

El legado de las vanguardias en el cine documental

Docente a cargo: Lic. Maximiliano Ignacio de la Puente

1. Fundamentos:

El curso analizará los principales quiebres referidos a la experimentación con las imágenes y los sonidos en el campo del cine documental, en un recorrido histórico que abarcará la mayor parte de su trayectoria. Entendemos por lo tanto aquí a las vanguardias como los momentos instauradores de esas rupturas formales, que redefinen al lenguaje cinematográfico en general, y al campo del documental en particular, y que generan nuevas búsquedas estéticas en la representación de la realidad, ampliando así el universo de posibilidades del cine como dispositivo audiovisual.

2. Objetivos:

- A) Analizar y comprender los principales quiebres y rupturas formales introducidos en las distintas etapas del cine documental, por diferentes realizadores, en diversos países y épocas.
- B) Examinar los enfoques teóricos contemporáneos más destacados, en lo que se refiere a la relación entre vanguardia y documental.
- C) Compartir estrategias metodológicas de análisis fílmico y contextual, con el fin de que los alumnos sean capaces de comprender y analizar los quiebres y las rupturas formales producidas a lo largo de la historia del cine documental.

3. Contenidos:

Unidad 1: Presentación. Vanguardias y experimentación en el cine documental: principales puntos de inflexión históricos (décadas del 20 y del 60, desarrollos contemporáneos). Los comienzos: las vanguardias históricas y el

nacimiento del cine documental (años 20 y 30). El auge de la experimentación plástica y visual: las sinfonías visuales, el collage y la yuxtaposición. La domesticación de la experimentación en el documental clásico.

Unidad 2: El cine directo y las vanguardias fílmicas de los años 60. El directo observacional (escuela norteamericana). El directo interventor (*cinéma-vérité*). El directo y el cine militante europeo y norteamericano. La vanguardia documental política de América Latina: análisis de los grupos Cine liberación y Cine de la Base en Argentina. De la documentación a la agitación: Santiago Álvarez en Cuba y el Grupo Ukamau en Bolivia. Las dos vanguardias: política y formal. La hibridación entre el documental y la ficción.

Unidad 3: Las rupturas del documental contemporáneo. Los cines en primera persona, la reconstrucción, el uso de actores profesionales y “no actores”, el documental reflexivo, el poético y el performativo. El falso documental (fake) como autorreflexión. Las nuevas formas de representación de la realidad social. El cine ensayo y el cine de apropiación.

Unidad 4: El nuevo cine documental sociopolítico en Argentina y Latinoamérica. El cine “piquetero”. Las nuevas formas de cinematografía militante producidas desde el interior de movimientos sociales, organizaciones populares, y pueblos originarios. El cine “minero”. Análisis de casos particulares.

4. Bibliografía:

Ardevol, Elisenda y Pérez Tolón, Luis (1995): *Imagen y cultura. Perspectivas del cine etnográfico*, Diputación Provincial de Granada/Biblioteca de Etnología, Granada.

Barnouw, Erik (1996): *El documental*, Gedisa, Barcelona.

Bazin, André (2000): *¿Qué es el cine?*, Rialp, Madrid.

Beceyro, Raúl (2008): “El documental hoy”, en *Punto de vista, revista de cultura*, nº 90, Buenos Aires.

Bernini, Emilio (2008): "Tres ideas sobre lo documental. La mirada sobre el otro", en *Kilómetro 111, ensayos sobre cine*, nº 7, Santiago Arcos Editor, Buenos Aires.

Breschand, Jean (2004): *El documental. La otra cara del cine*, Paidós, Barcelona.

Burton, Julianne (1990): *The social documentary in Latin America*, University Press, Austin, Texas.

Chanan, Michael (2008): *Politics of documentary*, BFI, London.

Corner, John (1996): *The art of record. A critical introduction to documentary*, Manchester University Press, Manchester.

Ellis, Jack y Mclane, Betsy (2005): *A new history of documentary film*, Continuum International Publishing Group, New York.

Gaines, Jane y Renov, Michael (eds., 1999): *Collecting visible evidence*, University of Minnesota Press, Minneapolis.

Getino, Octavio y Velleggia, Susana (2002): *El cine de las historias de la revolución*, Altamira, Buenos Aires.

Nichols, Bill (1997): *La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental*, Paidós, Barcelona.

Nichols, Bill (2001): *Introduction to documentary*, Indiana University Press, Bloomington, Indiana.

Ortega, María Luisa y García, Noemí (comps., 2008): *Cine directo. Reflexiones en torno a un concepto*, T&B Editores, Madrid.

Paranaguá, Paulo Antonio (edit., 2003): *Cine documental en América Latina*, Cátedra-Festival de Málaga, Madrid.

Piault, Marc Henri (2002): *Antropología y cine*, Cátedra, Madrid.

Plantinga, Carl (1997): *Rhetoric and representation in nonfiction film*, Cambridge University Press, Cambridge.

Renov, Michael (ed., 1993): *Theorizing documentary*, Routledge, London.

Romaguera y Alsina (eds. 1993), *Textos y Manifiestos del cine*, Madrid, Cátedra.

Rothman, William (1997): *Documentary film classics*, Cambridge University Press, New York.

Torreiro, Casimiro y Cerdán, Josetxo (eds., 2005): *Documental y vanguardia*, Cátedra, Madrid.

Waugh, Thomas (ed., 1984): "Show us life", *Toward a history and aesthetics of the committed documentary*, The Scarecrow Press, Metuchen, N. J. and London.

Weinrichter, Antonio (2004): *Desvíos de lo real. El cine de no ficción*, T&B Editores, Madrid.

Xavier, Ismail (2008): *El discurso cinematográfico*, Manantial, Buenos Aires.

5. Filmografía general:

El hombre de la cámara (Vertov, 1929), *La sexta parte del mundo* (Dizga Vertov, 1926), *Cine-Ojo* (Vertov, 1925), *A propósito de Niza* (Jean Vigo, 1930), *Tierra sin pan* (Luis Buñuel, 1933), *The Plow that Broke the Plains* (Pare Lorentz, 1936, USA), *The River* (Pare Lorentz, 1937), *The Power and the Land* (Joris Ivens, 1939-1940, USA), *Chronique d'un été* (Jean Rouch-Edgard Morin, 1960), *Moi, un noir* (Jean Rouch, 1958), *High School* (F. Wiseman, 1968), *Le joli mai* (Chris Marker, 1962), *La sixième face du pentagone* (Chris Marker-François Reichenbach, 1967), *Tire Die* (Fernando Birri, 1958-1960), *La hora de los hornos* (Fernando Solanas-Octavio Getino, 1968), *La Batalla de Chile* (Patricio Guzmán, 1975-1979), *Revolución* (Jorge Sanjinés, 1963), *Now* (Santiago Alvarez, 1965), *79 Primaveras* (Santiago Álvarez, 1968), *Los traidores* (Raymundo Gleyzer), *Me matan si no trabajo y si trabajo me matan* (Cine de la Base), *Roger and Me* (Michael Moore, 1989), *The Thin Blue Line* (Errol Morris, 1988), *Sans Soleil* (Chris Marker, Francia, 1983), *Los espigadores y la espigadora* (Agnes Varda, Francia, 2000), *El cielo gira* (Mercedes Alvarez, 2004), *Chile: la memoria obstinada* (Chile-Francia, Patricio Guzmán, 1989), *La Televisión y yo* (Andrés DiTella, 2001), *Fotografías* (DiTella, 2007), *Los rubios* (Albertina Carri, 2001), *Jogo de Cena* (Eduardo Coutinho, 2008), *Tigre de papel* (Luis Ospina, 2008), *Ilha das flores* (Brasil, Jorge Furtado, 1989), *Lluvia* (J. Ivens, 1929), *Misère au Borinage* (J. Ivens, 1933), *Tierra de España* (J. Ivens, 1937), *400 millones* (J. Ivens, 1939), *The Power and the Land* (Joris Ivens, 1939-1940), *A Valparaíso* (J. Ivens, 1962), *Rotterdam-Europoort* (J. Ivens, 1966), *Le 17e parallèle: La guerre du peuple* (J. Ivens, 1968), *Une histoire de ballon* (J. Ivens, 1976), *Une histoire de vent* (J. Ivens, 1988), *Noche y niebla* (A. Resnais, 1956), *El país del silencio y la oscuridad* (W. Herzog, 1971), *Cuanta*

madera roería una marmota... (W. Herzog, 1976), *La Soufriere* (W. Herzog, 1977), *La balada del pequeño soldado* (W. Herzog, 1984), *Cabra Marcado Para Morrer* (E. Coutinho, 1985), *Boca de Lixo* (E. Coutinho, 1993), *Marseille contre Marseille* (J-L. Comolli, 1996), *Buenaventura Durruti* (J-L. Comolli, 1999), *Peões* (E. Coutinho, 2004), *O Fim e o Princípio* (E. Coutinho, 2005), *L'ultima utopia* (J-L. Comolli, 2005), *Le monde dans l'arene* (J-L. Comolli, 2007), *Berlín, sinfonía de una gran ciudad* (W. Ruttman, 1927), *Manhattan* (P. Strand, 1929), *Histoires de crevettes* (J. Painlevé, 1929), *Hyas et estenorinques* (J. Painlevé, 1929), *Les oursins* (J. Painlevé, 1929), *A propósito de Niza* (J. Vigo, 1930), *Taris, roi de l'eau* (J. Vigo, 1931), *Melodie der welt* (W. Ruttman, 1931), *Las Hurdes/Tierra sin pan* (L. Buñuel, 1932), *L'Hippocampe* (J. Painlevé, 1934), *Que viva México* (S. Eisenstein, 1931), *Le sang des betes* (G. Franju, 1949), *Le mystere Picasso* (H. Clouzot, 1956), *Araya* (M. Benacerraf, 1959), *Sympathy for the Devil* (J-L. Godard, 1968), *Le vent d'est* (G. D. Vertov, 1970), *Pravda* (G. D. Vertov, 1970), *Vladimir et Rosa* (G. D. Vertov, 1970), *Lotte in Italia* (G. D. Vertov, 1971), *Letter to Jane* (G. D. Vertov, 1971), *Lejos de Vietnam* (J-L. Godard y otros, 1972), *Ici et ailleurs* (G. D. Vertov, 1975), *Histoire(s) du cinéma* (J-L. Godard, 1998), *arnation* (J. Caouette, 2003), *Tokyo Ga* (W. Wenders, 1985), *Z32* (A. Mograbi, 2008).