

FICHA IDENTIFICATIVA**Datos de la Asignatura**

Código	36609
Nombre	Teoría y práctica del documental
Ciclo	Grado
Créditos ECTS	6.0
Curso académico	2023 - 2024

Titulación(es)

Titulación	Centro	Curso	Periodo
1333 - Grado en Comunicación Audiovisual	Facultad de Filología, Traducción y Comunicación	4	Segundo cuatrimestre

Materias

Titulación	Materia	Caracter
1333 - Grado en Comunicación Audiovisual	11 - Complementos formativos de carácter optativo	Optativa

Coordinación

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

RESUMEN

Se trata de una asignatura marco de carácter teórico-práctico que analiza los diferentes lenguajes del documental, modos y voces, así como su evolución como hecho social, tecnológico, comunicativo y artístico. A lo largo de las diversas sesiones, se procede al análisis de diferentes obras documentales y propuestas estéticas y discursivas. En la parte práctica, se trata de diseñar, realizar y montar en grupo una pieza documental de alrededor de 5 minutos.

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

Aun cuando no es un requisito, es altamente recomendable que el estudiante comience el curso con un nivel de inglés equivalente a un B2, ya que la asignatura se impartirá en dicha lengua y la bibliografía y filmografía también están en inglés.

COMPETENCIAS

1333 - Grado en Comunicación Audiovisual

- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
- Que los estudiantes sean capaces de trabajar en equipo, de comunicar las propias ideas y de integrarse en proyectos comunes destinados a la obtención de resultados.
- Que los estudiantes tengan la capacidad y la creatividad necesarias para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las disponibilidades y plazos de la producción comunicativa, aplicando soluciones y puntos de vista fundados en el desarrollo de los proyectos.
- Que los estudiantes sean capaces de obtener y seleccionar la información y las fuentes relevantes para la solución de problemas y la elaboración de estrategias.
- Que los estudiantes posean habilidad para la organización y temporalización de las tareas, realizándolas de manera ordenada adoptando con lógica las decisiones prioritarias en los diferentes procesos de la actividad periodística.
- Capacidad para buscar, seleccionar, leer, interpretar y analizar textos y documentos tanto escritos como audiovisuales (capacidad analítica, sintética y crítica).
- Iniciativa, creatividad, credibilidad, honestidad, imagen, espíritu de liderazgo y responsabilidad tanto de modo individual como corporativo.
- Capacidad para experimentar e innovar mediante el conocimiento y el uso de métodos y técnicas aplicados.
- 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.

- Conocimiento y aplicación de las técnicas y procesos de producción y difusión audiovisuales en sus diversas fases, desde la concepción de un proyecto hasta su comercialización. Dicho conocimiento dará lugar al desarrollo de la capacidad y habilidad para planificar y gestionar los recursos humanos, presupuestarios y medios técnicos, incluyendo todos los procesos implicados en la dirección y gestión de empresas audiovisuales en sus diferentes ámbitos.
- Conocimiento y aplicación de las técnicas y procesos de creación y difusión audiovisuales en sus diversas fases, tanto en el cine como en televisión, vídeo y multimedia desde el punto de vista de la puesta en escena desde la idea inicial hasta su acabado final. De ello se deriva la capacidad para crear y dirigir la puesta en escena integral de producciones audiovisuales cinematográficas, videográficas o televisivas, responsabilizándose de la dirección de actores y ajustándose al guión, plan de trabajo o presupuesto previo.
- Conocimiento teórico-práctico de las tecnologías aplicadas a los medios de comunicación audiovisuales (fotografía, radio, sonido, televisión, vídeo, cine, y soportes multimedia), incluyendo la capacidad para utilizarlos en la construcción y manipulación de los diversos productos que abarca el ámbito de la comunicación audiovisual.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Obtener una visión fundamental de los contenidos, competencias y destrezas que se expuestas en los contenidos, así como una perspectiva clara de las delimitaciones conceptuales más relevantes y necesarias. Asimilar las orientaciones pertinentes en lo que se refiere al tratamiento de los textos y filmes documentales propuestos para la lectura individual, el análisis y el estudio. Conocer las pautas para realizar los trabajos prácticos de documental desde el guion hasta su edición final.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

1. Una problemática de género: ficción, documental, no ficción.

- 1.1. El espacio de la no-ficción y el universo audiovisual contemporáneo.
- 1.2. Los discursos de la sobriedad y las ciencias sociales.
- 1.3. Reconstrucción, mockumentary, metraje encontrado, web documentary, documental autobiográfico.

2. Modalidades del documental

- 2.1. El concepto de modalidad y las fronteras borrosas.
- 2.2. Poético, expositivo, observacional, interactivo o participatorio, reflexivo y performativo.

3. El material de archivo en cuestión

- 3.1. El uso del stock footage en la modalidad expositiva clásica.
- 3.2. Del compilation film a las estrategias del found footage.
- 3.3. El film-ensayo.
- 3.4. Efecto de archivo y afecto de archivo (Jaimie Baron) en el contexto del turismo de historia y el turismo siniestro.

4. Trabajar con entrevistas

- 4.1. Especialistas, informantes, testigos, víctimas y perpetradores.
- 4.2. Desde los bustos parlantes de la rutina televisiva hasta el lenguaje corporal y los disparadores de memoria.
- 4.3. La reconstrucción en el art contemporáneo, en el activismo y en el film documental.

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	15,00	0
Estudio y trabajo autónomo	30,00	0
Lecturas de material complementario	15,00	0
TOTAL	150,00	

METODOLOGÍA DOCENTE

La metodología utilizada en este curso es doble: en primer lugar, el profesor introduce el contenido teórico e histórico de cada unidad con la ayuda de un power point y extractos de películas; en segundo lugar, se analizan textos cruciales y fragmentos de películas; en tercer lugar, los alumnos realizan una presentación en inglés articulando uno de los textos que forman el dossier y una película. En la parte práctica de la asignatura, los alumnos, organizados en grupos, desarrollarán una pieza documental de una duración entre 3 a 5 minutos, comenzando por un breve guion y finalizando con el montaje final (estas pueden ser realizadas en la lengua que deseen).

EVALUACIÓN

La evaluación se obtendrá a partir de diversas actividades: 1) un examen escrito sobre cuestiones teóricas y el análisis de un fragmento de película, proyectado repetidamente (35%); 2) una presentación oral en parejas articulando un texto de la bibliografía y una película de la lista obligatoria (30%); 3) una película documental realizada en grupo y los documentos relacionados con su proceso (guión, plan de rodaje y cuestiones clave para el montaje), explicitando la parte realizada por cada uno (35%). 1) y 3) podrá realizarse en uno de los tres idiomas utilizados en este programa de estudios; en cambio, la presentación oral debe hacerse en inglés.

En el caso de comprobarse plagio en un trabajo de evaluación de un estudiante, este se podrá puntuar con la calificación numérica de cero, con independencia del procedimiento disciplinario que se pueda incoar y, si es necesario, de la sanción que proceda de acuerdo con la legislación vigente.

Los problemas de ortografía, sintaxis y/o expresión escrita puntuarán negativamente pudiendo conllevar el suspenso de la prueba.

El sistema general de calificaciones seguirá la normativa de la Universitat de València aprobada por el Consell de Govern del día 30 de mayo de 2017. ACGUV 108/2017.

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*, New York, 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.
- 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 (2010). *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]
- Filmografia
 - The War Game (Peter Watkins, 1964).
 - Walden (Jonas Mekas, 1969).
 - Zelig (Woody Allen, 1983).
 - Shoah (Claude Lanzmann, 1985).
 - The Act of Killing (Joshua Oppenheimer, 2013).
 - S-21. The Khmer Rouge Killing Machine (Rithy Panh, 2003).
 - The Black Dog (Péter Forgács, 2004).
 - Fahrenheit 9/11 (Michael Moore, 2004).
 - Capturing the Friedmans (Andrew Jarecki, 2004).
 - Aufschub (Respite, Harun Farocki, 2007).
 - Standard Operating Procedure (Errol Morris, 2008).
 - 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).
 - A Film Unfinished (Yael Hersonski, 2010).
 - First Cousin Once Removed (Alan Berliner, 2012).
 - The Unknown Known (Errol Morris, 2013).
 - The Missing Picture (Limage manquante, Rithy Panh, 2013).