

SEMINARIO HISTORIA DEL DOCUMENTAL

INTRODUCCIÓN

Existe un rico universo que envuelve al género del cine documental desconocido por muchos, pues parece que la ficción es más manipulable para el creador y a la vez cómoda para el espectador. Una de las grandes cualidades que conlleva implícitamente el género documental es su capacidad para remover conciencias y, por extensión, para cambiar y transformar el mundo real. Las fronteras actuales entre los territorios de ficción y no ficción son borrosas, difíciles de delimitar, pero conociendo distintas clasificaciones y un conjunto de directores y obras representativos de cada época, podemos empezar a dibujar un escenario claro.

Partiendo de los trabajos iniciales de Janssen, Muybridge y Marey, se describe la evolución del género documental desde hace más de un siglo. La posición que ha ocupado el documental en la historia ha variado en función de la época y las necesidades predominantes. Los directores del género han trabajado apartados de la gran maquinaria de ficción, y su terreno siempre ha sido la realidad y el complejo mundo exterior. Los autores de documentales se emocionan en lo que encuentran en las imágenes y los sonidos fruto de la realidad, y siempre lo valoran más que lo que puedan inventar partiendo de un guión de ficción. Su modo de expresarse se basa en la selección y ordenación de sus descubrimientos, y las decisiones que toman constituyen el discurso que transmiten al mundo (siempre enmarcado dentro de su propia subjetividad individual). Cada selección del documentalista se traduce en la expresión de un punto de vista determinado, consciente o inconsciente, reconocido o no reconocido, aceptado o no aceptado.

METODOLOGÍA

El seminario consta de 12 horas lectivas divididas en 4 sesiones de 3 horas de duración cada una. La focalización del seminario recae en la descripción y análisis de los distintos periodos que comprende el género documental. Los temas explicados en cada sesión se complementan con visionados de fragmentos de los directores más representativos. También se expone, dentro de cada sesión, una clasificación de un teórico importante del campo documental como Bill Nichols, Erik Barnouw y Michael Renov.

El objetivo del seminario es ir avanzando paralelamente en dos direcciones concretas: por un lado, desglosando la historia del género y planteando casos prácticos de análisis (mediante visionados específicos de cada tema) y, por otro, ir conociendo distintos modelos de clasificación y tipologías para ir adquiriendo competencias críticas respecto los distintos ejemplos trabajados en clase. Finalmente, en la última sesión, se pondrá énfasis en el impacto de las nuevas tecnologías respecto el género documental, analizando como estudio de caso el documental multimedia interactivo o documental web.

Se aportarán materiales didácticos que servirán como complemento a las clases magistrales: en cada sesión se entregará un dossier con información sobre el tema expuesto y recursos bibliográficos y web.

PROGRAMA

SESIÓN 1

1. Introducción al género documental: algunas cuestiones preliminares.
2. Definición de documental.
3. Clasificación (modalidades) según Bill Nichols.
4. **Fundación de las películas de no ficción e inicios del género documental. Finales del siglo XIX y principios del siglo XX.**
 - 4.1 – Tema 1: El nacimiento del género en Francia y en los Estados Unidos. Louis Lumière y el cinematógrafo.
 - 4.2 – Tema 2: La época de las expediciones socio-etnográficas. La finalidad antropológica en el cine documental. Robert Flaherty y el primer documental de la historia.
 - 4.3 – Tema 3: Las noticias documentadas durante los primeros años del siglo XX en la Unión Soviética. La finalidad ideológica en el cine documental. Dziga Vertov se avanza a sus tiempos gracias a la innovación estilística y al montaje.
 - 4.4 – Tema 4: Las vanguardias de los años 20 y 30 plasmadas en el documental. La finalidad estética en el cine documental. Ruttman, Vigo, Ivens y las sinfonías de las grandes ciudades.

SESIÓN 2

1. Clasificación según Erik Barnouw.

2. Películas documentales que cambian el mundo y el género durante la segunda guerra mundial. Primera mitad del siglo XX.

2.1 -Tema 5: El movimiento documental británico y la figura de John Grierson. La finalidad social en el cine documental. Riefenstahl y el documental propagandístico nazi. El género en otros países.

2.2 – Tema 6: El documental durante la segunda guerra mundial. La finalidad patriótica y exaltadora en el cine documental. Humphrey Jennings director de guerra.

2.3 – Tema 7: La época de posguerra para el documental. La finalidad acusadora del cine documental.

2.4 - Películas cercanas al arte y al neo-realismo. La finalidad artística y poética del lenguaje documental. Las aportaciones de Arne Sucksdorf y Bert Haanstra.

SESIÓN 3

1. Clasificación según Michael Rabiger.

2. El documental después de la segunda guerra mundial. La segunda mitad del siglo XX. El siglo XXI.

2.1 – El acceso a los archivos históricos y la reconstrucción de la memoria: la crónica histórica posterior a la segunda guerra mundial. La finalidad histórica en el cine documental. Jean Rouch.

2.2 – El patrocinio de las empresas industriales y comerciales privadas. La finalidad promotora en el cine documental. La compañía Shell y el macartismo.

2.3 – El movimiento del free cinema inglés i el cine directo norteamericano. La finalidad observadora del cine documental. Robert Drew, Richard Leacock y Fred Wiseman.

2.4 - El movimiento del cine vérité en Francia. La finalidad sociológica en el cine documental. Jean Rouch, Edgar Morin y Mario Ruspoli.

SESIÓN 4

1. El nacimiento del documental multimedia interactivo. Breve historia. Ejemplos.

2.Modalidades de representación VS Modos de navegación e interacción.

3. Tipologías de DMI. Clasificación.

4. Últimas tendencias del género. El nacimiento y auge del video. Impacto tecnológico de la alta definición (HD).

4.1 – Documentales político-militantes de resistencia. La finalidad reivindicadora en el cine documental. John Alpert y la producción videográfica.

4.2 – Tradicionalismo y experimentación: el documental contemporáneo y las nuevas tendencias.

Reflexiones finales sobre el seminario.

Recursos bibliográficos y web

Datos contacto profesor.

DOCENTE

Arnau Gifreu Castells

Profesor, investigador y realizador en el ámbito del audiovisual y el multimedia. Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universitat Autònoma de Barcelona, Master en Artes Digitales y Diploma de Estudios Avanzados por la Universitat Pompeu Fabra (UPF, Barcelona).

Actualmente está realizando la tesis doctoral centrada en la Comunicación Digital Interactiva en la Universitat Pompeu Fabra desde 2006, año en que empieza a ejercer la docencia en la Facultat d'Empresa i Comunicació de la Universitat de Vic (UVIC, Barcelona). Ha impartido asignaturas de Lenguaje Televisivo, Documental y Videoclip y dirige los proyectos de Fin de Carrera en la especialidad de Comunicación Interactiva en esta Universidad.

Miembro del *GRID* (Grup de recerca en interaccions digitals) de la UVIC y colaborador del *Digidoc* (Grupo de investigación de la UPF). Es jefe de redacción de la revista *Ictineus* - revista centrada en la comunicación, difusión y didáctica de la ciencia - que se publica con el diario *El Periódico de Catalunya*. Colabora habitualmente con la productora *Activa Films* - también en su Musiclip Festival -, la *E-week* (semana digital de Vic), y la Casa del Cine, entre otros eventos.

Ha trabajado en tareas de realización en televisiones como *25TV* o *TVC* y en productoras como *Tasmania Films* o *MediaPro*. Actualmente produce reportajes y documentales para la televisión y la red. Por lo que se refiere al ámbito de los interactivos, ha diseñado y creado la navegación de distintos portales, destacando la producción para el grupo de investigación *UNICA*, el portal del *Observatori de la Producció Audiovisual* (OPA) y la revista digital *Formats*, todos ellos vinculados a la Universitat Pompeu Fabra.

Forma parte de la empresa *Funky Mobile Ideas*, dedicada a la consultoría en temas de Internet y *Mobile Web 2.0*. Es socio minoritario y miembro del departamento de Comunicación y Desarrollo del proyecto *CampusMovilnet*, un campus virtual vía dispositivos móviles para la comunidad universitaria. También ha participado en la proyección de visuales en distintos eventos y performances (VJ).
