

FITXA IDENTIFICATIVA**Dades de l'Assignatura**

Codi	36609
Nom	Teoria i pràctica del documental
Cicle	Grau
Crèdits ECTS	6.0
Curs acadèmic	2023 - 2024

Titulació/titulacions

Titulació	Centre	Curs	Període
1333 - Grau en Comunicació Audiovisual	Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació	4	Segon quadrimestre

Matèries

Titulació	Matèria	Caràcter
1333 - Grau en Comunicació Audiovisual	11 - Complementos formatius de caràcter optatiu	Optativa

Coordinació

Nom	Departament
SANCHEZ BIOSCA, VICENTE	340 - Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació

RESUM

Es tracta d'una assignatura marc de caràcter teoricopràctic que analitza els diferents llenguatges del documental, modalitats i veus, així com la seva evolució com a fet social, tecnològic, comunicatiu i artístic. Al llarg de les diverses sessions, es procedeix a analitzar diferents obres, fragments i propostes estètiques i discursives. En la part pràctica, es tracta de dissenyar, realitzar i muntar en grup una peça documental d'uns 5 minuts.

CONEIXEMENTS PREVIS

Relació amb altres assignatures de la mateixa titulació

No heu especificat les restriccions de matrícula amb altres assignatures del pla d'estudis.

Altres tipus de requisits

Tot i que no és requisit, és molt recomanable que l'estudiant comence el curs amb un coneixement d'anglès equivalent a un B2, donat que la matèria s'impartirà en anglès i la bibliografia i filmografia també estaran en aquesta llengua.

COMPETÈNCIES

1333 - Grau en Comunicació Audiovisual

- Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
- Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
- Que els estudiants siguen capaços de treballar en equip, de comunicar les pròpies idees i d'integrar-se en projectes comuns destinats a l'obtenció de resultats.
- Que els estudiants tinguen la capacitat i la creativitat necessàries per a assumir riscos expressius i temàtics en el marc de les disponibilitats i terminis de la producció comunicativa, aplicant solucions i punts de vista fundats en el desenrotllament dels projectes.
- Que els estudiants siguen capaços d'obtindre i seleccionar la informació i les fonts rellevants per a la solució de problemes i l'elaboració d'estratègies.
- Que els estudiants posseïsquen habilitat per a l'organització i temporalització de les tasques, realitzant-les de manera ordenada adoptant amb lògica les decisions prioritàries en els diferents processos de l'activitat periodística.
- Capacitat per a buscar, seleccionar, llegir, interpretar i analitzar textos i documents tant escrits com audiovisuals (capacitat analítica, sintètica i crítica) .
- Iniciativa, creativitat, credibilitat, honestat, imatge, esperit de lideratge i responsabilitat tant de manera individual com corporatiu.
- Capacitat per a experimentar i innovar per mitjà del coneixement i l'ús de mètodes i tècniques aplicats.
- Coneixement dels diversos llenguatges, codis i modes de representació propis dels distints mitjans tecnològics i audiovisuals: fotografia, cine, ràdio, televisió, vídeo i imatge electrònica, internet, etc. a través de les seues propostes estètiques i industrials, a més de la seua rellevància social i cultural i la seua evolució al llarg del temps, que haurà de generar la capacitat per a analitzar relats i obres audiovisuals, considerant els missatges icònics com a textos i productes de les condicions sociopolítiques i culturals d'una època històrica determinada.

- Coneixement i aplicació de les tècniques i processos de producció i difusió audiovisuals en les seues diverses fases, des de la concepció d'un projecte fins a la seua comercialització. El dit coneixement donarà lloc al desenrotllament de la capacitat i habilitat per a planificar i gestionar els recursos humans, pressupostaris i mitjans tècnics, incloent tots els processos implicats en la direcció i gestió d'empreses audiovisuals en els seus diferents àmbits.
- Coneixement i aplicació de les tècniques i processos de creació i difusió audiovisuals en les seues diverses fases, tant en el cine com en televisió, vídeo i multimèdia des del punt de vista de la posada en escena des de la idea inicial fins al seu acabat final. D'això es deriva la capacitat per a crear i dirigir la posada en escena integral de produccions audiovisuals cinematogràfiques, videogràfiques o televisives, responsabilitzant-se de la direcció d'actors i ajustant-se al guió, pla de treball o pressupost previ.
- Coneixement teoricopràctic de les tecnologies aplicades als mitjans de comunicació audiovisuals (fotografia, ràdio, so, televisió, vídeo, cine, i suports multimèdia) , incloent la capacitat per a utilitzar-los en la construcció i manipulació dels diversos productes que comprén l'àmbit de la comunicació audiovisual.

RESULTATS DE L'APRENTATGE

Obtindre una visió fonamental dels continguts, les competències i les destreces que es pretenen adquirir, com també una perspectiva clara de les delimitacions conceptuals més rellevants i necessàries. Assimilar les orientacions pertinents pel que fa al tractament dels textos i films documentals proposats per a la lectura individual, l'anàlisi i l'estudi. Conèixer les pautes per a realitzar els treballs pràctics de documental des del guió fins a l'edició final.

DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS

1. Una problemàtica de gènere: ficció, documental, no-ficció.

- 1.1. L'espai de la no-ficció i l'univers audiovisual contemporani.
- 1.2. Els discursos de la sobrietat y les ciències socials.
- 1.3. Reconstrucció, mockumentary, metratge trobat, web documentary, documental autobiogràfic.

2. Modalitats del documental

- 2.1. El concepte de modalitat i els límits borrosos.
- 2.2. Poètic, expositiu, observacional, interactiu o participatori, reflexiu i performatiu.

3. El material darxiu en qüestió

- 3.1. Lús del stock footage en la modalitat expositiva clàssica.
- 3.2. Del compilation film a les estratègies del found footage.
- 3.3. El film-assaig.
- 3.4. Efecte darxiu y afecte darxiu (Jaimie Baron) en el context de turisme històric i sinistre.
- 3.5. El documental autobiogràfic: cine domèstic y diari filmic.

4. Treballar amb entrevistes

- 4.1. Especialistes, informants, testimonis, víctimes, i perpetradors.
- 4.2. Des del caps parlants en la rutina televisiva fins al llenguatge corporal y els disparadors de memòria.
- 4.3. La reconstrucció en lart contemporània, en lactivisme i en el film documental.

VOLUM DE TREBALL

ACTIVITAT	Hores	% Presencial
Classes de teoria	30,00	100
Pràctiques en laboratori	30,00	100
Elaboració de treballs en grup	30,00	0
Elaboració de treballs individuals	15,00	0
Estudi i treball autònom	30,00	0
Lectures de material complementari	15,00	0
TOTAL	150,00	

METODOLOGIA DOCENT

La metodologia utilitzada en aquest curs és doble: en primer lloc, el professor introdueix el contingut teòric i històric de cada unitat amb l'ajuda d'un power point i extractes de pel·lícules; en segon lloc, s'hi analitzen textos crucials i fragments de pel·lícules; en tercer lloc, els alumnes fan una presentació en anglès articulant un dels textos que formen el dossier i una pel·lícula. A la part pràctica de l'assignatura, els alumnes, organitzats en grups, desenvoluparan una peça documental d'una durada entre 3 a 5 minuts, començant per un breu guió i finalitzant amb el muntatge final (es poden realitzar en la llengua que desitgen).

AVALUACIÓ

L'avaluació s'obtindrà de diverses activitats: 1) un examen escrit al voltant de qüestions teòriques i l'anàlisi d'un fragment de documental, projectat repetidament (35%); 2) una exposició oral en dues parts articulant un text de la bibliografia i una pel·lícula de la llista obligatòria (30%); 3) una curta pel·lícula documental realitzada en grup i els documents relacionats amb el seu procés (guió, plà de rodatge i temes clau per al muntatge), fent explícita la part realitzada per cadascú (35%). 1) i 3) es podran fer en una de les tres llengües utilitzades en aquest pla d'estudis; en canvi, l'exposició oral s'ha de fer en anglès.

En el cas de comprovar-se plagi en un treball d'avaluació d'un estudiant, aquest es podrà puntuar amb la qualificació numèrica de zero, amb independència del procediment disciplinari que es puga incoar i, si escau, de la sanció que siga procedent d'acord amb la legislació vigent.

Els problemes d'ortografia, sintaxi i/o expressió escrita puntuaran negativament, podent comportar el suspens de la prova.

El sistema general de qualificacions seguirà la normativa de la Universitat de València aprovada pel Consell de Govern del dia 30 de maig de 2017. ACGUV 108/2017.

REFERÈNCIES

Bàsiques

- 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.

Complementàries

- 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).