

Programa de Asignatura

Historia del Documental

A. Antecedentes Generales

1. Unidad Académica	Facultad de Comunicaciones					
2. Carrera	Cine y Comunicación Audiovisual					
3. Código	CIH226					
4. Ubicación en la malla	IV Semestre, II Año					
5. Créditos	UDD	6	SCT	3		
6. Tipo de asignatura	Obligatorio	x	Electivo		Optativo	
7. Duración	Bimestral		Semestral	x	Anual	
8. Módulos semanales	Clases Teóricas	--	Clases Prácticas	2	Ayudantía	1
9. Horas académicas	Clases	68	Ayudantía			34
10. Pre-requisito	No tiene					

B. Aporte al Perfil de Egreso

Como parte de la formación de la Carrera de Cine, esta asignatura busca desarrollar y fomentar el conocimiento, comprensión y aprendizaje de los antecedentes históricos y teóricos del cine de no ficción, en particular del que se ha desarrollado a lo largo del último medio siglo.

Para plantear una continuidad temporal, se establecerán conexiones históricas y estéticas entre esta etapa y las que ya se vieron en otros cursos anteriores cuando se habló del cine documental, desde el cine de los Lumière y sus primeros autores de referencia (Dziga Vertov, Robert J. Flaherty, Leni Riefenstahl, John Grierson) hasta aquellas corrientes y géneros en los que la ficción se cruzó con la no ficción, como el neorrealismo, el Free Cinema y el cine directo francés. El aprendizaje e incorporación de estos contenidos ayudará a los y las estudiantes a desarrollar una mirada propia a partir del cine de no ficción, sus características, historia y fundamentos teóricos, lo que incidirá en la concepción, creación y elaboración de los proyectos audiovisuales que desarrollen profesionalmente a futuro.

El curso “Historia del Documental” tributa a las siguientes Competencias Genéricas UDD: Visión Global, Pensamiento Crítico y Emprendimiento y Liderazgo, así como también a la siguiente Competencia Específica de la carrera: Realización de obras cinematográficas declarada en el perfil de egreso.

C. Competencias y Resultados de Aprendizaje Generales que desarrolla la asignatura

Competencias Genéricas	Resultados de Aprendizaje Generales
Emprendimiento y Liderazgo	Analiza los antecedentes históricos y teóricos del cine de no ficción, comprendiendo los factores que han incidido en su evolución y desarrollo, conociendo las distintas variantes que ha generado a lo largo del último medio siglo, a partir de sus tendencias, autores y obras más relevantes, diversificando los caminos que el documental había abordado inicialmente desde los comienzos del cine y hasta la llegada del cine moderno. Desarrolla una mirada propia a partir del cine de no ficción, sus características, historia y fundamentos teóricos, lo que incidirá en la concepción, creación y elaboración de los proyectos audiovisuales que desarrollen profesionalmente a futuro.
Visión Global	
Pensamiento Crítico	
Competencias Específicas	
Realización de obras cinematográficas	

D. Unidades de Contenidos y Resultados de Aprendizaje

Unidades de Contenidos	Competencia	Resultados de Aprendizaje
Introducción: ¿Qué es el documental? - El enfrentamiento de conceptos y diferencias entre reportaje y documental. - Lugar o posición personal y cinematográfica.	<i>Visión Global</i> <i>Pensamiento Crítico</i>	Desarrolla el pensamiento del documental y del cine de lo real, sobre todo ante lo ficcional y el panorama cinematográfico histórico, así como el actual, de cara a los procesos históricos, culturales, identitarios e individuales. Relaciona los conocimientos del cine de ficción y su autoría con el cine de lo real, y es capaz de distinguir e identificar diferencias y paralelos entre ambos.
Unidad 1: Documental clásico y vanguardia. - Conceptos de lo documental versus ficción, la representación y la retórica, el punto de vista. - Herramientas de propaganda e ideología en el cine documental,	<i>Visión Global</i> <i>Pensamiento Crítico</i> <i>Emprendimiento y Liderazgo</i>	Analiza el cine bajo la mirada documental, comprendiendo su lenguaje específico, sus ideologías y contexto, así como las primeras teorías a partir de debates y trabajos de ensayo en clases y de actividades grupales, relaciona y

• La antropología y etnografía. • El nacimiento del cine social en los primeros cines documentales. • Primeras teorías sobre el cine documental. • El cine en su modalidad autorreflexiva • El cine como viaje antropológico desde el encuentro con el “otro”.	<i>Realización de obras cinematográficas</i>	Reflexiona en torno a aspectos temáticos del mundo y la sociedad a partir del cine antropológico y algunos textos escogidos.
Unidad 2: Cine moderno. • Herramientas técnicas de observación y acercamiento a la realidad de la posguerra y (pos)colonialismo. • Imagen y sonido directo en los Cines Directos (U.S.A & Canadá), Free Cinema (Inglaterra), desde el paradigma de la objetividad en el Cinéma Vérité (Francia) • El cine de observación. • Ficción documental: Neorrealismo Italiano y cine “neorrealista moderno” (técnicas y desplazamientos narrativos).	<i>Visión Global</i> <i>Pensamiento Crítico</i> <i>Emprendimiento y Liderazgo</i> <i>Realización de obras cinematográficas</i>	Reflexiona a partir de la idea del cine moderno, reconociendo herramientas de observación y acercamiento a la realidad mediante análisis de textos. Distingue tipos de observación en el cine documental, a partir de análisis de ejemplos. Establece herramientas de lo ficcional, en conjunto con el cine de lo real mediante la comparación de textos y fragmentos de autores.
Unidad 3: Ensayo filmico. • Reflexión desde el documental enfocado en aurores como: Rossellini, Godard, Resnais y Marker y Farocki. • El cine ensayo como búsqueda de la forma libre del cine, que piensa con y desde las imágenes y sonidos. • Problemas y acercamiento de la representación de la guerra, la muerte y el horror de la Historia.	<i>Visión Global</i> <i>Pensamiento Crítico</i> <i>Emprendimiento y Liderazgo</i> <i>Realización de obras cinematográficas</i>	Reflexiona sobre diversas temáticas y formas del ensayo y documental reflexivo, a partir del análisis de ejemplos documentales. Indaga e interroga a partir de aspectos de la Historia y sus temas desde las formas y pensamientos del cine, en diversos ejemplos de autores cinematográficos y videográficos del ensayo.

Unidad 4: Lo ficcional y el yo; la simulación y lo ético; y la escenificación en el cine de no ficción. • El Fake y la mentira en el cine: Simulacros y parodia, falsos documentales en autores como Welles, Watkins, Jackson y Reiner. • El cine de materiales. • El giro subjetivo en los cines autobiográficos. • Problematicación y la libertad de los cines híbridos, a partir de autores. • Problematicación y límite ético del cineasta frente a su obra. • Acercamientos a la telerrealidad híbrida reciente, como límites del cine y la tv en el caso de The Rehearsal de Nathan Fielder. • Cine posmoderno y contemporáneo: Documentales y ficción documental. • Los desafíos de lo virtual en el cine de animación documental. • Hitos y obras del documental contemporáneo latinoamericano.	<i>Visión Global</i> <i>Pensamiento Crítico</i> <i>Emprendimiento y Liderazgo</i> <i>Realización de obras cinematográficas</i>	Categoriza diversos acercamientos a lo real en conjunto con otras estéticas del cine, en varios autores del cine de no ficción contemporáneo. Analiza el cine desde una mirada interdisciplinaria -tanto técnica y medial, como estética- con los enfoques o lineamientos del documental contemporáneo, a partir de ejemplos audiovisuales Discute considerando diversos enfoques, desde el pensamiento del cine y las imágenes, así como desde el posible lugar del espectador contemporáneo mediante el debate grupal y presentaciones de los y las estudiantes. Reflexiona sobre algunos elementos históricos del pasado documental y cómo los ha abordado la mirada de la no ficción contemporánea latinoamericana y mundial.
---	--	---

E. Estrategias de Enseñanza

Clases expositivas y teóricas presenciales, en las que se revisarán antecedentes y aspectos históricos y teóricos a partir del desarrollo y evolución del cine de no ficción, en particular las variantes que se impulsaron desde el surgimiento del cine moderno. Se utilizarán textos teóricos y fragmentos audiovisuales, y se fomentará la reflexión en torno a cómo se ha diversificado la no ficción a lo largo del último medio siglo, con fronteras menos definidas y definitivas, y con más apertura a la experimentación formal y narrativa. Además, como parte de las clases se considerarán actividades como debates o conversaciones en torno a discusiones teóricas y autorales, o a partir de alguna de las obras visionadas, así como preguntas escritas y/o verbales en torno a éstas, para fomentar y generar el análisis crítico y la mirada personal.

F. Estrategias de Evaluación

Se realizarán tanto evaluaciones individuales como trabajos grupales, consistentes en ensayos escritos que desarrollen la reflexión, análisis crítico y mirada personal en torno a los aspectos abordados en clase sobre el cine de no ficción, teniendo en cuenta lo estético, histórico y teórico. Se buscará fomentar el desarrollo de comparaciones y asociaciones entre las temáticas y autores.

G. Recursos de Aprendizaje

Bibliografía Obligatoria:

- ¿Qué es el Cine?, Andre Bazin, Rialp, Madrid, 2004
- Antropología audiovisual, Rebollo, Jorge, Barcelona, 2002
- Antropología y cine, Piault, Marc Henri, Cátedra, Madrid, 2002
- Cine directo, Reflexiones en torno a un concepto, Ortega, María Luisa & García Noemí (Edts) T & B Editores, Madrid, 2008
- Cine Documental en América Latina, Paulo Antonio Paranagua, Cátedra Ediciones, Madrid, 2003
- Del Cine-Ojo a Dogma 95, Margarita Ledo, Paidós, Barcelona, 2004
- Desvíos de lo real, El cine de no ficción, Weinrichter, Antonio, T & B Editores, Madrid, 2005.
- Dirección de Documentales, Michael Rabinger, Focal Press, 1992
- Documental y vanguardia, Torreiro, Casimiro & Cerdán, Josetxo (eds), Cátedra, Madrid, 2005.
- El cine documental (Una encrucijada estética y política), VV.AA. Buenos Aires, 2020
- El cine documental según Patricio Guzmán, Cecilia Ricciarelli, FIDOCs, Chile, 2010
- El Documental Chileno, Jacqueline Mouesca, Lom Ediciones, Santiago, 2005
- El Documental, Breschand, Jean, Paidós, Barcelona, 2004
- El Documental: Historia y Estilo, Erick Barnow, Oxford University Press, 1983
- Historia del cine, Gubern, Román, Lumen, Barcelona, 1989
- La representación de la realidad, Bill Nichols, Indiana University Press, USA, 1991
- Las Teorías de los Cineastas, Jacques Aumont, Paidós, Barcelona, 2004
- Pantallas depredadoras (el cine ante la cultura visual digital), Vicente Domínguez (Ed.), Festival de Cine Gijón, España, 2007.
- Retórica y representación en el cine de no ficción, Plantinga, Carl, Ciudad de México, 2014.
- Teorías del Cine, Robert Stam, Paidós, Barcelona, 2001

Filmografía: En cada semestre en que sea impartida esta asignatura, se considerará un listado de películas para visionado del curso, cuyos títulos se especificarán en la calendarización, mediante la plataforma institucional de la Universidad del Desarrollo. Además de esas producciones de visionado obligatorio, se sugerirá un listado de otros títulos que pueden ser de utilidad para complementar el aprendizaje.