

Técnicas de guión, filmación y edición documental I

Módulo Mayo-Julio 2011

Profesor: Juan Pablo Viteri
Horario: martes y jueves de 17h00-20h00

Descripción

“Técnicas de guión, filmación y edición documental I” está diseñado para introducir a l@s estudiantes en la comprensión y el manejo del lenguaje y las técnicas de producción audiovisual: diseño narrativo, manejo de cámara, sonido y edición, aplicadas a la estética del cine documental. Además de enfocarse en el manejo de equipo profesional de producción, el curso busca abordar estrategias de producción documental con equipos de producción limitados como: cámaras de video caseras y equipos humanos pequeños (de una a tres personas).

Metodología

El curso maneja dos componentes. El primero se basa en un abordaje conceptual del lenguaje cinematográfico y la estética documental, para lo que se tienen delimitadas dinámicas de análisis de audiovisuales, lecturas y debates en clase. El segundo es netamente práctico y se basa en ejercicios en los que se desarrollen destrezas en el manejo de las herramientas de producción (cámara, sonido, iluminación y edición), además de las herramientas de diseño y planificación del producto documental.

Objetivo

Desarrollar en l@s estudiantes las destrezas técnicas y conceptuales básicas para la producción documental audiovisual.

Evaluación

- Ejercicios prácticos: 30%
 - Participación en clase: 30%
 - Proyecto final: 40%
-

Contenidos

Sesiones 1 y 2

Introducción al lenguaje cinematográfico. El relato cinematográfico:

- a. Características fundamentales de la imagen cinematográfica
- b. El espacio fílmico
- c. La palabra y la imagen

- d. La gramática del cine
- e. La preproducción, la producción y la pos-producción documental.

Lecturas:

- Gaudreult, André y Jost Francoist (1995). El relato cinematográfico: cine y narratología. Barcelona-España: Editorial Paidos. (cap. I y II)
- Martín, Marcel (2002). El lenguaje del cine. Barcelona- España: 5ta edición, Gedisa Editorial. (cap. I)
- Braverman, Barry (2010). Video Shooter: Storytelling with HD Cameras. United States of America: Focal Press, second edition.
- Rosenthal, Alan (2007). Writting, Directinng, and Producing Documentary Films and Videos. United States of America: Southern Illinois University Press, fourth edition. (Partes 2,3 y 4)

Sesiones 3 y 4

El lenguaje de la imagen:

- b. El plano cinematográfico
- c. Composición
- d. Ángulos de toma
- e. Movimientos de cámara

Tareas y actividades:

- Crear una narrativa con 12 fotografías
- Realizar un *decoupage* de 6 escenas de dos películas (una ficción y un documental)
- Ejercicio de movimientos de cámara.

Lecturas:

- Martín, Marcel (2002). El lenguaje del cine. Barcelona - España: 5ta edición, Gedisa Editorial. (cap.2)
- Thompson, Roy y Bowen, Christopher J. (2009). Grammar of the Shot. United Sates of America: Focal Press, second edition. (cap. 1 y 2)
- Brown, Blain (2002). Cinematography: Theory and Practice. United States of America: Focal Press. (cap. 2)

Lectura recomendada:

- Braverman, Barry (2010). Video Shooter: Storytelling with HD Cameras. United States of America: Focal Press, second edition. (cap. 2)

Sesión 5

Continuidad y elipsis:

- a. Tipos de continuidad (contenido, movimiento, posición, tiempo)
- b. Elipsis de contenido y Elipsis de estructura

Tarea:

- Ejercicio de ejes y continuidad en movimiento y en una conversación.

Lectura:

- Brown, Blain (2002). Cinematography: Theory and Practice. United States of America: Focal Press. (cap. 5)
- Martín, Marcel (2002). El lenguaje del cine. Barcelona- España: 5ta edición, Gedisa Editorial. (cap. 4)

Sesiones 6, 7 y 8

Técnicas de manejo de cámara:

- a. La cámara de video
- b. Formatos de video digital
- c. El lente
- d. El enfoque
- e. La exposición
- f. Velocidad de obturación
- g. Ganancia

Tareas:

- Conformar grupos y exponer ideas para proyecto final.
- Ejercicio de exposición y temperaturas de color en distintas condiciones de luz

Lecturas:

- Braverman, Barry (2010). Video Shooter: Storytelling with HD Cameras. United States of America: Focal Press, second edition. (cap.5)
- Artis, Anthony Q. (2008). The Shut up and Shot Documentaru Guide. United States Of America: Focal press. (cap.3)

Sesión 9

El diseño de la historia :

- a. Narrativa documental
- b. Abordaje, estructura y tiempo
- c. Tratamiento

Lectura:

- Curran Bernad, Sheila (2007). Documentary Storytelling: Making Stronger and More Dramatic Nonfiction Films. United States of America: Focal Press, second edition.

Sesión 10

El guión cinematográfico:

- a. Estructura
- b. Paradigma
- c. Personajes
- d. El guión literal y el guión técnico

Lecturas:

- Syd, Field (1995). El manual del guionista. Madrid - España: Ediciones Plot.
- Carriere, Jean-Claude y Bonitzer, Pascal (1998). Práctica del guión cinematográfico. Barcelona - España: Paidós.

Lectura recomendada:

- Chion, Michel (1995). Cómo se escribe un guión. Madrid, España: Cátedra Signo e Imagen.

Sesión 11

Sonido:

- a. Sonido y lenguaje audiovisual
- b. Técnicas de grabación de sonido
- c. El montaje sonoro

Tareas:

- Realizar un relato sonoro.
- Aplicación de técnicas de grabación de sonido en una entrevista.

Lecturas:

- Artis, Anthony Q. (2008). *Te Shut up and Shot Documentar Guide*. United States Of America: Focal press. (cap. 5)
- Martín, Marcel (2002). *El lenguaje del cine*. Barcelona- España: 5ta edición, Gedisa Editorial. (cap. 7)
- Rodríguez Bravo, Ángel (1998) *La Dimensión sonora del lenguaje audiovisual*. Barcelona - España: Ediciones Paidós Iberoamérica. (cap.2)

Lectura recomendada:

- Chion, Michael (1999). *El Sonido. Música, cine, literatura...* Barcelona, España: Editorial Paidós.

Sesión 12

Iluminación:

- a. Luz y color
- b. Técnicas de iluminación

Tarea:

- Aplicación de técnicas de iluminación con 1, 2 y 3 luces en una entrevista.

Lectura:

- Artis, Anthony Q. (2008). *Te Shut up and Shot Documentar Guide*. United States Of America: Focal press. (cap. 4)

Sesión 13 y 14

El montaje cinematográfico:

- a. El corte, el encadenado y el fundido
- b. Tipos de montaje

Lectura:

- Thompson, Roy (2001). *Manual de montaje: gramática del montaje cinematográfico*. Madrid - España: Plot Ediciones.

Sesión 15

Revisión de avances de proyecto final

Contacto:

viterijuan@gmail.com
092522550