

GUÍA DOCENTE. Curso 2019-2020

HISTORIA DEL CINE DOCUMENTAL UNIVERSAL

GRUPO A

PROFESORAS: MARÍA ANTONIA PAZ Y MIREYA VICENT

HORARIOS DE CLASE: MARTES de 14h a 16h. y MIERCOLES de 14h a 16h

TUTORIAS: Martes y Miércoles. PREVIA PETICIÓN DE HORA. Despacho C120 (edificio aulario)

E-MAIL: mapazreb@ucm.es; mireyavi@ucm.es

1. OBJETIVOS DEL CURSO.

Los alumnos comprenderán

1. Las líneas generales de la evolución histórica de los documentales
2. Los factores que han intervenido e intervienen en el desarrollo del género audiovisual no-ficción.
3. La naturaleza y características de los documentales y su contextualización histórica.
4. El papel político y social de las producciones documentales en las distintas etapas históricas hasta el periodo actual.

Los alumnos serán capaces de

1. Tener sentido crítico y creativo para analizar las producciones audiovisuales de géneros de no-ficción y situarlas en su perspectiva histórica.
2. Analizar las producciones audiovisuales de no ficción: comprender su contenido, entender su finalidad, distinguir los recursos narrativos empleados y valorar su calidad en función de la adecuación de unos a otros.
3. Expresar con claridad y rigor –en el lenguaje oral, escrito y audiovisual– los resultados de su estudio sobre la bibliografía y de los análisis de producciones audiovisuales.
4. Valorar positivamente el trabajo en equipo, el cumplimiento de los plazos y la asunción de responsabilidades en un grupo para conseguir los objetivos propuestos.

La metodología se basará en el visionado y discusión de documentales. Se trata de generar un diálogo en el aula. Se ofrecerán algunos documentos de trabajo y de estudio para que los alumnos preparen los temas que no se explicarán en

clase. Se utilizará el Campus virtual como herramienta de comunicación con el alumnado, así como el correo electrónico y las tutorías presenciales.

2. TEMARIO

PRIMER PARCIAL

1. ¿Qué es un documental? Diferencias entre reportaje y documental. Aplicar la teoría al análisis de un documental producido entre 2017 y 2019.
2. Estilo documental, evolución y producción de R. Flaherty.
3. El cine documental de propaganda soviético en el periodo de entreguerras: Shub y Vertov
4. La Escuela documental británica: estilo y etapas.
5. El cine político en Francia en el periodo de entreguerras: características y producciones más destacadas.
6. Movimientos radicales en Estados Unidos.
7. La propaganda cinematográfica en la Alemania nazi (1933-1939): la herencia de Weimar, control de la producción cinematográfica, la aportación de Leni Riefenstahl.
8. Cine de no ficción británico durante la II Guerra Mundial.
9. Producciones cinematográficas norteamericanas de propaganda durante la II Guerra Mundial

SEGUNDO PARCIAL

10. Documentales y noticiarios alemanes durante la II Guerra Mundial.
11. Las vanguardias cinematográficas de los años 60.
12. Cine directo y *cinéma vérité*.
13. Características de los documentales históricos a partir de 1945 (hasta nuestros días)
14. Documentales de naturaleza (hasta nuestros días)
15. Documentales antropológicos (hasta nuestros días)
16. La subjetividad en el documental actual
17. Características del documental en la era digital: docudramas, documentales animados, *documentary games*, documentales interactivos.
18. Series documentales en las plataformas de vídeo bajo demanda (Netflix, HBO...). Estilos y tendencias

3. DOCUMENTALES QUE SE VISIONARÁN EN CLASE, ÍNTEGROS O FRAGMENTOS¹.

Nanook, el Esquimal (Flaherty, 1922)
El hombre de la cámara (D. Vertov, 1929)
Drifters (Grierson, 1929)
Song of Ceyland, 1934
La Vie est à Nous (Ciné Liberté, 1933)
El Triunfo de la Voluntad (Leni Riefenstahl, 1934)

¹ Esta lista puede modificarse para adaptarse a los intereses del grupo.

Olimpiada (Leni Riefenstahl, 1936)
Dividir y vencer (F. Capra, 1942)
Victoria en el Oeste (1939)
Listen to Britain (Jennings, 1942)
O' Dreamland (L. Anderson, 1959)
High School (F. Wisemann, 1968)
Encuesta sobre el Amor (Passolini, 1965)
La noche y la niebla (Resnais, 1955)
El desierto viviente (Disney, 1954)
Microcosmos (Claude Nuridsany y Marie Pérenou, 1996)
Baraka (Ron Fricke, 1992)
Roger and Me (Michel Moore, 1989)
Ser y Tener (Nicholas Philibert, 2002)
Vals con Bashir (Ari Folman, 2008)
Guernica, pintura de guerra (Torrés y Vallés, 2007)
Searching for Sugar Man (Malik Bendjelloul, 2013)
The Act of Killing (Joshua Oppenheimer, 2013)
Caras y Lugares (Agnes Varda, 2018)
Muchos hijos, un mono y un castillo (Gustavo Salmerón, 2017)
Gracias, jefe (François Ruffin, 2015)
Human (Yann Arthus-Bertrand, 2015)
La imagen perdida (Rithy Panh, 2014)
Framentos de documentales de Netflix, como Casting Jon Benet (Kitty Green, 2017); *The toys that made US* (2017), *Una revolución en toda regla* (Rayka Zehtabchi, 2018)

4. MANUALES:

PAZ, María Antonia y MONTERO, Julio: *Creando la realidad. Cine informativo, 1895-1945.* - Barcelona: Ariel, 2001.

5. BIBLIOGRAFÍA:

- AITKEN, Ian: *Film and Reform. John Grierson and the Documentary Film Movement.* -London and New York: Rutledge, 1990.
- ANDERSON, K., LUCAS, M., HURBIS-CHERRIER, M., & SAIDENS, A. (2016). *Documentary voice & vision: A creative approach to non-fiction media production.* Libro electrónico, UCM. <http://proquest.safaribooksonline.com/9781317636120?uicode=complutense>
- BAKER, M. (2006). *Documentary in the digital age.* Oxford: Focal Press. <http://proquest.safaribooksonline.com/9780240516882?uicode=complutense>
- BARNOW, Erik: *El documental. Historia y estilo.*- Barcelona: Gedisa, 1996.
- BARSAM, Richard M.: *Nonfiction film. A critical History,* Indiana University Press, 1992.

- BEATTIE, K. (2004). *Documentary screens: Nonfiction film and television*. New York: Palgrave.
- BERNARD, S. (2016). *Documentary storytelling: Creative nonfiction on screen* (Fourth edition. ed.). New York: Focal Press.
<http://proquest.safaribooksonline.com/9781135015817?uicode=cemplutense>
- BOHANTOV, A. (2014). The documentary film and the new media. *International Journal of Communication Research*, 4(2), 14-17. Se adjunta PDF
- BRICCA, J. (2018). *Documentary editing: Principles and practice*. New York: Routledge.
<http://proquest.safaribooksonline.com/9781317198369?uicode=cemplutense>
- CORNER, John : *A critical introduction to documentary*, Manchester University Press, 1996
- FERNANDEZ LABAYEN, M. (2013). *El documental en el entorno digital* (Primera edición en formato digital. ed., Comunicación) (M. Francés, J. Gavaldà, G. Llorca Abad, & A. Peris, Eds.). Barcelona: Editorial UOC.
<https://ebookcentral.proquest.com/lib/universidadcomplutense-ebooks/detail.action?docID=3213975>
- GOLDSMITH, D. A. *El documental: Entrevistas en exclusiva a quince maestros del documental*. Océano. Barcelona 2003.
- GRANT, Barry and STLONIEWSKI, Jeannette : *Documenting the Documentary. Close Reading of Documentary Film and video*, Wayne State University Press, 1998.
- KRIWACZEK, P. (2016). *Documentary for the small screen*. London: Routledge.
<http://proquest.safaribooksonline.com/9781136044892?uicode=cemplutense>
- MACDONALD, Kevin and COUSINS, Mark: *Imagining Reality: The faber book of Documentary*. – Londres: Faber and Faber, 1996.
- NICHOLS, Bill: *La representación de la realidad*, Paidós, Barcelona, 1997.
- PANIAGUA, P.A. (ed.): *Cine documental en América Latina*, Madrid: Cátedra, 2003.
- PAZ, María Antonia y MONTERO, Julio: *Creando la realidad. Cine informativo, 1895-1945*.- Barcelona: Ariel, 2001.
- PUCCINI, S. (2015). *Guion de documentales: de la preproducción a la producción*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: La Marca editora.
- ROSENTHAL, Alan (ed.): *New Challenges for Documentary*, University of California Press, 1988.
- WAUGH, Thomas: *Show us life*. - Londres: The Scarecrow Press, 1984.

6. MÉTODO DE EVALUACIÓN

* Se realizarán **dos evaluaciones**, la primera el martes **5 de noviembre**, y la segunda el martes **10 de diciembre**. En diciembre/enero, en las fechas oficiales de exámenes finales, se pueden recuperar los parciales en caso de suspenso. Se hará nota media – media aritmética- entre los resultados de ambos parciales, siempre que ambos estén aprobados.

No se guardan parciales en la convocatoria de julio: es obligatorio examinarse de toda la asignatura. Las normas de esta convocatoria son las mismas que se aplican en los exámenes finales de diciembre/enero.

En los exámenes habrá que contestar un tema en un folio. Con dos faltas de ortografía (se incluyen los acentos) se SUSPENDE. Representan un 65% de la calificación final

*Además los estudiantes realizarán un trabajo obligatorio:

Trabajo audiovisual obligatorio (representa un 35% de la calificación) con las siguientes características:

- a) **Duración:** entre 1 y 5 minutos (con las cortinillas inicial y final incluidas).
- b) **Tema: Héroes anónimos.** Se trata de contar una historia real tanto de una persona o grupo de personas que hayan superado algún tipo de dificultad (física, mental, económica, etc.) para conseguir su sueño (o simplemente sobrevivir); o de una persona (o grupo de personas) que se hayan dedicado o se dediquen a ayudar a los demás y a hacer mejor la sociedad. Se realizará una investigación –presentada de **forma creativa**-que, en forma de corto documental, contribuya a hacer reflexionar sobre la importancia de creer en nosotros mismos y en la importancia de querer a los demás.
- c) Se utilizará material de archivo (fotografías, noticiarios, películas de ficción, documentales, imágenes televisivas, entrevistas, titulares de periódicos), material personal (fotografías, películas domésticas), y/o grabaciones de actualidad.
- d) Se realizará por **equipos**: máximo de 4 miembros.
- e) **Género documental** en cualquiera de sus estilos: docudrama, documental interactivo, animado, convencional, etc. **Los reportajes no se calificarán.**
- f) **No puede incluir voz over.**

Cada equipo redactará un **diario o bitácora**, breve y creativa, del proceso de realización del trabajo audiovisual: proceso de investigación, documentación, elaboración del guion, grabación, etc. Este dossier se entregará por email a la profesora Vicent el día de entrega de los cortos documentales. La bitácora estará encabezada por **una nota biográfica breve**, original, de cada uno de los miembros del equipo.

Es obligatorio que las profesoras Paz y Vicent aprueben el proyecto antes de iniciarlo. Por tanto, se requiere la presencia de los diferentes grupos constituidos en tutorías.

La fecha de entrega de los cortos será el 20 de noviembre (no se admiten trabajos fuera de esa fecha)

Los cortos deben subirse a YouTube o cualquier otra plataforma de vídeos con acceso restringido si así se desea. Se enviará a las profesoras, el título, miembros del equipo, el enlace y se adjuntará la bitácora.

Los comentarios a este trabajo audiovisual, así como la calificación se podrán consultar en el Campus Virtual. En la convocatoria de julio, la entrega del cortometraje se realizará el día del examen oficial.

El **11 de diciembre** se presentarán los 10 mejores cortos del grupo, valorados por un jurado. Se otorgará un premio al mejor corto. También se concederá el premio del público. Se informará de la hora y aula del acto.

Estas normas se aplican a todos los alumnos/as asistentes o no, Erasmus o visitantes sin excepciones.

Podrán optar a Matrícula de Honor los alumnos/as que, con una nota media de Sobresaliente, realicen un trabajo de investigación dirigido por la profesora Paz.

La ficha debe entregarse, debidamente cumplimentada, antes del **25 de septiembre**.