEDO, Margarita (2004): *Del Cine-Ojo a Dogma95*, Barcelona: Paidós.

MACDONALD, Kevin y COUSINS, Mark (1998): "The grain of truth" en *Imagining Reality: The Faber Book of Documentary*, Londres: Faber and Faber Limited (249-282).

ORTEGA, María Luisa (2007): "Entre lo público y lo privado: identidad, familia y memoria" en *Espejos rotos: Aproximaciones al documental norteamericano contemporáneo*, Madrid: Ocho y medio, libros de cine (155-226).

11. Metodología de enseñanza

La modalidad de trabajo será teórico-práctica. Cada clase tendrá prevista la discusión de distintos ejes de análisis a partir de la lectura de los textos señalada para cada encuentro, y en base a ella, se trabajará sobre el análisis de casos y ejemplos audiovisuales proyectados en el aula.

12. Régimen de evaluación y promoción

Requisitos de regularidad: asistencia obligatoria al 75% de las clases.

Promoción directa con la aprobación de un trabajo final escrito.

13. Modalidad de evaluación de los estudiantes: parciales, monografías, trabajos prácticos, proyecto de tesina.

Para la evaluación final los estudiantes podrán optar entre **1) un trabajo monográfico integrador** de tema a elección dentro de los ejes que propone el programa del seminario; o **2) un proyecto de tesina** que organice el recorte de un problema de análisis, la delimitación de objetivos, herramientas teórico-metodológicas, periodización, corpus, y estado de la cuestión.

Dra. Paola Margulis