

Maestría en Periodismo Documental

Historia del cine documental
Docente: Dr. Pablo Lanza

Seminario 2022

Fundamentación y objetivos

A lo largo de la historia del cine se ha considerado al documental como una especie de “hermano menor” de la ficción. Sin embargo, en las últimas dos décadas ha pasado a ocupar un lugar central tanto en diversos festivales cinematográficos como, en algunos notorios casos, dentro de los circuitos comerciales de exhibición. Esta importancia puede apreciarse en el desarrollo de estudios académicos sobre sus modalidades e historia. Este programa se propone recorrer los principales momentos de la historia del cine documental a partir de la filmografía latinoamericana y la triangulación con Europa y Estados Unidos. Su objetivo es ofrecer un acercamiento a la historia del cine documental, proveyendo de material bibliográfico actualizado a los alumnos. A lo largo de la cursada se propondrá un cuerpo terminológico común para reflexionar sobre las problemáticas abordadas que incluirán la poética y retórica del documental, modalidades de representación, movimientos cinematográficos, el cine de archivo y el uso de la primera persona.

OBJETIVO GENERAL

Brindar herramientas conceptuales para el abordaje de la historia del cine documental.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Estudiar las transformaciones técnicas, estéticas y retóricas del cine documental.
- Analizar las filmografías latinoamericanas a partir de un abordaje comparativo que considere las relaciones con las cinematografías estadounidense y europeas.
- Reconocer las principales modalidades narrativas y representacionales y analizar sus componentes formales.
- Ofrecer un marco teórico y bibliografía actualizada para el análisis cinematográfico.

Unidades temáticas

UNIDAD I: Teoría e historiografía del cine documental

Modos históricos (Barnouw). Modalidades de representación (Nichols). El documental como poética y sus tendencias fundamentales (Renov). Retórica y voces de autoridad (Plantinga). Críticas a las modalidades de Nichols.

UNIDAD II: Los inicios del documental y sus lazos con la vanguardia

El cine de no ficción y los orígenes del cine documental. Documental, documento y registro. Vistas y actualidades. Cine científico. Travellogues. El cine etnográfico y la actuación de los sujetos. Relaciones con las vanguardias cinematográficas y la experimentación. El documental realista y no realista. Las sinfonías de ciudades.

UNIDAD III: La etapa fundacional del documental

El documental y su rol social. La domesticación de la experimentación en el documental clásico. La reconstrucción y la filmación en estudios. La invención del sonido: la voz de Dios. El cine documental como instrumento de propaganda.

UNIDAD IV: El documental moderno: el cine directo, el *cinéma vérité* y el documental político

El Nuevo Cine Latinoamericano y el documental político. Evoluciones paralelas con cinematografías centrales. Los cambios tecnológicos: el sonido directo, la *living camera* y el documental moderno. La filmación en exteriores y la apertura al azar. ¿Observar o intervenir?: “la mosca en la sopa” y “la mosca en la pared”. La colaboración con los sujetos: documental interactivo. El cine etnográfico.

UNIDAD V: El documental contemporáneo

Las rupturas contemporáneas: el giro performativo en el documental, la reconstrucción, uso de archivos y reflexividad. Documental de compilación y cine de material encontrado. Cine ensayo: los límites del documental. La era digital.

Régimen de cursada y criterios de evaluación

El seminario será dictado de manera virtual, combinando la modalidad asincrónica, encuentros sincrónicos y una fecha presencial. La acreditación de la cursada se logrará con la participación activa en los foros del campus y una exposición referida tanto a los textos como a los films del programa. En caso de que las exposiciones orales no pudieran desarrollarse, serán reemplazadas por informes escritos sobre un tema del programa.

Las clases asincrónicas presentarán los contenidos del programa a través de una lectura crítica de la bibliografía académica y crítica y el análisis de fragmentos de los films. Las clases se presentarán a través de material audiovisual preparado especialmente para cada clase y la discusión a través de los foros del campus del contenido presentado cada semana.

Bibliografía

- Obligatoria

UNIDAD I

- Carroll, Noël: 2020. “De lo real a la bobina: enredado en el cine de no ficción”, en *Revista Cine Documental*, n° 23. Disponible en: <http://revista.cinedocumental.com.ar/wp-content/uploads/CD23-8-Traducci%C3%B3n-de-Triana-Pujol-y-Alejandra-Tokatlian.pdf>
- Corner, John: 2012. “Estudios sobre documental Dimensiones de transición y continuidad”, en *Revista Cine Documental*, n° 6. Disponible en: http://revista.cinedocumental.com.ar/wp-content/uploads/corner_estudios%20sobre%20documental_n6.pdf
- Cowie, Elizabeth: 2014. “El espectáculo de los hechos y el deseo de realidad”, en *Revista Cine Documental*, n° 9. Buenos Aires. www.revista.cinedocumental.com.ar
- Nichols, Bill: 1997. “Modalidades documentales de representación”, en *La Representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental*. Paidós: Barcelona.
- Nichols, Bill: 2003. “El documental -performativo”, en Sichel, Berta (ed.), *Postvérité*. Murcia: Centro Párraga.
- Plantinga, Carl: 2014. “Discurso de no-ficción”, en *Retórica y representación en el cine de no ficción*. México: México: Universidad Nacional Autónoma de México, Centro Universitario de Estudios Cinematográficos.
- Renov, Michael: 2010. “Hacia una poética del documental”, en *Revista Cine Documental*, n° 1. Disponible en: http://revista.cinedocumental.com.ar/wp-content/uploads/renov_hacia%20una%20poetica_n1.pdf

UNIDAD II

- Barnouw, Eric: 1996. "El documental explorador", en *El documental*. Barcelona: Gedisa.
- Campo, Javier: 2010. "Confluencias entre las vanguardias históricas y el cine documental", en *Revista Imagofagia* N°2. Disponible en: <http://www.asaeca.org/imagofagia/index.php/imagofagia/article/view/767>
- Cuarterolo, Andrea: 2016. "El cine científico en la Argentina de principios del siglo XX. Entre la educación y el espectáculo", *Revista História da Educação*, Dossier Imagem e cultura visual, 19(47)
- Flaherty, Robert: 1985. "La función del documental", en Colombres, Adolfo (ed.), *Cine, antropología y colonialismo*. Ediciones del Sol, Buenos Aires.
- <http://www.asaeca.org/imagofagia/index.php/imagofagia/article/view/37/29>
- Vertov, Dziga: 1973. "La importancia de las actualidades", "El film cine-ojo", y "El amor por el hombre vivo", en *El cine-ojo*. Madrid: Fundamentos.
- Vigo, Jean: 1993. "El punto de vista documental. *A Propos de Nice*", en Romaguera i Ramió, Joaquim y Homero Alsina Thevenet (eds.): *Textos y Manifiestos del cine*. Madrid: Cátedra.
- Villarroel, Mónica: 2017. "La representación de las ciudades", en *Poder, nación y exclusión en el cine temprano. Chile-Brasil (1896-1933)*. Santiago: LOM.

UNIDAD III

- Bazin, Andre: 1966. "A propósito de *Why We Fight*. (Historia, documentos y actualidad)", en *¿Qué es el cine?*, Madrid, Rialp.
- Grierson, John: 1993. "Postulados del documental", en Romaguera i Ramió, Joaquim y Homero Alsina Thevenet (eds.): *Textos y Manifiestos del cine*. Madrid: Cátedra.
- Kriger, Clara: 2021. "México y Brasil: las primeras experiencias de cine estatal en Latinoamérica", en *Cine y propaganda. Del orden conservador al peronismo*. Buenos Aires: Prometeo.
- Niney, François: 2009. "De la vanguardia a la propaganda: la asunción del comentario y de la guerra", en *La prueba de lo real en la pantalla. Ensayo sobre el principio de realidad documental*. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Centro Universitario de Estudios Cinematográficos.
- Ortega, María Luisa: 2005. "Documental, vanguardia y sociedad", en Torreiro, Casimiro y Josetxo Cerdán (eds.): *Documental y vanguardia*. Madrid: Cátedra.
- Winston, Brian: 2011. "El protagonismo de las víctimas en la tradición documental griersoniana", en Penafria, Manuela (org.): *Tradición y reflexiones. Contribuciones a la teoría y la estética del documental*. Covilhã: Livros LabCom.

UNIDAD IV

- Álvarez, Santiago 1988: "El periodismo cinematográfico", en *Hojas de cine. Testimonios y documentos del nuevo cine latinoamericano*, Vol. 3. México: Secretaría de Educación Pública.
- Bernini, Emilio: 2001. "La vía política del cine argentino. Los documentales", en *Revista Kilómetro 111*, n° 2.
- Bordigoni, Lorena; María Aimaretti y Javier Campo: 2009. "La escuela documentalista de Santa Fé: un ciempiés que camina", en Lusnich, Ana Laura y Pablo Piedras (editores); *Una historia del cine político y social en Argentina (1896-1969)*- Buenos Aires: Nueva Librería.
- Gutiérrez Alea, Tomás: 2003. "El Free cinema y la objetividad", en Paranguá, Paulo Antonio (ed) *Cine documental en América Latina*. Cátedra-Festival de Málaga: Madrid.
- Mariano, Mestman: 2008. "Testimonios obreros, imágenes de protesta. El directo en la encrucijada del cine militante argentino", en Ortega, María Luisa y Noemí García (comps.): *Cine directo. Reflexiones en torno a un concepto*. Madrid: T&B Editores.
- Ortega, María Luisa: 2008. "Cine Directo. Notas sobre un concepto", en Ortega, María Luisa y Noemí García (comps.): *Cine directo. Reflexiones en torno a un concepto*. T&B Editores: Madrid.
- Rocha, Glauber: 2011. "Cine-verdad", en *La revolución es una eztétyka*. Caja Negra: Buenos Aires.
- Rouch, Jean: 1985. "El cine del futuro", en Colombres, Adolfo (ed.), *Cine, antropología y colonialismo*. Ediciones del Sol: Buenos Aires.

UNIDAD V

- López, Ana (2014) "A Poetics of the Trace," en Navarro, Vinicius y Juan Carlos Rodríguez (eds.) *New*

Documentaries in Latin America. New York: Palgrave Macmillan.

- Margulis, Paola (2012) “Imágenes de una narración no autorizada. Un análisis del film *Juan. como si nada hubiera sucedido*, de Carlos Echeverría”. en Gustavo Aprea (comp.): *Filmar la memoria. Los documentales audiovisuales y la reconstrucción del pasado*. Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento.
- Ortega, María Luisa (2021) “El mañana empezó ayer. Tradiciones y rupturas en el documental de América Latina”, en Luna, María, Pablo Mora, y Daniela Samper (eds.). *Territorio y memorias sin fronteras: nuevas estrategias para pensar lo real*. Bogotá: Corporación Universitaria Minuto de Dios. UNIMINUTO, 2021.
- Ortega, María Luisa: 2008. “Las modulaciones del yo en el documental contemporáneo”, en Martín Gutiérrez, Gregorio (ed.): *Cineastas frente al espejo*. Madrid: T&B Editores.
- Piedras, Pablo (2014) “Inflexiones del yo en el documental argentino contemporáneo: formas, influencias y categorías”, en *El cine documental en primera persona*. Buenos Aires: Paidós.
- Weinrichter, Antonio (2007) “Un concepto fugitivo: notas sobre el film ensayo”, en AAVV: *La forma que piensa. Tentativas en torno al cine-ensayo*. Gobierno de Navarra. Departamento de Cultura y Turismo
- Weinrichter, Antonio: 2005. “Jugando en los archivos de lo real. Apropiación y remontaje en el cine de no ficción”, en Torreiro, Casimiro y Josetxo Cerdán (eds.): *Documental y vanguardia*. Madrid: Cátedra.

- Filmografía

UNIDAD II

- Selección de vistas cinematográficas a trabajar en clase.
- *A propósito de Niza* (1930) Jean Vigo
- *Ao redor do Brasil: Aspectos do interior e das fronteiras brasileiras* (1932) Mayor Luiz Thomaz Reis
- *Cine-ojo (Kino-Pravda)*, 1925 Dziga Vertov
- *El hombre de la cámara* (1929) Dziga Vertov
- *El último malón* (1918) Alcides Greca
- *La mosca y sus peligros* (1920) Ernesto Gunche y Eduardo Martínez de la Pera
- *Nanook of the North* (1922) Robert Flaherty
- *São Paulo, Sinfonia da Metrópole* (1929) Adalberto Kemeny y Rudolf Rex Lustig

UNIDAD III

- *Brasilianas* (1945-1956) Humberto Mauro
- *El triunfo de la voluntad (Triumph des Willens)*, 1935) Leni Riefenstahl
- *Housing Problems* (1935) Arthur Elton y Edgar Anstey
- *Listen to Britain* (1942) Humphrey Jennings y Stewart McAllister
- *Los niños españoles en México* (1939) Felipe Gregorio Castillo
- *Night Mail* (1936) Harry Watt y Basil Wright
- *Os Bandeirantes* (Humberto Mauro, 1940)
- *Why We Fight: Prelude to War* (1942) Frank Capra

UNIDAD IV

- *Chronique d'un été* (1961) Jean Rouch y Edgar Morin
- *Hanoi, martes 13* (Santiago Álvarez, Cuba, 1965)
- *Hermógenes Cayo* (1969) Jorge Prelorán
- *La batalla de Chile. La insurrección de la burguesía* (1975) Patricio Guzmán
- *La hora de los hornos (1º parte)* (1968) Grupo Cine Liberación
- *Maioria absoluta* (1964) Leon Hirszman
- *Moi, un noir* (1958) Jean Rouch
- *Now!* (1965) Santiago Álvarez
- *P.M.* (1960) Sabá Cabrera Infante y Orlando Jiménez Leal
- *Primary* (1960) Robert Drew
- *Tire dié* (1958) Fernando Birri

UNIDAD V

- *Ônibus 174* (2003) José Padilha y Felipe Lacerda
- *El diablo nunca duerme* (1994) Lourdes Portillo

- *El silencio es un cuerpo que cae* (Agustina Comedi, Argentina, 2017)
- *Jogo de Cena* (Eduardo Coutinho, Brasil, 2007)
- *Los rubios* (Albertina Carri, Argentina, 2003)
- *No intenso agora* (Moreira Salles, 2017)
- *Nobody's Business* (1996) Alan Berliner
- *Sans Soleil* (1983) Chris Marker
- *The atomic café* (Jayne Loader, y Kevin y Pierce Rafferty, 1982)
- *Juan, como si nada hubiera sucedido* (1987) Carlos Echeverría

-Bibliografía complementaria

- Aprea, Gustavo: 2012. "Documental, historia y memoria: un estado de la cuestión", en Gustavo Aprea (comp.): *Filmar la memoria. Los documentales audiovisuales y la reconstrucción del pasado. Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento.*
- Arthur, Paul: 1993. "Jagons of Autenticity (Three American Moments)" en Michael Renov (ed.): *Theorizing Documentary.* Londres, Routledge.
- Barsam, Richard Meran: 1973. *Nonfiction Film. A critical History.* New York: Dutton.
- Breschand, Jean: 2005. *El documental.* Barcelona, Paidós.
- Grant, Barry Keith y Jeannette Sloniowski (eds.): 1998. *Documenting the documentary. Close readings of Documentary Film and Video.* Detroit: Wayne State University Press.
- Labaki, Amir y Mourao, Maria Dora (compiladores): 2012. *El cine de lo real.* Buenos Aires: Colihue.
- Mouesca, Jacqueline: 2005. *El documental chileno.* Santiago de Chile: Lom Ediciones.
- Paranaguá, Paulo: 2005. "Hacia una historia comparada", en *Cuadernos de Cine Argentino* N°5. Buenos Aires: INCAA.
- Rosenthal, Alan y John Corner (eds.): 2005. *New Challenges for Documentary.* Manchester: Manchester University Press.
- Rothman, William: 1997. *Documentary film classics.* New York: Cambridge University Press.
- Teixeira, Francisco Elinaldo (org.): 2004. *Documentário no Brasil. Tradição e transformação.* São Paulo: Summus Editorial.

Modalidad de evaluación:

Una vez finalizado el seminario, los estudiantes desarrollarán una monografía final (entre 15 y 20 páginas) que contemple algunos problemas esbozados en las clases desde una perspectiva original acorde a los propios intereses. Para esta instancia se recomienda contactar al docente para orientar la investigación. Características formales: 20 páginas, entregada en letra Times New Roman, cuerpo 12, interlineado 1,5.

Dr. Pablo Lanza