

SEMINARIO SOBRE DOCUMENTAL MULTIMEDIA INTERACTIVO

INTRODUCCIÓN

El seminario consta de 12 horas lectivas divididas en 4 sesiones de 3 horas de duración cada una. La focalización del seminario recae en el terreno novedoso del **documental multimedia interactivo**, caracterizado por los conceptos clave de interacción y autoría. Esta tarea subjetiva de autor dibuja un escenario ideal para la profundización en el estudio de la narrativa interactiva de no ficción centrada en el género documental.

El programa propone un recorrido paralelo que se inicia, en un primer lugar, en los orígenes del cine documental y, en segundo lugar - medio siglo después -, con el nacimiento del medio digital. De manera equilibrada se va avanzando en las dos corrientes hasta llegar al punto actual del presente donde confluyen, se establecen importantes sinergias y los dos conceptos se empiezan a fusionar.

El nuevo planteamiento de los medios actual propone un abandono progresivo de las historias lineales y se desplaza hacia un esquema más nodal y bifurcado, donde cada usuario-interactor puede elegir su propio camino y así construir una obra diferente cada vez.

En lugar del *yo te muestro* - que ha caracterizado el discurso divulgativo en los medios tradicionales -, en esta nueva generación de interactivos el autor le sugiere al espectador, le “*ayuda a descubrir*”. Por lo tanto, se trata de una construcción narrativa a dos bandas: por un lado, la visión y el material subjetivo del autor; pero por otro la importancia de la toma de decisiones del usuario que se construye él mismo un itinerario y, por extensión, su propio documental (establece un recorrido lineal – a través del tiempo - o no lineal – por temas o personajes, por ejemplo)

Se realizará un estudio de una serie de ejemplos significativos en referencia a la historia y las distintas modalidades existentes de documental en la actualidad. El lenguaje interactivo extiende estas posibilidades del género documental: permite describir realidades más complejas, haciéndolo a distintos niveles de profundidad y bajo una multiplicidad de puntos de vista. Ubicado en la red y a partir de una autoría plural, se trata de un medio en clara expansión.

PROGRAMA

SESIÓN 1

HISTORIA DEL DOCUMENTAL

1. Introducción. Concepto. Modalidades de representación. Exponentes.
2. El documental clásico. El documentalista, explorador y abogado.
3. Las vanguardias de los años 20 y 30. El documentalista, pintor.
4. Documental de propaganda y bélico.

EL MEDIO INTERACTIVO

1. Pioneros del medio digital.
2. Inicios del hipertexto y principios de la simulación en el s.XX.
3. Orígenes de los programas interactivos.
4. Hipermedia, Multimedia, S.O. y la creación de la WWW.

SESIÓN 2

HISTORIA DEL DOCUMENTAL

1. El cine directo americano. El documental, observador.
2. El *cinéma vérité*. El documentalista, agente catalizador.
3. El falso documental. El documentalista, prestidigitador.
4. El documental *performativo*. Un cine en primera persona.

EL MEDIO INTERACTIVO

1. Los libros y la narrativa interactiva.
2. Modelos de narraciones interactivas.
3. El caso del videojuego.

SESIÓN 3

HISTORIA DEL DOCUMENTAL

1. El espacio biográfico en el documental: cine familiar, retratos y diarios filmados.
2. El uso del archivo en el documental. Ilustración y subversión.
3. El cine ensayo. El cine como forma de pensamiento.

EL MEDIO INTERACTIVO

1. Interactivos divulgativos fuera de línea (CD-ROMS/DVD-ROMS/Productoras).
2. Interactivos divulgativos en línea:
 - Tecnologías 2.0
 - Comunidades en red
 - Educación virtual
3. El nacimiento del documental multimedia interactivo. Estudio de caso.

SESIÓN 4

HISTORIA DEL DOCUMENTAL

1. VISIONADO PEQUEÑOS FRAGMENTOS REPRESENTATIVOS
2. Reflexiones y conceptos de estudiosos del medio (*Barnow, Nichols, Renov,...*)

EL MEDIO INTERACTIVO

1. ESTUDIOS DE CASO: BCNOVA/VIVIENDA/PROYECTOS UVIC
2. WEBGRAFIA EXISTENTE (VISIONADO DE PROYECTOS)
3. Conclusiones y reflexiones finales sobre el futuro del género de no ficción con especial énfasis en el documental multimedia interactivo.

A partir de la realización del seminario, y con una idea de continuidad y ampliación de conocimientos y habilidades, se ofrecerá un curso cuatrimestral específico donde se desarrollará un proyecto teórico en grupo y se realizará un documental interactivo o formatos similares (cortometraje interactivo, cuento o exploración interactiva)

CALENDARIO Y HORARIO

LUNES 25 ENERO

MIÉRCOLES 27 ENERO

LUNES 1 FEBRERO

MIÉRCOLES 3 FEBRERO

MAÑANA O TARDE (PUEDE SER)

PRECIO CONVENIDO PARA PROFESOR: 300eu

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA EN CASTELLANO

- Eric Barnouw, El documental. Historia y Estilo. Editorial Gedisa, Madrid 1996
- Jean Breschand, El documental. La otra cara del cine. Editorial Paidós, Barcelona, 2004.
- J.M. Català, J.Cerdán i C.Torreiro (Eds), Imagen, memoria y fascinación. Notas sobre el documental en España. Editorial Ocho y Medio Libros de Cine i Festival de Cine de Málaga, Madrid, 2001
- J.Cerdàn i C. Torreiro (Eds), Documental y vanguardia. Editorial Cátedra, Madrid, 2005

- Margarita Ledo, *Del Cine-Ojo a Dogma 95: Paseo por el Amor y la Muerte del Cinematógrafo Documental*, Editorial Paidós, Barcelona, 2004
- Bill Nichols, *La representación de la realidad: cuestiones y conceptos sobre el documental*. Editorial Paidós, Barcelona, 1997
- Maria Luisa Ortega y Noemí García (Eds), *Cine directo, discusiones en torno a un concepto*, T&B Editores, Madrid, 2008
- Maria Luisa Ortega, *Espejos rotos. Aproximaciones al documental norteamericano contemporáneo*, Ocho y Medio, Madrid, 2007
- Paulo Antonio Paranagua (Ed), *Cine documental en América Latina*. Editorial Cátedra, Madrid, 2003
- Jordi Sánchez Navarro i Andrés Hispano (Eds), *Imágenes para la sospecha. Falsos documentales y otras piruetas de la no-ficción*. Glénat i Festival Internacional de Cinema de Catalunya, Barcelona, 2001
- Antonio Weinrichter, *Desvíos de lo real. El cine de no ficción*. T&B Editores, Madrid, 2004
- Antonio Weinrichter, *La forma que piensa. Tentativas en torno al cine ensayo*, Gobierno de Navarra, Pamplona, 2007