

Propuesta de Seminario Optativo de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales, UBA (2019)

1. Denominación completa del seminario

Herramientas para el desarrollo de un proyecto documental como tesina audiovisual

2. Modalidad

Seminario

3. Carga horaria total

Curso de verano: 4 horas semanales de clase.

Primero y segundo cuatrimestre: 3 horas semanales de clase.

4. Profesor a cargo del dictado del curso

Dr. Eduardo Cartoccio

5. Equipo docente y funciones de cada integrante

Dr. Eduardo Cartoccio, profesor adjunto.

Lic. Mara Avila, ayudante de cátedra.

7. Fundamentación

El seminario se propone como una exploración de las modalidades del cine documental contemporáneo, con sus lenguajes y estéticas, su relación con el conocimiento de la sociedad y la cultura, y sus problemáticas teóricas centradas en la compleja articulación de arte, comunicación y conocimiento social. Al mismo tiempo se busca brindar las herramientas apropiadas para desarrollar proyectos documentales, tomando centralmente en cuenta las necesidades de asesoramiento y formación de aquellos estudiantes que deseen realizar una tesina audiovisual.

De lo dicho anteriormente se desprenden tres aspectos que serán considerados en el desarrollo de esta propuesta: las necesidades de formación teórica en el conocimiento del cine

documental, las necesidades de formación práctica para el desarrollo de proyectos documentales, y la reflexión sobre el vínculo entre las ciencias sociales y el cine documental en un sentido amplio, aun cuando introductorio. El primer aspecto, la aproximación teórica, refiere al conocimiento de las principales modalidades contemporáneas del cine documental, con sus diversos planteos estéticos, abordajes metodológicos y compromisos éticos e ideológicos. Desde este conocimiento, se trata de que el estudiante tenga una paleta de opciones disponibles para elegir qué modalidades de documental, formas de abordaje, estéticas y recursos serían los apropiados para su proyecto.

Lo que mencionamos como “formación práctica” está referido a los conocimientos y habilidades necesarias implicados en el desarrollo de un film documental. Aun el audiovisual acotado a la función específica de tesina de grado, implica el desarrollo de diversas actividades que se eslabonan en procesos complejos de realización. Por ello, el seminario se propone abordar las distintas etapas de un proyecto documental (preproducción, producción, postproducción), con los distintos procesos implicados (guion, rodaje, montaje, etc.), incluyendo las formas de presentación de proyectos ante instituciones (como el INCAA, Mecenazgo o el Fondo Nacional de las Artes), para obtener los recursos económicos necesarios para la realización.

Asimismo, en el contexto de la formación de grado en la carrera de comunicación, es pertinente y necesario plantear la reflexión sobre el vínculo del cine documental y las ciencias sociales. Ambos comparten todo un campo temático común, como es el conocimiento de la sociedad y la cultura; un conjunto de técnicas de investigación, como son las distintas modalidades de entrevista, la observación participante, la selección de testimonios relevantes, etc.; y una historia común, desde que tempranamente los registros cinematográficos fueran incorporados como técnica de investigación etnográfica al tiempo que los films exitosos de documentalistas pioneros como Flaherty indicaban un rumbo posible para lo que luego se denominaría como “documental etnográfico”.

Finalmente, es pertinente señalar el hecho de que los docentes postulados para dictar el seminario suman a la experiencia de docencia universitaria e investigación social la de realización documental.

8. Objetivos generales de la asignatura

El seminario propone trabajar sobre tres ejes: uno teórico; otro, práctico, y otro, metodológico. El eje teórico busca brindar conocimientos sobre el cine documental en el

ámbito internacional y en el ámbito local; conocer sus lenguajes y sus estéticas y, en particular, hacer énfasis en los relatos contemporáneos en primera persona.

El eje práctico propone a los estudiantes desarrollar un espíritu crítico y analítico respecto de documentales que se verán en las clases, a los efectos de dilucidar con qué estilos y narrativas se sienten más cómodos. Asimismo, el seminario está orientado a otorgar herramientas concretas para poder pasar de la idea al papel y del papel al relato audiovisual, siempre teniendo en cuenta que el objetivo más ambicioso será un largometraje documental a estrenar en salas y, el más accesible, un cortometraje documental a presentar como tesina audiovisual en el marco de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA (sin que un objetivo inhabilite el otro).

En cuanto a lo metodológico, el seminario adoptará por momentos una modalidad de taller que permitirá a los estudiantes ir dando forma a sus proyectos de tesinas con vistas a la realización de un documental. En este sentido, las distintas etapas reales que cualquier realizador/a audiovisual debe transitar en la coyuntura del cine argentino actual serán observadas y puestas en consideración, abordando cada una de éstas por separado, para dar forma al proyecto final.

8.1 Objetivos específicos

- Conocer lenguajes y narrativas contemporáneas sobre cine documental nacional e internacional.
- Analizar documentales en primera persona a la luz de los lenguajes y decisiones estéticas y enunciativas vistas en clase.
- Desarrollar ideas para proyectos de documentales que puedan ser presentados como tesinas audiovisuales en la Carrera de Comunicación, y conocer cómo deben ser los informes y/o bitácoras que los acompañen.
- Conocer las distintas etapas de un proyecto documental.
- Descubrir el potencial propio a la hora de contar una historia en formato audiovisual. Elegir el lenguaje y estilo que mejor se encuadre en las decisiones narrativas elegidas para el proyecto en cuestión.

9. Contenidos desglosados por unidades

UNIDAD 1

El cine documental como género. Breve historia. Modalidades de representación del cine documental. Caracterización general y ejemplos. Las etapas de un proyecto audiovisual documental. Definición del tema. Posicionamiento respecto del tema. ¿Qué quiero contar y de qué forma? ¿Qué me motiva a hacerlo?

UNIDAD 2

La etapa de investigación. La investigación en Ciencias Sociales y la investigación para un proyecto documental. ¿Con qué protagonistas quiero hablar, por qué y para qué? Búsqueda de testimonios, búsqueda de material de archivo, contacto con instituciones. Desarrollo de guion. *Storyline*, sinopsis, escaleta. El anteproyecto de una tesina audiovisual. Modalidades expositiva y observacional del documental. Análisis de ejemplos.

UNIDAD 3

La presentación de proyectos: ¿Cómo presentar una carpeta para conseguir un subsidio? ¿Qué documental quiero realizar y a qué fondos puedo aplicar? Ejemplos prácticos. Selección de un/a productor/a y definición del equipo técnico tentativo. Redacción de contenidos y armado de carpeta. Motivación. Tratamiento estético. Biofilmografía. Presupuestos. Avaes institucionales. La tesina audiovisual: redacción del informe y de la bitácora de la investigación. Modalidades participativa y reflexiva del documental. Análisis de ejemplos.

UNIDAD 4

Desarrollo del proyecto: *scouting*, planificación del rodaje, contratación de equipamiento, definición de jornadas. Rodaje, realización, montaje y posproducción (video y sonido). Elementos prácticos para abordar una jornada: materiales y comunicación con el equipo técnico, seguros, autorizaciones, alquiler de equipos. Guion técnico y *storyboard*. Estreno, prensa y distribución del film. Festivales. El documental performativo. El cine de ensayo. El documental experimental. Análisis de ejemplos.

UNIDAD 5

Análisis de documentales en primera persona en función de elementos y recursos narrativos. Voz en off. ¿Cómo aparece el narrador en escena? ¿Aparece? Otras voces. Entrevistas. Decisiones estéticas y enunciativas. ¿Cómo contar la ausencia? Recursos ficcionales, uso de material de archivo. Cómo evitar los lugares comunes. ¿Es posible hacer algo nuevo?

10. Bibliografía general dentro de cada unidad

UNIDAD 1

Birri, F. (1964). *La escuela documental de Santa Fe*. Santa Fe: Editorial Documento - Universidad Nacional del Litoral.

Brenschand, J. (2004). *El documental. La otra cara del cine*. Barcelona: Paidós.

Nichols B. (1997). *La representación de la realidad*. Barcelona: Paidós.

Paranaguá, P. A. (Ed.). (2003). *Cine documental en América Latina*. Cátedra: Madrid.

Vertov, D. (1973). *El cine ojo*. Madrid: Editorial Fundamentos.

UNIDAD 2

Cartoccio, E. (2016). *Modos de salir del hogar paterno. Representaciones familiares y derivas juveniles en el Nuevo Cine Argentino 1996-2005*. Buenos Aires: Librería.

Colombres, A. (Ed.) (2005). *Cine, antropología y colonialismo*. Buenos Aires: Del Sol.

Guzmán, P. (2015). El guion en el cine documental. [On line]. Disponible en: <http://ensayosilegales.org/el-guion-en-el-cine-documental-patricio-guzman/>

Prelorán, J. (2006). *El cine etnobiográfico*. Buenos Aires: Catálogos.

Puccini, S. (2015). *Guion de documentales. De la preproducción a la posproducción*. Buenos Aires: La marca.

Taylor, S. J., Bogdan, S. (1987). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*. Barcelona: Paidós.

UNIDAD 3

Aprea, G. (2015). *Documental, testimonios y memorias. Miradas sobre el pasado militante*. Buenos Aires: Manantial.

Lusnich, A. L, Piedras, P. (Eds). (2011). *Una historia del cine político y social en Argentina (1969-2009)*. Buenos Aires: Nueva Librería.

Nichols, B. (2013). *Introducción al documental*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Quiles, A. y Monreal, I. (2017). *Producción de cine digital. El proceso de creación de una película de bajo presupuesto*. Barcelona: Reedbook Ediciones.

UNIDAD 4

Amado, A. (2009). *La imagen gusta. Cine argentino y política (1980-2007)*. Buenos Aires: Colihue.

Provitina, G. (2014). *El cine-ensayo. La mirada que piensa*. Buenos Aires: La marca.

Puccini, S. (2015). *Guion de documentales. De la preproducción a la posproducción*. Buenos Aires: La marca.

Torreiro, C., Cerdán, J. (Eds.). (2005). *Documental y vanguardia*. Madrid: Cátedra.

Torres, A. y Garavelli, C. (Eds.). (2015). *Poéticas del movimiento. Aproximaciones al cine y video experimental argentino*. Buenos Aires: Librería.

Yoel, G. (comp.) (2004). *Pensar el cine 1*. Buenos Aires: Manantial.

UNIDAD 5

Bettendorf, P., Pérez Rial, A. (Eds.) (2014). *Tránsitos de la mirada. Mujeres que hacen cine*. Buenos Aires: Librería.

Fontán, G. y Peirano, G. (Eds.). (2018). *El lago helado*. La Plata: Papel Cosido.

Galuppo, G. (2018). *El cine como promesa*, Buenos Aires: Sans Soleil Ediciones.

Gutiérrez, M. G. (Ed.). (2008). *Cineastas frente al espejo*. Madrid: T&B.

Piedras, P. (2014). *El cine documental en primera persona*. Buenos Aires: Paidós.

Yoel, G. (Comp.) (2004). *Pensar el cine 2. Cuerpo(s), temporalidad y nuevas tecnologías*. Buenos Aires: Manantial.

10.1 Bibliografía específica dentro de cada unidad

UNIDAD 1

Brenschand, J. (2004). Los orígenes del documental. *El documental. La otra cara del cine*. Paidós: Barcelona.

Campo, J. (2017). Eje 1. Documentales, actores, personajes y circuitos de circulación: Algo más que filmes para la Corona. John Grierson y el Movimiento Documental Británico. *Culturas*, (11), 17-34. <https://doi.org/10.14409/culturas.v0i11.6997>

Nichols, B. (1997). Modalidades documentales de representación. En *La representación de la realidad*. Barcelona: Paidós.

Quiles, A. y Monreal, I. (2017). Etapas de la creación y difusión de una película. En *Producción de cine digital. El proceso de creación de una película de bajo presupuesto*. Barcelona: Reedbook Ediciones.

Renov, M. (2010). Hacia una poética del cine documental. En *Cine Documental*. [On Line] 1, 1-29. Disponible en: <http://revista.cinedocumental.com.ar/1/traduccion.html>

UNIDAD 2

Campo, J. (2010). El arte de la observación. En *Cine Documental*. [On Line] 1. Disponible en: http://revista.cinedocumental.com.ar/1/articulos_01.html

Guarini, C. (2005). Cine antropológico: algunas reflexiones antropológicas. En Colombes, A. (Ed.). *Cine, antropología y colonialismo*. Buenos Aires: Del Sol.

Guzmán, P. (2015). El guion en el cine documental. [On line]. Disponible en: <http://ensayosilegales.org/el-guion-en-el-cine-documental-patricio-guzman/>

Nichols, B. (1997). Modalidades documentales de representación. En *La representación de la realidad*. Barcelona: Paidós.

Prelorán, J. (2006). Etnobiografías; En busca de un protagonista. En *El cine etnobiográfico*. Buenos Aires: Catálogos.

Taylor, S. J., Bogdan, S. (1987). La entrevista en profundidad; Descubriendo métodos. En *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*. Barcelona: Paidós.

UNIDAD 3

Nichols, B. (1997). Modalidades documentales de representación. En *La representación de la realidad*. Barcelona: Paidós.

Puccini, S. (2015). El tratamiento. En *Guion de documentales. De la preproducción a la posproducción*. Buenos Aires: La marca.

Sucari, J. (2017). El documental social participativo: el protagonista como sujeto de la historia. *Obra Digital*, (12), 69-85. <https://doi.org/10.25029/od.2017.112.12>

Vallejo, A. (2013). Narrativas documentales contemporáneas. De la mostración a la enunciación. *Cine Documental*. [On Line] 7. Disponible en: <http://revista.cinedocumental.com.ar/indice-7/>

UNIDAD 4

Bazin, A. (2012 [1958]). Chris Marker: Lettre de Sibérie. [On line]. Disponible en: <https://cinefilobar.wordpress.com/2012/07/30/chris-marker-1-lettre-de-siberie-por-andre-bazin/>

Cantú, M. (2015). La desindustria del experimental. Alternativas emancipatorias en las artes audiovisuales argentinas. En A. Torres y C. Garavelli (Eds.), *Poéticas del movimiento. Aproximaciones al cine y video experimental argentino*. Buenos Aires: Librería.

Catalá, J. M. (2005). Film-ensayo y vanguardia. En Torreiro, C., Cerdán, J. (Eds.). *Documental y vanguardia*. Madrid: Cátedra.

Dotta, T. (2015). Experimentación y referencialidad. El documental de creación argentino contemporáneo. En A. Torres y C. Garavelli (Eds.), *Poéticas del movimiento. Aproximaciones al cine y video experimental argentino*. Buenos Aires: Librería.

Provitina, G. (2014). El cine-ensayo. En *El cine-ensayo. La mirada que piensa*. Buenos Aires: La marca.

Puccini, S. (2015). Situaciones de rodaje en el documental. En *Guion de documentales. De la preproducción a la posproducción*. Buenos Aires: La marca.

Zylberman, L. (2017). Eje 3. Producciones cinematográficas contemporáneas: características y estrategias narrativas: Imágenes ausentes. Documental performativo, testigo y testimonio. *Culturas*, (11), 141-157. <https://doi.org/10.14409/culturas.v0i11.7003>

UNIDAD 5

Arfuch, L. (2014). Espacio documental y memoria en la cultura contemporánea. Intervenciones sobre el "documental subjetivo". En P. Bettendorf, A. Pérez Rial (Eds.). *Tránsitos de la mirada. Mujeres que hacen cine*. Buenos Aires: Librería.

Bergala, A. (2008). Si "yo" me fuera contado. En G. M. Gutiérrez (Ed.), *Cineastas frente al espejo*. Madrid: T&B.

Dianda, M. (2019). Transformar el dolor de un femicidio. En *Registro documental*. [On Line]. Disponible en: <http://registrodocumental.com.ar/transformar-el-dolor-de-un-femicidio/>

Fontán, G. (2018). *El lago helado*. En G. Fontán y G. Peirano, G. (Eds.). La Plata: Papel Cosido.

Fontán, G. (2018). La casa del cineasta: la inminencia. En *Con los ojos abiertos* [On line]. Disponible en: <http://www.conlosojosabiertos.com/21661-2/>

Fontán, G. (2019). La casa del cineasta: la luz viene en nombre de la voz. En *Con los ojos abiertos* [On line]. Disponible en: <http://www.conlosojosabiertos.com/la-casa-del-cineasta-la-luz-viene-nombre-la-voz/>

Fontán, G. (2018). La casa del cineasta: mirar por primera vez. En *Con los ojos abiertos* [On line]. Disponible en: <http://www.conlosojosabiertos.com/la-casa-del-cineasta-mirar-primera-vez/>

Peirano, G. (2018). *Manual para sonámbulos*. En G. Fontán y G. Peirano, G. (Eds.). La Plata: Papel Cosido.

Piedras, P. (2014). Inflexiones del yo en el documental argentino contemporáneo: formas, influencias y categorías. En *El cine documental en primera persona*. Buenos Aires: Paidós.

Rascaroli, L. (2014). El cine subjetivo y el ojo de la cámara. En *Cine Documental*. [On line], 10. Disponible en: <http://revista.cinedocumental.com.ar/el-cine-subjetivo-y-el-ojo-de-la-camara/>

10.2 Filmografía de referencia para todas las unidades

Ausencia de mí (Melina Terribili, 2019)

Carta a un padre (Edgardo Cozarinsky, Argentina/Francia, 2014)

Cuaterros (Albertina Carri, Argentina, 2016)

Cuchillo de palo (Renate Costa, Paraguay/España, 2010)

El (Im)posible olvido (Andrés Habegger, Argentina, 2018)

El árbol (Gustavo Fontán, Argentina, 2006)

El estanque (Gustavo Fontán, Argentina, 2017)

El padre (Mariana Arrutti, Argentina, 2016)

El ruido son las casas (Luciana Foglio, Luján Montes, Argentina, 2018)

El silencio es un cuerpo que cae (Agustina Comedi, Argentina, 2017)

Elena (Petra Costa, Brasil/Estados Unidos, 2012)

Epitafios de guerra, (Bilder der Welt und Inschrift des Krieges, Harun Farocky, Alemania Federal, 1989)

Familia tipo (Cecilia Priego, Argentina, 2009)

Femicidio. Un caso, múltiples luchas (Mara Avila, Argentina, 2019)

Fotografías (Andrés Di Tella, Argentina, 2007)

La casa de Argüello (Valentina Llorens, Argentina, 2019)

La parte automática (Ivo Aichenbaum, Argentina, 2012)

La televisión y yo (Andrés Di Tella, Argentina, 2002)

La visita (Jorge Leandro Colás, Argentina, 2019)

Lettre de Sibérie (Chris Marker, Francia, 1958)

Los rubios (Albertina Carri, Argentina, 2003)

Lluvias (Gustavo Fontán, Argentina, 2017)

M (Nicolás Prividera, Argentina, 2007)

Macedonio Fernández (Andrés Di Tella, Argentina, 1995)

News from home (Chantal Akerman, Francia/Bélgica/Alemania Federal, 1977)
Orígenes, construcciones y colecciones. Visita al Museo Histórico Nacional (Eduardo Cartoccio, Martín López, 2017)
Papá Iván (María Inés Roqué, Argentina, 2004)
Papirosen (Gastón Solnicki, Argentina, 2011)
Persépolis (Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud, Francia/Estados Unidos, 2009)
Reassemblage: From the Firelight to the Screen (Trinh T. Minh-ha, EE.UU, 1983)
Recuerda (Melina Terribili, Argentina, en proceso)
Reminiscences of a journey to Lithuania (Jonas Mekas, Reino Unido/Alemania Federal, 1972)
Santiago (Joao Moreyra Salles, Brasil, 2007)
Sol en un patio vacío (Gustavo Fontán, Argentina, 2017)
Stories we tell (Sarah Polley, Canadá, 2012)
Tarnation (Jonathan Caouette, EE. UU, 2003)
Un día gris, un día azul, igual al mar (Luciana y Melina Terribili, 2014)
Yo no sé que me han hecho tus ojos (Lorena Muñoz, Sergio Wolf, Argentina, 2003)

10.3 Páginas webs y otros recursos

Se trabajará sobre ejemplos prácticos, en particular, sobre las carpetas para desarrollo de guion y para producción presentadas ante el INCAA para el proyecto documental *Femicidio. Un caso, múltiples luchas*.

Se verán ejemplos de bitácoras e informes presentadas por estudiantes para tesinas audiovisuales.

Recursos On line:

Andreau, M. (2013) Seminario *Filmar la ausencia*. [On line]. Disponible en:

Parte 1: <https://www.youtube.com/watch?v=ArBaVWdNks8&index=20&t=10s&list=WL>

Parte 2: <https://youtu.be/MwvPLXrQLE4>

Caligari Revista de Cine (2019, julio 10). [On line]. Disponible en: <https://caligari.com.ar>

Directores Argentinos Cinematográficos (2019, julio 08). [On line]. Disponible en: <http://docu.dac.org.ar>

Festhome (2019, junio 23). [On line]. Disponible en: https://filmmakers.festhome.com/film_dashboard

FilmFreeway (2019, junio 23). [On line]. Disponible en: <https://filmfreeway.com/festivals>

Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias (2019, junio 23). [On line]. Disponible en: <https://www.buenosaires.gob.ar/cultura/impulsocultural/fondo-metropolitano-de-la-cultura-las-artes-y-las-ciencias>

Fondo Nacional de la Artes (2019, junio 23). [On line]. Disponible en: <https://fnartes.gob.ar/>

Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (2019, junio 23). [On line]. Disponible en: <http://www.incaa.gov.ar/>

11. Metodología de enseñanza

Clases teórico-prácticas. En las mismas se desarrollarán las siguientes actividades:

- Visionado de fragmentos de films. Análisis y discusión de los fragmentos seleccionados.
- Exposiciones orales de los estudiantes, enmarcadas en las problemáticas del seminario y en los intereses de investigación de los propios estudiantes.
- Exposición a cargo de los docentes de los aspectos teóricos y metodológicos abordados en los distintos módulos temáticos.
- Se complementarán los materiales teóricos y audiovisuales con charlas periódicas con personalidades de la industria cinematográfica que puedan compartir su experiencia sobre los procesos de producción, realización y distribución de un film documental en la Argentina.

12. Régimen de evaluación y promoción

Presentaciones orales de los estudiantes a lo largo de la cursada.

Proyecto de Tesina o trabajo monográfico a ser presentados en fecha de examen final.

12.1 Requisitos de regularidad

Un mínimo de 75% de asistencia a clase más el cumplimiento de las exposiciones orales acordadas previamente con los estudiantes.

12.2 Promoción directa o con examen final

Promoción con examen final bajo las siguientes modalidades alternativas:

- a. Proyecto de tesina
- b. Proyecto de film documental
- c. Trabajo monográfico

12.3 Modalidad de evaluación

Se evaluarán las siguientes producciones de los estudiantes:

- a. La realización de un **proyecto de tesina**, con la delimitación del tema, la pregunta-problema de la investigación, el abordaje teórico-metodológico, un avance estado del arte y una bibliografía inicial. En el caso de una **tesina audiovisual**, la presentación debe incluir los aspectos básicos de un proyecto documental.
- b. La presentación de un proyecto de film documental de acuerdo a las normas de presentación de proyectos trabajadas en las unidades temáticas: título, *storyline*, motivación, tratamiento, etc.
- c. Una modalidad alternativa para los estudiantes que no opten por el proyecto de tesina ni por un proyecto de documental, consistirá en la realización de un trabajo monográfico. En este caso, los alumnos deberán definir un problema de indagación con la ayuda de los enfoques y la bibliografía tratados en el seminario. Junto con esto deberán analizar un film o un grupo de films delimitados en función de dicho problema y efectuar en el análisis algún grado de apropiación de la metodología propuesta en el seminario. Si optan por un abordaje diferente, el estudiante deberá establecer un diálogo teórico o discusión crítica con la metodología propuesta por el seminario.