

Por Miguel Kohan

OBJETIVO GENERAL

La propuesta es la incorporación de herramientas de análisis y de acción que sirvan para operar en el “espacio fílmico” a partir de la construcción de un **encuadre**.

Que la toma conciencia sobre el lugar que ocupa el realizador audiovisual sea un *facilitador*, una referencia útil y dinámica en la *construcción* de la “propia” mirada desde el surgimiento de la idea hasta su conclusión. Incorporar el concepto relativo de “representación de la realidad” que permita el anclaje para desarrollar el *verosímil* de un proyecto. Para ello indagaremos en una retrospectiva del cine para observar como los realizadores han ido modificando su posición frente a la representación de la realidad a lo largo del tiempo en búsqueda de una *credibilidad*.

Este recorrido se complementará con el abordaje a una “deconstrucción” de la imagen, una retrospectiva histórica de la evolución de los “medios portadores de imágenes” para brindar un estado de cosas en función de la gran transformación actual producto de la era digital y sus consecuencias inciertas. Una articulación con los inicios de la imagen en movimiento, con el carácter fotográfico del invento evolucionando hacia la aparición del concepto documental en contraposición a la aparición del concepto de ficción años después, siendo aquello previo a ésta distinción “un cine sin nombre”, espacio libre de ataduras, que ahondaremos en el seminario.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- 1- Construcción de un “encuadre” propio.
- 2- Apropiación de los diferentes modos de representación de la realidad.
- 3- Discernir en la búsqueda de películas en dialogo con la propia mirada.
- 4- Encontrar el concepto (inicial) a tener en cuenta en la construcción y que sirva como norte del propio proyecto.

Unidades temáticas desglosadas:

1- **RETROSPECTIVA.**

Una revisión histórica desde el comienzo de la imagen en movimiento. El documental que surge como oposición a la ficción, siendo lo anterior “un cine sin nombre”. Seguimiento de el realizador en diferentes épocas y su preocupación por obtener “**crédito**” en aquello que deseaba representar y en donde el término “documental” resulta **insuficiente** para dar cuenta de la asombrosa diversidad en las realizaciones llegando a un verdadero “**mestizaje**” de formatos en la actualidad.

Visionado de películas en función de éste concepto.

2- **LENGUAJES DEL CINE.**

Modos de “representación de la realidad”. Aprendizaje de los diferentes categorías que difieren de acuerdo a como se ubica el realizador audiovisual en la construcción de una narrativa. El Modo Expositivo, el Observacional, el Interactivo y el Reflexivo que implicancias tiene cada uno en la transmisión de valores y como herramienta para construir la propia mirada. Los interrogantes que despierta este modelo de Bill Nichols.

3- **DECONSTRUCCION DE LA IMAGEN**

Interrogantes y problematización sobre la imagen, sus medios portadores y el cuerpo. La distinción entre imagen y medio y su relación a la conciencia del cuerpo. La imagen sintética vs la imagen analógica. La historia de la representación, sus crisis, de la imagen como estatuto de una evidencia, a la desconfianza, atravesada por el concepto de simulacro. La imagen del cuerpo como imagen del ser humano, una representación en crisis.

4- **REALIZACIÓN.**

Construcción del **espacio filmico**. Del “inconciente” del realizador al encuentro del “otro”. La función de la “**reciprocidad**” en el encuentro con las o los actores sociales. La Imagen antes que la palabra. El proceso de construcción de un vínculo con las o los actores y el despliegue narrativo como resultado de una interacción y su relación con los modos de representación.

RODAJE. Elementos a tener en cuenta de acuerdo al o los “modos de representación” elegido o preeminente del proyecto. Herramientas para operar en el espacio filmico: Entrevistas, Observación, investigación, Puesta en Escena, Voz en off (y sus diferentes instancias) y voz en “on”. Composición y encuadre. Opciones sónicas en relación al abordaje de la película.

Bibliografía y Filmografía.

Unidad 1- Retrospectiva

Antonio Weinrichter – *El Desvío de lo Real (El Cine de No Ficción)* T&B Editores
Pag 9- 64
Eric Barnow – *El documental- Historia y Estilos* pag 11-165- Gedisa Editorial.

Películas.

“Nanook el esquimal”, Robert Flaherty.
“El Hombre con la cámara”. Dziga Vertov.
“John Grierson”, Correo Nocturno.

Unidad 2- Lenguajes del Cine

Bill Nichols – *La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos del documental.* Paidós Comunicación Cine, pag. 66-179
Raúl Beceyro – *Bill Nichols y su representación de la realidad.* Cuadernos de Cine documental Número 01 – Universidad Nacional del Litoral Argentina
Amir Labaki y María Dora Mourão- *El Cine de lo Real.* Colihue Imagen
El Documental y yo, pag. 55-64

Películas

“El Retrato de mi Padre” Juan Ignacio Fernández Hoppe
“Centro”. Sebastian Martinez
“De Principio al fin” Eduardo Coutinho.
“Entreatos” João Moreira Salles

Unidad 3 – Deconstrucción de la Imagen

Hans Belting - *Antropología de la Imagen.* Medio Imagen Cuerpo, pag.14 a 70 – Katz conocimiento Editores

Jean Louis Comolli – *Ver y Poder* “la cuestion del documental”. Los hombres communes, la ficción en el documental pag. 80-81
“Aquellos que filmamos, la puesta en escena documental” pag.63-70

Unidad 4 – Realización

Michelangelo Antonioni – *Para mí hacer una película es vivir*. Mi experiencia. Pag. 35-50

Jean Luis Comolli. *La vuelta por el directo* — Cuadernos de Cine Documental Número 05 – Universidad Nacional del Litoral.

“Santiago”. João Moreira Salles

“El Despenador” Miguel Kohan

“Ánimu” Miguel Kohan

Bibliografía optativa

Andrei Tarkovski. *Esculpir en el Tiempo* –Ediciones Rialp

Wim Wenders. *El Acto de Ver* – Paidós.

Albaro Bretal. *Paisajes opacos*. Sobre las nubes en el cine. Taipei Libros.

Michelangelo Antonioni – *Para mí hacer una película es vivir*

METODOLOGÍA

Generar un diálogo entre el análisis de una retrospectiva histórica del cine, y los modos de representación de Bill Nichols, incluyendo interrogantes sobre el mismo y limitaciones, comprensión de como se sitúa el realizador en la proyección de su deseo y en la conformación de una imagen. Se cotejará con películas propuestas y con ideas de proyectos de los estudiantes.

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE

Por asistencia (75%) y participación en clase (15%)

Opciones de Acreditación (85%)

Entrega de trabajo final (obligatorio para estudiantes posgrados)

Un *ensayo o monografía*. Elegir una película de las propuestas, y vincularla a los textos abordados.

Un ejercicio audiovisual que podría estar vinculado a una idea de proyecto personal, vinculado a las herramientas propuestas para el abordaje de una representación.

Formato de entrega de ensayo o monografía:

Entre 6 y 8 páginas. Interlineado 1,5 Times New Roman. Márgenes 3cm.

Con referencia bibliografica incluida.

CARGA HORARIA

Total 20hs en 5 encuentros presenciales siendo los dos últimos enfocados al trabajo final subrayando el ejercicio audio visual a presentar.

Modalidad de dictado: presencial. (opción de los dos últimos: virtual)

Certificación: por asistencia (75%) y aprobación con entrega de trabajo final.