

Nombre del curso	<i>CARTOGRAFÍA DE LA REPRESENTACIÓN DOCUMENTAL II</i>
Descripción del curso	El curso se presenta como una panorama de las principales tendencias de la "no-ficción" desde la década del sesenta a nuestros días. Se revisan aquí planteamientos y modalidades como son: cine directo, film-ensayo, documental performativo, documental autobiográfico, documental de metraje encontrado. Junto con ello el curso se concentra en el debate en torno a la imagen documental, esta segunda línea plantea interrogantes estéticas, políticas y filosóficas que tienen especial incidencia en el quehacer práctico.
Objetivos	<ul style="list-style-type: none"> - Identificar las principales tendencias, autores y estilos que establecen la escena del documental contemporáneo - Establecer una genealogía de las formas documentales contemporáneas - Pensar los núcleos conceptuales problemáticos de la imagen documental - Presentar perspectivas teórico-críticas que aporten a los debates sobre el lugar del documental en la cultura contemporánea
Contenidos	<p>1.- Problemas del documental contemporáneo. ¿Qué es una imagen documental? Fricciones conceptuales entre: Bruzzi, Nichols, Renov. La dimensión performativa de las imágenes documentales.</p> <p>2.- Del cine directo a la vanguardia militante. Cine directo (free cinema, cinema vérité). Vanguardia, montaje e interrupción: cine militante y experimentación formal. Una estética de la discontinuidad. Cine, militancia y experimentación formal.</p> <p>3.- Descomponer lo visual. Ensayo, exploración, performatividad, archivo, fake y estética del complot. Simulacro, post producción, crítica mediática. El "dónde" ubicuo del complot y la paranoia como relato.</p> <p>4.- Subjetividad, ficción y derivas del yo Proceso, subjetividad y onirismo: la aparición del cine-ensayo - Emergencia de la intimidad en el cine documental. Límites entre ficción, narración y puesta en abismo. Subjetividad, cultura, intimidad.</p>

	<p>5.- Movimientos de lo real. La imagen pensativa. Historia, ojo y archivo. Temporalidades, materias, minimalismos. Formas de experiencia, empirismo, experimentalidad. Anacronismo, pensamiento, destino de las imágenes. Hacia una pregunta por lo político: la imagen performativa.</p> <p>6.- Hacia nuevas modalidades post-antropocéntricas. ¿Puede haber documentales en la era de la imagen de inteligencia artificial? Los nuevos materialismos y la discusión sobre el post-humanismo. Tentativas documentales para salir de "lo humano".</p>
<p>Metodología</p>	<p>Clases presenciales Visionados en casa y discusión en clases Lecturas y presentaciones</p>
<p>Modalidad de evaluación</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Un informe de visionado (1 carilla) - Un informe de lectura (1 carilla) - Un trabajo final con previa presentación de tema. Ensayo monográfico en torno a un tema, estética o texto sobre documental contemporáneo
<p>Bibliografía y Filmografía</p>	<p>Arfuch, Leonor "El espacio biográfico", FCE, 2008.</p> <p>Borriaud, Nicolas "Post-producción", Adriana Hidalgo editora</p> <p>Brenez, Nicole :Jeune, Dure Et Pure!: Une Histoire Du Cinema D'Avant-Garde Et Experimental En France. Paris-Milan, Cinémathèque française/Mazzotta,</p> <p>Bürger, Peter: "Teoría de la vanguardia", Península</p> <p>Comolli, Jean Louis: "Ver y poder", Aurelia Rivera, 2007</p> <p>Daney, Serge: "Cine, arte del presente", Santiago Arcos editor. Buenos Aires, 2005</p> <p>Debord, Guy "La sociedad del espectáculo", La marca editores.</p> <p>Deleuze, Gilles "La imagen-tiempo", Paidós, 1992</p> <p>Didi Huberman, Georges "Imágenes pese a todo", Paidós</p>

	<p>Godard, Jean Luc :"Godard y el grupo Dziga Vertov", Anagrama</p> <p>Jameson, Frederic "La estética geopolítica", Paidós</p> <p>Nichols, Bill: "La representación de la realidad", Paidós</p> <p>Pezzella, Mario: "Estética del cine", Visor</p> <p>Rancière, Jacques "Política, policía, democracia", Lom "El viraje ética de la estética y la política", Lom</p> <p>Rosellini, Roberto: "Un espíritu libre no debe aprender como esclavo", Paidós</p> <p>VVAA: "Documental y vanguardia", Cátedra, 2005 Artículos</p> <p>VVAA: "Narrative, apparatus, ideology. A film theory reader" Edited bu Philip Rossen. Columbia press, 1986</p> <p>VVAA: Cine directo. Notas en torno a un concepto, T&B Editores, 2008</p> <p>VVAA: "Jean Luc Godard: el pensamiento del cine", Paidós</p> <p>VVAA: "Cineastas frente al espejo", T&B editores</p> <p>Weinrichter, Anton "Desvíos de lo real. El cine de no ficción", T&B editores</p>
	<p>Filmografía de referencia</p> <p>Cine directo: Hermanos Maysles, Raymond Depardon, Fredric Wiseman.</p> <p>Cinema verité: Jean Rouch, Chris Marker</p> <p>Documental reflexivo y ensayo: Jean-Luc Godard, Harun Farocki, Guy Debord, Jem Cohen</p> <p>Feminismo y género: Trin T Min-Ha, Chantal Akerman, Laura Mulvey, Marilu Mallet</p> <p>Autobiografía y diarios: David Perlov, Jonas Mekas, Saddy Benning</p> <p>Found footage: Gianikian & Ricci-Lucchi, Jean-Gabriel Periot, Avi Mograbi</p> <p>Dispositivos y materialidades: Sensory Ethnography Lab, José Luis Torres Leiva, Gustavo Fontán</p>

Docente:

Iván Pinto Veas. Crítico de cine, investigador y docente. Doctor en estudios latinoamericanos, Universidad de Chile. Licenciado en Estética de la Universidad Católica de Chile y de Cine y televisión en Universidad ARCIS, con estudios de Comunicación y Cultura (UBA, Buenos Aires). Editor general del sitio <http://lafuga.cl>, especializado en cine contemporáneo. Fundó y dirigió hasta el 2021 <http://elagentecine.cl> sitio dedicado a la crítica de cartelera, festivales y estrenos de circuito independiente. Ha sido co-editor de las antologías *El cine de Raúl Ruiz. Fantasmas, simulacros y artificios* (Uqbar 2010, junto a Valeria de los Ríos), *La zona Marker* (Ediciones Fidocs, 2013, en conjunto con Ricardo Greene) y de *Suban el volumen. 13 ensayos sobre cine y rock* (Ediciones Calabaza del diablo, 2016, junto a Álvaro García y Ximena Vergara.); *Estéticas del desajuste. Cine chileno 2020-2020* (Metales Pesados, 2021, junto a Carolina Urrutia) y junto a Claudia Aravena co-autor del libro *Visiones laterales. Cine y video experimental 1957-2017* (Metales Pesados, 2018). Ha colaborado además en diversas publicaciones entre las que destaca su participación en los libros “El Novísimo cine chileno” (Uqbar, 2011) “Prismas del cine latinoamericano” (Cuarto Propio, 2012. Wolfgang Bongers, editor) y “Las rupturas del 68 en el cine de América latina” (Akal, 2016. Mariano Mestman coordinador). Ha realizado clases en varias universidades nacionales, entre ellas: Universidad de Valparaíso, Universidad de Chile, Universidad Católica, Usach. Entre los temas que desarrolla se en docencia, se encuentran: cine documental, cine latinoamericano, crítica de cine y cine contemporáneo. Actualmente: finaliza el proyecto de investigación posdoctoral Fondecyt en el Instituto de Comunicación e Imagen, Universidad de Chile. Co-dirige la colección de ensayos de cine La Fuga+ Metales Pesados junto a Carolina Urrutia.