

Técnicas de guión, filmación y edición documental – Nivel II

Patricia Bermúdez Arboleda

Horario: Mar. - Jue. 17h00 – 20h00

Módulo: Ago. – Oct. 2010

Descripción:

Este curso indaga sobre estrategias y recursos narrativos, y orientaciones metodológicas a través de diferentes modos de representación documental. Se ven y analizan ejemplos documentales considerando algunos directores relevantes. A su vez, este curso se enfoca en la realización de trabajos audiovisuales orientados a los proyectos de tesis. Estos trabajos serán diseñados desde la primera semana del curso.

Requisitos: El curso necesita de conocimiento previo sobre equipos y técnicas de filmación. Es recomendable que hayan tomado Técnicas I.

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

Evaluación:

Lecturas, visionados y comentarios	25%
Análisis documental (escrito y presentación)	15%
Avances trabajos audiovisuales	20%
Proyecto final (audiovisual)	40%

Contenidos

primera semana

10 ago.	<p>Narrativa audiovisual: La estructura. Puntos de vista y voces narrativas.</p> <p>Visionado ejemplos</p> <p>Texto para esta clase:</p> <ul style="list-style-type: none">- Canet, Fernando y Prósper, Josep (2009) "La Estructura". En <i>Narrativa Audiovisual. Estrategias y recursos</i>, Fernando Canet y Josep Prósper: 95-154. Madrid: Editorial SINTESIS.- Canet, Fernando y Prósper, Josep (2009) "El punto de vista y la voz narrativa". En <i>Narrativa Audiovisual. Estrategias y recursos</i>, Fernando Canet y Josep Prósper: 155-202. Madrid: Editorial SINTESIS.- Guzmán, Patricio. "El guión en el cine documental" (1998). En Revista "Viridiana". Madrid. EN DIGITAL: http://www.elpaseodigital.cl/ELGUIONENELCINEDOCUMENTAL.pdf
12 ago.	<p>El tiempo y el espacio audiovisual. Montaje.</p> <p>Visionado algunos ejemplos</p> <p>Texto para esta clase:</p> <ul style="list-style-type: none">- Canet, Fernando y Prósper, Josep (2009) "El Tiempo". En <i>Narrativa Audiovisual. Estrategias y recursos</i>, Fernando Canet y Josep Prósper: 245-286. Madrid: Editorial SINTESIS.- Canet, Fernando y Prósper, Josep (2009) "El Espacio Audiovisual". En <i>Narrativa Audiovisual. Estrategias y recursos</i>, Fernando Canet y Josep Prósper: 287-339. Madrid: Editorial SINTESIS.

segunda semana

17 ago.	<p>Avances trabajos audiovisuales: pre-producción e investigación de proyectos ¿Cine etnográfico – Cine documental? Visionado de algunos ejemplos: Flaherty, Vertov, Vigo, Rutmann.</p> <p>Texto para esta clase:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ardèvol, Elisenda (2006) "La representación de las culturas". En <i>La búsqueda de una mirada. Antropología visual y cine etnográfico</i>, Elisenda Ardèvol: 59-75. Barcelona: Editorial UOC.- Ardèvol, Elisenda (2006) "Prácticas de representación". En <i>La búsqueda de una mirada. Antropología visual y cine etnográfico</i>, Elisenda Ardèvol: 301-329. Barcelona: Editorial UOC.
19 ago.	<p>Modos de representación: orientaciones metodológicas Exposicional, Cinéma Vérité. Visionado de algunos ejemplos: Grierson, Wright, Lorentz, Riefenstahl, Rouch</p> <p>Texto para esta clase:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ardèvol, Elisenda (2006) "La representación de las culturas". En <i>La búsqueda de una mirada. Antropología visual y cine etnográfico</i>, Elisenda Ardèvol: 75-94. Barcelona: Editorial UOC.- Georgakas, Dan; Gupta, Udayan; y Janda, Judy. Entrevista a Jean Rouch. <i>Revista de Antropología Visual</i>. Chile EN DIGITAL: http://www.antropologiavisual.cl/entrevista_rouch.htm

tercera semana

24 ago.	<p>Avances trabajos audiovisuales: preproducción Modos de representación: orientaciones metodológicas Direct cinema y observational cinema Visionado de algunos ejemplos: Maysles, Wiseman, Pennebaker</p> <p>Texto para esta clase:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ardèvol, Elisenda (2006) "La representación de las culturas". En <i>La búsqueda de una mirada. Antropología visual y cine etnográfico</i>, Elisenda Ardèvol: 94-102. Barcelona: Editorial UOC.
26 ago.	<p>Participación y reflexividad: cine participativo. Cine Reflexivo y Autoreflexivo. Visionado de algunos ejemplos: Rouch, Morin, Maker, Moore, Morris</p> <p>Texto para esta clase:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ardèvol, Elisenda (2006) "Participación y reflexividad". En <i>La búsqueda de una mirada. Antropología visual y cine etnográfico</i>, Elisenda Ardèvol: 103-126. Barcelona: Editorial UOC.

cuarta semana

31 ago.	<p>Avances trabajos audiovisuales: rodaje Participación y reflexividad: cine evocativo y cine deconstruccionista. Visionado de algunos ejemplos: Resnais, Rafferty, Minh-ha</p> <p>Texto para esta clase:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ardèvol, Elisenda (2006) "Participación y reflexividad". En <i>La búsqueda de una mirada. Antropología visual y cine etnográfico</i>, Elisenda Ardèvol: 126-139. Barcelona: Editorial UOC.
02 sep.	<p>Etnografía fílmica Visionado algunos ejemplos</p> <p>Texto para esta clase:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ardèvol, Elisenda (2006) "La imagen etnográfica". En <i>La búsqueda de una mirada. Antropología visual y cine etnográfico</i>, Elisenda Ardèvol: 141-196. Barcelona: Editorial UOC.

quinta semana

07 sep.	<p>Avances trabajos audiovisuales: rodaje Documental Latinoamericano: compromiso y lucha social Visionado algunos ejemplos: Birri, Solanas, Guzmán, Rodríguez, Sanjinés.</p>
----------------	--

	Texto para clase: <ul style="list-style-type: none">- Paranaguá, Paulo Antonio (ed) (2003). "Orígenes, evolución y problemas". En <i>Cine Documental en América Latina</i>, Paulo Antonio Paranaguá: 13-78. Madrid: Cátedra Signo e Imagen.- Rodríguez, Abel. "El nuevo texto fílmico latinoamericano (1955-1962)". En <i>Revista Digital Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano</i>. Publicación No. 2. Cuba. EN DIGITAL: http://www.cinelatinoamericano.org/biblioteca/revtexto.aspx?cod=61&sec=1&num=2&id=11
09 sep.	Documental contemporáneo: performativo, falso, ensayo, experimental Visionado algunos ejemplos: Vardà, Portillo, Ramirez, Oñate. Texto para clase: <ul style="list-style-type: none">- Vallejo, Aída. "La estética (ir)realista. Paradojas de la representación documental". Universidad Autónoma de Madrid. EN DIGITAL: http://www.doc.ubi.pt/02/aida_vallejo.pdf- Pérez, Oliver. "La metamorfosis referencial en el documental contemporáneo". En <i>Revista de Comunicación Audiovisual: Formats</i>. Universitat Pompeu Fabra. Barcelona. EN DIGITAL: http://www.upf.edu/materials/depeca/formats/pdf_apa_esp/operez_esp_.pdf

sexta semana

14-16 sep.	Presentaciones – última semana de rodaje Texto: <ul style="list-style-type: none">- Cook, Pam (1998) "Film Narrative and the Structuralist Controversy". En: <i>The Cinema Book, Pam Cook: 222-250</i>. Great Britain: British Film Institute.
-------------------	---

séptima semana

21-23 sep.	Montaje - técnicas
-------------------	---------------------------

octava semana

28-30 sep.	Montaje - técnicas
-------------------	---------------------------

novena semana

05 oct.	Visionado y comentarios
----------------	--------------------------------

Bibliografía Adicional:

- Aumont, Jacques y Marie, Michel (1990). *Análisis del film*, Barcelona, España: Editorial Paidós.
- 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.
- Millerson, Gerald (4ta. Edición 2008) *Realización y producción en televisión*, España: IORTV
- Rabiger, Michael (2007). *Tratado de dirección de Documentales*, Barcelona: Ediciones Omega.

Links de interés:

- Cinemoria. Catálogo Videoteca. Festival EDOC 2002-2008 (para solicitar documentales)
<http://www.festivaledoc.org/edoc9/site/contents/>.
- Portal del Cine y el Audiovisual Latinoamericano y Caribeño - <http://www.cinelatinoamericano.org/buscar.aspx>
- Jean Rouch-Maitres-Fous - <http://www.maitres-fous.net/home.html>
- Michael Moore - <http://www.michaelmoore.com/>
- Ron Fricke - <http://www.imdb.com/name/nm0294825/> (Baraka)
- Errol Morris - <http://www.errolmorris.com/film/fow.html>
- Abbas Kiarostami - <http://www.imdb.com/name/nm0452102/>
- Hubert Sauper - <http://www.imdb.com/name/nm0767012/> (La pesadilla de Darwin)

- Agnès Varda, Bélgica - <http://www.imdb.com/name/nm0889513/>
- Nicolas Philibert, Francia - <http://www.nicolasphilibert.fr/>

DOCUMENTALISTAS LATINOAMERICANOS-AS

- Patricio Guzmán, Chile - <http://www.patricioguzman.com/>
- Marta Rodríguez, Jorge Silva, Colombia - <http://www.martarodriguez.org>
- Juan Alejandro Ramirez, Perú - <http://www.otrotono.com/>
- Jorge Sanjinés, Bolivia - <http://www.frombolivia.com/directores/jorgesanjines.html>
- Fernando Birri, Argentina - <http://www.cinelatinoamericano.org/cineasta.aspx?cod=42>
- Fernando "Pino" Solanas, Argentina - <http://www.pinosolanas.com/>
- Miguel Littín, Chile - <http://www.imdb.com/name/nm0514493/>
- Iván Sanjinés, Bolivia - <http://www.cinelatinoamericano.org/cineasta.aspx?cod=1523>
- Vladimir Carvalho, Brasil - <http://www.imdb.com/name/nm0142500/>
- Jorge Prelorán, Argentino - <http://www.cinenacional.com/personas/index.php?persona=9279>
- Ernesto Ardito y Vima Molina, Raymundo, Argentinos 2002 <http://www.filmraymundo.com.ar/sitefinal/home.htm>
- Raymundo Gleyzer, Argentino - <http://www.filmraymundo.com.ar/sitefinal/home.htm>
- Javier Corcuera, Perú - <http://www.imdb.com/name/nm0179373/>
- Evaldo Mocarzel, Brasil - <http://www.imdb.com/name/nm1334993/>
- Isabel Dávalos, Ecuador - <http://www.cerolatitud.com/cerolati.php?c=1745>
- Alejandro Landes, Brasil - <http://www.imdb.com/name/nm1622258/>
- Cao Guimaraes, Brasil - <http://www.caoguimaraes.com>
- Yanara Guayasamin, Ecuador - <http://www.cubalapelicula.com/lucierna.php?c=43>
- Eduardo Coutinho, Brasil - <http://www.cinelatinoamericano.org/cineasta.aspx?cod=13>
- Lourdes Portillo - México - <http://www.lourdesportillo.com/>
- Luis Ospina, Colombia - <http://luisospina.com/>

- EL primer día de clases se les dará la videografía detallada que se dará durante todo el curso.

Horas de oficina:

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

Tel: 3238888 ext: 2010

pbermudez@flacso.org.ec