

Sobre los límites del documental contemporáneo vistos desde Latinoamérica

Curso de Educación Permanente FIC UDELAR

CUPO: entre 5 y 30 estudiantes

Horario:

18 a 22

Horas totales del curso

20 horas presenciales en 5 clases de 4 horas

Fecha de comienzo:

24 de setiembre de 2018

Docente:

Gustavo Aprea es Doctor en Ciencias Sociales y Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires. Trabaja como docente e investigador en grado y posgrado en la Universidad Nacional de las Artes y en la Universidad de Buenos Aires. Se especializa en el análisis de los lenguajes audiovisuales. Dirige el Instituto de Investigación en Artes Audiovisuales de la Universidad Nacional de las Artes. Co – coordina el Área de investigación en Documental y Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Publicó los libros *Cine y políticas en Argentina. Continuidades y discontinuidades en 25 años de democracia* (2008) y *Documental, testimonios y memorias. Miradas sobre el pasado militante* (2015). Co editó con Agustín Campero *Del documento a la ficción: la comunicación y sus fraudes* (2011) y editó *Filmar la memoria. Los documentales audiovisuales y la re – construcción del pasado* (2012).

Fundamentos generales del curso

El documentalismo es una de las manifestaciones de los lenguajes audiovisuales que tiene una extensa tradición que se extiende por más de noventa años. A lo largo de toda su historia ha redefinido constantemente sus límites en relación tanto con el discurso informativo (noticiarios cinematográficos, noticieros televisivos, programas de investigación periodística) como con la ficción. En la actualidad se registra un momento de expansión y renovación dentro del campo del documental. Esta tendencia general tiene en Latinoamérica manifestaciones que se diferencian del modo en que el documentalismo se expresa en países en el que el peso institucional de la tradición documental es mayor como producto de un desarrollo continuo. Más allá de estas diferencias nuestra región genera una producción rica, por momentos, novedosa y variada.

La propuesta de este seminario consiste en abrir un campo de reflexión sobre las manifestaciones del documental contemporáneo producido en Latinoamérica y considerar en qué medida las categorías teóricas generadas en las últimas décadas se adaptan a nuestra producción. Para avanzar en este objetivo se propone indagar sobre el modo en

que se registran los límites con otras modalidades de los lenguajes audiovisuales y en qué manera las tendencias generales del documentalismo se manifiestan en nuestros países.

Destinatarios

Estudiantes, graduados y profesionales del ámbito audiovisual

Objetivos

- Introducir una reflexión sobre las diversas modalidades de representación de la realidad en sus manifestaciones contemporáneas.
- Discutir los límites del campo del documental contemporáneo en relación con la información audiovisual y la ficción.
- Reflexionar sobre las características distintivas del documental en Latinoamérica.

Contenidos

1. Una definición operativa para abordar el documental

Origen: entre el documento y la vanguardia: Grierson, Vigo, Vertov. El problema de la clasificación: género o efecto enunciativo. Revisión de posturas teóricas: Nichols, Platinga, Renov, Odin. Legitimación política y legitimación estética. Los documentales como forma de construir conocimiento sobre el mundo. Las figuras del autor en el documental.

2. Límites con el discurso informativo

Características del discurso informativo: dispositivo y contrato de lectura. Contactos y diferencias con el documental. Periodismo de investigación. El informe periodístico y la crónica. El documental de creación y el ensayo. Información y contra información. El documento audiovisual, la información y la interpretación. Los documentales que reflexionan sobre el discurso informativo.

3. Límites con la ficción

Una discusión histórica: documental, ficción, realidad y verdad. El concepto de ficción: creación, imaginación. Los diferentes realismos en el cine: la representación o lo representado. Los límites cambiantes entre la ficción y el documental. El efecto documentalizante en la ficción y la ficción en el documental. Un límite: el falso documental.

4. El documental contemporáneo

Expansión del campo documental. El impacto tecnológico. La fragmentación de los públicos. La subjetividad y el efecto testimonial. Hibridaciones genéricas y estilísticas. Las miradas reflexivas y la performatividad. De la mirada moderna a la mirada contemporánea. El documental en primera persona y las manifestaciones que hacen explícita la subjetividad como formas de legitimación del conocimiento.

5. Un caso: el documental de memoria

El documental y la interpretación del pasado. Historia y memoria. Modalidades de reconstrucción del pasado en el documental: montaje de archivo, metraje encontrado y testimonial. El testimonio, los archivos y las reconstrucciones. Del documento a la

interpretación. Los puntos de vista que articulan la interpretación del pasado.

Metodología

Clases presenciales con una primera parte de exposición y una segunda que adapta la forma de taller

Evaluación

El curso se aprueba con un trabajo final monográfico

Bibliografía recomendada

Alsina Thevenet, Homero y Romanera I. Ramió, Joaquim (1980) (eds). "Dziga Vertov, el cine ojo y el cine verdad" y "El documental y sus modalidades". En *Fuentes y documentos del cine*. Barcelona: Gustavo Gili.

Aprea, Gustavo (2011) "El documental como dispositivo" en: *Figuraciones, nro. 8*, <http://www.revistafiguraciones.com.ar>

Aprea, Gustavo (2015) *Documental, testimonios y memoria*. Buenos Aires: Manantial

Charaudeau, Patrick (2003) *El discurso de la información. La construcción del espejo social*, Barcelona: GEDISA.

Ferro, Marc (2005) "¿A quién pertenecen las imágenes?", en *Istor N° 20*, México: CIDE.

Gauthier, Guy (1995) « Le documentaire de mémoire » *Le documentaire un otre cinema*, Paris: Nathan.

Jelin, Elizabeth (2002) *Los trabajos de la memoria*: Madrid, Siglo XXI

Jost, François. (1996) "El campo de la simulación". En *Jornadas de diseño y discurso audiovisual*. Buenos Aires: Universidad de Palermo.

Metz, Christian (1979) *El significante imaginario. Psicoanálisis y cine*, Barcelona: Paidós

Nichols, Bill (1997) "Modalidades documentales de representación" en *La representación de la realidad: Cuestiones y conceptos sobre el documental*, Barcelona: Paidós.

Nichols, Bill (2001) *Introduction to Documentary*, Bloomington e Indianapolis: Indiana University Press.

Niney, François. (2009) *Le documentaire et ses faux-semblants*. Paris: Klincksieck.

Odin, Roger (1994) "Problemas del modo documentalizante" en *Archivos de la Filmoteca N°17*, Valencia, Filmoteca de Valencia

Ortega, María Luisa (2010) "En torno a las nuevas tendencias expresivas en el cine documental

contemporáneo” en *Cinedocumental* N° 1
http://revista.cinedocumental.com.ar/1/teoria_02.html

Palacio, Manuel (2005) “El eslabón perdido. Apuntes para una genealogía del cine documental contemporáneo” en Torreiro, Casimiro y Cerdán, Josetxo (Eds.) *Documental y vanguardia*, Madrid: Cátedra.

Piedras, Pablo (2010) “El problema de la primera persona en el cine documental contemporáneo. Modos de representar lo autobiográfico en ciertos documentales latinoamericanos” en *Cinedocumental* N°1 http://revista.cinedocumental.com.ar/1/articulos_04.html.

Plantinga, Carl (2010) *Rhetoric and Representantation in Nonfiction Film*, Cambridge: Cambridge University Press.

Renov, Michael (ed.).(1993). *Theorizing documentary*. New York: American Film Institute/ Routledge.

Renov, Michael (2010): “Hacia una poética del documental” en *Cinedocumental* <http://revista.cinedocumental.com.ar/1>.

Steimberg, Oscar (2013) “Género/estilo/género” *Semióticas. Las semióticas de los géneros, los estilos y las transposiciones*, Buenos Aires: Eterna Cadencia.

Varela, Graciela (2012) “Procedimientos autenticantes” en del Coto, María Rosa y Varela,

Graciela (eds.), *Ficción y no ficción en los medios. Indagación semiótica sobre sus mixturas*, Buenos Aires: La Crujía

Weinrichter, Antonio (2004) *Desvíos de lo real. El cine de no ficción*, Madrid: T&B Editores.