Universitat de Lleida

GUÍA DOCENTE

DOCUMENTAL

Coordinación: NIETO FERRANDO, JORGE JUAN

Año académico 2023-24

DOCUMENTAL 2023-24

Información general de la asignatura

Denominación	DOCUMENTAL
Código	101984
Semestre de impartición	1R Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA
Carácter	

Grado/Máster	Curso	Carácter	Modalidad
Grado en Comunicación y Periodismo Audiovisuales	4	OPTATIVA	Presencial

Número de créditos de la asignatura (ECTS)	6
Tipo de actividad, créditos y grupos	

Tipo de actividad	PRAULA	TEORIA
Número de créditos	3	3
Número de grupos	1	1

Coordinación	NIETO FERRANDO, JORGE JUAN
Departamento/s	FILOLOGÍA Y COMUNICACIÓN
Distribución carga docente entre la clase presencial y el trabajo autónomo del estudiante	La asistencia a clase es obligatoria. Paralelamente, el alumno trabajará en documentales y reportajes de manera autónoma en coordinación con el profesor.
Información importante sobre tratamiento de datos	Consulte este enlace para obtener más información.
Idioma/es de impartición	Catalán/castellano

DOCUMENTAL 2023-24

Profesor/a (es/as)	Dirección electrónica\nprofesor/a (es/as)	Créditos impartidos por el profesorado	Horario de tutoría/lugar
NIETO FERRANDO, JORGE JUAN	jorge.nieto@udl.cat	6	

Objetivos académicos de la asignatura

Identificar las particularidades del cine documental y sus modalidades de representación.

Dominar las estrategias de producción, realización y postproducción en el documental y el reportaje.

Apreciar las nuevas modalidades en el documental.

Competencias

Básicas

CB5. Saber desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Generales

CG2. Desarrollar la capacidad de organización y planificación.

CG3. Aplicar los conocimientos teóricos en la actividad práctica.

CG4. Desarrollar conocimientos de informática aplicada y de sistemas digitales.

CG5. Desarrollar la capacidad de gestión de la información.

CG6. Desarrollar la creatividad, innovación y competitividad.

Específicas

CE7. Identificar y aplicar los fundamentos éticos y la deontología profesional en el ejercicio de las actividades relacionadas con los medios de comunicación.

CE9. Concebir, planificar y ejecutar proyectos en el ámbito de los medios de comunicación en todo tipo de soportes.

CE10. Identificar las tradiciones contemporáneas en la creación de discursos informativos y no informativos

CE11. Diseñar los aspectos formales y estéticos en los medios escritos, audiovisuales, multimedia e interactivos.

CE12. Dominar las tecnologías y los sistemas utilizados para procesar, elaborar y transmitir contenidos en todo tipo de soportes.

CE13. Identificar y aplicar los fundamentos teóricos y prácticos de la comunicación audiovisual y de la comunicación en internet

CE14. Identificar y aplicar las lógicas y habilidades narrativas y expositivas específicas de los contenidos audiovisuales e interactivos de carácter informativo y no informativo.

Transversales

CT3. Adquirir capacitación en el uso de las nuevas tecnologías y de las tecnologías de la información y la comunicación

CT4. Adquirir conocimientos básicos de emprendeduría y de los entornos profesionales.

CT6. Aplicar la perspectiva de género a las tareas propias del ámbito profesional

Contenidos fundamentales de la asignatura

UNIDAD 1. FICCIÓN Y NO FICCIÓN

1. FICCIÓN/NO FICCIÓN

1.1. Verosimilitud/veracidad

1.2. Un pacto con el espectador

2. DEFINICIÓN DE DOCUMENTAL

2.1. Desde el punto de vista del realizador

2.2. Un corpus de textos

2.3. Desde el punto de vista del espectador

3. DOCUMENTAL, REPORTAJE Y DOCUDRAMA

3.1. Documental/reportaje

3.2. El docudrama

UNIDAD 2. LA TIPOLOGÍA DOCUMENTAL

1. LOS MODOS DE REPRESENTACIÓN DE NICHOLS

1.1. El documental poético

1.2. El documental expositivo

1.3. El documental de observación

1.4. El documental participativo

1.5. El documental expresivo

1.6. El documental reflexivo

2. DOCUMENTALES CERRADOS, ABIERTOS Y POÉTICOS (PLANTINGA)

2.1. El documental cerrado

2.2. Documental abierto

2.3. Documental poético

2.3.1. El documental poético

2.3.2. El metadocumental

2.3.3. El documental paródico

3. FORMAS NO NARRATIVAS: CATEGÓRICA, RETÓRICA, ABSTRACTA Y ASOCIATIVA (BORDWELL Y THOMPSON)

3.1. Sistemas formales categóricos

3.2. Sistemas formales retóricos

3.3. Sistemas formales abstractos

3.4. Sistemas formales asociativos

4. EL DOCUMENTAL NARRATIVO

UNIDAD 3. NARRADORES / ARGUMENTADORES / INFORMADORES Y FOCALIZACIÓN EN EL DOCUMENTAL

1. NARRADORES / ARGUMENTADORES / INFORMADORES

1.1. El “gran organizador”

1.2. Narradores, argumentadores e informadores delegados

1.3. Los interlocutores de los comentaristas

1.4. El comentario en over y la entrevista

1.4.1. La voz en over

1.4.2. La entrevista

2. FOCALIZACIÓN

2.1. Ocularización

2.2. La actitud del autor hacia lo representado

2.3. La selección y énfasis

2.4. Focalización y personaje

2.4.1. Punto de vista variable

2.4.2. Personaje y espectador

UNIDAD 4. ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN ESCENA Y EN SERIE

1. LA ORGANIZACIÓN TEMPORAL EN EL DOCUMENTAL NARRATIVO

1.1. La duración

1.2. El orden

1.2.1. El flashback (analépsis)

1.2.2. Prolepsis (flashforward)

1.2.3. La acronía

1.3. La frecuencia

1.3.1. Singularidad: 1 H (historia) / 1 R (Relato).

1.3.2. Frecuencia repetitiva (1 H / x R).

1.3.3. Frecuencia iterativa

1.3.4. Frecuencia cero

2. ESTRUCTURA

2.1. Las escenas y las secuencias

2.1.1. La escena

2.2.2. La secuencia

2.2. La organización de las secuencias

2.3. Organización narrativa cerrada

2.3.1. Los inicios

2.3.2. El desarrollo del tema

2.3.3. Finales

2.4. Estructura dramática y representación

2.5. Estructura abierta

3. PUESTA EN ESCENA Y PUESTA EN SERIE

3.1. Técnica y estilo

3.2. Puesta en escena

3.3. Lo representativo y lo singular

3.4. Los límites de la representación

3.5. Puesta en serie (coherencia y edición)

UNIDAD 5. LA PRÁCTICA DOCUMENTAL

1. LA IDEA Y SU DESARROLLO

2. PROYECTO PARA BUSCAR FINANCIACIÓN

3. INVESTIGACIÓN

4. ENFOQUE, PERSONAJES, ESTRUCTURA, ESTILO

4.1. Enfoque

4.2. Personajes

4.3. Estructura

4.4. Estilo

5. GUION

5.1. El guion como proceso

5.1.1. La idea

5.1.2. El tratamiento

5.1.3. Guion de rodaje

5.1.4. El guion de edición

5.1.5. El guion "de locución"

5.2. La escritura del guion

5.3. La organización por secuencias y escenas

5.4. Visualización

5.5. La apertura

5.6. Ritmo y Clímax

6. PREPRODUCCIÓN

6.1. El presupuesto

6.2. Problemas y las tareas durante la fase de preproducción

7. EL RODAJE

7.1. El papel del director/a

7.2. Registro de la entrevista

8. EDICIÓN

8.1. Documentación para la edición

8.2. Encontrar la historia o el argumento

8.3. Proyecciones

8.4. Guion original y guion de edición

8.5. El montaje en bruto

8.6. Montaje aproximado

8.7. Montaje fino

8.8. Voz en over

Ejes metodológicos de la asignatura

Las sesiones se organizan a partir de las clases magistrales y el análisis de casos (**temario**), así como del seguimiento del trabajo individual y el colectivo. El trabajo individual de cada estudiante consiste en el análisis de cuatro documentales, a partir de un corpus de documentales facilitado por el profesor, bibliografía específica y de una sucinta ficha de análisis (anexo). Trabajar sobre un corpus de documentales ya dado permite que los estudiantes accedan a algunas de las muestras más significativas del género. El trabajo colectivo consiste en la realización de un cortometraje documental, con la entrega de toda la documentación que genera (investigación, guion de producción, plan de producción, escaleta, guion de edición, etc.).

Plan de desarrollo de la asignatura

Actividades		Horas destinadas
Actividades dirigidas	Masterclass	**75**
	Eventos científicos	**12**
	Seminarios, debates, presentaciones / exhibiciones	**12**
Actividades supervisadas	Trabajos	**5**
	Forums de discusión	**5**
	Tutorias	**5**
Actividades autónomas	trabajos y estudio	**170**
	Forums de discusión	**10**
Evaluación	Actividades de evaluación	**6**

Normativa sobre la grabación de sesiones mediante la herramienta Videoconferencias de Campus Virtual:
En conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, te informamos que:
- El responsable de la grabación y el uso de tus imagen y voz es la Universitat de Lleida-UdL- (datos de contacto del representante: Secretaría General. Plaza Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida; sg@udl.cat; datos de contacto del delegado de protección de datos: dpd@udl.cat).
- Tus imagen y voz grabadas se utilizarán exclusivamente para las finalidades inherentes a la docencia de la asignatura.
- Tus imagen y voz grabadas se conservarán hasta la finalización del curso académico vigente, y se destruirán en los términos y condiciones previstas en la normativa sobre conservación y eliminación de los documentos administrativos de la UdL, y las tablas de evaluación documental aprobadas por la Generalitat de Cataluña (http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/).
- Tu voz e imagen es imprescindible para impartir la docencia en esta asignatura, y la docencia es un derecho y un deber del profesorado de las Universidades, que tiene que ejercer con libertad de cátedra, como prevé el artículo 33.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades. Por este motivo, la UdL no necesita tu consentimiento para grabar tus voz e imagen con esta exclusiva finalidad, de impartir docencia en esta asignatura.
- La UdL no cederá los datos a terceros, salvo los casos estrictamente previstos en la Ley. - Puedes acceder a tus datos; solicitar la rectificación, supresión o portabilidad; oponerte al tratamiento y solicitar la limitación, siempre que sea compatible con las finalidades de la docencia, mediante escrito enviado a la dirección dpd@udl.cat. También puedes presentar una reclamación dirigida a la Autoridad Catalana de Protección de Datos, mediante la sede electrónica de la Autoridad (https://seu.apd.cat) o por medios no electrónicos.
Os recordamos que las grabaciones y el resto de contenidos del CV están protegidos por los derechos de propiedad intelectual e industrial de la Universitat de Lleida, de acuerdo con la cláusula incluida en el "Aviso legal", visible en todos los sitios web propiedad de la UdL.

Sistema de evaluación

Asistencia y participación
Sube nota de acuerdo con el informe del profesor. La no asistencia a las sesiones presenciales y la actitud incorrecta en el aula puede bajar hasta un 20% la nota total.

Bloque 1. Examen 20%
Examen del conjunto de la materia impartida (se tiene que superar para que se tenga en cuenta el resto de evaluaciones)

Bloque 2. Trabajo colectivo (cortometraje documental) 30%
Resultado final (cortometraje documental)

Bloque 3. Aportación al trabajo colectivo (20%)

Aportación de cada grupo de trabajo al conjunto (guion, producción, realización, edición) 10%
Informe aportación individual 10%

Bloque 4. Trabajo individuales (30%)
Análisis de dos documentales 15% y 15%

TOTAL 100%

Los estudiantes que combinen sus estudios con un trabajo a tiempo cumplido tienen derecho a pedir evaluación alternativa en un plazo de 5 días desde el comienzo del semestre. Por más información, enviáis un correo electrónico a academic@lletres.udl.cat o dirigíos a la Secretaría de la Facultad de Letras.

En caso de plagio, se aplicará lo que establece la 'Normativa de Evaluación y Calificación de la Docencia en los Grados y Másteres de la UdL'.

https://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/Normativa-davaluacio-i-qualif.-graus-i-masters-Acord-235-CG-21-7-2022.pdf

Bibliografía y recursos de información

Anderson, Kelly, Lucas, Martin (2016). *Documentary Voice & Vision: a Creative Approach to Non-Fiction Media Production*. New York: Focal Press

Rabiger, Michael (2007). *Tratado de dirección de documentales*. Barcelona: Omega.

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

Barroso García, Jaime (2009). *Realización de documentales y reportajes: técnicas y estrategias del rodaje de campo*. Madrid: Síntesis.

Bernard, Sheila Curran (2011). *Documentary storytelling: creative nonfiction on Screen*. Amsterdam: Focal Press/Elsevier.

Chapman, Jane (2007*). Documentary in Practice: Filmmakers and Production Choices*. Cambridge: Polity.

Francés, Miquel (2013). *El documental en el entorno digital.* Barcelona: UOC

García, Sonia, Vaquero, Laura G. (2009). *Piedra, papel, tijera. Collage en cine documental*. Madrid: Ocho y Medio.

Gifreu, Arnau (2013). *El Documental interactivo: evolución, caracterización y perspectivas de desarrollo*. Barcelona: UOC.

Kahana, Jonathan (2016). *The Documentary Film Reader: History, Theory, Criticism*. Oxford/New York: Oxford University Press.

León, Bienvenido (2009). *Dirección de documentales para televisión: guión, producción y realización*. Pamplona: EUNSA.

López Ligero, Mar (2015). El falso documental: evolución, estructura y argumentos del fake. Barcelona: UOC.

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

Nichols, Bill (2013). *Introducción al documental*. Coyoacán: Universidad Nacional Autónoma de México

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

Rhodes, Gary D., Parris Springer, John (2006). *Docufictions: Essays on the Intersection of Documentary and Fictional Filmmaking*. Jefferson, N.C.: McFarland.

Sucari, Jacobo (2012). *El documental expandido: pantalla y espacio*. Barcelona: UOC.

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

Torreiro, Casimiro (2010). *Realidad y creación en el cine de no-ficción: (el documental catalán contemporáneo, 1995-2010)*. Madrid: Cátedra

Weinrichter, Antonio (2007). *Desvíos de lo real. La forma que piensa. Tentativas en torno al cine ensayo.* Pamplona: Punto de vista/Gobierno de Navarra.

Weinrichter, Antonio (2009). *Metraje encontrado: la apropiación en el cine documental y experimental*. Pamplona: Gobierno de Navarra.

Documentales

1. *Nanook of the North* (Robert Flaherty, 1922)
2. *Berlín. Sinfonía de una gran ciudad* (*Berlin: Die Sinfonie der Grosstadt,* Walter Ruttmann, 1927)
3. *De Brug* (*El puente,* Joris Ivens, 1928)
4. *Regen* (*Lluvia,* Joris Ivens, 1929)
5. *Celoveks Kinoapparatom* (*El hombre de la cámara*, Dziga Vertov, 1929)
6. *À propos de Nice* (*A propósito de Niza*, Boris Kaufman y Jean Vigo, 1930)
7. *Las Hurdes / Tierra sin pan* (Luis Buñuel, 1932)
8. *Tres cantos a Lenin (*Dziga Vertov, 1934)
9. *Song of Ceylon* (Basil Wright, 1934)
10. *Triumph des Willens* (*Triunfo de la voluntad,* Leni Riefenstahl, 1935)
11. *The Spanish Earth* (Joris Ivens, 1937)
12. *Ispaniya* (Esfir Sub, 1939)
13. *Listen to Britain* (Humphrey Jennings, Stewart McAllister, 1941)
14. *Why We Fight* (Frank Capra y Anatole Litvak, 1942-1945).
15. *The Battle of Midway* (John Ford, 1944)
16. *The Battle of San Pietro* (John Huston, 1945)
17. *Pacific 231* (Jean Mitry, 1949)
18. *Le sang des bêtes* (Georges Franju, 1949)
19. *Nuit et brouillard* (*Noche y niebla,* Alain Resnais, 1955)
20. *Le mystère Picasso* (Henri-Georges Clouzot, 1956)
21. *NY, NY* (Francis Thompson, 1957)
22. *Lettre de Sibérie* (Chris Marker, 1957)
23. *Glass* (Bert Haanstra, 1958)
24. *Mondo cane* (Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti y Franco Prosperi, 1962)
25. *Chronique d'un été* (Jean Rouch y Edgar Morin, 1960)
26. *Scorpio Rising* (Kenneth Anger, 1964)
27. *The War Game* (Peter Watkins, 1965)
28. *Obedience* (Stanley Milgram, 1965)
29. *Don't Look Back* (Pennebaker, 1966)
30. *Loin du Vietnam* (*Lejos de Vietnam,* VV.AA, 1967)
31. *High School* (Frederick Wiseman, 1968)
32. *Monterey Pop* (Pennebaker, 1968)
33. *Law and Order* (Frederick Wiseman, 1969) 35. *In the Year of the Pig* (Emile de Antonio, 1969)
34. *Culloden* (Peter Watkins, 1964).
35. *La hora de los hornos. Neocolonialismo y violencia* (Octavio Getino y Fernando Solanas, 1968)
36. *Gimme Shelter/The Rolling Stones: Gimme Shelter* (David Maysles, Albert Maysles y Charlotte Zwerin,
37. 1970)
38. *Le chagrin et la pitié* (Marcel Ophüls, 1970)
39. *Noticiario RNA* (Llorenç Soler, 1970)
40. *Canciones para después de una guerra* (Basilio Martín Patino, 1971)
41. *Sega cega* (José Gandía Casimiro, 1972)
42. *Ways of Seeing* (John Berger, 1974)

43. *Caudillo* (Basilio Martín Patino, 1974) 45. *El sopar* (Pere Portabella, 1974)
44. *Informe general sobre algunas cuestiones de interés para una proyección pública* (Pere Portabella, 1976).
45. *Harlan County U.S.A.* (Barbara Kopple, 1976)
46. *El desencanto* (Jaime Chávarri, 1976)
47. *La vieja memoria* (Jaime Camino, 1977)
48. 50.*The Rutles. All You Need Is Cash* (Eric Idle y Gary Weis, 1978)
49. *Numax presenta* (Joaquim Jordà, 1979)
50. *The Falls* (Peter Greenaway, 1980)
51. *Not a Love Story* (Bonnie Klein, National Film Board of Canada, 1981).
52. *Sans soleil* (Chris Marker, 1982)
53. *The Atomic Café* (Kevin Rafferty, Jayne Loader y Pierce Rafferty, 1982)
54. *Zelig* (Woody Allen, 1983)
55. *Koyaanisqatsi* (Godfrey Reggio, 1983)
56. *The Times of Harvey Milk* (Robert Epstein y Richard Schmiechen, 1984)
57. *This is Spinal Tap* (Rob Reiner, 1984)
58. *Sherman's March* (Ross McElwee, 1986)
59. *Shoah (*Claude Lanzman, 1985)
60. *The Thin Blue Line* (Errol Morris, 1987)
61. *Eyes on the Prize (*Henry Hamptom*,* Public Broadcasting System, 1987 y 1990)
62. *Hotel Terminus. The Life and Times of Klaus Barbie* (Marcel Ophuls, 1988).
63. *Surname Viet Given Name Nam* (Trinh T. Minh-ha, 1989)
64. *Tongues Untied* (Marlon Riggs, 1989)
65. *Paris Is Burning* (Jennie Livingston, 1990)
66. *The Civil War* (Ken Burns, 1990)
67. *Innisfree* (José Luis Guerín, 1990)
68. *El sol del membrillo* (Víctor Erice, 1992)
69. *Die Macht der Bilder: Leni Riefenstahl* (*The Wonderful, Horrible Life of Leni Riefenstahl*, Ray Müller, 1993).
70. *Eichmann. El Fugitivo Nazi* (Dan Setton, 1994).
71. *Hoop Dreams* (Steve James, Frederick Marx y Peter Gilbert, 1994)
72. *Forgotten silver (Peter Jackson y Costa Botes, 1995)*
73. *Ojos verdes* (Basilio Martín Patino, 1996)
74. *Casas Viejas. El grito del sur* (Basilio Martín Patino, 1997)
75. *Chile, la memoria obstinada* (Patricio Guzmán, 1997)
76. *Les glaneurs et la glaneuse* (*Los espigadores y la espigadora*, Agnes Varda, 2000)
77. *En construcción* (José Luis Guerín, 2001)
78. *Opération lune* (*Operación luna*, William Karel, 2002)
79. *Bowling for Columbine* (Michael Moore, 2002)
80. *Los Rubios* (Albertina Carri, 2003)
81. *Tarnation* (Jonathan Caouette, 2003)
82. *Metallica: Some Kind of Monster* (Joe Berlinger, Bruce Sinofsky, 2004)
83. *Fahrenheit 9/11* (Michael Moore, 2004)
84. *Super size me* (Morgan Spurlock, 2004)
85. *Grizzly Man* (Werner Herzog, 2005)
86. *Enron: The Smartest Guys in the Room* (Alex Gibney, 2005)
87. *Incident at Loch Ness* (Zak Penn, 2004)
88. *Death of a President* (Gabriel Range, 2006)
89. *The War* (Ken Burns, 2007)
90. *Thanatorama* (2007) [http://www.thanatorama.com/us/?#/reception/]
91. *Journey to the end of the coal* (Samuel Bollendorff and Abel Segretin, 2008)
92. [http://www.honkytonk.fr/index.php/webdoc/
93. *Vals con Bashir* (Ari Folman, 2008)
94. *La danse* (*La danza - El ballet de la Ópera de París*, Frederick Wiseman, 2009)
95. *The iron curtain diaries* (Matteo Scanni, 2009) [http://www.theironcurtaindiaries.org/index.html]
96. *La historia más grande jamás vendida* (*The Greatest Movie Ever Sold*, Morgan Spurlock, 2011)
97. *Rio de Janeiro. Autorretrato* (VV.AA., 2011) [https://bit.ly/1THFspo]
98. *The Act of Killing* (Joshua Oppenheimer, 2012)
99. *SEAT. Las sombras del progreso* (2012) [http://www.sombrasdelprogreso.com/]

100. *Aysén profundo* (Philine von Düszeln y Pablo Ocqueteau, 2012) [http://www.aysenprofundo.cl/es.php#point6]
101. *Alma, hija de la violencia* (Miquel Dewever Plana, Isabelle Fougère, 2013) [http://www.rtve.es/noticias/documentos-tv/alma/]
102. *National Gallery* (Frederick Wiseman, 2014)
103. *Dead Slow Ahead* (Mauro Herce, 2015)
104. *Pregoneros de Medellín* (Ángela Carabali y Thibault Durand, 2015) [https://bit.ly/2Nt2hV6]
105. *Mujeres en venta* (Documedia, 2015) [http://www.documedia.com.ar/mujeres/]
106. *Las sinsombrero* (Tania Balló, Manuel Jiménez y Serrana Torres, 2015)
107. 108. *Tempestad* (Tatiana Huezo, 2016)
108. *Into the Inferno* (Werner Herzog, 2016)
109. *El pacto de Adriana* (Lissette Orozco, 2017)
110. *The Vietnam War* (Ken Burns, 2017)