

PROGRAMA

TALLER RELÁMPAGO DE CINE DOCUMENTAL –MÓDULO I

Profesor: Pablo Klappenbach

Cantidad de clases:4

- **Sinopsis / breve resumen de la propuesta:** este taller se propone investigar sobre la práctica documental tomando como punto de partida diversos ejercicios que permiten ahondar tanto en aspectos teóricos como de realización.

El **módulo 1** se concentra en presentar las distintas modalidades documentales a la vez que propone un abordaje de la realización documental utilizando recursos audiovisuales clásicos como la representación espacial y la entrevista. Entre el discurso teórico y la generación de imágenes, estas clases son un estímulo para abordar el universo documental desde distintas perspectivas.

- **Objetivos:**

1. Producir secuencias audiovisuales en torno a dos tópicos clave del cine documental: la representación del espacio y la entrevista; reconocimiento de elementos básicos de un material documental; exploración del tiempo narrativo en la secuencia audiovisual.
2. Desarrollar la capacidad de análisis de materiales tanto propios como ajenos, profundizando en la construcción de un discurso crítico sobre la imagen.
3. Acercarse a la producción documental canónica y contemporánea para establecer diálogos con la propia producción.

- **Dinámica de cursada (detalle de contenidos y actividades por clase):**

El taller se organiza a partir de **dos actividades complementarias**: el **trabajo en clase**, por un lado, y los **ejercicios de realización** propuestos clase a clase. Dichos trabajos deberán ser presentados con títulos, como si se tratara de un cortometraje o la maqueta de un cortometraje.

NOTA: Es indispensable que los participantes dispongan de tiempo extra clase para trabajar con sus producciones audiovisuales.

- **Contenidos y actividades por clase:**

Clase 1: *La representación del espacio.*

La relación con el objeto a documentar. Observación, intervención, creación. El punto de vista. Jerarquización del espacio. Qué define un espacio: medio y personajes. El relato coral. Unidad espacio-temporal. Visionado de fragmentos de films y trabajos de fotografía fija.

Clase 2: *La clasificación de los tipos documentales.*

Modalidades documentales. Dos modelos: Bill Nichols y Erik Barnow. Documental expositivo, observacional, interactivo y reflexivo. Visionado de fragmentos de películas.

Clase 3: *La entrevista.*

Modos de interrogar. Una relación de poder: entrevistado – entrevistador. Preproducción de una entrevista. La entrevista como escena cinematográfica.

Un caso paradigmático, *Shoah*, de Claude Lanzmann; otros ejemplos de tratamiento de la entrevista: *Santiago* (2007), de Joao Moreira Salles; *Edificio Master* (2002), de Eduardo Coutinho, *Juan, como si nada hubiera sucedido* (1987), de Carlos Echeverría.

Mirar es interrogar: breve paseo por el retrato fotográfico.

Clase 4: *El cine directo.*

Las películas de Robert Frank y D.A. Pennebaker. El plano secuencia como matriz narrativa. *Unidad 25*, de Alejo Hoijman. Ejercicio: grabación de plano secuencia. La improvisación. *Faces*, de John Casavettes, *Chronique d'un été*, de Edgar Morin y Jean Rouch, el tríptico de Raúl Perrone.

- **Bibliografía:**

- **Lecturas recomendadas:**

a) Ensayos sobre cine:

-Aguilar, Gonzalo. *Otros mundos*. Buenos Aires, Santiago Arcos, 2006.

- Alberdi, M. (2005). Found Footage, *laFuga*, 1. [Fecha de consulta: 2016-12-02] Disponible en: <http://2016.lafuga.cl/found-footage/44>
- Aumont, J., Bergala, A., Marie, M., & Vernet, M. (2005). *Estética del cine, Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje*. (1a ed.). Buenos Aires: Paidós.
- Barthes, Roland. "Querido Antonioni". En *La Torre Eiffel*. Barcelona, Paidós, 2001.
- Bazin, André: "M. Hulot y el tiempo". En *Qué es el cine*. Madrid, Rialp, 2008.
- Barnow, Erik. *El documental. Historia y estilo*. Barcelona, Gedisa, 1996.
- Bernini, Emilio. "El documental. El fin de una ontología". <http://www.revistadocudac.com.ar/es/dossiers-el-documental-el-fin-de-una-ontologia>
- _____ "Tres ideas de lo documental. La mirada sobre el otro". En *Kilómetro 111 #7*. Buenos Aires, marzo de 2008. <https://goo.gl/nzYVag>
- Campo, Javier. *Cine documental argentino. Entre el arte, la cultura y la política*. Buenos Aires, Imago Mundi, 2012.
- Casetti, F. (1991). Cap 5: "El análisis de la narración." En *Cómo analizar un film* (1ra ed.). Barcelona: Paidós.
- Costa, Pedro. "Pedro Costa habla en Japón". Traducción de Roger Koza. <http://www.conlosojosabiertos.com/pedro-costa-habla-en-japon-primera-parte/> y <http://www.conlosojosabiertos.com/pedro-costa-habla-en-japon-segunda-parte/>
- Daney, Serge. "El travelling de Kapo". En *Trafic* N° 4, otoño de 1992. París, Ediciones POL.
- Denevi, Rodolfo. "El plano".
- "Composición del cuadro cinematográfico". En: *Introducción a la cinematografía*. Buenos Aires, S.I.C.A. Eds., 2004.
- Dubois, Philippe. "Máquinas de imágenes: una cuestión de línea general". En *Video, cine, Godard*. Buenos Aires, Libros del Rojas - UBA, 2000.
- Farocki, H. (2013). *Qué es un estudio de edición*.
_____ *Plano-contraplano: la expresión más importante de la ley del valor cinematográfico*.
En *Desconfiar de las imágenes*, 1ra. ed. Buenos Aires: Caja Negra.
- Ferrer, Christian. "El sueño incesante". En *Cine y pensamiento*. Bs.As., En -Danza, 2007.
- Filipelli, Rafael. "La ciudad y el cine".
_____ "Escritura y narración en el cine". En *El plano justo*. Buenos Aires, Santiago Arcos, 2008.
- Godard, Jean-Luc. *Historia(s) del cine*. Buenos Aires, Caja Negra, 2007.
- Lanzmann, Claude. *La liebre de la Patagonia*. Barcelona, Seix Barral, 2011.

- Mekas, Jonas. *Ningún lugar adonde ir* (fragmento). Bs. As., Caja Negra, 2008.
- Mortati, Julieta; Rosselli, Hernán (editores). *Las naves #1* – Abril 2013.
- Murch, Walter. "Claridad densa – densidad clara". Conferencia dictada en San Antonio de los Baños. Abril de 1989.
- Nicholls, B. (1993). El dominio del documental.
_____ Modalidades documentales de representación. En *La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental*, (1ra ed.). Barcelona: Paidós.
- Oubiña, David. "Mundos en frágil transformación (La alquimia visual de Jacques Tati)". *Filmología. Ensayos con el cine*. Buenos Aires, Manantial, 2001.
- Peña, Fernando M. *Cien años de cine argentino*. Buenos Aires, Biblos, 2012.
- Perrone, Raúl, "Decálogo". En *Marienbad – Revista de cine*.
<http://www.marienbad.com.ar/documento/decalogo-raul-perrone-1998-2012>
- Rancière, Jacques. "Políticas de Pedro Costa". En *Las distancias del cine*. Buenos Aires, Manantial, 2012.
- Ruiz, Raúl. "El cine como viaje clandestino". En *Poética del cine*. Santiago de Chile, Sudamericana, 2000.
- Sassi, Hernán. "Perrone, el Caravaggio de los suburbios". Inédito.
- Szmukel, Adrián. "Montaje: ejes de acción/ ejes de mirada". Sitio online Grupo Kane:
- Tarkovski, Andrei. "El tiempo sellado". En *Esculpir en el tiempo*. Madrid, Eds. RIALP, 1996.

b) Entrevistas:

- Beceyro, Raúl. La conciencia del cineasta: entrevista con Raymond Depardon. *Cahiers du cinema #40* – Enero de 1988. Traducción del autor para el sitio online Mula blanca. [Fecha de consulta: 2016-12-02] Disponible en:
<http://mulablanca.com/la-conciencia-del-cineasta-entrevista-con-raymond-depardon/>
- Maza, Gonzalo; De la Fuente, Flavia; Quintín. "La patología engendra un estilo. Entrevista a Julio Bressane". *Apedeuteka Guinefort*. [Fecha de consulta: 2016-12-02] Disponible en:
<https://es.scribd.com/doc/287070010/Julio-Bressane-La-patologia-engendra-el-estilo-pdf>
- Piedras, Pablo; Zylberman, Lior. Entrevista a Andrés Di Tella: precursor del documental autobiográfico en Argentina. *Revista Cine Documental*, 4. [Fecha de consulta: 2016-12-02] Disponible en: <http://revista.cinedocumental.com.ar/4/notas.html>

-Piedras, Pablo; Zylberman, Lior. Entrevista a Carlos Echeverría. Recorrido por su trayectoria documental. Revista Cine Documental, 3. [Fecha de consulta: 2016-12-02] Disponible en: http://www.revista.cinedocumental.com.ar/3/notas_01.html

-Pinto,, I. (2014). Una tarde con Claudio Caldini, *laFuga*, 16. [Fecha de consulta: 2016-12-02] Disponible en: <http://2016.lafuga.cl/una-tarde-con-claudio-caldini/704>

-Pinto Veas, I. (2013). Andrés Di Tella, *laFuga*, 15. [Fecha de consulta: 2016-12-02] Disponible en: <http://2016.lafuga.cl/andres-di-tella/618>

-Ranzani, Oscar. Perfección hay en la muerte. Entrevista a Eduardo Coutinho. *Página 12*, 15-6-2011. [Fecha de consulta: 2016-12-02] Disponible en: <http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/5-22001-2011-06-15.html>

Anexo: CV del docente

Pablo Klappenbach estudió Letras (UBA) y Dirección de Fotografía en el CFP del Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina. Actualmente cursa la Maestría en Documental Periodístico (UNTREF).

Dirigió, junto a Alfredo García Reinoso, el largo de ficción *Tripa corazón* (2008); con Emiliano Jelicié, el documental *Ante la ley: el relato prohibido de Carlos Correas* (2012); fue director de fotografía y comontajista del documental *Esto demuestra que Enrique Symns está vivo*; realizó el diariometraje *Imitación de Jonas Mekas* y se encuentra terminando la posproducción del diario de viaje *Las voces*.

Dicta talleres de realización audiovisual así como materias teóricas de fotografía y cine.