

PROGRAMA DE CURSO		
1. Nombre de la actividad curricular: <i>Cine y representación</i>		
2. Nombre de la actividad curricular en inglés: <i>Cinema and Representation</i>		
3. Código: CYTVI28		
4. Carrera: Cine y Televisión		
5. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla: Facultad de Comunicación e Imagen		
6. Área de Formación: Especializada.		
7. Carácter: Obligatorio		
8. Semestre: VII semestre		
9. Año: 2025		
10. Número de créditos SCT – Chile: 4		
11. Horas de trabajo	Presencial: 3	No presencial: 3
12. Requisitos: No tiene		
<p>13. Propósito general del curso</p> <p>El curso busca comprender al cine documental en relación a las posibilidades de representación de la realidad, así como su controvertida especificidad enunciativa y metodológica frente al cine de ficción. Para ello, se revisará el debate realizado desde los estudios de la imagen y la teoría del cine, particularmente en la relación entre imagen, realidad y conocimiento. En primer lugar, se comprende el cine de no ficción como un “dispositivo de representación” que es progresivamente cuestionado y puesto en crisis durante el desarrollo de las corrientes documentales. Posteriormente, se revisarán estos movimientos enfocándose en las discusiones de representación del otro, posición enunciativa, relación entre técnica y realidad, entre otros.</p> <p>Se relaciona curricularmente con las asignaturas anteriores de Teoría de la imagen (II semestre), Imagen y Sociedad (III semestre), Teorías del Cine (III semestre), Estéticas Cinematográficas (IV semestre), y Cine y pensamiento contemporáneo (V semestre).</p> <p>Aporta al perfil de egreso del estudiante de la carrera de Cine y Televisión en su desarrollo para innovar y experimentar en el lenguaje, valorizar y resguardar el patrimonio, y contribuir al desarrollo de la creación y reflexión en el campo audiovisual.</p>		

14. Competencias y subcompetencias a las que contribuye el curso

Ámbito: Comunicación Competencia:

1.- Analizar objetos culturales audiovisuales y sus modos de circulación y recepción para comprender la forma en que se relacionan con lo social, lo político y lo estético.

Subcompetencia:

1.3.- Relacionar los modelos de pensamiento sobre la visualidad con la producción de imágenes e identificar las formas y procesos que los caracterizan.

Ámbito: Investigación Competencia

1.- Realizar investigaciones teóricas que formulen preguntas relevantes al campo audiovisual, aplicando metodologías pertinentes provenientes de distintas áreas del conocimiento.

Subcompetencia

1.2 - *Integrar distintas aproximaciones teóricas, debates y dimensiones relevantes para el campo de la visualidad, la audiovisualidad y la comunicación.*

15. Resultados de aprendizaje

Al finalizar el curso, el o la estudiante será capaz de:

- a) Pensar críticamente la pregunta por la especificidad del cine a la luz de su supuesta tarea de representar la realidad.
- b) Problematizar el estatus y la veracidad del material utilizado en la práctica documental para establecer un vínculo productivo con la realidad.
- c) Comprender la centralidad de la mirada de quien pretende establecer un vínculo productivo con la realidad, e interrogar las diferentes variaciones que, a lo largo de la historia del cine, ha mostrado.
- d) Identificar diferentes aproximaciones a la realidad como problema cinematográfico, y establecer puentes entre el cine y la técnica con la potencia de incidir en su práctica audiovisual.
- e) Mostrar compromiso para actuar con integridad en su práctica intelectual, profesional y comunitaria.

16. Unidad (es) / Indicadores de aprendizaje

UNIDADES	CONTENIDOS	INDICADORES DE APRENDIZAJE
Unidad 1. La realidad como material cinematográfico.	<ul style="list-style-type: none"> - La pregunta por el cine como representación de la realidad. - El problema de la distinción entre ficción y no-ficción en relación con la realidad. - La pregunta por el material y su verdad: las nociones de hecho, archivo, y registro en la práctica documental. 	Comprende las implicancias conceptuales y técnicas de utilizar la realidad como objeto cinematográfico.
Unidad 2. La realidad como mirada cinematográfica.	<ul style="list-style-type: none"> - La observación de la alteridad: el documental etnográfico y la potencia epistémica de las imágenes. - La transformación de la visión en acto: el documental performativo y la potencia productiva de las imágenes. - La interrogación de la realidad identitaria: el giro subjetivo, y lo queer en la práctica documental. 	Reconoce la importancia de la posición de enunciación en la práctica documental, e identifica diversas propuestas de producción de un vínculo cinematográfico con la realidad.

	<ul style="list-style-type: none"> - La visión crítica de la realidad: la discusión sobre la definición del documental político, y militante. 	
<p>Unidad 3. La realidad como problema cinematográfico.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - La memoria como puesta en crisis: el debate sobre la imposibilidad de representar el horror. - La materialidad como objeto de experimentación: avant-garde, arte fílmico, y cine expandido. - La realidad <i>en y de</i> la animación: recreación, documento, y rotoscopia. - La realidad <i>en y de</i> lo digital: viralización, <i>smartphones</i>, e inteligencia artificial. 	<p>Reconoce que la comprensión de la realidad es un problema central en la práctica documental, e identifica diversas potencias e impotencias técnicas a ese respecto.</p>
<p align="center">17. Metodología de enseñanza y aprendizaje</p> <p>Los métodos de enseñanza a emplear en la asignatura estarán centrados en la motivación, atención y participación activa del estudiantado, invitándolas/os a aplicar, analizar y reflexionar críticamente sobre lo que están aprendiendo y su vinculación con el desarrollo de las competencias personales y profesionales que les permitirán desempeñarse como realizador/a audiovisual.</p> <p>Se privilegiará la modalidad de clases expositivas con exhibición y lectura de fragmentos de los filmes y los textos indicados en la planificación de las sesiones, y otros que sean relevantes, combinado con ejercicios de diálogo entre todas/os las/os asistentes.</p>		
<p align="center">18. Evaluaciones</p> <p>La asignatura incluye tres evaluaciones (70%) y un examen (30%).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Primera evaluación: informe bibliográfico que representa el 30% de la nota de presentación. - Segunda evaluación: análisis de visionado que representa el 30% de la nota de presentación. - Tercera evaluación: ejercicio grupal que representa el 40% de la nota de presentación. - Examen: defensa oral de la formulación propia de un problema tratado en clases, a elección del o la estudiante, que representa el 30% de la nota final. <p>Las y los estudiantes podrán eximirse de dar examen si obtienen una nota de presentación superior a 5.0, siempre que obtenga en cada una de las evaluaciones una nota superior a 4.0.</p>		
<p align="center">19. Requisitos de aprobación</p> <p>La o el estudiante aprobará la asignatura si obtiene una nota final superior a 4.0 (en una escala de 1.0 a 7.0) y si tiene una asistencia a, al menos, el 50% de las sesiones.</p>		
<p align="center">20. Bibliografía</p> <p>Obligatoria</p> <ul style="list-style-type: none"> - Barnouw, Erik (1996). <i>El documental. Historia y estilo</i>. Barcelona: Gedisa Editorial. - Bruzzi, Stella (2006). <i>New Documentary</i>. London, New Routledge. - Cowie, Elizabeth (2011). <i>Recording Reality, Desiring the Real</i>. EEUU, University of Minnesota Press. - Pena, Jaime (2020). <i>El cine después de Auschwitz. Representaciones de la ausencia en el cine moderno y contemporáneo</i>. Madrid, España: ediciones Cátedra. - Winston, Brian (ed). <i>The documentary film book</i>. London: British Film Institute, Palgrave Macmillan, 2013. <p>Complementaria</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aumont, Jacques (1989), <i>El ojo interminable; cine y pintura</i>. Buenos Aires, Argentina: Lignes, 1997. 		

- Balsom, Erika (2013). *Exhibiting Cinema in Contemporary Art*. Amsterdam: Amsterdam, University Press.
- Bruno, Giuliana (2017). "Dressing the surface". *NECSUS* (6), 2: Autumn 2017: 91-97.
- Català, Josep María (2018). "Más allá de la representación. ¿Es visible la realidad? (Imágenes y conocimiento)". *Arbor*, 194 (790).
- Comolli, Jean-Louis, ed. (1969-1971). *La cámara opaca. Mayo francés, el debate cine e ideología*. Buenos Aires, Argentina: el cuenco de plata, 2016.
- Cowie, Elizabeth. "On documentary sounds and images in the gallery". *Screen* 50:1, Spring, 2009, pp. 124-134.
- Dittus, Rubén (2013). "El dispositivo-cine como constructor de sentido: El caso del documental político". *Cuadernos.info*, (33), 77-87. <https://dx.doi.org/10.7764/cdi.33.532>.
- Erlich, Neah (2021). *Animating truth, Documentary and Visual Culture in the 21st Century*. Edinburgh University Press.
- Gianvito, John (2023). "Llevar la consciencia a la conciencia. Notas de campo sobre un cine comprometido". *La Fuga* 27.
- Niney, Francois (2009). "La (re)producción del mundo". En: *La prueba de lo real en pantalla. Ensayo sobre el principio de realidad documental*. México: Editorial ENAC, pp. 41-66.
- Oubiña, David (2020). "El cine y el mal". En: *Ceremonias de lo invisible. Apuntes sobre el cine y la guerra*. Santiago, Chile: ediciones metales pesados. pp. 17-52.
- Paranaguá, Paulo Antonio, ed. (2003). *Cine documental en América Latina*. Madrid, España: Cátedra.
- Rancière, Jacques (2001). "La ficción documental: Marker y la ficción de la memoria". En: *La fábula cinematográfica*. Buenos Aires: Cuenco de plata, 2018, pp. 203-219.
- Rouch, Jean. (1973). "La cámara y los hombres". En: *Pour une anthropologie visuelle. Cahiers de l'Homme*. Trad. Revista Lumière.
- Russell, Catherine (1999). "Autoetnografía: viajes del yo". En: *Experimental ethnography. The work of film in the age of video*. Durham NC: Duke University Press.
- Sontag, Susan (2006). *Sobre la fotografía*. Ciudad de México: Alfaguara.
- Siewert, Senta (2020). "Reconstruction: Memory and Audio-Visual Heritage", en: *Performing moving images. Images: Access, Archive and Affects*. Amsterdam: Amsterdam University Press, pp. 107-147.
- Strand, Chick (1978). "Notas de una artista sobre el cine etnográfico". *Wide Angle* n.2. Trad. Revista Lumière.
- Steyerl, Hito (2007). "En defensa de la imagen pobre". En: *Los condenados de la pantalla*. Buenos Aires, Argentina: Caja Negra Editora, 2014.
- Steyerl, Hito (2023). "La imagen promedio". *New left review*, 140/141 may-ago, pp. 95-112.
- Thouvenel, Eric. "How 'found footage' films made me think twice about film history". *CINÉMA & CIE*, no. 10, Spring, 2008, pp. 97-103.

21. Recursos web: no hay.

22. Filmografía

Obligatoria

- *The Sinking of the Lusitania* (1918), Winsor McCay.
- *Man of Aran* (1934), Robert J. Flaherty.
- *Los amos locos* (1955), Jean Rouch.
- *High School* (1968), Frederick Wiseman.
- *Agarrando pueblo* (1978), Carlos Mayolo, Luis Ospina.
- *De grandes eventos y gente ordinaria* (1978), Raúl Ruiz.
- *Shoah* (1985), Claude Lanzmann.
- *Tongues Untied* (1988), Marlon Riggs.
- *The Thin Blue Line* (1988), Errol Morris.
- *El diablo nunca duerme* (1994), Lourdes Portillo.
- *Hide and Seek* (1997), Su Friedrich.
- *Film* (2011), Tacita Dean.
- *Watching the pain of others* (2018), Léo Galibért-Laine.

Complementaria

- *Kino-Pravda* (1922), Dziga Vertov.
- *Cartas desde Siberia* (1957), Chris Marker.

- *Araya* (1959), Margot Benacerraf.
- *Window water baby moving* (1959), Stan Brakhage.
- *La casa es negra* (1963), Forugh Farrokhzad.
- *Reminiscencias de un viaje a Lituania* (1971), Jonas Mekas.
- *De cierta manera* (1974), Sara Gómez.
- *News from home* (1977), Chantal Akerman.
- *Daughter rite* (1979), Michelle Citron.
- *El hombre cuando es hombre* (1982), Valeria Sarmiento.
- *Reassemblage* (1982), Trinh T. Minh-ha.
- *Cabra marcado para morir* (1984), Eduardo Coutinho.
- *Fake fruit factory* (1986), Chick Strand.
- *Juan, como si nada hubiera sucedido* (1987), Carlos Echeverría.
- *El último bolchevique* (1992), Chris Marker.
- *Trabajadores saliendo de la fábrica* (1995), Harun Farocki.
- *Lecciones de historia* (2000), Barbara Hammer.
- *An injury to one* (2003), Travis Wilkerson.
- *Ryan* (2004), Chris Landreth.
- *Ten Skies* (2004), James Benning.
- *Z32* (2008), Avi Mograbi.
- *Las cruces* (2018), Carlos Vásquez Méndez & Teresa Arredondo.

23. Planificación de las sesiones

Sesión	Fecha	Temas a tratar	Contenidos específicos	Trabajo autónomo
1	12/03	Presentación del curso.	<p>Sinopsis de las tres unidades en la que se divide el curso, enfatizando el criterio de distinción y sus estrategias de abordaje.</p> <p>Presentación de las personas (profesora, ayudante y estudiantes), y de la metodología y evaluaciones.</p>	<p>Lectura del programa del curso.</p> <p>Inscripción en la programación del informe de lectura y exposición (evaluaciones 1 y 2).</p>
2	19/03	<p>Unidad I</p> <p>La pregunta por el cine como representación de la realidad.</p>	<p>Introducción a la unidad I: la realidad como material cinematográfico. La pregunta por la potencia estético-política del cine desde su invención.</p> <p>Planteamiento general del problema de la representación de la realidad en el arte, y su manifestación específica en el cine.</p> <p>Aproximaciones cinematográficas a la pregunta por la representación de la realidad: del cine-ojo al cine-verdad.</p>	<p>Entrega de informe de lectura según programación.</p> <p>OBLIGATORIA - <i>De grandes eventos y gente ordinaria</i> (Ruiz). - NINEY, pp. 43-63.</p> <p>COMPLEMENTARIA - AUMONT, pp. 13-30. - <i>Kino-Pravda</i> (Vertov), episodio N°21.</p>

3	26/03	<p>Unidad I</p> <p>El problema de la distinción entre ficción y no-ficción en relación con la realidad.</p>	<p>La emergencia y el despliegue de lo no-ficcional en el cine.</p> <p>La tipología canónica de los modos de producción de la no-ficción: de lo expositivo a lo performativo.</p> <p>Conceptualización de la distinción entre no-ficción y ficción: el principio de realidad, y el pacto de verosimilitud.</p> <p>Aproximaciones críticas a la distinción: el caso de la ficción documental.</p>	<p>Entrega de informe de lectura y realización de exposición según programación.</p> <p>OBLIGATORIA</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Man of Aran</i> (Flaherty). - COWIE, pp. 19-37. <p>COMPLEMENTARIA</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>El último bolchevique</i> (Marker). - RANCIERE, pp. 203-219.
4	02/04	<p>Unidad I</p> <p>La pregunta por el material y su verdad: las nociones de hecho, archivo, y registro en la práctica documental.</p>	<p>La posibilidad de representar el pasado: la noción de hecho objeto de un filme.</p> <p>La posibilidad de registrar lo ya pasado: la hiperrealidad del cine y la grabación de una performance.</p> <p>La posibilidad de hacer algo con el pasado: el trabajo cinematográfico con el archivo y el found footage.</p> <p>Aproximaciones conceptuales al vínculo de lo documental con la noción de verdad.</p>	<p>Entrega de informe de lectura y realización de exposición según programación.</p> <p>OBLIGATORIA</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>The Thin Blue Line</i> (Morris). - WINSTON (ed), pp. 40-47. <p>COMPLEMENTARIA</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Las cruces</i> (Arredondo & Vásquez). - SIEWERT, pp. 107-147.
5	09/04	<p>Unidad II</p> <p>La observación de la alteridad: el documental etnográfico y la potencia epistémica de las imágenes.</p>	<p>Introducción a la unidad II: la realidad como mirada cinematográfica. La noción y la importancia de la posición de enunciación en la práctica documental.</p> <p>La emergencia y despliegue del cine etnográfico: de la observación de lo otro a la observación de sí.</p> <p>La posibilidad del cine de generar conocimiento de la realidad.</p>	<p>Entrega de informe de lectura y realización de exposición según programación.</p> <p>OBLIGATORIA</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Los amos locos</i> (Rouch). - <i>High School</i> (Wiseman). - ROUCH, "La cámara y los hombres". <p>COMPLEMENTARIA</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Fake fruit factory</i> (Strand). - RUSSELL, "Autoetnografía: viajes del yo".

6	16/04	<p>Unidad II</p> <p>La transformación de la visión en acto: el documental performativo y la potencia productiva de las imágenes.</p>	<p>Las nociones de performativo y performance, y su efecto en la práctica documental.</p> <p>La crítica a la tipología canónica de los modos de producción de la no-ficción.</p> <p>Emergencia y efectos de la aparición del cineasta en pantalla.</p> <p>La posibilidad del cine de producir otra realidad en acto.</p>	<p>Entrega de informe de lectura y realización de exposición según programación.</p> <p>OBLIGATORIA</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>El diablo nunca duerme</i> (Portillo). - BRUZZI, pp. 185-218. <p>COMPLEMENTARIA</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>De cierta manera</i> (Gómez).
7	23/04	<p>Unidad II</p> <p>La interrogación de la realidad identitaria: el giro subjetivo en la práctica documental.</p>	<p>Evaluación intermedia y colectiva del curso.</p> <p>La emergencia y despliegue del giro subjetivo en la práctica documental.</p> <p>La introducción y consolidación de la voz en off en la práctica documental.</p> <p>La posibilidad del cine de producir subjetividades: el uso de la forma de ensayo, cartas, y diarios en la práctica documental.</p>	<p>Entrega de informe de lectura y realización de exposición según programación.</p> <p>OBLIGATORIA</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Hide and Seek</i> (Friedrich). - WINSTON (ed), pp. 257-265. <p>COMPLEMENTARIA</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>News from home</i> (Akerman). --PIEDRAS, pp. 61-98.
8	30/04	<p>Unidad II</p> <p>La interrogación de la realidad identitaria: lo queer en la práctica documental.</p>	<p>La emergencia y el despliegue del cine queer y lésbico, y el black cinema en la práctica documental.</p> <p>La predominancia de lo corporal y lo táctil, y la pregunta por su impacto en las operaciones cinematográficas.</p> <p>La posibilidad del cine de subvertir el orden binario de la realidad.</p>	<p>Entrega de informe de lectura y realización de exposición según programación.</p> <p>OBLIGATORIA</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Tongues Untied</i> (1988), Marlon Riggs. - WINSTON (ed), pp. 266-290. <p>COMPLEMENTARIA</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Lecciones de historia</i> (2000), Barbara Hammer.

9	07/05	<p>Unidad II</p> <p>La visión crítica de la realidad: la discusión sobre la definición del documental político, y militante.</p>	<p>El debate sobre la dimensión política del cine: del cine ideológico a la politicidad del cine.</p> <p>La noción de cineasta comprometido/a con la realidad.</p> <p>Algunas aproximaciones cinematográficas a la politicidad del cine: el cine directo americano, y el cine militante y de indagación latinoamericano.</p> <p>La posibilidad del cine de transformar la visión de la realidad participando del campo de lo político.</p>	<p>Entrega de informe de lectura y realización de exposición según programación.</p> <p>OBLIGATORIA</p> <ul style="list-style-type: none"> - COMOLLI, "La vuelta por el directo". - <i>Agarrando pueblo</i> (Mayolo & Ospina). <p>COMPLEMENTARIA</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Trabajadores saliendo de la fábrica</i> (Farocki). - DITTUS, "El dispositivo-cine como constructor de sentido: El caso del documental político".
10	14/05	<p>Unidad III</p> <p>La memoria como puesta en crisis: el debate sobre la imposibilidad de representar el horror.</p>	<p>Introducción a la unidad III: la realidad como problema cinematográfico. La pregunta por lo real en y del cine.</p> <p>El debate sobre la imagen justa del horror producido por genocidios, torturas, y violencia.</p> <p>Aproximaciones formales a la producción de memoria frente al mal: testimonio, archivo, e invención.</p>	<p>Entrega de informe de lectura y realización de exposición según programación.</p> <p>OBLIGATORIA</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Shoah</i> (Lanzmann). - PENA, Cap. 2. <p>COMPLEMENTARIA</p> <ul style="list-style-type: none"> - OUBIÑA, pp. 17-52.
19 al 23 / 05		Semana de receso		
11	28/05	<p>Unidad III</p> <p>La materialidad como objeto de experimentación: avant-garde, arte fílmico, y cine expandido.</p>	<p>La noción de experimentación y su potencia autorreflexiva.</p> <p>La práctica documental más allá de los protocolos del dispositivo cinematográfico y su desarrollo técnico.</p> <p>Aproximaciones cinematográficas al uso crítico del material fílmico: arte fílmico y cine expandido.</p>	<p>Entrega de informe de lectura y realización de exposición según programación.</p> <p>OBLIGATORIA</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Film</i> (Dean). - BALSOM, pp. 65-106. <p>COMPLEMENTARIA</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Window water baby moving</i> (Brakhage).

12	04/06	<p>Unidad III</p> <p>La realidad en y de la animación: recreación, documento, y rotoscopia.</p>	<p>La animación como pre-historia del cine.</p> <p>La noción y la pregunta por el lugar de la animación en la práctica documental desde sus inicios hasta la proliferación de técnicas digitales.</p> <p>La potencia de la animación para ampliar la visión de la realidad: la noción de indexicalidad dual.</p>	<p>Entrega de informe de lectura y realización de exposición según programación.</p> <p>OBLIGATORIA - <i>The Sinking of the Lusitania</i> (McCay). - WINSTON (ed), pp. 73-75.</p> <p>COMPLEMENTARIA - Ryan (Landreth). - ERLICH, pp. 54-83.</p>
13	11/06	<p>Unidad III</p> <p>La realidad en y de lo digital: viralización, smartphones, e inteligencia artificial.</p>	<p>La emergencia y el impacto de lo digital en la práctica documental, y en la relación con el/la espectador/a.</p> <p>La noción de imagen digital: potencialidades y críticas.</p> <p>La inteligencia de una máquina: del cinematógrafo a la inteligencia artificial y su uso en la práctica documental.</p> <p>Entrega de las instrucciones para la evaluación N°3.</p>	<p>Entrega de informe de lectura y realización de exposición según programación.</p> <p>OBLIGATORIA - <i>Watching the pain of others</i> (Galibért-Laine). - STEYERL, "En defensa de la imagen pobre". -Lectura de las instrucciones para la evaluación N°3.</p> <p>COMPLEMENTARIA - Z32 (Mograbi). - BELTON, "Digital cinema, a false revolution".</p>
16 al 22 / 06		Trabajo autónomo		
14	25/06	Evaluación N°3: entrega y presentaciones grupales		
15	02/07	<p>Cierre del curso.</p>	<p>Recapitulación de las reflexiones abordadas en las tres unidades, poniendo énfasis en la formulación de la pregunta por la representación de la realidad, y sus puestas en tensión en la práctica documental.</p> <p>Entrega de instrucciones para el examen oral.</p>	<p>Realización de exposición según programación.</p> <p>Lectura de las instrucciones para el examen oral.</p>
17/07		Examen oral		