

Teoria i Pràctica del Documental

2014/2015

Codi: 103031

Crèdits: 6

Titulació	Tipus	Curs	Semestre
2501928 Comunicació Audiovisual	OT	4	0
2501933 Periodisme	OT	0	0

Professor de contacte

Nom: Elisabet Cabeza

Correu electrònic: Elisabet.Cabeza@uab.cat

Utilització de llengües

Llengua vehicular majoritària: català (cat)

Grup íntegre en anglès: No

Grup íntegre en català: Sí

Grup íntegre en espanyol: Sí

Equip docent

Miguel Angel Martin Pascual

Prerequisits

Coneixements d'història del cinema i de llenguatges audiovisuals. Coneixements d'anglès per les lectures i visionats.

Objectius

Conèixer la història del documental i aprendre els llenguatges i especificitats per tal de desenvolupar la capacitat de realitzar projectes documentals crítics i imaginatius.

Competències

Comunicació Audiovisual

- Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
- Demostrar capacitat creativa en la realització audiovisual.
- Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
- Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
- Demostrar consciència ètica i empatia amb l'entorn.
- Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
- Desenvolupar l'esperit crític i autocrític.
- Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en català i castellà com en una tercera llengua.
- Divulgar els coneixements i les innovacions de l'àrea
- Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
- Gestionar el temps de manera adequada.
- Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
- Utilitzar les tecnologies avançades per al desenvolupament professional òptim.
- Valorar la diversitat i la interculturalitat com a base per a treballar en equip.

Periodisme

- Aplicar l'ètica i la deontologia professionals del periodisme, així com l'ordenació jurídica de la informació.
- Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
- Dissenyar els aspectes formals i estètics en mitjans escrits, gràfics, audiovisuals o digitals, i usar tècniques informàtiques per a la representació d'informació mitjançant sistemes infogràfics i documentals.
- Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
- Transmetre informació periodística en el llenguatge propi de cada un dels mitjans de comunicació, en les seves formes combinades modernes o en suports digitals, i aplicar els gèneres i els diferents procediments periodístics.
- Utilitzar les tecnologies avançades per al desenvolupament professional òptim.

Resultats d'aprenentatge

1. Aplicar els principis teòrics als processos creatius.
2. Aplicar la deontologia professional a la producció de documentals periodístics.
3. Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
4. Aplicar la legislació i els principis ètics per a la realització de documentals periodístics multimèdia.
5. Aplicar les tecnologies i els sistemes utilitzats per processar, elaborar i transmetre informació per als nous gèneres i formats audiovisuals multimèdia.
6. Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
7. Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
8. Demostrar consciència ètica i empatia amb l'entorn.
9. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
10. Desenvolupar l'esperit crític i autocrític.
11. Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en català i castellà com en una tercera llengua.
12. Dissenyar els aspectes formals i estètics en mitjans audiovisuals i digitals per a la creació de documentals periodístics i altres gèneres multimèdia.
13. Divulgar els coneixements i innovacions de l'àrea.
14. Dominar les eines tecnològiques per a la realització audiovisual.
15. Generar productes audiovisuals de qualitat i amb una estètica innovadora.
16. Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
17. Gestionar el temps de manera adequada.
18. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
19. Utilitzar el llenguatge propi de cada un dels mitjans audiovisuals de comunicació en les seves modernes formes combinades o en suports digitals per a la realització de documentals periodístics.
20. Utilitzar el llenguatge propi de cada un dels mitjans audiovisuals de comunicació en les seves modernes formes combinades o en suports digitals per a la realització de productes infogràfics.
21. Utilitzar les tecnologies avançades per al desenvolupament professional òptim.
22. Valorar la diversitat i la interculturalitat com a base per a treballar en equip.

Continguts

1. Introducció al cinema documental.

Realitat i ficció.

La construcció estètica de la realitat.

2. Modes i veus del documental.

Poètic.

Expositiu.

Observacional.

Participatiu.

Reflexiu.

Performatiu.

3. Temes del documental.

La ciutat.

El treball.

La guerra.

La natura.

La societat.

La identitat.

4. Cap al documental contemporani.

5. Modes de producció.

Metodologia

Les sessions de l'assignatura es conduiran mitjançant diferents tipus d'activitats, agrupades en classes magistrals, seminaris i pràctiques de laboratori consistents en la elaboració d'un documental, d'acord amb els paràmetres especificats a la part teòrica.

Activitats formatives

Títol	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides			
Classes magistrals	15	0,6	2, 3, 4, 12, 19
Pràctiques de laboratori	22,5	0,9	2, 3, 4, 5, 12, 16, 19, 20
Seminaris	15	0,6	6, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 22
Tipus: Supervisades			
Tutories	7,5	0,3	3, 12
Tipus: Autònomes			
Lectura de textos i realització d'una producció audiovisual	82,5	3,3	2, 3, 12, 16, 19

Avaluació

Les competències d'aquesta assignatura s'avaluaran mitjançant diferents procediments:

- Prova escrita (30%).
- Realització d'un documental (50%).

- Treballs lliurats i intervenció als seminaris (20%).

La nota final serà la suma de la puntuació obtinguda.

És imprescindible realitzar les tres parts corresponents a les proves d'avaluació per superar la assignatura.

És imprescindible aprovar la prova escrita i les pràctiques per superar l'assignatura.

REVALUACIÓ OPTATIVA:

Durant les tres setmanes de reavaluació es procedirà a recuperar:

a) Les pràctiques suspeses, sempre que l'alumne manifesti que vol presentar-s'hi.

b) La prova escrita suspesa, sempre que l'alumne manifesti que vol presentar-s'hi.

Activitats d'avaluació

Títol	Pes	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Presentació d'un documental	50%	3	0,12	1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13, 16, 17, 19, 21
Prova escrita	30%	3	0,12	3, 16
Seminaris, lectures	20%	1,5	0,06	3, 16

Bibliografia

Bibliografia bàsica

ELLIS, Jack y McLANE, Betsy A. (2005): A New History of Documentary Film. New York: Continuum.

NICHOLS, Bill (2001): Introduction to Documentary. Bloomington: Indiana University Press.

NICHOLS, Bill (1997): La representación de la realidad. Barcelona: Paidós.

Bibliografia recomanada

BAKKER, Kees (1999): Joris Ivens and the Documentary Context. Amsterdam: Amsterdam University Press.

CATALÀ, J. M., CERDÁN, J. i TORREIRO, C. (2001): Imagen, memoria y fascinación. Notas del documental en España. Madrid: Ocho y Medio.

GRANT, Barry K. y SLONIOWSKI, Jeannette (Eds.) (1998): Documenting the Documentary. Detroit: Wayne University Press.

KOCHBERG, Searle (2002): , Introduction to Documentary Production: A Guide for Media Students. London: Wallflower.

LEDO ANDIÓN, Margarita (2004): Del cine-ojo al Dogma95. Barcelona: Paidós.

PARANAGUÁ, Juan Antonio (2003): Cine documental en América Latina. Madrid: Cátedra.

RABINGER, Michael (2004): Directing the Documentary. London: Focal Press.

RENOV, Michael (2004): The Subject of Documentary. London: University of Minnesota Press.

RHODES, Gary D. SPRINGER, John Parris (Eds.) (2006): Docufictions. Essays on the Intersection of Documentary and Fictional Filmmaking. London: McFarland and Co.

ROTHMAN, William (Ed.)(1997): Documentary Film Classics. Cambridge: Cambridge University Press.

STOTT, William (1986): Documentary Expression and Thirties America. Chicago: The University of Chicago Press.

WARD, Paul (2005): Documentary: The Margins of Reality. London: Wallflower.