

PROGRAMA DE CURSO		
1. Nombre de la actividad curricular: Taller Electivo de Profundización: Metodologías para la creación de ideas en el documental.		
2. Nombre de la actividad curricular en inglés		
3. Código: CYTVI81		
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: Electivo		
8. Semestre: VIII semestre		
9. Año: 2023		
10. Número de créditos SCT – Chile: 5		
11. Horas de trabajo	Presencial: 3	No presencial: 4,5
12. Requisitos: No tiene		
13. Propósito general del curso: El curso tiene como propósito acompañar el desarrollo inicial de un proyecto documental, fortaleciendo la observación creativa, conociendo y profundizando en diversas metodologías de investigación audiovisual y escritura de guion, y realizando estudios de casos. El énfasis estará puesto en el aprendizaje a través del diálogo con otrxs realizadores y en ejercitar la realización a través de diferentes materialidades que posibiliten un acercamiento más directo a territorios, personajes y temas. Se relaciona curricularmente con Taller de Realización I y II, Taller de Ficción I y II, Montaje documental, Taller documental I y II, Registro de imagen y sonido documental e Investigación y guion documental.		

Contribuye al perfil de egreso al entregar al estudiante herramientas para desarrollar proyectos documentales diversos, de acuerdo a la naturaleza de la película y el estilo de su autor(a).

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 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:

- Reconocer el valor de la investigación en sus múltiples dimensiones, como parte fundamental del proceso creativo de una película documental.
- Reconocer diversas metodologías de investigación y de escritura de guion documental, de acuerdo a la naturaleza de los proyectos y el estilo de su autor(a).
- Valorar la escritura en un sentido amplio, como método de trabajo, a través de ejercicios cinematográficos y como proceso permanente de toma de decisiones y desarrollo del pensamiento.
- Desarrollar un proyecto documental pasando por sus diversas etapas.

16. Unidad (es)/ Indicadores de aprendizajes

Nombre de la Unidad	Contenidos	Indicadores de Aprendizaje
Investigación audiovisual y procesos creativos	Puntos de partida, origen de las ideas, derivas, caminos y diseños de investigación.	- Reconoce la diversidad de puntos de partida posibles, la importancia de los sentidos y la subjetividad, el valor de la intuición y el autoconocimiento.
Desarrollo de proyectos documentales	Diversidad de metodologías y dimensiones en la investigación documental. Recursos de investigación y posibilidades de registro creativo del proceso.	- Comprende y diseña su propia metodología para preparar una película documental, en coherencia con el tipo de película y su propio estilo como autor. - Conoce y aplica diversos recursos de investigación y lleva registro en bitácoras o cuadernos de nota.

<p>Investigación y guion: estudio de casos</p>	<p>Análisis de los procesos de investigación y guion en diversas películas documentales.</p> <p>Estudios de casos con invitadas en clases y entrevistas a diversos realizadores.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Identificar diversas metodologías de investigación y de escritura de guion documental. - Manejo de diversos formatos de escritura. - Conocer y valorar la experiencia de los pares más experimentados.
<p>Introducción al guion documental</p>	<p>Problematización o re conceptualización del guion. Del concepto clásico al guion expandido.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Es capaz de problematizar las nociones clásicas del guion. - Distingue entre la escritura para aplicar a fondos y visibilizar a otros la historia; y la escritura en un sentido amplio, como mecanismo para destrabar el discurso y pensar la película. - Entiende el guion como una etapa del desarrollo del proyecto, para la cual la investigación es fundamental.
<p>Escritura de guion</p>	<p>El guion como espacio para escribir y pensar la película.</p> <p>Los multi_recursos para visualizar una posible historia.</p> <p>Reescritura permanente como proceso de toma de decisiones.</p>	<p>Experimenta la escritura de dos versiones de guion para el proyecto documental en desarrollo.</p>

17. Metodología de Enseñanza y Aprendizaje

Ejercicios: Durante las sesiones se realizarán ejercicios que tiendan al descubrimiento y desarrollo de habilidades de construcción cinematográfica. También destinadas a fortalecer la práctica de la escritura a través del texto y del montaje.

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

Visionado de fragmentos de películas y bibliografía seleccionada.

Carpeta de investigación (portafolio) para un documental. Las sesiones combinarán momentos expositivos e interactivos, y se desarrollarán apoyadas por el visionado de películas, análisis de guiones y estudio de casos de investigación y guion en diversos documentales.

Habrán invitadas a las clases durante el curso, y también se promoverá el diálogo con realizadores a través de entrevistas que les realizarán para conocer cómo abordan los procesos creativos en sus películas.

Se promoverá la realización de ejercicios prácticos de observación en terreno, saliendo de la universidad, y la escritura como práctica constante.

Durante el curso los estudiantes desarrollarán un proyecto documental hasta la escritura de la segunda versión de guion.

18. Evaluaciones:

- 1. Presentación de avances en la búsqueda de personajes y espacios:**
Individual 20%.
- 2. Presentación proceso creativo de un documental:**
Grupo de 2 o 3 personas. 20%
- 3. Entrega sinopsis corta, sinopsis larga y motivación:**
Individual 10%.
- 4. Presentación de avances en búsqueda de referencias, archivos, pruebas y otras dimensiones de la investigación documental:**
Individual 20%.
- 5. Presentación maqueta del proyecto documental:**
Individual 30%

19. Requisitos de Aprobación

Asistencia: 75% mínima en relación a las sesiones realizadas, de acuerdo a la línea de Formación Especializada de Cine. No cumplir este requisito es causal de reprobación.
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

Caplliure, 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)
- "Cuatreros" 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" - Forough Farrokhzad (1962)