

Curso Académico: (2023 / 2024)

Fecha de revisión: 13-04-2023

Departamento asignado a la asignatura: Departamento de Comunicación

Coordinador/a: GARCIA LOPEZ, SONIA

Tipo: Obligatoria Créditos ECTS : 6.0

Curso : 4 Cuatrimestre : 2

REQUISITOS (ASIGNATURAS O MATERIAS CUYO CONOCIMIENTO SE PRESUPONE)

Historia de los medios audiovisuales
Narrativa Audiovisual
Análisis de la imagen audiovisual

OBJETIVOS

C1. Conocimiento de las principales aproximaciones históricas y teorías del documental
C2. Conocimiento de la teoría y la técnica del documental y el reportaje
C3. Capacidad para explorar las posibilidades técnicas y expresivas de la imagen en movimiento.

R1. Capacidad para identificar el documental y el reportaje como formas audiovisuales específicas
R2. Capacidad para identificar los circuitos de legitimación y difusión del documental y el reportaje

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

TEMA 1. ¿Qué es un documental?

Unidad 1.1. Las convenciones del documental y las construcciones históricas de la realidad.

Unidad 1.2. Documentar la realidad.

TEMA 2. El momento histórico del documental

Unidad 2.1. El documental en una encrucijada: vanguardia, realismo fotográfico y cine narrativo.

Unidad 2.2. Los materiales del documental. El documental y la vanguardia.

TEMA 3. El documental, la realidad y la verdad

3.1. De la vanguardia al realismo: el giro político

3.2. El documental y la verdad. El cine etnográfico, el cine vérité y el cine directo

TEMA 4. Historia, memoria y archivo

Unidad 4.1. El documental y la historia. Usos y abusos de la imagen de archivo

Unidad 4.2. El documental y la memoria

TEMA 5. Escrituras políticas de la realidad

Unidad 5.1. Solidaridad y humanitarismo. Un análisis crítico.

Unidad 5.2. Activismo y guerrilla

TEMA 6. El sujeto en el documental

6.1. Escrituras del yo

6.2. Los límites de lo visible

TEMA 7. Transformar el mundo. Realidad, imaginación y utopía.

7.1. Una cultura del reciclaje. De la película de montaje al collage documental.

7.2. El ensayo documental

ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

-Clases magistrales. Competencias 1 y 2.

-Clases prácticas. Taller de creación con sesiones tutorizadas en el aula. Competencia 3.

-Trabajo del estudiante.

Planificación y diseño de producción y realización. Elaboración de una memoria para el proyecto de la asignatura. Elaboración y defensa de una pieza audiovisual sobre aspectos concretos del trabajo realizado en el Taller de creación. Competencia 3.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

- Examen final: 50% de la nota global.
- Elaboración de Trabajo / Práctica y defensa: 50 % de la nota global.
- La participación activa y fundamentada del estudiante en clases prácticas y tutorías se valorará a los efectos de mejora de la nota global.

Peso porcentual del Examen Final: 50

Peso porcentual del resto de la evaluación: 50

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Català, Josep Maria, Josetxo Cerdán, Casimiro Torreiro, eds. Imagen, memoria y fascinación. Notas sobre el documental en España, Madrid: Ocho y medio, 2001
- Catalá, Josep Maria El film-ensayo: la didáctica como una actividad subversiva. Archivos de la Filmoteca nº 34, Valencia: IVAC, 2000
- Chanan, Michael The Politics of Documentary, Londres: BFI, 2007
- Chanan, Michael The Politics of Documentary, Londres: BFI, 2007
- Forsyth, Hardy (Ed.) Grierson on Documentary, Londres: Faber and Faber, 1965
- García López, Sonia El documental de animación. Un género audiovisual digital. Zer 24 (46), pp. 129-145., Universidad del País Vasco, 2019
- García López, Sonia y Laura Gómez Vaquero, edas. Piedra, papel y tijera: el collage en el cine documental, Madrid: Ocho y medio, 2009
- Hagener, Malte Melodías a través del océano: la intersección del documental y la vanguardia. Archivos de la Filmoteca, nº 56, junio. pp. 16-46, Valencia: IVAC, 2007
- Layerle, Sebastien ¿Cine y prácticas militantes?, en David Cortés y Amador Fernández-Savater (eds.). Con y contra el cine. En torno a mayo del 68, Madrid: UNIA, SECC, Fundació Tàpies., 2008
- Mulvey, Laura Women Making History: Gleaning and the Compilation Film. Ian Christie (ed.). Where Is History Today?: New Ways of Representing the Past. , Palacký University Olomouc, 2015
- Nichols, Bill La representación de la realidad, Barcelona: Paidós, 1997
- Nichols, Bill Blurred Boundaries. Questions of Meaning in Contemporary Culture, Bloomington: Indiana University Press, 1994
- Nichols, Bill Introduction to Documentary, Bloomington: Indiana University Press, 2001
- Renov Michael The Subject of Documentary, Minneapolis: University of Minnesota Press, 2004
- Russell, Catherine Archiveology. Walter Benjamin and Archival Film Practices, Durham: Duke University Press., 2018
- Russell, Catherine Experimental ethnography, Duke University Press, 1999
- Russell, Catherine Experimental ethnography: The Work of Film in the Age of Video. , Durham: Duke University Press, 1999
- Weinrichter, Antonio Metraje encontrado. La apropiación en el cine documental y experimental, Navarra: Gobierno de Navarra, 2007

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Baron, Jaimie The Archive Effect. Found Footage and the Audiovisual Experience of History, New York-Londres: Routledge, 2014
- Cerdan, Josetxo y Casimiro Torreiro (eds.) Documental y vanguardia, Madrid: Cátedra, 2005
- Honess Roe, Annabelle Animated Documentary, London: Springer., 2013
- Leyda, Jay Films Beget Films, New York: Hill and Wang, 1964
- Mendelson, Jordana Documenting Spain: Artists, Exhibition Culture, and the Modern Nation, 1929-1939, Pennsylvania: Penn State Press., 2005
- Ortega, María Luisa Espejos rotos, documental USA contemporáneo, Madrid: Ocho y medio, 2007
- Ortega, María Luisa y Noemí García Díaz (edas.) Cine directo, Madrid: T&B, 2008
- Wahlberg, Malin Documentary Time. Film and Phenomenology, Minneapolis: University of Minnesota Press, 2008
- Weinrichter, Antonio (ed.) La forma que piensa. Tentativas en torno al cine-ensayo, Pamplona-Madrid: Gobierno de Navarra / Museo Reina Sofía, 2007

