

INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES - INCAA

ESCUELA NACIONAL DE EXPERIMENTACIÓN Y REALIZACIÓN CINEMATOGRÁFICA - ENERC

CURSOS/TALLERES/SEMINARIOS 2010

Cine documental: estilos y autores. Un recorrido posible.

1.- Fundamentos

El cine documental surgió como registro de la realidad impulsando una serie de reflexiones sobre la materia de lo real. Promoviendo distintas formas de realización y estéticas cinematográficas fue forjando sus vertientes tratando de llegar a un ideal: capturar la vida. Con el transcurrir de los años la pretensión de su objetividad discursiva se fue modulando, dando paso a la aparición de corrientes documentales reflexivas que pusieron en cuestión sus propias condiciones de producción.

2.- Objetivo

Este curso se plantea como una introducción a las problemáticas del documental como registro cinematográfico y discurso social a través de un recorrido por los diferentes estilos autorales y modalidades que se dieron en momentos históricos específicos y con el aporte de diferentes disciplinas. La organización del curso respetará autores y escuelas (o movimientos) por sobre períodos históricos estrictamente delimitados.

3.- Metodología

Se revisará el documental en sus diversas modalidades –de observación, expositiva, poética, performativa, reflexiva y participativa– a partir de una inmersión en la filmografía de los realizadores más relevantes de sus ochenta años de historia. Las formulaciones y conceptos teóricos más pertinentes para conocer a fondo de qué hablamos cuando decimos “documental” será materia central de análisis en las clases.

En los encuentros se facilitará a los participantes la bibliografía que complementa el dictado del curso y se proyectarán fragmentos de los films más significativos de los diversos estilos y escuelas del cine documental.

Cada clase comenzará con una exposición teórica, para luego contrastar y debatir lo expuesto con las proyecciones de diversos fragmentos de la filmografía seleccionada, acorde con el tema de cada clase; a su vez, en los encuentros se dará la bibliografía que complementa el dictado de los seminarios. El curso no pretende ser una historia del documental ni tampoco realizar una clasificación taxativa, el recorrido posible no sólo sugiere lo que el título del curso menciona sino también exponer la riqueza del documental, sus debates actuales y su posicionamiento dentro de la estética audiovisual.

4. Contenidos

SEMINARIO 1

ORÍGENES Y DESARROLLO DEL DOCUMENTAL CLÁSICO

Clase 1

Los orígenes del documental. Modalidades y particularidades del cine documental. Problemas y definiciones. Hacia una definición operativa.

Proyección. Films de los hermanos Lumière y Edison; *Actualidades*, *Vistas* de Max Glücksman

Clase 2

El surgimiento del término documental. Robert Flaherty y la Escuela Documental británica. El set de filmación natural y la manipulación de la realidad.

Proyección. *Nanook, el esquimal* (Flaherty) y *Tabú* (Flaherty-Murnau), *Drifters* (John Grierson), *The Song of Ceylon* (Wright), *The Plow That Broke the Great Plains* (Lorenz)

Clase 3

Sinfonías de ciudad y Vanguardias. Acercamiento del cine a las vanguardias clásicas. Experimentación y observación. El punto de vista documentado.

Proyección. *Berlín, sinfonía de una gran ciudad* (Ruttman), *Lluvia* (Ivens), *Las Hurdes* (Buñuel), *Manhatta* (Strand y Sheeler), *El Hombre de la cámara* (Vertov), *Pacific 231* (Mitry), *A propósito de Niza* (Vigo)

Clase 4

El documental como propaganda política. Relaciones cine y sociedad. Hacia una sociología del cine.

Proyección. "Cine Tren" (Medvedkin) *El triunfo de la voluntad* y *Olympia* (ambas de Riefensthal), *Los 400 millones* (Ivens), *Why we fight* (Capra), *Morir en Madrid* (Rossif),

SEMINARIO 2

DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL AL DOCUMENTAL POLÍTICO

Clase 1

La representación después del nazismo. Revisión de los films propagandísticos y uso pedagógico.

Apropiación del material de archivo.

Proyección. *Noche y Niebla* (Resnais), *Memoria de los campos* (Bernstein), *Mein Kampf* (Leiser). *El fascismo al desnudo* (Romm)

Clase 2

Descolonización en Argelia, guerra en Vietnam. Nuevos colectivos (grupo Dziga Vertov, Grupo Medvedkin). La política en el documental.

Proyección. *Lejos de Vietnam* (varios), *Viento del este* (Godard), *La sociedad del espectáculo* (Debord), *El fondo del aire es rojo* (Marker), *In the year of the pig* (De Antonio), *Bowling for Columbine* (Moore).

Clase 3

La revolución del cine directo y el Cinema-verité. Nuevas tecnologías, nuevos estilos. La verdad de las imágenes. El documental de archivo y el fake.

Proyección. *Crónica de un verano* (Rouch y Morin), *Salesman* (Hnos. Maysales) *Don't look back* (Pennebaker), *The Atomic Café* (Loader y Rafferty), *This is Spinal Tap* (Reiner)

Clase 4

Subjetividad y reflexividad. El modo performativo. El archivo personal El documental hoy.

Proyección. *Gates of Heaven* y *The Thin Blue Line* (Morris), *Capturando a los Friedman* (Jarecki), *Tarnation* (Caouette), *Delitos Flagerantes* (Depardon)

SEMINARIO 3

DEBATES EN TORNO A GRANDES TEMAS DEL DOCUMENTAL

Clase 1

El Holocausto y los límites de la representación

Proyección. *Shoá* (Lanzmann), *Ojos del Holocausto* (Szász), *Los Nazis y la solución final* (Rees)

Clase 2

El cine ensayo. El documental como diario personal

Proyección. *Fata Morgana* y *Grizzly Man* (Herzog), *Tokyo Ga* (Wenders), *Sin Sol* (Marker), *La espigadora y los espigadores* (Varda), *La televisión y yo* (Di Tella), *El sol del membrillo* (Erice)

Clase 3

El espacio ético del documental. El lugar de la mirada.

Proyección. *Shoá* (Lanzmann). *Paragrah 175* (Epstein y Friedman), *Chaplin desconocido* (Brownlow y Gill), *Relámpago sobre el agua* (Wenders), *La batalla de Chile* (Guzmán), *General Idi Amin Dada* (Schroeder)

Clase 4

El documental performativo. ¿Una nueva modalidad?

Proyección. *Fotografías* (Di Tella), *Sherman's March* (McElwee), *Nobody's Business* (Berliner), *Roger y yo* (Moore), *Señorita extraviada* (Portillo)

SEMINARIO 4

EL DOCUMENTAL EN ARGENTINA Y AMÉRICA LATINA

Clase 1

Orígenes. El Film revista Valle y Max Glucksman. Los primeros noticieros cinematográficos.

Proyección. Fragmentos de obras de Federico Valle, Max Glucksman y una selección de *Sucesos Argentinos*.

Clase 2

La escuela de Santa Fe, Prelorán y el documental político.

Proyección. *Tire dié* (Birri), *Chucalezna* (Prelorán), *La hora de los hornos* (Solanas y Getino), *Me matan si no trabajo y si trabajo me matan*, *Ni olvido ni perdón* (ambas de Cine de la Base), *Argentina, mayo de 1969: Los caminos de la liberación* (Realizadores de Mayo)

Clase 3

El documental latinoamericano. Diferentes estilos y autores.

Proyección. *Araya* (Benacerraf), *La batalla de Chile* (Guzmán), *Now!* (Alvarez), *Agarrando pueblo* (Ospina y Mayolo), *Santa Marta y Jogo Da Cena* (Coutinho), *Santiago* (Salles), *Onibus 174* (Padilha)

Clase 4

Breve panorama del documental argentino, desde el regreso de la democracia a nuestros días.

Proyección. *La República Perdida* (Perez), *Juan, como si nada hubiera sucedido* (Echeverría), *Jaime de Nevares, último viaje* (Guarini y Céspedes), *M* (Prividera), *Trelew* (Arruti), *Estrellas* (León y Martínez), *Construcción de una ciudad* (Frenkel).

5.- Cronograma: 16 clases de 3 hs. (48 hs.)

6.- Destinatarios: Interesados en profundizar los caminos varios que últimamente recorre el documental.

7.- Equipo Docente: Lior Zylberman