

Técnicas de guión, filmación y edición documental – Nivel I

Patricia Bermúdez Arboleda

Horario: Mie. – Vie. 17h00 – 20h00

Módulo: May.- Jul. 2010 / Máximo 10 estudiantes.

Descripción:

Este curso busca un acercamiento al video como método y herramienta de investigación. Se aprenden conceptos y técnicas básicas para la producción audiovisual, y se enfatiza *la práctica* en técnicas de filmación con cámara, equipos de grabación de sonido, y montaje básico. El nivel es intensivo y se realizan ejercicios individuales y grupales.

En el nivel II se profundizará sobre narrativa audiovisual; modos de representación; historia y estilos documentales; visionado y análisis documental; y desarrollo de proyectos documentales.

Metas y resultados del curso:

- Los-as estudiantes adquirirán confianza en el manejo de equipos audiovisuales.
- Analizarán de qué manera el video se convierte en parte integrante de la metodología a usarse en el proceso de la investigación.
- Reconocer qué es importante filmar y por qué.
- Ser capaces de filmar sin cometer errores.
- Brevemente conocen sobre los recursos y estrategias de la narrativa audiovisual.

Requisitos: El curso es básico y NO se necesita de ningún conocimiento previo sobre equipos y técnicas de filmación, tampoco sobre narrativa y lenguaje audiovisual.

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

Evaluación:

Lecturas y comentarios	5%
Práctica individual	20%
Prácticas colectivas	20%
Proyecto final (audiovisual)	40%
Evaluación práctica	15%

Contenidos

primera semana

	<p>Introducción a la narración. Contenidos de la historia. Estructura.</p> <p>Visionado de algunos ejemplos</p> <p>Textos para esta clase:</p> <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.
--	--

	<p>La cámara como herramienta para la investigación.</p> <p>Visionado de algunos ejemplos</p> <p>Textos para esta clase:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ardèvol, Elisenda (2006) "Antropología en imágenes". En <i>La búsqueda de una mirada. Antropología visual y cine etnográfico</i>, Elisenda Ardèvol: 21-57. Barcelona: Editorial UOC. - Ardèvol, Elisenda (2006) "Una cámara en el campo". En <i>La búsqueda de una mirada. Antropología visual y cine etnográfico</i>, Elisenda Ardèvol: 197-244. Barcelona: Editorial UOC.
--	---

segunda semana

	<p>Etapas de producción. El guión: estructura y redacción del guión. Viabilidad de proyectos. Permisos y derechos.</p> <p>Textos para esta clase:</p> <ul style="list-style-type: none"> - León, Bienvenido (2009) "El proceso de producción" y "El Guión". En <i>Dirección de documentales para televisión. Guión, producción y realización</i>, Bienvenido León: 75-129. Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra. - Rabiger, Michael (2005) "Cuarta parte Pre-producción". En <i>Dirección de documentales</i>, Michel Rabiger: 159-213. Madrid: Instituto Oficial de Radio y Televisión. <p>CÁMARA: características y controles. Ópticas. Diafragma. Balance de blancos y temperatura de color. Ganancia. Controles manuales y automáticos. Baterías. Soportes. Monitores. Sonido Directo. Calidad imagen y sonido.</p> <p>TÉCNICAS: El plano. Movimiento. La escena. Ejes de cámara. Ángulos. Duración. Ritmo. Secuencia. Transiciones. Composición.</p>
	<p>Continuación temas anteriores. Práctica de cámara (resolver preguntas)</p> <p>Texto para esta clase:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rabiger, Michael (2005) "El lenguaje de la pantalla". En <i>Dirección de documentales</i>, Michel Rabiger: 87-139. Madrid: Instituto Oficial de Radio y Televisión. <p>Práctica individual en campo (cámara y soporte): un mismo lugar, sin edición.</p>

tercera semana

	<p>Visionado material filmado, de algunos ejemplos y análisis.</p> <p>ILUMINACIÓN: Contraste, temperatura de color, usos, tipos de lámparas, potencia requerida. Técnicas de iluminación: fondos, sombras, contrastes.</p> <p>Texto para clase:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rabiger, Michael (2005) "Elección del equipo y La iluminación". En <i>Dirección de documentales</i>, Michel Rabiger: 221-239. Madrid: Instituto Oficial de Radio y Televisión.
	<p>Práctica grupal en clase: escena iluminada</p>

cuarta semana

	<p>SONIDO: directo, grabadores portátiles de sonido, micrófonos, accesorios. Requisitos para grabar. Efectos, doblaje, estética del sonido, paisajes sonoros, diseño sonido (ejemplos sonoros) Entrevistas.</p> <p>Texto para clase:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rabiger, Michael (2005) "Las entrevistas". En <i>Dirección de documentales</i>, Michel Rabiger: 247-268. Madrid: Instituto Oficial de Radio y Televisión.
	<p>Práctica grupal en campo: sonidos directos, reflejados, ambientes (presencial), entrevistas. Uso de diferentes micrófonos.</p>

quinta semana

	<p>Montaje: el visionado, el pautaje, la transcripción, primer montaje.</p>
--	---

	La digitalización, el programa Final Cut. Texto para clase: <ul style="list-style-type: none"> - Rabiger, Michael (2005) "Sexta Parte: Postproducción". En <i>Dirección de documentales</i>, Michel Rabiger: 345-396. Madrid: Instituto Oficial de Radio y Televisión.
	Montaje: ritmo, contrapunto, fluidez, secuencias, diálogo, transiciones. Narración. Texto para clase: <ul style="list-style-type: none"> - Rabiger, Michael (2005) "La narración". En <i>Dirección de documentales</i>, Michel Rabiger: 397-411. Madrid: Instituto Oficial de Radio y Televisión.

sexta semana

	Pre-producción proyectos finales
	Evaluación práctica individual

séptima semana

	Producción proyectos finales
	Evaluación práctica individual

octava semana

	Post-producción proyectos finales
	Evaluación práctica individual

novena semana

	Visionado y comentarios

Bibliografía Adicional:

Documental, 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.
- 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.
- Paranguá, Paulo Antonio (ed) (2003). *Cine Documental en América Latina*, Paulo Antonio Paranguá, Madrid: Cátedra Signo e Imagen.
- Patiño, Sandra (2009) *Acercamiento al documental en la Historia del Audiovisual Colombiano*, Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Rabiger, Michael (2007). *Tratado de dirección de Documentales*, Barcelona: Ediciones Omega.
- 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.festivaledoc.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.
- 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.
- Proyecto multimedia - <http://thewhalehunt.org/statement.html>

Videografía: les daré la lista 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