

Curso: Historia del cine documental.

La memoria desde sus inicios hasta los años sesenta.

Objetivo:

Uno de los objetivos del curso **Historia del cine documental** es hacer un recorrido cronológico del documental desde sus inicios. Considerado como un movimiento estético y social desde sus orígenes, en la actualidad el documental es uno de los géneros cinematográficos mejor definido.

Hablaremos de algunos de los distintos géneros que se han desarrollado, desde las primeras “vistas” cuando se inventó el cine (Hermanos Lumière), el paso de esta expresión cinematográfica por la antropología hasta llegar al documental con sentido social.

Para ello serán proyectados 10 de los documentales más representativos hasta los años cincuenta, con el objetivo de comprender la importancia del documental como un vehículo para reconstruir, recuperar y preservar la memoria.

Profesora:

Laura Martínez Díaz:

Estudió Historia en la UNAM y se recibió con la tesis *Estereotipos de la mujer en el cine mexicano 1940-1946*, que ha sido citada en otras tesis y en diferentes sitios de internet. Más tarde estudió Cinematografía con especialización en Realización en el Centro de Capacitación Cinematográfica, CCC.

Cinéfila irredimible, encontró en el género documental el medio ideal para expresarse. Su serie "Cuéntame un cuadro" (1991-2000) con 60 cápsulas y medio metrajes sobre artistas plásticos del México de la primera mitad del siglo XX, se ha retransmitido de manera constante en el canal 22 y en TV-UNAM y constituye un importante acervo visual y didáctico que antes no existía. Ha realizado varios documentales sobre la migración en México: libaneses, italianos, chinos, rusos y franceses. Ha impartido cursos de Géneros cinematográficos (2011) y de Historia del documental (2015) en la Filmoteca de la UNAM. Ha sido becaria en tres ocasiones, 1999, 2001 y 2006, para el *Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones* del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA). En las dos primeras emisiones realizó seis programas sobre temas de Bioética y en la del 2006, realizó su obra más personal y acabada: *Tina Modotti, el dogma y la pasión* (2011). Esta producción se ha proyectado en la Cineteca Nacional, en las salas de la UNAM y en varios lugares de Italia donde además se editó un DVD. Se ha transmitido en el canal 22, en la RAI Trieste y en la Televisora Cultural Eslovena. En todos sus trabajos, Laura se ha encargado de la investigación, el guión, la realización, la edición, y en ocasiones de la musicalización.

Dirigido a:

- ❖ Público en general interesado en el cine documental.

Fechas:

Del 3 de septiembre al 12 de noviembre.

Horario:

Sábados de 11:00 a 14:00 horas
10 sesiones de 3 horas cada una.

Sede:

Cineteca Nacional.

Requisitos:

- ❖ Ser mayor de edad (Enviar INE escaneado al Departamento de Extensión Académica).

***Se dará constancia de acreditación con un 80% de asistencia.**

Costo:

\$1,600

Descuentos:

10% de descuento a estudiantes, profesores, Tarjeta INAPAM, con credencial vigente y a personas que hayan participado en otro curso organizado por la Cineteca Nacional.

Inscripciones:

Del 17 de agosto al 2 de septiembre de 2016 o hasta completar aforo.

Departamento de Extensión Académica de la Cineteca Nacional

Orianna Paz: opaz@cinetecanacional.net

41 55 12 38

Liliana Santana: lsantana@cinetecanacional.net

41 55 12 00 ext. 3264

www.cinetecanacional.net

Contenido General

El programa constará de 10 sesiones de 3 horas cada una que funcionarán de la siguiente manera:

- a) Introducción al tema
- b) Proyección del documental
- c) Comentarios y preguntas

Sesión 1

“**La salida de la fábrica**” de los Hnos. Lumière (1895) y los otros nueve cortos que se proyectaron por primera vez en París.

Grabación de Porfirio Díaz en Chapultepec por un grupo de camarógrafos de los Hnos. Lumière.

Auguste y Louis Lumière fueron dos ingenieros franceses considerados los inventores del cine (aunque a finales del siglo XIX ya existían otros procedimientos que proyectaban imágenes o fotografías animadas), con la invención del cinematógrafo nació el cine como espectáculo, industria y arte capaz de conmover y embelesar al espectador.

- *La salida de la fábrica* (1895).
- *Las calaveras* (1895) se inician las películas de cine de horror.
- *La demolición de un muro*, film en el que se utilizaron los primeros trucos de la historia del cine.
- *El regador regado* (1895), se puede considerar cine de comedia o también el inicio de una memoria colectiva, un «gag».
- *La llegada del tren*. En este film se empleó la técnica de la profundidad de campo.
- *La llegada de los congresistas* (*Le débarquement des congressistes*). Esta película de 1895, proyectada 24 horas después de su filmación, es considerada el inicio del noticiero moderno.

Sesión 2

“**Nanook el esquimal**” de Robert Flaherty (1922)

Robert Joseph Flaherty fue uno de los primeros que sacó provecho del nuevo invento de los Lumière, a través de un tipo de documental antropológico y etnográfico o explorador (a partir de las expediciones financiadas de entonces), que permitieron la realización de la primera película del género: *Nanook el esquimal*. En 1926 John Grierson, realizador, productor y teórico

escocés, se refirió a la segunda película de Flaherty, *Moana*, con la palabra documental y así entró en la Historia del Cine como género.

Sesión 3

“El hombre con la cámara” de Dziga Vertov (1929)

Dziga Vertov fue uno de los más grandes representantes del documental, ansioso de darle al cine nuevos medios expresivos, se integró en el desarrollo del arte soviético durante esos años. Fue ahí que descubrió la potencialidad de la reproducción técnica, la relación entre forma expresiva y la vida misma, la relación entre el carácter testimonial de la grabación mecánica y la parte creativa y constructiva del montaje. En *El hombre con la cámara* otorgó al documental un carácter poético al montar trozos de las cintas sin orden cronológico ni continuidad en el espacio. Sus rápidos cortes, en apariencia sin ninguna lógica, desafiaban la temporalidad de la visión humana y las estructuras del pensamiento.

Sesión 4

“Drifters” (“Pescadores a la deriva”) de John Grierson (1929)

Para John Grierson el papel del documental era aprovechar su lado artístico para llegar a las multitudes y enfrentar al ser humano con sus propios problemas y condiciones sociales de injusticia generadas por el capitalismo. Influenciado por cineastas soviéticos, en particular por la teoría del montaje de Eisenstein, desarrolló una concepción política del cine volcada a una función social e informativa. *Drifters* contiene muchos elementos que después serán retomados por el movimiento documental inglés, australiano y neocelandés. Es considerado uno de los padres del documental (su huella está en el Neorrealismo Italiano y en el Free Cinema Inglés), pero además fue un artista capaz de generar una industria completa

Sesión 5

“Las Hurdes. Tierra sin pan”, de Luis Buñuel (1932)

Documental sumamente perturbador sobre un pueblo perdido en las montañas de Extremadura en el oeste de España, *Las Hurdes. Tierra sin pan*, de Luis Buñuel, de 1932, denuncia las condiciones de vida de una región paupérrima de la España de entonces. Su adhesión al movimiento surrealista de los años veintes y treinta y el surgimiento de la nueva antropología francesa, dan pie a nuevas representaciones artísticas que han sido llamadas “etnográficas surrealistas” que propone dejar entrar lo “otro”, lo inesperado. Su único documental es también un documento político en el marco del ascenso del fascismo, del nazismo y del franquismo y del realismo socialista en la Unión Soviética y en él están ya muchos de sus temas, imágenes y obsesiones que mantendrá en su larga carrera cinematográfica.

Sesión 6

“**Misère au Borinage**” de Joris Ivens (1933)

El director de cine holandés, Joris Ivens ha sido considerado como un maestro del documental militante y testimonio de los más importantes acontecimientos históricos del siglo XX, que le permitieron hacer una oda a la lucha social y política por crear un mundo mejor. Realizó alrededor de cincuenta documentales en distintas partes del mundo a lo largo de sesenta años. Después de una estancia en la Unión Soviética, nace *Miseria en Borinage*, en donde muestra la crisis económica de los años treinta en Francia y en Bélgica provocada por la crisis del 29 en los Estados Unidos y de la grande huelga de mineros de 1932. Si bien se subordina a la documentación social y a la crítica ideológica mantiene el cuidado formal y su lado lírico da pie al realismo poético francés, representado fundamentalmente por Jean Vigo.

Sesión 7

“**Noche y niebla**” de Alain Resnais (1955)

La premisa de la mayoría de los documentalistas hasta después de la Segunda Guerra Mundial era que tenían que estar donde sucediera algo importante para poder aportar algo y crear un mundo mejor. También para Alain Resnais era imperativo y casi un deber ético reconstruir los hechos o la memoria misma. Sin embargo, muchos documentalistas comienzan a usar material de archivo para sus documentales, en *Noche y niebla* se mostró por primera vez el material que el ejército nazi acumuló sobre el exterminio en sus campos de concentración. A pesar de sus imágenes desgarradoras, el director francés logra una poesía visual para hablar de la escoria del mundo. Con este documental se rompió el silencio cinematográfico que evitaba tocar temas delicados y que eximía de responsabilidades a gobiernos o naciones por las atrocidades históricas cometidas.

Sesión 8

“**Lettre de Sibérie**” de Chris Marker (1958)

Chris Marker viajero insaciable a través de los libros, la imaginación, el cine y los viajes, artista ecléctico, ha sido considerado el creador del documental subjetivo. Fue autor de una vasta obra de documentales poéticos y de compleja narrativa donde habla de la condición humana y de la sociedad. Confirma la singularidad de su estilo en *Cartas de Siberia* que presenta bajo la forma de un documental epistolar una visión rica y en un tono ligero, la zona más alejada de la entonces Unión Soviética. Se ha dicho que no es realmente un documental ni una película que glorifique a la URSS, sino más bien un conjunto de reflexiones e impresiones de un viajero-espectador pero también de un autor que utiliza su cámara como una pluma.

Sesión 9

Cinema Verité

“Crónica de un verano” de Edgar Morin y Jean Rouch (1961)

Jean Rouch, cineasta y antropólogo francés, creador del “cine directo” que hereda la visión cinematográfica y documental de Robert Flaherty y Dziga Vertov, es reconocido como uno de los más importantes cineastas del siglo XX. Pero a diferencia de Vertov aceptó la participación de la cámara como sujeto activo de sus documentales oponiéndose al mito de que el cine es un registro “objetivo” de la realidad que niega la subjetividad del documentalista. Fundador de la Antropología Visual, Rouch vive el periodo de las luchas de independencia de las colonias europeas en África y sus filmaciones en las comunidades africanas son un compendio de antropología que nos permite conocer la forma de vida de muchos de esos pueblos.

Sesión 10

“Titicut Follies” de Fred Wiseman (1967)

Mientras que en Europa Jean Rouch, entre otros, filmaba documentales en su estilo *Cinema verité*, en Estados Unidos Frederick Wiseman (Boston, 1935) hacía *Direct cinema*. Para muchos, Wiseman ha sido El documentalista americano. Su trabajo es una historia íntima del país, en el sentido de que nos permite ver lo que sucede dentro de las instituciones como las escuelas, los hospitales o los campos de entrenamiento militares entre otros temas de sus documentales, pero sin ninguna tendencia ideológica o de propaganda, simplemente como una experiencia personal. Realizó su primer documental, *Titicut Follies*, cuando tenía 36 años, en un hospital psiquiátrico de Massachussets. Fue tan controvertido por su crudeza al mostrar las humillaciones y los maltratos que sufrían los internos, que estuvo prohibido en varios estados de la Unión Americana.

Bibliografía básica

- Lerdo, Margarita
Del cine-ojo a dogma 45 Paseo por el amor y la muerte del cinematógrafo documental / Margarita Lerdo. 2004
- Altman, Rick
Los géneros cinematográficos Rick Altman; traducción de Carles Roche Suárez. 2000
- Shohat, Ella y Stam, Robert
Multiculturalismo, cine y medios de comunicación Crítica del pensamiento eurocéntrico / Ella Shohat y Robert Stam. 2002

- Breu, Ramón
El documental como estrategia educativa De Flaherty a Michael More, diez propuestas de actividades / Ramón Breu. 2010
- Caparrós Lera, J. M.
100 [Cien] documentales para explicar la historia De Flaherty a Michael Moore / J. M. Caparrós Lera, Magí Crusells, Ricard Mamblona. 2010
- Memoria y visión documental
México 1968-1988 Memoria y visión documental / Cineteca Nacional. 1989
- Barnouw, Erik
El documental Historia y estilo Erik Barnouw. 2005
- Grierson, John
Grierson on documentary John Grierson ; editado por Forsyth Hardy.1946
- Breschand, Jean.
El documental: la otra cara del cine Jean Breschand; traducción de Carles Roche.
- Marsolais, Gilles. L'aventure du cinéma direct. Paris, Seghers, 1974.
Mauro, Didier. Le Documentaire : cinéma et télévision : écriture, réalisation, production, diffusion, formation. Paris, Dixit éditions, 2005.
- Nichols, Bill. Representing Reality: Issues and Concepts in Documentary. Bloomington, Indiana University Press, 1991.
- Niney, François. L'épreuve du réel. Essai sur le principe de réalité documentaire. De Boeck Université, 2000.
- Le documentaire et ses faux-semblants. Paris, Klincksieck, 2009.
- Piault, Marc-Henri. Anthropologie et cinéma. Paris, Nathan, 2000.
- Renov, Michael, éd. Theorizing Documentary. London, Routledge, 1993.
- Winston, Brian. Claiming the Real. London, British Film Institute, 1995.