

PROGRAMA DE CURSO		
1. Nombre de la actividad curricular: Investigación y guion documental		
2. Nombre de la actividad curricular en inglés		
3. Código: CYTVI20		
4. Carrera: Cine y Televisión		
5. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla: FCEI - Escuela de Cine y televisión		
6. Área de Formación: especializada		
7. Carácter: Obligatorio		
8. Semestre: V semestre		
9. Año: 2023		
10. Número de créditos SCT – Chile: 4		
11. Horas de trabajo	Presencial: 3.0	No presencial: 3.0
12. Requisitos: No tiene		
<p>13. Propósito general del curso:</p> <p>El curso tiene como propósito ampliar y profundizar estrategias para la investigación y escritura de películas documentales mediante la identificación de ideas, historias, preguntas y/o problemas acerca del tratamiento cinematográfico de la realidad. Se entregarán herramientas para aplicar procedimientos narrativos para estructurar relatos en la escritura del guion documental.</p> <p>El curso se relaciona con Taller de Realización I y II, Taller de Ficción I y II, Montaje documental, Taller documental I y II, y Registro de imagen y sonido documental.</p> <p>Aporta al perfil de egreso a ser capaz de construir relatos audiovisuales en distintos géneros, medios, soportes, a través de un proceso colaborativo, autónomo y crítico donde confluyen diversas perspectivas autorales.</p>		

14. Competencias y sub competencias a las que contribuye el curso

Ámbito: Creación

Competencia:

1.- Producir obras audiovisuales de ficción y no ficción que interpelen la realidad, construyan mundos y produzcan sentido en el contexto contemporáneo del arte, el cine, la televisión y otros medios de comunicación.

Subcompetencia:

1.2 Crear, seleccionar y aplicar estrategias narrativas en función de los objetivos particulares de cada proyecto audiovisual.

Competencia:

2.- Experimentar con el lenguaje audiovisual, explorando los límites y posibilidades de su materia y estructura, en procesos colaborativos productores de conocimiento.

Subcompetencia:

2.2 Desarrollar y ejercitar la creatividad y capacidad de invención, entendiéndolas como frutos de una práctica constante, personal o colectiva.

Competencia:

4.- Articular la reflexión e investigación teórica con la operación artística como partes inseparables de los procesos de creación audiovisual.

Subcompetencia:

4.2 Crear obras que dialoguen con los problemas teóricos relevantes del contexto contemporáneo del arte, el cine y los medios de comunicación.

15. Resultados de Aprendizaje:

Al finalizar el curso el/ la/le estudiante será capaz de:

- Elaborar ideas, historias, preguntas y problemas para el tratamiento cinematográfico de la realidad.
- Elaborar estrategias de investigación, según la naturaleza del proyecto, que integre observación directa, referencias estéticas y teoría para el desarrollo de películas documentales.
- Aplicar procedimientos narrativos para estructurar relatos en la escritura del guion documental.

- Aplicar investigación en la que considera etapas de desarrollo con propuestas de sinopsis, tratamiento cinematográfico, nota de intención, resumen de investigación, tratamiento cinematográfico y guion para un documental.

16. Unidad (es)/ Indicadores de aprendizajes

Nombre de la Unidad	Contenidos:	Indicadores de Aprendizaje
<p>La mirada y lo real</p>	<p>La/le/el cineasta como observadorx creativx: más allá de la mirada, conceptos en torno a la idea, el tema, la historia, el recorrido o las zonas de investigación.</p> <p>La investigación para el cine que integra también arte y ciencia, en cuanto a la confluencia de los sentidos y la valoración del subjetivo.</p>	<p>Reconoce la relación entre lenguaje cinematográfico y la subjetividad.</p> <p>Comprende el flujo multidisciplinario de la creación cinematográfica, identificándolas en particular con la no ficción.</p>
<p>Puntos de partida en la Investigación Documental</p>	<p>La/le/el cineasta y su encuentro con lo real, o lo real al encuentro del cine: análisis en torno al origen de una película documental y su investigación.</p> <p>El punto de partida en la forma de una pregunta, un problema, un proceso de cambio o un sistema de relaciones.</p> <p>Nociones y ejemplos de la elección de “dispositivo” u “obstrucciones”. La articulación del lenguaje cinematográfico en los límites autoimpuestos.</p>	<p>Analiza ideas, historias, preguntas y problemas acerca del tratamiento de la realidad en la construcción cinematográfica.</p>

<p>Diseño de la Investigación en la no ficción</p>	<p>Metodologías de la investigación documental: análisis y discusión de diseños en relación con la/le/el autorx y la naturaleza del film.</p> <p>Posibles rutas en la búsqueda de información. Acceso a recursos bibliográficos, en la red, entre otros.</p> <p>Materiales visuales y sonoros en la construcción cinematográfica.</p> <p>La imagen de archivo y sus usos contemporáneos.</p> <p>Referencias multidisciplinarias: artes visuales, música, cine, etc.</p> <p>Búsqueda de personajes y locaciones. La puesta en escena de la investigación.</p> <p>La investigación y las posibles formas narrativas en la no ficción.</p> <p>La bitácora personal, diario de campo o libreta de mano: un método de autoetnografía para documentar procesos creativos.</p>	<p>Analiza diversos métodos para la investigación especializada audiovisual para seleccionar los materiales que darán forma al guion documental.</p>
<p>El guion en el cine documental</p>	<p>Los recursos narrativos recogidos en la investigación: orden y selección.</p> <p>Visualización de tomas, escenas y secuencias, según la investigación.</p> <p>Estructuras posibles del guion, más allá de la dramaturgia clásica.</p> <p>Diagramas visuales y visualización de la línea de tiempo. Diferencias y nomenclaturas entre guion literario, pre guion, escaleta, guion imaginario, guion técnico y guion de montaje.</p>	<p>Crea escritura de un guion para documental aplicando procedimientos narrativos que son el resultado de las estrategias de investigación.</p> <p>Expresa la idea de una película de ficción en formatos y nomenclaturas clásicas de la escritura de guiones.</p>

<p>Escritura del Proyecto Documental en la etapa de desarrollo (transversal al desarrollo del curso).</p>	<p>Escritura para cine, hacer visualizar al otro la película.</p> <p>El formato y nomenclaturas del proyecto documental.</p> <p>Síntesis, argumento y lenguaje cinematográfico en la escritura de la sinopsis, storyline.</p> <p>Desarrollo literario y sus precisiones en la escritura del pre guion, escaleta (o guion imaginario), el rodaje y el guion para la postproducción.</p> <p>Precisiones y diferencias en la escritura de la nota de intención del director, punto de vista, motivación o fundamentación del proyecto.</p> <p>Escritura del tratamiento cinematográfico: descripción del tono, atmósfera y ritmo para la visualización de la fotografía, el sonido y el montaje del film.</p>	<p>Comprende su propia metodología para preparar una película documental a través de entregas periódicas de una carpeta de investigación de un documental de su autoría. Mediante avances y versiones de escritura</p>
--	--	--

17. Metodología de Enseñanza y Aprendizaje

Ejercicios en clase: Durante las sesiones se realizarán ejercicios que tiendan al descubrimiento y desarrollo de habilidades de observación, y los procedimientos cognitivos asociados para la investigación audiovisual. También destinadas a fortalecer la práctica de la escritura ligada al lenguaje cinematográfico.

Estudios de caso: se analizarán diversos documentales para conocer sus procesos de desarrollo, estrategias de investigación y versiones de escritura previos al rodaje.

Entregas de avances de una carpeta final de investigación en la que podrán experimentar las diversas versiones de un guion, la expresión escrita de cartas de intención, fundamentación, entre otras. Estas entregas tendrán presentaciones orales y escritas, con acompañamiento personalizado y constante por los profesores.

Visionado de fragmentos de películas y bibliografía seleccionada.

Carpeta de investigación (portafolio) para un documental.

18. Evaluaciones

Ejercicios en clases: Ejercicios prácticos iniciales del curso que permitirán catalizar las ideas y creación de proyectos documentales durante el semestre.

- **Ejercicio Objeto.**
- **Ejercicio imagen síntesis y mapa conceptual.**

20% de la nota final del curso.

Presentación Diseño de Investigación + Informe proyecto.

40% de la nota final del curso.

Entrega Final: Diseño de Investigación (v.2) + Informe proyecto + Primera versión de guion.

40% de la nota final del curso.

19. Requisitos de Aprobación

Asistencia: 70% de asistencia.

Calificación mínima: 4,0 (escala de 1,0 a 7,0)

20. Bibliografía Obligatoria (no más de 5 textos)

Anzaldúa, G., & Moraga, C. (2005). La prieta. M. Leñero.(2005). Fronteras y cruces: cartografía de escenarios culturales latinoamericanos, 163-176.

Donoso, C. J., Lavanderos, F., & Panizza, T. (2019). Desde la creación: Textos de Camila José Donoso, Fernando Lavanderos y Tiziana Panizza. Comunicación y medios, 28(39), 200-207

Montanari, T. P. (2018). Procedimientos visuales para la creación de un 'guion expandido' a partir de la confusión y las preguntas en el cine de Ignacio Agüero. Conexión, (9), 124-141.

Donoso, C. (2017). El otro montaje. Santiago de Chile, Chile: La Pollera Ediciones. Capítulos: Maite Alberdi e Ignacio Agüero.

Ricciardelli, Cecilia. (2010) El cine documental según Patricio Guzmán. Fidocs / Culdoc. Capítulos: "El documental como práctica del conocimiento" (p.7 - 19) y "Nostalgia de la luz" (p. 187 - 196).

21. Bibliografía Complementaria

Panizza, Tiziana. (2011) "Joris Ivens en Chile: el documental entre la poesía y la Crítica", Editorial Cu Propio,. (De la bitácora de viaje al guion en ...A Valparaíso, de Joris Ivens Pág. 87 – 10

Capliure, Johanna (2016). Escrito sobre la piel. La memoria tatuada en la obra autobiográfica de Naomi Kawase. Daimon. Revista Internacional de Filosofía, Suplemento 5, 211-216.

Ortega, María Luisa (2008). Las modulaciones del "yo" en el documental contemporáneo. En Gregorio Martín Gutiérrez (ed.), Cineastas frente al espejo (Madrid, T&B/Festival Internacional de Cine de las Palmas).

Catelli, Nora (2006). En la era de la intimidad. Seguido de "El espacio autobiográfico", Beatriz Viterbo Editora, Rosario.

Huberman, D. El archivo arde. Texto publicado en: Zimmermann, L., Didi-Huberman, G., et al, *Penser par les images*. Editions Cécile Defaut, Nantes, 2006, pp. 11-52.

Mouesca, Jacqueline. (2005) El documental chileno. Lom Ediciones.

Desvíos de lo real, el cine de no ficción – Antonio Weinrichter. ISBN : 8495602636

Weinrichter, Antonio. (2009) "Metraje Encontrado" ondo de publicaciones del Gobierno de Navarra. España.

Epstein, Jean. (2009) "La forma que piensa" Revista de estudios históricos de la imagen. Valencia, España.

22. Recursos web

<http://www.blogsandocs.com/>

<http://revista.cinedocumental.com.ar/>

<http://www.archivosdelafilmoteca.com/index.php/archivos>

<http://www.lafuga.cl/>

<http://jonasmekas.com/diary/>

<https://chrismarker.org>

www.dafilms.com

www.chiledoc.cl

www.cinechile.cl

www.fondosdecultura.cl

www.ondamedia.cl

www.mubi.com

23. Filmografías

- "Los espigadores y la espigadora" – Agnès Varda
- "Las playas de Agnès" - Agnès Varda (2008)
- "Sans Soleil" - Chris Marker (1983)
- "Edificio Master" - Eduardo Coutinho (2002)
- "Tishé" - Victor Kossakovsky (2003)
- "Santiago" - Joao Moreira Salles (2007)
- "Z32" - Avi Mograbi (2008)
- "El salvavidas" - Maite Alberdi (2011)
- "Nostalgia de la luz" - Patricio Guzmán (2012)
- "Surire" - Bettina Perut, Iván Osnovikoff (2015)
- "Visión nocturna" - Carolina Moscoso (2019)
- "Ainhoa, yo no soy esa" Carolina Astudillo (2018)
- "Nona: si me mojan, yo los quemo" Camila José Donoso (2019)
- "El silencio es un cuerpo que cae" - Agustina Comedi (2017)
- "Ejercicios de memoria" - Paz Encina (2016).
- "Tempestad" - Tatiana Huezo (2016)
- "Cuatros" Albertina Carri (2016)
- "Restos" Albertina Carri (2010)
- "No home movie" - Chantal Akerman (2015)
- "Tarachime" - Naomi Kawase (2006)
- "Embracing" - Naomi Kawase (1992)
- "For one more hour with you" - Alina Marazzi (2002)
- "Diario inconcluso"- Marilú Mallet (1982)
- "La casa es negra" - Feroz Farrokhzad (1962)