

UDLAP®

Cine Documental

Viernes 16 a 19.40hrs
022-LPM4042-2
Sala Fons | CS115
Otoño 2022

Dr. Francisco López Ruiz
francisco.lopez@udlap.mx

www.franciscolopezruiz.com

*Documentary bring viewers into new worlds and experiences
through the presentation of accurate factual information
about real people, places, and events.
The best documentaries are non-fiction,
authored, substantive creative works.*

Sheila Curran Bernard

*Documentary Storytelling.
Creative Nonfiction On Screen
(2016)*

Descripción

Al concluir el curso, cada estudiante conocerá características narrativas y audiovisuales para diseñar proyectos documentales, y realizará un proyecto integral de comunicación audiovisual (cortometraje documental) con contenidos relevantes para el entorno sociocultural contemporáneo. Entre las actividades del curso se considera la asistencia al 20° Festival Internacional de Cine de Morelia 2022 (opcional), así como la asistencia virtual al Circuito de Documentales *Ambulante*. Al final del curso, cada estudiante presentará su documental en un evento abierto al público.

Competencias

Creatividad e Innovación
Liderazgo Intelectual
Trabajo en Equipo
Comunicación Visual, Escrita y Oral

Módulo 1

Lenguajes narrativos y audiovisuales: documental del siglo 21

1.

Viernes 12 de agosto | Tipologías

Definición y características del documental.

2.

Viernes 19 de agosto | *Storytelling*

Estrategias narrativas del documental.

3.

Viernes 26 de agosto | Concepto de diseño

Decisiones básicas al concebir y realizar un documental.

Hipótesis. Preguntas iniciales.

4.

Viernes 02 de septiembre | Suspensión de clase

Presentación del informe *La imagen de México en el mundo 2013-2018*

35° Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales (AMEI).

www.imagemexico.org

A banner for the XXXV Annual Congress of AMEI (Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, A.C.). The banner features a world map background. On the left, it says '13 - 15 octubre 2022'. In the center, there is a graphic of the Eiffel Tower and the text 'País invitado: FRANCIA'. On the right, the main title reads 'XXXV CONGRESO ANUAL' and the subtitle is 'NUEVO ORDEN INTERNACIONAL Y REESTRUCTURACIÓN DEL PODER: CRISIS, FRAGMENTACIÓN Y DESAFÍOS'. At the bottom right, it says 'Universidad del Mar, Campus Huatulco, Oaxaca, México' and 'www.amei.mx'. A small tagline at the top right says 'REGRESAMOS A LA MODALIDAD PRESENCIAL'.

Módulo 2

Narrativas documentales contemporáneas

5.

Viernes 09 de septiembre | Estructuras narrativas

Escala. Guión. Progresión dramática. *Beats* del documental.

Estudios de caso:

The Princess (dir. Ed Perkins, HBO Max, 2022)

Bowling for Columbine (dir. Michael Moore, 2002)

6.

Viernes 16 de septiembre | Festivo

7.

Viernes 23 de septiembre | Focalización

Puntos de vista (POV) y subjetividad documental.

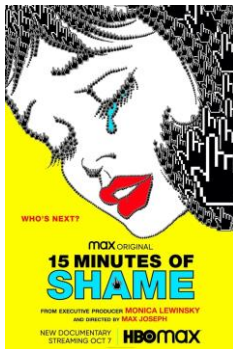
Estudios de caso:

Brainwashed: Sex-Camera-Power (dir. Nina Menkes, Ambulante, 2022)

Knock Down the House (dir. Rachel Lears, Netflix, 2019)

Super Size Me (dir. Morgan Spurlock, 2004)

32 Sounds (dir. Sam Green, Ambulante, 2022)

Módulo 3 Hibridación de géneros y recursos narrativos

8. Viernes 30 de septiembre | Objetividad documental y narración

Durante el siglo 21 la ficción cinematográfica se ha apoyado en productos documentales, y los documentales han empleado estrategias narrativas de la ficción.

Estudios de caso:

The Cave (dir. Feras Fayyad, National Geographic, 2019)

The Cave (dir. Tom Waller, Wild Bunch, 2019)

The Rescue (dirs. Elizabeth Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin, National Geographic/Disney+, 2021)

Thirteen Lives (dir. Ron Howard, MGM / Prime Video, 2022)

Thai Cave Rescue (dirs. Kevin Tancharoen & Nattawut Poonpiriya, Netflix, 2022)

The Trapped 13: How We Survived the Thai Cave (dir. Pailin Wedel, Netflix, 2022)

Entrega de ensayo comparativo:

Una novela criminal (Jorge Volpi, Premio Alfaguara de Novela 2018)

El caso Cassez-Vallarta (dir. Gerardo Naranjo, Netflix, 2022)

20% de la calificación final

Módulo 4

Preparación del documental

9.

Viernes 07 de octubre | Definir la historia

Búsqueda de la idea. Públicos y relevancia.

Oportunidad (*timeliness*). Interés del documental.

Elementos técnicos: Visualización. Narración activa.

Point of attack. Interés en la trama (*train*).

Estudios de caso:

The Staircase (dir. Jean-Xavier de Lestrade, Netflix, 2004-2012)

The Staircase (dirs. Antonio Campos & Leigh Janiak, HBO, 2022)

Los ladrones. La verdadera historia del robo del siglo (dir. Matías Gueilburt, Netflix, 2022)

10.

Viernes 14 de octubre | Investigación y entrevistas

Planeación. Desarrollar la historia. Construcción de archivos.

Líneas de tiempo. Preparación, realización y edición de entrevistas

Estudios de caso:

Moonage Daydream (dir. Brett Morgen, 2022)

I Am Alfred Hitchcock (dir. Joel Asthon McCarthy, HBO Max, 2021)

Girl Gang (dir. Susanne Regina Meures, Ambulante, 2022)

15 Minutes of Shame (dir. Max Joseph, HBO Max, 2021)

My Octopus Teacher (dirs. Pippa Ehrlich, James Reed, Netflix, 2020)

Realización del *pitch* del documental, junto con
primeras hipótesis y formato de entrevistas
10% de la calificación final

11.

Viernes 21 de octubre | Primer avance

Plenaria con la presentación de material audiovisual original.

Presentación del primer avance del cortometraje documental
20% de la calificación final

12.

Sábado 23 de octubre a miércoles 26 de octubre | 20° FICM 2022

Asistencia al 20° Festival Internacional de Cine de Morelia 2022

Módulo 5 Realización y distribución del documental

13.

Viernes 04 de noviembre | Postproducción y promoción del documental

Canales de distribución y promoción. Casas productoras.

Invitados especiales:

Juan Carlos Reyes

Romina Quiroz

14.

Viernes 11 de noviembre | Filmación

Preparación. Equipo. Composición. Iluminación. Sonido.

Presentación del segundo avance del cortometraje audiovisual

20% de la calificación final

15.

Viernes 18 de noviembre | Edición

Paper edit. Primer armado de imágenes. Corte final.

Expansión y contracción del tiempo narrativo.

Estudios de caso:

Esperanza (dir. Mayra Veliz, Las Niñas Films, 2022).

Oaxacalifornia: el regreso (dir. Trisha Ziff, 2021).

When We Were Bullies (dir. Jay Rosenblatt, HBO Documentary Films / Locomotion Films, 2022)

November 13: Attack on Paris (dir. Gedeon Naudet, Jules Naudet, Netflix, 2018).

16.

Viernes 25 de noviembre | Becas y festivales

Becas, convocatorias y apoyos económicos.

Festivales y circuitos de cine documental.

Medios digitales y contenidos transmediáticos.

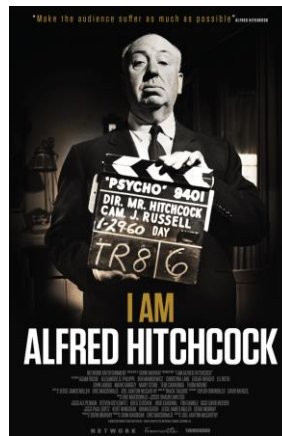
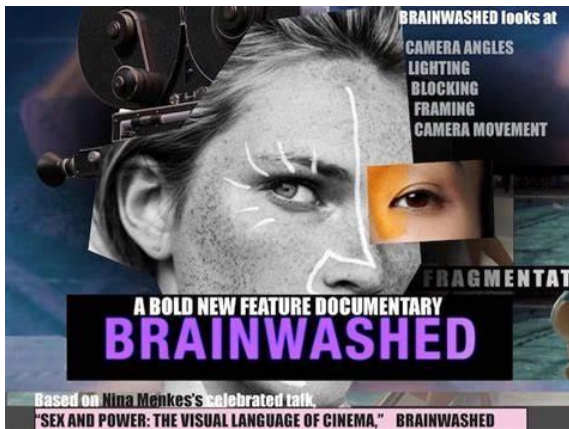
17.

Viernes 02 de diciembre | Presentación de cortometrajes

Presentación abierta al público de cortometrajes documentales.

Sala Fons | CS 115 | Universidad de las Américas Puebla

30% de la calificación final

Calificación

Entrega de ensayo comparativo

Una novela criminal (Jorge Volpi, Premio Alfaguara de Novela 2018)

El caso Cassez-Vallarta (dir. Gerardo Naranjo, Netflix, 2022)

Viernes 30 de septiembre

20% de la calificación final

Realización del *pitch* del documental, junto con
primeras hipótesis y formato de entrevistas

Viernes 07 de octubre

10% de la calificación final

Presentación del primer avance del cortometraje documental

Viernes 21 de octubre

20% de la calificación final

Presentación del segundo avance del cortometraje documental

Viernes 11 de noviembre

20% de la calificación final

Presentación pública de cortometrajes documentales originales

Sala Fons | CS 115 | Universidad de las Américas Puebla

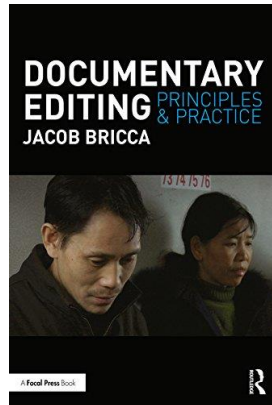
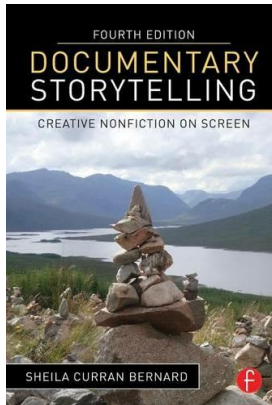
Viernes 02 de diciembre

30% de la calificación final

Documentales sugeridos

12th and Delaware. Rachel Grady & Heidi Ewing, HBO/Loki Films, 2010.
13:14 El reto de ayudar. Santiago Fábregas, Amazon, 2022.
15 Minutes of Shame. Max Joseph, HBO Max, 2021.
32 Sounds. Sam Green, Ambulante, 2022.
43 y contando, María Morris Uruchurtu, Filminlatino, 2019.
2001: The Making of a Myth. Paul Joyce, Amazon, 2001.
A plena luz, Alberto Arnaut Estrada, Netflix, 2022.
Abstract. The Art of Design. Scott Dadich, Netflix, 2019.
All That Breathes. Shaunak Sen, HBO Documentary Films, 2022.
All the Beauty and the Bloodshed. Laura Poitras, HBO/Neon, 2022.
A plena luz. Alberto Arnaut Estrada, Netflix, 2022.
Birders. Otilia Portillo Padua, Netflix, 2019.
Blackfish. Gabriela Cowperhwaite, 2013.
Bowling for Columbine. Michael Moore, 2002.
Brainwashed: Sex-Camera-Power. Nina Menkes, 2022.
Cameraperson. Kirsten Johnson, 2016.
Cow. Andrea Arnold, BBC Film/Halyon Pictures/Doc Society, 2021.
Descendant. Margaret Brown, Netflix, 2022.
Downfall: The Case Against Boeing. Roy Kennedy, Netflix, 2022.
Earthstorm, Tim Lambert *et al*, Netflix, 2022.
Después del temblor, Santiago Maza, Laredo17, 2020.
El caso Cassez-Vallarta. Gerardo Naranjo, Netflix, 2022.
El hombre de la cámara. Dziga Vertov, 1929.
Esperanza. Mayra Veliz, Las Niñas Films, 2022.
Fire of Love. Sara Dosa, NatGeo/Sandbox Films/Intuitive Pictures, 2022.
Flee. Jonas Poher Rasmussen, Neon, 2022.
Flight of the Butterflies. Mike Slee, 2012.
Four Hours at the Capitol. Dan Reed, HBO Max, 2021.
Girl Gang. Susanne Regina Meures, Ambulante, 2022.
Hasta los dientes. Alberto Arnaut, Netflix, 2018.
Knock Down the House. Rachel Lears, Netflix, 2019.
I Am Alfred Hitchcock. Joel Asthon McCarthy, HBO Max, 2021.
Los días de Ayotzinapa. Matías Gueilburt, Netflix, 2019.
Los ladrones. La verdadera historia del robo del siglo. Matías Gueilburt, Netflix, 2022.

Los truenos de San Juan, Santiago Maza, Mamutt/Estudios Churubusco, 2017.
Losers. Mickey Duzyj, Netflix, 2019.
Lucy and Desi. Amy Poehler, Amazon, 2022.
Moonage Daydream. Brett Morgen, HBO/Neon, 2022.
My Octopus Teacher. Pippa Ehrlich & James Reed, Netflix, 2020.
Nanook of the North. Robert Flaherty, 1922.
Navalny. Daniel Roller, HBO Max/CNN Films/Warner Bros, 2022.
Niña sola, Javier Ávila, Cine al Norte, 2019.
November 13: Attack on Paris. Gedeon Naudet, Jules Naudet, Netflix, 2018.
Oaxacalifornia: el regreso. Trisha Ziff, 2021.
Prism. Rosine Mfetgo & An van Dienderen & Éléonor Yaméogo, 2021.
Searching for Sugar Man. Malik Bendjelloul, 2012.
Secrets of the Whales. Brian Armstrong, National Geographic/Disney+, 2021.
Summer of Soul. Ahmir Thompson, Searchlight/Hulu, 2021.
Super Size Me. Morgan Spurlock, 2004.
Te nombré en el silencio, José María Espinoza de los Monteros, EMT/Cinema del Norte/No Ficción, 2021.
Temporada de campo. Isabel Vaca, 2022.
Tempestad. Tatiana Huezo Sánchez, 2016.
The Cave. Feras Fayyad, National Geographic, 2019.
The Janes. Tia Lessin, HBO Documentary Films, 2022.
The Kidnapping of Ingrid Betancourt. Victoria Bruce & Karen Hayes, 2003.
The Men Who Sold the World Cup, Daniel Di Mauro & Morgan Pehme, Discovery+/Story Films/Calliope Films, 2021.
The Playbook. Zoya Akhtar, Netflix, 2020.
The Princess. Ed Perkins, HBO Max, 2022.
The Rescue. Elizabeth Chai Vasarhely & Jimmy Chin, National Geographic/Disney+, 2021.
The Staircase. Jean-Xavier de Lestrade, Netflix, 2004-2012.
The Territory. Alex Pritz, NatGeo, 2022.
The Trapped 13: How We Survived the Thai Cave. Pailin Wedel, Netflix, 2022.
Turn Your Body to the Sun. Alona van der Horst, Ambulante, 2022.
When We Were Bullies. Jay Rosenblatt, HBO/Locomotion Films, 2022.

Bibliografía básica

- BERNAL TRIVIÑO, ANA ISABEL (2014). *Herramientas digitales para periodistas*. Barcelona: Editorial UOC.
- BRICCA, JACOB (2017). *Documentary Editing. Principles & Practice*. New York: Routledge. ebook:
<https://edssebscohostcom.udlap.idm.oclc.org/eds/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzE2NjZNDdX0F00?sid=93b858d2-f12c-4290-a22d-4e92cc518a17@redis&vid=5&format=EB&rid=5>
- CURRAN BERNARD, SHEILA (2016). *Documentary Storytelling. Creative Nonfiction on Screen*. New York: Focal Press.
- DEPREZ, CAMILLE; PERNIN, JUDITH (2015). *Post-1990 Documentary. Reconfiguring Independence*. Edinburgh University Press. ebook:
<https://edssebscohostcom.udlap.idm.oclc.org/eds/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzExNDAwMDhX0F00?sid=93b858d2-f12c-4290-a22d-4e92cc518a17@redis&vid=5&format=EB&rid=8>
- NICHOLS, BILL (2001). *Introduction to Documentary*. Bloomington, IN: Indiana University Press. ebook:
<https://edssebscohostcom.udlap.idm.oclc.org/eds/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzY2NTY3X19BTg2?sid=93b858d2-f12c-4290-a22d-4e92cc518a17@redis&vid=7&format=EB&rid=22>

Bibliografía disponible en Biblioteca UDLAP

- AUFDERHEIDE, PATRICIA (2007). *Documentary Film. A Very Short Introduction*. Oxford University Press. ebook:
<https://edssebscohostcom.udlap.idm.oclc.org/eds/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzlyMDkxOF9fQU41?sid=93b858d2-f12c-4290-a22d-4e92cc518a17@redis&vid=5&format=EB&rid=14>
- BARNOUW, ERIK (1993). *Documentary: A History of the Non-Fiction Film*. New York: Oxford University Press.
- BURGESS, JEAN & GREEN, JOSHUA (2013). *Youtube*. Cambridge: Polity Press.
- CHANAN, MICHAEL (2007). *The Politics of Documentary*. London: British Film Institute.
- DE FINA, ANNA; PERRINO, SABINA (2019). *Storytelling in the Digital World*. Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. ebook:
<https://edssebscohostcom.udlap.idm.oclc.org/eds/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzIxNTY0MzRfX0F00?sid=93b858d2-f12c-4290-a22d-4e92cc518a17@redis&vid=10&format=EB&rid=27>
- DUVALL, JOHN A. (2017). *The Environmental Documentary: Cinema Activism in the 21st Century*. New York: Bloomsbury. ebook:
<https://edssebscohostcom.udlap.idm.oclc.org/eds/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzE0OTU0NzhfX0F00?sid=93b858d2-f12c-4290-a22d-4e92cc518a17@redis&vid=5&format=EB&rid=4>
- HALE, HEATHER (2019). *Storyselling. How to develop, market, and pitch your film and TV projects*. Studio City CA: Micheal Wiese Productions.
- HALPERÍN, JORGE (1998). *La entrevista periodística. Intimidaciones de la conversación pública*. Buenos Aires: Paidós.
- NICHOLS, BILL (1997). *La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental*. Barcelona: Paidós.
- _____ (2016). *Speaking Truths with Film. Evidence, Ethics, Politics in Documentary*. Oakland: University of California Press. ebook:
<https://edssebscohostcom.udlap.idm.oclc.org/eds/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzExMzI0NTNfX0F00?sid=1851d313-868b-4e7f-bd28-95f4c63daaf8@redis&vid=0&format=EB&rid=2>
- PARKS, STACEY (2007). *The Insider's Guide to Independent Film Distribution*. Oxford: Focal Press.
- RABIGER, MICHAEL (1992). *Directing the Documentary*. Boston: Focal Press.
- ROSENTHAL, ALAN (2016). *The Documentary Diaries: Working Experiences of a Non-Fiction Filmmaker*. Manchester University Press. ebook:
<https://edssebscohostcom.udlap.idm.oclc.org/eds/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzE0NDQwODdfX0F00?sid=93b858d2-f12c-4290-a22d-4e92cc518a17@redis&vid=5&format=EB&rid=6>

- SLONIOWSKI, JEANNETTE; GRANT, BARRY KEITH (2014). *Documenting the Documentary: Close Readings of Documentary Film and Video*. Detroit: Wayne State University Press. ebook:
<https://edssebscohostcom.udlap.idm.oclc.org/eds/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzY5ODU3NI9fQU41?sid=93b858d2-f12c-4290-a22d-4e92cc518a17@redis&vid=5&format=EB&rid=9>
- STRANGELOVE, MICHAEL (2010). *Watching YouTube. Extraordinary Videos by Ordinary People*. Toronto: University of Toronto Press. ebook:
<https://edssebscohostcom.udlap.idm.oclc.org/eds/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzY4MjcwOF9fQU41?sid=93b858d2-f12c-4290-a22d-4e92cc518a17@redis&vid=11&format=EB&rid=4>
- STUBBS, LIZ. *Documentary Filmmakers Speak*. New York: Allworth Press.
- SUCARI, JACOBO (2012). *El documental expandido. Pantalla y espacio*. Barcelona: Editorial UOC.
- TROTTER, DAVID (2010). *The Screenwriter's Bible. A complete guide to writing, formatting, and selling your script*. Beverly Hills: Silman-James Press.

Otras referencias

- KAWASAKI, GUY (2021). *El arte de empezar 2.0. La guía definitiva para empezar cualquier negocio en un mundo 2.0*. México: Paidós.
- MENDOZA, CARLOS (2017). *El guion para cine documental*. México: UNAM.
- SÁNCHEZ-ESCALONILLA, ANTONIO (2014). *Estrategias de guión cinematográfico. El proceso de creación de una historia*. Barcelona: Ariel.
- VOLPI, JORGE (2021). *Una novela criminal. Premio Alfaguara de Novela 2018*. México: Penguin Random House.

Francisco López Ruiz

Doctor en Crítica, Teoría e Historia de la Literatura y de las Artes (Universidad Católica de Milán). Maestro en Letras Iberoamericanas (Ibero Puebla). Arquitecto (BUAP). Mi primer libro estudia veinte décadas de producción del artista británico Damien Hirst. Durante seis años organicé un Congreso Internacional de Museos realizado en CDMX, Puebla, Oaxaca, Toluca y Tlaxcala. En 2011 obtuve una beca del gobierno canadiense para realizar una estancia de investigación en museos de Ottawa, Montreal y Toronto.

Mis temas de investigación se relacionan con cine, diseño, narrativas y gestión cultural. Mis últimos ensayos son *Mexicanidad cosmopolita en los Premios Oscar* (2022), sobre los cineastas Del Toro, Iñárritu y Cuarón, así como *Glifos en el metro* (2022), estudio de la señalética del transporte público en la Ciudad de México. Estos textos están disponibles de manera gratuita en mi página web:

www.franciscolopezruiz.com

Publico en mi canal de YouTube ensayos audiovisuales sobre la manera en que diversos cineastas, actrices y actores mexicanos movilizan su prestigio para mostrar las mejores facetas de México. Por ejemplo:

Mexican Oscars - Three Amigos | 9min30sec

<https://youtu.be/hs2WDBbBAwA>

Mexiwood | 26min

<https://youtu.be/FOrIPB4iI3s>