

Propuesta de Seminario Optativo de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales, UBA (2021)

1. Denominación completa de la asignatura: Herramientas para el desarrollo de un proyecto documental como tesina audiovisual

2. Justificación de la propuesta

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 necesarios 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, distribución), 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.

3. Modalidad: Seminario

4. Carga horaria semanal: 4 horas semanales de clase.

5.- Carga horaria total: 62 horas

6.- Metodología de la enseñanza: Clases teórico-prácticas.

7. Cuatrimestre de dictado: Primer cuatrimestre y segundo cuatrimestre de 2022.

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

- Introducir al conocimiento de lenguajes y narrativas contemporáneas sobre cine documental nacional e internacional.
- Promover el desarrollar ideas para proyectos de documentales que puedan ser presentados como tesinas audiovisuales en la Carrera de Comunicación, así como el conocimiento de los informes y/o bitácoras que acompañen a dichas tesinas.
- Desarrollar el conocimiento de las distintas etapas de un proyecto documental.
- Estimular el desarrollo del potencial propio de cada estudiante a la hora de contar una historia en formato audiovisual. Brindar las herramientas teóricas-metodológicas necesarias para que el estudiante pueda elegir el lenguaje y estilo que mejor se encuadre en su proyecto.
- Brindar materiales de cineastas locales y generar discusiones con estos profesionales, a modo de acercar a los estudiantes la experiencia real de hacer cine en la Argentina.
- Analizar documentales en primera persona a la luz de los lenguajes y decisiones estéticas y enunciativas vistas en clase.

9. Contenidos desglosados por unidades

UNIDAD 1

¿Qué es el cine documental? Breve historia. Modalidades de representación del cine documental. Las etapas de un proyecto audiovisual documental. Definición del tema. Posicionamiento respecto del objeto de estudio. ¿Qué quiero contar y de qué forma? ¿Qué me motiva a hacerlo? Ejes de un proyecto documental (motivación, sinopsis, guion y propuesta estética). Presentación del tema para trabajarlo durante toda la cursada.

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. Construcción de personajes. *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? ¿Cuál es el horizonte de difusión y distribución de mi proyecto? Ejemplos prácticos. Selección de un/a productor/a y definición del equipo técnico tentativo. Redacción de contenidos y armado de carpeta. Motivación. Propuesta estética. Biofilmografía. Presupuestos. Avals 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 recursos narrativos, estéticos y enunciativos. Voz en off. ¿Cómo aparece el narrador en escena? ¿Aparece? ¿Cómo incorporar otras voces? ¿Entrevistas o conversaciones? ¿Cómo contar la ausencia? Recursos ficcionales, uso de material de archivo. Cómo evitar los lugares comunes. Encontrar la narrativa y la voz propia en un mundo de imágenes y relatos en abundancia. Breve mención al cruce entre literatura de no ficción y documentales en primera persona.

10. Bibliografía general dentro de cada unidad

UNIDAD 1

Barnow, E. (1996). *El documental. Historia y estilo*. Barcelona: Gedisa.

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.

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

Apra, 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 justa. 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.

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

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.

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

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.

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

Chaneton, J. (2015). En la línea de encuentro. *Agujeros en el techo* (2007), documental social de Malena Bystrowicz. En Chaneton, J. (comp.). *Modos de vida, resistencias e invención*, Buenos Aires: La Parte Maldita.

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

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

UNIDAD 3

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

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.

UNIDAD 5

Akerman, C. (2021). *Mi madre ríe*. Buenos Aires: Zindo & Gafuri.

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.

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/>

11. Régimen de evaluación y promoción

Les estudiantes que alcancen 7 (siete) en el trabajo final de la cursada y tengan el 75 % de asistencias a clases estarán en condiciones de promover la materia. Quienes cumplan con los requisitos de asistencia pero alcancen un promedio menor a 7 (siete) y mayor a 4 (cuatro) rendirán examen final en condición de alumnos regulares. Les estudiantes deberán elegir una de las siguientes opciones como trabajo final de la cursada :

- a. La realización de un anteproyecto de tesina, con la delimitación del tema, el abordaje teórico-metodológico, una bibliografía inicial tentativa, y todos los ítems pertinentes del formato actual de presentación del anteproyecto en la carrera.
- 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*, sinopsis, motivación, propuesta estética, etc.
- c. Una modalidad alternativa para los estudiantes que no opten por el anteproyecto de tesina ni por un proyecto de documental consistirá en la realización de un trabajo monográfico. En este caso, deberán definir un problema de indagación con la ayuda de los enfoques y la bibliografía tratados en el seminario.

12. Modalidad de aprobación

Promocionable

13. Docente a cargo y equipo docente

Dr. Eduardo Cartoccio, profesor adjunto.

Lic. Mara Avila, ayudante de cátedra.