

TALLER DE EXPRESIÓN 2

Prof. Guillermo DE CARLI

PROGRAMA 2021

MARCO GENERAL

En el Taller de Expresión 2 los estudiantes realizan documentales. Para ello llevamos adelante una formación intensiva en producción y edición audiovisual, que conjuga momentos de teoría, de entrenamiento técnico, de discusión y de crítica de films, bajo un encuadre cooperativo en pequeños grupos.

El film documental constituye una vía efectiva para el abordaje de las relaciones sociales, los hechos de la vida cotidiana y la Historia, y es coherente con las prácticas de investigación y comunicación en Cs. Sociales.

Los proyectos en marcha en el Taller se diseñan y ejecutan libremente a partir de las ideas, los campos de interés y las motivaciones planteadas por los estudiantes; en el espacio de los prácticos se ponen en debate sus hipótesis de trabajo y sus materiales. En todos los casos la conceptualización seguirá a la experiencia, en un contexto de discusión abierta. El ejercicio se cierra con un trabajo de evaluación de la recepción de los documentales producidos.

La cátedra promueve el uso de equipamiento accesible y disponible. A lo largo del curso anual presentamos técnicas y métodos para abordar eficazmente la producción. Para la mayoría de los alumnos eso significará además una primera vía de acceso a la comunicación mediante imágenes y sonidos.

En este curso 2021 nos ajustaremos a las condiciones de dictado establecidas por la Facultad, en lo referido a presencialidad, comunicación vía web y seguridad.

OBJETIVOS

Generales

Esperamos que los alumnos logren integrar los principales aspectos históricos, teóricos, técnicos y formales de la realización audiovisual, y en particular, del documental de investigación, y aplicar ese conocimiento a la producción de una obra propia, resuelta en el marco de un pequeño grupo de pares. En el desarrollo de esa obra, consideramos clave la posibilidad de acceder a la posición de autores.

Específicos

En particular, y en lo referido a la secuencia de producción de materiales al interior del Taller, al completar la materia nos proponemos que los alumnos puedan:

- i. Plantear, encuadrar y diseñar proyectos de realización audiovisual dirigidos a la representación de situaciones reconocidas en su realidad inmediata o próxima, y según su propia comprensión e interpretación de esa realidad;
- ii. reconocer los requerimientos de producción de los proyectos encarados, determinar las técnicas y procedimientos mas adecuados, y llevarlos a cabo de acuerdo a una metodología apropiada;
- iii. analizar los elementos surgidos del registro audiovisual y reelaborarlos para su presentación final, tomando en consideración el carácter y los objetivos del proyecto, así como al espectador supuesto para el mismo; y
- iv. dar cuenta de los procesos cumplidos y de los aprendizajes realizados, con referencia a los elementos teóricos y conceptuales desarrollados a lo largo de la cursada.

DESARROLLO

El Taller comprende el espacio determinado por la clase semanal de 180' y el trabajo de campo fuera de la Facultad, realizado en pequeños grupos con presencia docente cuando la ejercitación lo requiera.

Cada clase semanal incluye momentos de entrega de información – clases expositivas, discusión teórica, proyecciones, plenarios – y actividades de formación. En cada clase se proponen consignas y trabajos prácticos a realizar in situ o con plazos semanales, en forma grupal e individual. La información teórica se diseña según el modelo de didáctica de emergentes.

1. Trabajos prácticos obligatorios

Además de las actividades consignadas en cada clase, los alumnos deben cumplir cuatro trabajos prácticos de realización grupal a lo largo del año, alrededor de los cuales se organiza la producción general del Taller. Los trabajos insumen un tiempo mínimo de ejecución de entre cinco y diez semanas. Todos ellos requieren información operativa y seguimiento de parte de los docentes, en aspectos estéticos, técnicos y de investigación:

- TP1: Centrado en el Registro directo, y dirigido en última instancia al desarrollo del rol de camarógrafo y a la comprensión de sus funciones.
- TP2: Dirigido a poner en práctica algunas formas simples de continuidad a través de un ejercicio de montaje de una secuencia.
- TP3: Formulación de un proyecto de film de investigación, dentro de los parámetros establecidos durante la cursada.
- TPF: TRABAJO FINAL. Síntesis de los trabajos prácticos anteriores a través de la producción de un cortometraje documental.
- TPR: RECEPCIÓN. Análisis de la recepción de los TPF's, en los públicos específicos.

2. Evaluación y calificaciones

Para aprobar la materia los alumnos deben cumplir con el 75% de asistencia a las clases semanales, con el 100% de los trabajos prácticos obligatorios, y aprobar el examen Parcial con calificación 5 (cinco) o más. La nota final del Taller surge del promedio de las notas de Cursada (TP's 1, 2 y 3), Parciales y TPF, y debe ser igual o superior a 6 (seis).

Los alumnos deben aprobar Parciales y Cursada antes de Diciembre, y programar con los docentes a cargo de su comisión la entrega del TPF para evaluación en los turnos de Diciembre o Marzo. Esta materia no puede aprobarse mediante examen libre.

Las actividades encaradas en los trabajos prácticos están planteadas a nivel introductorio, tomando en consideración la mínima o muy básica experiencia previa con que los alumnos se incorporan al Taller. La evaluación de los trabajos realizados tiene en cuenta las particularidades de cada proceso grupal, y no es una calificación de productos finales. En casos particulares aceptamos incorporar en la segunda mitad de la cursada a estudiantes con parte del programa aprobado en otra institución, con obligación de producir el TPF en el Taller e integrados a alguno de los equipos en marcha.

3. Unidades de información

I. EL DOCUMENTAL - Génesis y primera evolución

- a. LUMIÈRE: la reproducción, lo siniestro. Naturaleza y cotidianidad. - FLAHERTY: Identidad. La vida de los otros. VALLE: la institución
- b. Aquí y ahora. ROTH - GRIERSON: el *Documental*. Información estratégica y ciudadanía.
- c. Imágenes para la conciencia. - VERTOV: Realidad + libertad: verdad.
VIGO: captura de la evidencia. - IVENS: producción de la prueba
- RIEFENSTAHL: la realidad absoluta. Creación y pervisión.
- d. Por qué peleamos. FORD, CAPRA, DISNEY.
- e. La interpretación. ROUGH/MORIN: rituales. Interacciones situadas.
- MAYSLES: verdad sin control. Observación, participación, intervención.
- f. Actos de justicia. - BIRRI: la encuesta social. - SOLANAS/GETINO: hacia un Tercer Cine.
- GLEYZER: las Bases. - ALVAREZ: el cine de la conmoción.
- g. Miradas. - GODARD, MARKER: videodiaris.
- h. Producción - Colectivos, Grupos autónomos de realización documental - Productoras - Fomento desde organismos nacionales.

Bibliografía (ver): Barnouw, Birri, Burton, Beceyro, Rotha, Frías, Mamber.

II. EL DOCUMENTAL - Debates

- a. La representación mediante imágenes y sonidos. Cuestiones de enunciación y argumentación.
- b. El proceder documental. Documental y Cine de Autor. El Filme de Investigación.
- c. Paradigmas de no-ficción. Modalidades.
- d. Lo verosímil. Género y procedimiento.

Bibliografía: Bruzzi, Dorffles, Baxandall, Deleuze, Nichols, Metz.

III. RELATO Y REALIZACION

- a. Concepto de Situación y de Acción.
- b. Narración audiovisual. M.R.I. Elementos de composición estática y dinámica. Encuadres. Codificación de planos. Continuidad.

Raccord: concepto y reglas canónicas. Banda sonora: sincrónica, situada, libre. Casos

- c. Estructuras. El Drama clásico. Sistematizaciones de estructuras dramáticas simples: Goethe, Zolti, Sourieau. Funciones de V. Propp. Secuencias. Formatos.

Bibliografía recomendada: Burch, Chion, Bentley, Reisz.

IV. TECNICAS Y TECNOLOGÍAS

- a. La imagen digital. Dispositivos de registro. Fundamentos y operación. Accesorios.
- b. Registro sonoro. Fundamentos, técnicas de registro. Micrófonos: operación.
- c. Islas digitales de edición audiovisual. Configuraciones, equipamiento, requerimientos básicos. Fundamentos y operación.

V. APORTES

- a. Vida Cotidiana. Desarrollos críticos. Situaciones. Ritmo, repetición. Dialéctica apropiación-coacción. El registro exhaustivo como medio de significación. Espejo y fermento de la Historia. La construcción del Espacio.
- b. Lo imaginario. Niveles de abordaje. Organizadores grupales. Fantasmática.
- c. Proceso Creador.

Bibliografía recomendada: Geertz, Lefebvre, Heller, Mannoni, Pichón-Riviere, Augé.

EQUIPO DOCENTE

Guillermo DE CARLI – Prof. Titular.

Natalia VINELLI – Prof. Adjunta.

Matías SCHEINIG - J.T.P.

Lorena RIPOSATI - Ayte.

Noelia UGALDE - Ayte.

Manuel MINGO - Ayte.

Gabriela BUSTOS - Ayte.

Romina VARNERIN - Ayte.

Maximiliano SCHEGGIA - Ayte.

<http://www.catedras.fsoc.uba.ar/decarli>

F I L M O G R A F I A

- ABRAMOVICH,
"La Reina", Argentina, 2013.
- ÁLVAREZ S.,
"Now", Cuba, 1965
"Hanoi, martes 13", Cuba, 1967.
- ÁLVAREZ M.,
"Mercado de Futuros", España, 2011.
- ANTONIONI,
"La Mirada de Miguel Ángel", Italia, 2004.
- APTED,
"Bring on the Night", U.K., 1980.
- ARDITO / MOLINA
"Raymundo", Argentina, 2002.
- A.A.V.V.,
"Visiones de 8", Alemania. 1972.
- BENACERRAF,
"Araya", Venezuela, 1959.
- BERGMAN,
"El Rostro de Karin", Suecia, 1984.
- BIRRI,
"Tire Dié", Argentina, 1959.
- CHAVARRI,
"El Desencanto", España, 1976.
- COUTINHO,
"Edificio Master", Brasil, 2002.
- CUERVO,
"El retrato postergado", Argentina, 2009.
- DA-RIN,
"Hércules '56", Brasil, 2006.
- DE ANTONIO,
"En el año del Cerdo", USA, 1968.
- FAROCKI,
"Peter Lorre, el Rostro Doble",
Alemania, 1984.
- FIENNES / ZIZEK,
"La Guía cinematográfica del Perverso",
USA, 2009.
- FINVARB / ESCOBAR,
"La crisis causó dos nuevas muertes",
Argentina, 2006.
- FLAHERTY,
"Nanook of the North", USA, 1922.
"El hombre de Aran", U.K., 1934.
"Historia de Lousiana", USA, 1948.
- GLEYZER,
"Mexico, la revolución congelada",
Argentina, 1973.
"Me matan si no trabajo", Argentina, 1967.
- GODARD,
"Carta a Freddy Bouache", Suiza, 1981.
- GRIERSON,
"Drifters", UK, 1929.
- GUZMAN,
"Chile, la memoria obstinada", Chile, 1997
- HAANSTRA,
"Vidrio", Holanda, 1958.
- HERZOG,
"La Cueva de Sueños Olvidados", USA, 2010.
"Muerte para Cinco Voces", Italia, 2011
- INCALCATERRA,
"Chapare", Italia, 1996.
- IVENS,
"El puente", Holanda, 1928.
"Lluvia", Holanda, 1929.
"Borinage", Holanda, 1933.
"Tierra de España". USA, 1937.
"El Sena encuentra París", Francia, 1957.
"En Valparaíso", Francia, 1965.
"Por el Mistral", Francia, 1965.
- KLEIN,
"Crepúsculos, amaneceres", Francia, 1968
- KLUSÁK / REMUNDA
"El sueño Checo", Rep. Checa, 2004
- KOGAN,
"Miren el Rostro", URSS, 1966.
- LLINÁS,
"Balnearios", Argentina 2002.
- LOACH,
"El espíritu del '45"; U.K, 2013.
- LOADER / RAFFERTY / RAFFERTY,
"The Atomic Café", USA, 1980.
- LÓPEZ-LINARES / RIOYO,
"Asaltar los cielos", España, 1999.

- LUMIÉRE,
"Escenas...", 1895-96.
- MAKAVEJEV,
"Inocencia indefensa", Yugoslavia, 1967
- MALLOOF / SISKEL,
"Encontrando a Vivian Maier", USA, 2013
- MARKER,
"A.K.", Japón. 1985.
"Sin Sol", Francia, 1985.
"El Fondo del Aire es Rojo", Francia, 1990
- MARKER / REICHENBACH,
"La Sexta Cara del Pentágono", Francia, 1968.
- MAYSLES / MAYSLES / ZWERIN,
"Vendedor", USA, 1968.
- MCLAREN,
"Libros de Ocasión", U.K., 1937.
- MORI,
"Betty Page cuenta todo", USA, 2013.
- MORKIN,
"Oscar", Argentina, 2004.
- MOORE,
"Roger & Me", USA, 1998.
- MORRIS,
"La Delgada Línea Azul", USA, 1988.
- OLAIZOLA,
"Intimidaciones de Shakespeare y Víctor Hugo",
México, 2008.
- PARALLUELO,
"Yatasto", Argentina-España, 2012.
- PASOLINI,
"Comizzi d'amore", Italia, 1967
- PENNNEBAKER,
"Dont look back", USA, 1967.
- POITRAS,
"Citizenfour", USA, 2015.
- PRELORAN/GLEYZER,
"Quilino", Argentina, 1966.
- PRELORAN,
"Hermógenes Cayo", Argentina, 1969.
"Cochengo Miranda", Argentina, 1975.
- PRIVIDERA,
"M", Argentina, 2007.
- REISZ,
"Somos los Chicos de Lambeth", U.K., 1959.
- RIEFENSTAHL,
"El triunfo de la Voluntad", Alemania, 1935.
"Olympia", Alemania, 1937.
- ROSENFELD,
"La Quimera de los Heroes", Argentina, 2003.
- ROSI,
"Incendio en el Mar", Italia, 2016
- ROUCH,
"Yo, un Negro", Francia, 1958.
- ROUCH / MORIN,
"Crónica de un verano", Francia, 1959.
- RUTTMAN,
"Berlin: die Symphonie der Grosstadt", Alemania,
1927.
- SCHLESINGER,
"Terminus", U.K., 1961.
- SCHOENDOERFFER,
"El pelotón de Anderson", Francia, 1967
- SOLANAS/GETINO,
"La hora de los hornos", Argentina, 1968.
"Tierra sublevada, Oro impuro", Argentina, 2009
- TESTONI, y otros
"Ferrobaires" / "Museo del Puerto", Argentina
2002-2018
- VARDA,
"Los espigadores", Francia, 2000
- VERTOV,
"El Hombre con la cámara", URSS, 1929
- VIGO,
"A Propósito de Niza", Francia, 1929.
- WELLES,
"F de Falso", Francia, 1973.
"Es todo Verdad", USA, 1993.
- ZWERIN,
"Straight No-Chaser", USA, 1988

BIBLIOGRAFIA

Sobre el proceder documental:

ANTONIONI, MICHELANGELO

Los Hechos y la Imagen, en *Sight and Sound* (164) p.p. 32. Londres: B.F.I., 1964

BARNOUW, ERIK

El documental. Historia y estilo, Barcelona, Gedisa, 1996.

BARSAN, RICHARD M.

Nonfiction film: a critical history, Bloomington, Indiana University Press, 1992.

BIRRI, FERNANDO

La escuela documental de Santa Fe. Ed. Documento, 1964.

BRUZZI, STELLA

New documentary. A Critical Introduction, London, Routledge, 2000.

BURTON, JULIANNE (comp.)

The Social Documentary in Latin America, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 1990.

CHANAN, MICHAEL,

The Politics of Documentary, London:BFI, 2009

DORFFLES, GILLO

Apuntes sobre el film de investigación, 1984

DORNFELD, BARRY

Producing public television, producing public culture, Princeton NJ, Princeton University Press, 1998.

FRIAS, ISAAC L.

Los años de la conmoción 1967-1973. Entrevistas con realizadores sudamericanos, UNAM, 1979.

GAINES, JANE - RENOV, MICHAEL

Collecting Visible Evidence (Visible Evidence Series #6), Minneapolis, Univ. of Minnesota Press, 1999.

MACDOUGALL, DAVID- TAYLOR, LUCIEN

Transcultural Cinema, Massachussets, Princeton University Press, 1998.

MAMBER, STEPHEN

Cinema verité in America. Studies in Uncontrolled Documentary, Cambridge, Mass., M.I.T. Press, 1974.

MILLER, TONY

Technologies of Truth. Cultural Citizenship and the Popular Media (Visible Evidence Series #2), Minneapolis, Univ. of Minnesota Press, 1999.

NICHOLS, BILL

La representación de la Realidad, Buenos Aires, Paidós, 1997.

REISZ, KAREL

Técnica del montaje cinematográfico. Buenos Aires-Taurus, 1960.

RENOV, MICHAEL

Theorizing Documentary. New York-American Film Institute, 1993.

ROSELLINI, ROBERTO

Un espíritu libre no debe aprender como esclavo. Escritos sobre cine y educación, Buenos Aires-Gedisa, 1983

ROSENTHAL, ALAN (comp.)

New Challenges for Documentary, Berkeley, University of California Press, 1988.

ROTHA, PAUL

Documentary film: the use of the film medium to interpret creatively and in social terms the life of the people as it exists in reality. London, Faber and Faber, 1963.

RUBY, JAY

Picturing Culture: Explorations of Film and Anthropology, Chicago, The University of Chicago Press, 2000.

VAUGHAN, DAI

For Documentary: 12 Essays, Univ. of California Press, Berkeley, 1999.

VERTOV, DZIGA

Escritos y Diarios de Trabajo, Buenos Aires, Nueva Visión, 1977.

Ampliada:

AUGÉ, MARC [1988]

La Guerra de los Sueños. Ejercicios de Etno-Ficción, Barcelona:Gedisa

BARTHES, R. [1982]

La Cámara Lúcida, Barcelona:Gustavo Gili.

- BAXANDALL, M. [1978]
Pintura y vida cotidiana en el renacimiento italiano, Barcelona:Gustavo Gili.
- BECEYRO, RAÚL [1997]
Cine y política, Santa Fe: Universidad Nacional del Litoral.
- BENTLEY, ERIC
La Vida del Drama. Buenos Aires-Paidós, 1971.
- BRESSON, ROBERT [1980]
Notas sobre el cinematógrafo, Barcelona:Gustavo Gili.
- BURCH, N.
Praxis del Cine, Buenos Aires:Fundamentos, 1972
El tragaluz del infinito, Buenos Aires:Catedra, 1996
- CALISTRO, MARIANO [1984]
Aspectos del nuevo cine; en COUSELO, Jorge M. y otros, *Historia del cine argentino*, Buenos Aires:Centro Editor de América Latina.
- CHION, MICHEL [1997]
La audiovision, Buenos Aires:Paidós
- DEBREY, REGIS
Vida y Muerte de la Imagen. Buenos Aires-Paidós, 1992.
- DELEUZE, G.
[1982] *CINE I – Bergson y las Imágenes*, Buenos Aires: Cactus
[1982/3] *CINE II – Los signos del Movimiento y el Tiempo*, Buenos Aires: Cactus
[1983] *La Imagen movimiento*, Barcelona:Gustavo Gili.
[1986] *La Imagen tiempo*, Barcelona:Gustavo Gili.
- GEERTZ, CLIFFORD [1993]
Conocimiento Local. Ensayos sobre la interpretación de las culturas, Buenos Aires:Paidós.
- GENETTE, GERARD
Nuevo discurso del Relato, Madrid, Cátedra, 1998
- GETINO, O. [1994]
La Tercera Mirada, Buenos Aires:Paidós
- GINZBURG, CARLO [2010]
El hilo y las huellas. Lo verdadero, lo falso, lo ficticio, Buenos Aires:Fondo de Cultura Económica.
- HELLER, AGNES. [1967]
Sociología de la Vida Cotidiana, Madrid, Alianza. 1983
- JAMESON, FREDRIC [1999]
El giro cultural. Escritos seleccionados sobre el posmodernismo, Buenos Aires:Manantial.
- LEFEBVRE, H. [1967]
La vida Cotidiana en el Mundo Moderno, Madrid, Alianza. 1967
- LOWE, DONALD
Historia de la Percepción Burguesa. México-Fondo de Cultura Económica, 1982.
- MANNONI, O. [1973]
La Otra Escena, Buenos Aires, Amorrortu.
- METZ, CHRISTIAN,
Ensayos sobre la significación en el cine, Buenos Aires 1964-68
La enunciación impersonal, o el lugar del Film, 2000
- PICHÓN-RIVIÉRE, ENRIQUE [1971]
El proceso creador, Buenos Aires:Nueva Visión. 1977
- SONTAG, SUSAN [1996]
Sobre la fotografía, Buenos Aires.

