

Técnicas de guión, filmación y edición documental – Nivel I avanzado

Patricia Bermúdez Arboleda
Horario: Lun. – Mie. 17h00 – 20h00
Módulo: May.- Jul. 2011
Créditos: 4. Modalidad: presencial

Descripción:

Este curso busca un acercamiento a la producción documental. Se profundiza en narrativa audiovisual y en guión documental. Los trabajos finales serán el video documental y el dossier del proyecto. Cada semana se ven documentales latinoamericanos fuera del horario de clases y de manera opcional.

Metas y resultados del curso:

- Los-as estudiantes llevan a cabo un proyecto documental desde su etapa inicial.
- Analizarán de qué manera el video puede convertirse en parte integrante de su investigación.
- Ser capaces de filmar profesionalmente y de desarrollar proyectos documentales.

Requisitos: Para este curso se necesitan conocimientos básicos en manejo de cámara, iluminación, sonido y edición, y también nociones sobre lenguaje audiovisual.

Sobre equipos: Los equipos de filmación son de Flacso y los estudiantes se comprometen a su buen uso.

Evaluación:

Lecturas, visionados y comentarios	5%
Avances proyecto documental	25%
Proyecto documental escrito (Dossier)	30%
Video documental – proyecto final	40%

Contenidos

primera semana

23 May.	Introducción a la narración. Contenidos de la historia. Estructura. Ejemplos audiovisuales. Textos para esta clase: <ul style="list-style-type: none"> - Canet, Fernando y Prósper, Josep (2009) "Introducción a la narración". En <i>Narrativa Audiovisual. Estrategias y recursos</i>, Fernando Canet y Josep Prósper: 17- 42. Madrid: Editorial SINTESIS. - Canet, Fernando y Prósper, Josep (2009) "Contenidos de la Historia: Sucesos y Existentes". En <i>Narrativa Audiovisual. Estrategias y recursos</i>, Fernando Canet y Josep Prósper: 43-94. Madrid: Editorial SINTESIS. - Sánchez-Escalonilla, Antonio (2002) "El motor de la acción". En <i>Estrategias de Guión Cinematográfico</i>, Antonio Sánchez-Escalonilla: 117-137. Barcelona: Ariel Cine.
25 May.	El documental: modos de representación. Ejemplos audiovisuales. Guión: primera parte. Preproducción. Textos para esta clase: <ul style="list-style-type: none"> - León, Bienvenido (2009) "El Documental Cinematográfico y Televisivo". En <i>Dirección de documentales para televisión. Guión, producción y realización</i>, Bienvenido León: 21-30. Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra.

	<ul style="list-style-type: none"> - Rabiger, Michael (2007) "Breve y práctica historia del documental". En Tratado de dirección de documentales, Michael Rabiger: 19-52. Barcelona: Ediciones Omega. (no obligatoria) - Guzmán, Patricio (1998). El guión documental. <i>Revista Viridiana</i>, Madrid. - León, Bienvenido (2009) "El Guión". En <i>Dirección de documentales para televisión. Guión, producción y realización</i>, Bienvenido León: 85-108. Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra. <p>Tarea: ideas documentales.</p>
--	---

segunda semana

30 May.	Comentarios sobre las ideas. Guión: segunda parte. Dossier del proyecto. Textos para esta clase: <ul style="list-style-type: none"> - Rabiger, Michael (2007) "La investigación previa al proyecto escrito". En Tratado de dirección de documentales, Michael Rabiger: 221-273. Barcelona: Ediciones Omega. - Ardèvol, Elisenda (2006) "Una cámara en el campo". En <i>La búsqueda de una mirada. Antropología visual y cine etnográfico</i>. Elisenda Ardevol: 197-244. Barcelona: Editorial UOC. (no obligatoria).
01 Jun.	Guión: tercera parte. Dossier del proyecto. Texto para esta clase: <ul style="list-style-type: none"> - Rabiger, Michael (2007) "Evidencias y Puntos de Vista en el Documental". En Tratado de dirección de documentales, Michael Rabiger: 64-85. Barcelona: Ediciones Omega. - Rabiger, Michael (2007) "El reto y la complejidad de la autoría". En Tratado de dirección de documentales, Michael Rabiger: 99-109. Barcelona: Ediciones Omega. <p>Tarea: investigación previa, locaciones y personajes. Sinopsis y tratamiento.</p>

tercera semana

06 Jun.	Producción: revisión equipo de filmación: cámara, iluminación, sonido directo, entrevistas. Texto para clase: <ul style="list-style-type: none"> - Rabiger, Michael (2007) "Material de cámara y procedimientos de rodaje". En Tratado de dirección de documentales, Michael Rabiger: 307-322. Barcelona: Ediciones Omega (no obligatoria). - Rabiger, Michael (2007) "Entrevistas". En Tratado de dirección de documentales, Michael Rabiger: 353-373. Barcelona: Ediciones Omega (no obligatoria). <p>Tarea: Plan de rodaje, presupuesto y financiación.</p>
08 Jun.	Revisiones guión documental y avances del dossier del proyecto.

cuarta semana

13 Jun.	Rodaje
15 Jun.	Rodaje

quinta semana

20 Jun.	Rodaje
22 Jun.	Rodaje Texto para clase: <ul style="list-style-type: none"> - Rabiger, Michael (2007) "Empieza la postproducción". En Tratado de dirección de documentales, Michael Rabiger: 441-456. Barcelona: Ediciones Omega (no obligatoria).

sexta semana

27 Jun.	Rodaje
29 Jun.	Postproducción: guión y montaje primer corte Texto para clase: <ul style="list-style-type: none"> - Rabiger, Michael (2007) "El primer montaje". En Tratado de dirección de documentales, Michael Rabiger: 464-479. Barcelona: Ediciones Omega (no obligatoria).

-	Chion, Michel: Selección de "Elementos de una obra dramática" en Repertorio No. 1, México, 1987 (no obligatoria).
---	---

séptima semana

04 Jul.	Montaje
06 Jul.	Montaje

octava semana

11 Jul.	Postproducción imagen y sonido
13 Jul.	Postproducción imagen y sonido

novena semana

18 Jul.	Visionado y comentarios. Entrega final dossier del proyecto y video.
20 Jul.	Visionado y comentarios. Entrega final dossier del proyecto y video.

Bibliografía Adicional:

Documental, Guión, Técnicas y Narrativa

- Aumont, Jacques y Marie, Michel (1990). *Análisis del film*, Barcelona, España: Editorial Paidós.
- Barbash, Ilisa and Taylor, Lucien (1997) *Cross-Cultural Filmmaking*. USA. University of California Press.
- Barnouw, Erik (2005) *El documental. Historia y estilo*, Barcelona: Editorial Gedisa.
- Bordwell, David (1996). *La narración en el cine de ficción*, Barcelona, España: Editorial Paidós.
- Burton, Julianne (ed) (1990) *The social documentary in Latin America*, USA: University of Pittsburg Press.
- Chion, Michel (1995). *Cómo se escribe un guión*. Madrid, España: Cátedra Signo e Imagen.
- Field, Syd (1995). *El libro del guión: fundamentos de la escritura de guiones*. Madrid, España: Plot Ediciones.
- León, Bienvenido (2009) *Dirección de documentales para televisión. Guión, producción y realización*, Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra.
- León, Christian (2005). *El Cine de la marginalidad: realismo sucio y violencia urbana*, Quito, Ecuador. Corporación Editora Nacional-UASB.
- León, Christian (2009). Cine, performatividad y resistencia. Apuntes para la crítica del documental indigenista en Ecuador. En Carlos Arcos (Comp.), *Sociedad, cultura y literatura* (pp. 321-336). Quito: Flacso Ecuador y Ministerio de Cultura. http://www.flacsoandes.org/biblio/shared/biblio_view.php?bibid=111805&tab=opac
- León Christian (2010). *Reinventando al Otro: El documental indigenista en el Ecuador*, Quito: Consejo Nacional de Cinematografía.
- McKee, Robert (2006). *El guión: sustancia estructura, estilo y principios de la escritura de guiones*. Barcelona, España: Alba Ediciones.
- Paranaguá, Paulo Antonio (ed) (2003). *Cine Documental en América Latina*, Paulo Antonio Paranaguá, Madrid: Cátedra Signo e Imagen.
- Patiño, Sandra (2009) *Acercamiento al documental en la Historia del Audiovisual Colombiano*, Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Rabiger, Michael (2005) *Dirección de documentales*, Madrid: Instituto Oficial de Radio y Televisión.
- Rabiger, Michael (2007). *Tratado de dirección de Documentales*, Barcelona: Ediciones Omega.
- Sánchez-Escalonilla, Antonio (2001). *Estrategias de Guión Cinematográfico*. Barcelona, España: Ariel Ediciones.
- Seger, Linda (2000). *Cómo crear personajes inolvidables*. Barcelona, España. Paidós.
- Seger, Linda (2007). *Cómo convertir un buen guión en un guión excelente*. Madrid, España. Ediciones Rialp, S.A.
- Serrano, Jorge Luis (2001). *El nacimiento de una noción: apuntes sobre el cine ecuatoriano*. Quito, Ecuador. Editorial Acuario.
- Cinemoria. Catálogo Videoteca. Festival EDOC 2002-2008 (para solicitar documentales) <http://www.festivaldoc.org/edoc9/site/contents/>.

Antropología Visual

- Banks, Marcus y Morphy, Howard (eds) (1999). *Rethinking visual anthropology*, New Haven: London: Yale University Press
- Hockings, Paul (ed) (2003) *Principles of Visual Anthropology*, Berlin and New York: Mouton de Gruyter.
- MacDougall, David (1998) *Transcultural Cinema*, New Jersey: Princeton University Press.
- Martínez Pérez, Ana (2008) *La antropología visual*, España: Editorial Síntesis.
- Poole, Deborah (2000). *Visión, Raza y Modernidad. Una economía visual del mundo andino de imágenes*, Lima: Sur Casa de Estudios del Socialismo.
- Postma, Metje and Crawford, Peter Ian (eds) (2006) *Reflecting Visual Ethnography –using the camera in anthropological research-*, Leiden and Denmark: CNWS Publication, Leiden & Intervention Press Højbjerg.
- Ruby, Jay (2000). *Picturing Culture. Explorations of Film & Anthropology*, Chicago and London: The University of Chicago Press.

Herramientas audiovisuales para la investigación

- Ardevol Piera, Elisenda (1996). Representación y cine etnográfico. Quaderns de l'ICA, núm. 10. Disponible en: http://cv.uoc.edu/~grc0_000199_web/pagina_personal/eardevol_pub_cat.htm
- Buxó, Ma. Jesús y De Miguel, Jesús M (eds) (1999), *De la investigación audiovisual. Fotografía, Cine, Video, Televisión*, Barcelona: Ediciones Proyecto a.
- Martínez Pérez, Ana (2008) *La antropología visual*, España: Editorial Síntesis.
- Pink, Sarah, Kurti, László and Afonso, Ana Isabel (eds) (2004) *Working images. Visual research and representation in ethnography*, Eastbourne: CPI Antony Rowe.

La videografía documental que se verá durante el módulo se les dará el primer día de clases.

Horas de oficina:

9h00 – 12h00 (previa cita) PB-10 entrando por biblioteca

Tel: 3238888 ext: 2010

pbermudez@flacso.org.ec