

FICHA IDENTIFICATIVA

Datos de la Asignatura

Código	33442
Nombre	Teoría y Práctica del Documental
Ciclo	Grado
Créditos ECTS	6.0
Curso académico	2022 - 2023

Titulación(es)

Titulación	Centro	Curso	Periodo
1301 - Grado Comunicación Audiovisual	Facultad de Filología, Traducción y Comunicación	4	Primer cuatrimestre

Materias

Titulación	Materia	Caracter
1301 - Grado Comunicación Audiovisual	17 - Compl. format. carácter optativo 4º curso	Optativa

Coordinación

Nombre	Departamento
SANCHEZ BIOSCA, VICENTE	340 - Teoría de los Lenguajes y Ciencias de la Comunicación

RESUMEN

El objetivo de este curso es introducir al estudiante en el panorama del cine documental contemporáneo y proporcionarle las herramientas necesarias para poner en práctica el análisis, la escritura de guiones y la reflexión sobre los recursos de filmación de los llamados géneros de no ficción. Aunque el enfoque enfatiza los problemas sincrónicos que se centran en los modos y estilos documentales de las últimas décadas, se harán incursiones esporádicas en la historia del género para brindar algunas pistas sobre los problemas formales, históricos y éticos relacionados con la realización de documentales en el transcurso del siglo XX.

El curso comienza describiendo los llamados modos del documental, es decir, los procesos de enunciación a través de los cuales las películas documentales abordan el tema y el espectador. En este sentido, la clasificación clásica de Bill Nichols se utilizará como base para una discusión más a fondo. A continuación, se elaborarán los dos temas principales que condensan los ejes técnico-estilísticos de la innovación en los últimos tiempos: el uso de material de archivo y material de archivo (fotografía, cine, nuevos medios...) y el tratamiento de la entrevista y el testimonio. En todos los casos, se considerarán cuestiones éticas, políticas, históricas y tecnológicas.

Cada una de las unidades del programa estará acompañada de actividades prácticas, la mayoría de las cuales se llevarán a cabo en grupos. Las películas que se mencionan a continuación son indicativas del enfoque y el contenido de cada unidad. También se incluirán otros análisis de extractos y secuencias. Por otro lado, el aspecto práctico del programa de estudios se tratará en el horario de la tarde en forma de un taller en el TAU (Taller de Audiovisuales de la Universidad), con el resultado de una pieza audiovisual de 3/5 'por grupo.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Relación con otras asignaturas de la misma titulación

No se han especificado restricciones de matrícula con otras asignaturas del plan de estudios.

Otros tipos de requisitos

No se requieren conocimientos previos.

COMPETENCIAS

1301 - Grado Comunicación Audiovisual

- Conocer la comunicación como proceso y los diferentes elementos que lo constituyen. Poseer y comprender los conocimientos de la especificidad de los discursos, así como de los modos de representación propios de los distintos medios tecnológicos y audiovisuales. Conocer las distintas teorías, métodos y problemas de la comunicación audiovisual y sus diferentes lenguajes.
- Saber aplicar dichos conocimientos (3.2.2.1) para transmitirlos profesional y éticamente de manera comprensible a la ciudadanía.
- Ser capaz de transmitir ideas, problemas y soluciones dentro del área de la Comunicación Audiovisual.
- Conocimiento de los diversos lenguajes, códigos y modos de representación propios de los distintos medios tecnológicos y audiovisuales: fotografía, cine, radio, televisión, vídeo e imagen electrónica, internet, etc. a través de sus propuestas estéticas e industriales, además de su relevancia social y cultural y su evolución a lo largo del tiempo, que deberá generar la capacidad para analizar relatos y obras audiovisuales, considerando los mensajes icónicos como textos y productos de las condiciones sociopolíticas y culturales de una época histórica determinada.
- Capacidad para profundizar en los conocimientos adquiridos y para aplicar y desarrollar las competencias en los diversos campos a que se extiende la comunicación audiovisual.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- 1-Capacidad de reflexión y elaboración conceptual a partir de textos y contenidos concretos.
- 2-Desarrollo de conocimientos teóricos críticos y prácticos sobre el lenguaje documental.
- 3-Manejo de herramientas teóricas y técnicas necesarias para el análisis y la construcción de proyectos documentales.
- 4-Análisis crítico de las distintas metodologías documentales.
- 5-Capacidad elaboración de un proyecto documental.
- 6-Exposición y defensa en público del propio trabajo.
- 7-Expresión pública y debate de valoraciones críticas razonadas y respetuosas sobre otros proyectos.
- 8-Aceptación o réplica razonada de las valoraciones críticas expresadas públicamente por otros.
- 9-Trabajo en grupo y colaborativo.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

1. Una cuestión de género

Una cuestión de género: ficción, documental, no ficción. El espacio de la no ficción y el universo audiovisual contemporáneo. Estrategias, fronteras, permeabilidad. Discursos de sobriedad y ciencias sociales. El territorio de la no ficción y las prácticas artísticas: reconstrucción, mockumentary, material de archivo encontrado, webdocumentary, i-documentary.

Zelig (Woody Allen, 1983).

First Cousin Once Removed (Alan Berliner, 2012).

2. Modalidades del documental

Modalidades del documental y problemas de delimitación: la exposición, los modos de observación. Estrategias interactivas, autorreflexivas y performativas utilizadas en la realización de documentales contemporáneos.

The War Game (Peter Watkins, 1965).

Capturing the Friedmans (Andrew Jarecki, 2003).

Fahrenheit 9/11 (Michael Moore, 2004).

3. Las imágenes de archivo

Las imágenes de archivo como cuestión. La tradición del material de archivo en el modo documental expositivo clásico: la imagen como ilustración. Voz en off, efectos de sonido y su presencia en las películas de ficción como un rastro de la historia. De la película de compilación al género de metraje encontrado. Collage vanguardista y documental. Análisis de películas, ensayos de películas, efectos de archivo y efectos de archivo. Películas caseras y diarios de cine. Los conceptos de imagen no representable e "imagen perdida".

1944, De Gaulle dans Paris libéré (1944, De Gaulle in Liberated Paris, chapter from the series Mystères d'archives / Mysteries in the archives, Serge Viallet, 2009).

Oh, Uomo (Yervant Gianikian and Angela Ricci Lucchi, 2004).

A Film Unfinished (Yael Hersonski, 2010).

Standard Operating Procedure (Errol Morris, 2008).

Aufschub (Respite, Harun Farocki, 2007).

4. Las entrevistas

El trabajo con las entrevistas: ceder la palabra y manejar los diferentes puntos de vista en el documental. Prácticas televisivas y legados sociológicos y antropológicos: el entrevistado como informante. El montaje y sus límites. Víctimas y perpetradores: ética del enfrentamiento. Técnicas de recreación en el documental contemporáneo.

Shoah (Claude Lanzmann, 1985).

S-21. The Khmer Rouge Killing Machine (S-21. La machine de mort khmère rouge, Rithy Panh, 2003).

The Act of Killing (Joshua Oppenheimer, 2012).

The Unknown Known (Errol Morris, 2013).

5. Sesiones prácticas

The abovementioned topics will be accompanied by analyses carried out in groups and will result in collective presentations in class. Some of the main aspects that will be taken into consideration are:

- introduction of text and voiceover to visual media (photographic and cinematographic, above all, but also photo albums and other formats);
- experimentation with changes of documentary modality from sequences or fragments given to the students;
- research on archive sources in the web and in films to be included as resources in the final piece;
- recording or re-appropriation of archival materials changing their perspective and mode of interpellation.

VOLUMEN DE TRABAJO

ACTIVIDAD	Horas	% Presencial
Clases de teoría	30,00	100
Prácticas en laboratorio	30,00	100
Elaboración de trabajos en grupo	30,00	0
Elaboración de trabajos individuales	20,00	0
Estudio y trabajo autónomo	12,00	0
Preparación de clases prácticas y de problemas	28,00	0
TOTAL	150,00	

METODOLOGÍA DOCENTE

Los temas mencionados en el programa serán acompañados por análisis realizados en grupos y resultarán en presentaciones colectivas en clase. Algunos de los principales aspectos que se tomarán en consideración son:

- a) introducción de texto y voz en off en medios visuales (fotográficos y cinematográficos, sobre todo, pero también en álbumes de fotos y otros formatos);
- b) experimentación con cambios de modalidad documental a partir de secuencias o fragmentos dados a los estudiantes;
- c) la investigación sobre las fuentes de archivo en la web y en las películas que se incluirán como recursos en la pieza final;
- d) registro o re-apropiación de materiales de archivo cambiando su perspectiva y modo de interpelación.

Además de los libros de bibliografía, el profesor proporcionará un dossier de artículos, capítulos y páginas seleccionadas que estarán disponibles en el servicio de fotocopias de la Facultad de Filología para su discusión en clase.

Filmografía obligatoria:

Zelig (Woody Allen, 1983).

The Act of Killing (Joshua Oppenheimer, 2013).

Shoah (Claude Lanzmann, 1985).

S-21. The Khmer Rouge Killing Machine (Rithy Panh, 2003).

The Black Dog (Péter Forgács, 2004).

A Film Unfinished(Yael Hersonski, 2010).

Capturing the Friedmans(Andrew Jarecki, 2004).

Standard Operating Procedure(Errol Morris, 2008).

The Unknown Known (Errol Morris, 2013).

The War Game(Peter Watkins, 1964).

Walden(Jonas Mekas, 1969).

Oh, Uomo(Yervant Gianikian and Angela Ricci Lucchi, 2004).

Aufschub(*Respite*, Harun Farocki, 2007).

First Cousin Once Removed(Alan Berliner, 2012).

Fahrenheit 9/11(Michael Moore, 2004).

EVALUACIÓN

La nota final se obtendrá de las calificaciones obtenidas en teoría (examen: 40%), práctica (pieza audiovisual del grupo: 40%) y la presentación individual (20%).

El examen teórico consistirá en un análisis de un extracto de un documental seguido de una serie de preguntas relacionadas con el contenido del programa de estudios, incluida la bibliografía obligatoria y la filmografía.

REFERENCIAS

Básicas

- Baron, Jaimie. Introduction. History, the archive, and the appropriation of the indexical document, in *The Archive Effect: Found Footage and the Audiovisual Experience of History*, Routledge, 2013.
- Boyle, Deirdre. Trauma, Memory, documentary. Re-enactment in two films by Rithy Panh (Cambodia) and Garin Nugroho (Indonesia). In Srkar, Bhaskar & Walker, Janet eds., *Documentary Testimonies. Global Archives of Suffering*, New York & London, Routledge, 2010, pp. 155-172.
- Hight, Craig. Mockumentary. A call to play. In Austin, Thomas, and Wilma de Jong eds. *Rethinking Documentary: New Perspectives and Practices*, McGraw-Hill Education, 2008, pp. 204-216.
- Liebman, Stuart. Introduction, in idem, *Claude Lanzmann's Shoah. Key Essays*, New York, Oxford University Press, 2007, pp. 3-24.

- Morris, Errol. Will the Real Hooded Man Please Stand Up?, in Believing is Seeing. Observations on the Mysteries of Photography, The Penguin Press, 2011, pp. 75-119.
- Nagib, Lúcia. Regurgitated Bodies. Presenting and Representing Trauma in The Act of Killing, in The Routledge Companion to Cinema and Politics, ed. By Yannis Tzioumakis and Claire Molloy, London, Routledge, 2016, pp. 218-230.
- Sánchez-Biosca, Vicente. Challenging Old and New Images Representing the Cambodian Genocide: The Missing Picture (Rithy Panh, 2013), in Genocide Studies and Prevention: An International Journal, issue 12, nº 2 (2018), pp. 140-164.

Complementarias

- Bruzzi, Stella (2006). New Documentary, London & New York, Taylor and Francis.
- Nichols, Bill (2001). Introduction to Documentary, Bloomington, Indiana University Press.
- Juhasz, Alexandra & Lebow, Alisa eds. (2015). A Companion to Contemporary Documentary Film, West Sussex, Wiley-Blackwell.
- Documentary Film Festivals: Transformative Learning, Community Building & Solidarity [electronic resource] / Carole Roy, Rotterdam: Sense Publishers, 2016.
- Documentary voice & vision: a creative approach to non-fiction media production / Kelly Anderson & Martin Lucas, with Mick Hurbis-Cherrier; illustrations by Amy Saidens, New York: Focal Press, 2016.
- Directing the documentary [electronic resource] / Michael Rabiger, Burlington, MA: Focal Press, 2015.
- Documenting the documentary: close readings of documentary film and video / with a foreword by Bill Nichols; edited by Barry Keith Grant and Jeannette Sloniowski, Detroit, MI: Wayne State University Press [2014].
- Filmography (compulsory):
  - The Act of Killing (Joshua Oppenheimer, 2013).
  - Shoah (Claude Lanzmann, 1985).
  - S-21. The Khmer Rouge Killing Machine (Rithy Panh, 2003).
  - A Film Unfinished (Yael Hersonski, 2010).
  - Capturing the Friedmans (Andrew Jarecki, 2004).
  - Standard Operating Procedure (Errol Morris, 2008).
  - First Cousin Once Removed (Alan Berliner, 2012).
  - Fahrenheit 9/11 (Michael Moore, 2004).