

PROGRAMA DE CURSO		
1. Nombre de la actividad curricular: Taller de Documental I		
2. Nombre de la actividad curricular en inglés:		
3. Código: CYTVI18		
4. Carrera: Cine y TV		
5. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla: Carrera de Cine y TV		
6. Área de Formación: Especializada		
7. Carácter: Obligatorio		
8. Semestre: V		
9. Año: 2018		
10. Número de créditos SCT – Chile: 9		
11. Horas de trabajo	Presencial: 3	No presencial: 10.5
12. Requisitos: : Taller de Ficción II		
13. Propósito general del curso: Que los estudiantes sean capaces de reconocer el género documental mediante la adquisición de herramientas y habilidades en la realización individual y grupal de piezas de no- ficción. Adquirir experiencias en investigación y aprender estrategias narrativas para diseñar una puesta en escena cuyo tratamiento cinematográfico exprese un punto de vista desde el cual acercarse a los problemas de lo real. Este curso se relaciona curricularmente con los ramos de registro de imagen y sonido documental, e investigación y guión documental.		

Aporta al perfil de egreso del estudiante de cine y TV a construir relatos audiovisuales en relación al género de la no ficción cinematográfica y a la construcción de procesos colaborativos de trabajo. A utilizar tecnologías y técnicas en procesos de producción propios de la creación audiovisual. A producir obras audiovisuales de 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.

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.

Subcompetencias:

1.1 Estructurar relatos en lenguaje audiovisual que hagan emerger una nueva mirada sobre lo biográfico, lo social y lo político.

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.

Subcompetencias:

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

2.3 Conocer, a través de la práctica y la experimentación, la gramática del lenguaje audiovisual en su carácter dinámico.

Ámbito : Gestión

Competencia:

3. Estructurar y liderar equipos de trabajo atinentes a las competencias y saberes requeridos para la articulación de proyectos específicos.

Subcompetencias:

3.1 Organizar equipos de trabajo asignando tareas de manera realista y controlando su cumplimiento oportuno.

15. Resultados de Aprendizaje:

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

- Identificar ideas, relatos, preguntas, problemas acerca del tratamiento cinematográfico de la realidad.
- Aplicar diversas estrategias audiovisuales de puesta en escena de no ficción y relacionarlas con el punto de vista de la obra.
- Aplicar procedimientos narrativos para estructurar relatos expresivos en función de objetivos narrativos y estéticos para la realización de escenas y obras de no ficción.
- Desarrollar proyectos audiovisuales grupales, que sean coherentes y viables, para planificar y comunicar los desafíos técnicos, conceptuales y dramáticos propuestos por el/los autor(es).
- Aplicar metodologías de trabajo en el ámbito de la no ficción que permiten a cada miembro del equipo aportar desde su rol a la concreción de obras audiovisuales.

16. Unidad (es)/ Indicadores de aprendizajes

<i>Nombre de la Unidad</i>	<i>Contenidos:</i>	<i>Indicadores de Aprendizaje</i>
Las dimensiones de lo real	El cineasta como observador creativo: más allá de la mirada, conceptos en torno a la idea, el tema, la historia, y la realización documental. Problematizar lo que implica el Concepto de Documental.	Reconoce la relación entre lenguaje cinematográfico y el subjetivo. Aplica métodos de trabajo Amplia conocimientos en torno al flujo multidisciplinario de la creación cinematográfica identificándolas en particular

		con la no ficción.
La mirada	Conceptualización, problematización, comunicación del punto de vista de una obra de no ficción.	Aplica el punto de vista y
Estrategias audiovisuales de la no ficción	Estrategias audiovisuales concretas que se utilizan en la no ficción (La Narración de espacios, acciones, testimonios, personajes, registro de eventos. El trabajo de escritura de la cámara en el rodaje. Punto de vista del director (Tesis, planteamientos, preguntas, etc.) y sus interrelaciones con las estrategias audiovisuales.	Describe estrategias audiovisuales relevantes con objetivos narrativos, dramáticos y/o simbólicos en ejercicios documentales. Infiere el punto de vista de la narración y las relaciona con las estrategias audiovisuales utilizadas
Cómo contar la realidad	La Estructura y sus diversas formas narrativas. La importancia de la transformación o trayectoria en un relato. Nociones de selección y orden de las secuencias y escenas. Diferencias entre el tema y la historia.	Aplica el punto de vista Aplica estilo Aplica narración
Estilo, intención y cómo se relaciona con el punto de	- La cámara, la banda sonora	

Vista	y el montaje como elementos dramáticos, narrativos y expresión de un punto de vista. - Trabajo de campo e improvisación: descubrir la puesta en escena de la realidad. - El director dentro del documental	Aplica el punto de vista Aplica estilo
Metodologías de trabajo	-La coherencia entre los distintos departamentos en torno a la intención del autor. -Feedback	Ejecuta e intercambia roles en un equipo de rodaje de no ficción. Reflexiona a partir de la práctica constante: diseña - realiza - analiza críticamente el resultado.
Metodologías de Enseñanza y Aprendizaje: Ejercicios prácticos individuales y grupales, realizados en clase y fuera del horario de clases. Retroalimentación de los ejercicios Visionados Estudios de caso: se analizarán diversos documentales para analizar y/o reflexionar sobre		

sus procesos de creación.

Evaluación:

Ejercicios prácticos individuales y grupales, realizados en clase y en casa.

Controles de visionado

1. Requisitos de Aprobación

Asistencia 75% mínima en relación a las sesiones realizadas. Una vez pasada la lista e iniciada la clase, los alumnos atrasados podrán entrar a la sala pero quedarán ausentes toda la sesión.

Examen obligatorio 30% de la nota final.

Nota final superior a 4.0

Bibliografía Obligatoria

ANTONIO WEINRICHTER, La forma que piensa. Tentativas en torno al cine-ensayo.

ANTONIO WEINRICHTER, Desvíos de lo real.

NICHOLS, BILL. Representando la Realidad. Indiana University Press, Bloomington e Indianápolis, 1991.

AUMONT, JAQUES. Las Teorías de los Cineastas.

BRUNO CUNEO, RAÚL RUIZ: entrevistas escogidas y filmografía comentada.

2. Bibliografía Complementaria

BARTHES, ROLAND. Cámara Lúcida: Notas sobre Fotografía, Paidós, Barcelona, 1990

BRESCHAND, JEAN. El documental, la otra cara del cine. Editorial Paidós.

CORRO PABLO, LARRAÍN CAROLINA, ALBERDI MAITE, VAN DIESZ CAMILA. Teorías del cine documental en Chile 1957-1973. Frasis Editores, 2007.

VICENTE SÁNCHEZ. Cine y vanguardias artísticas. Conflictos, encuentros, fronteras- Biosca. Paidós

MARÍA LUISA ORTEGA Y NOEMÍ GARCÍA. Cine directo. Reflexiones en torno a un concepto (ed.) t&b editores.

DAVID A. GOLDSMITH. El documental: entrevistas a 15 maestros. Océano.

DOCUMENTAL Y VANGUARDIA. Ediciones Cátedra

EUGENI BONET, Desmontaje documental: film, video apropiación/reciclaje.
JOSEP MARIA CATALÁ, La necesaria impureza del nuevo documental.
KATHERINE RUSSEL, Experimental Ethnography.
LEDO MARGARITA. Del Cine Ojo a Dogma 95. Editorial Paidós, Barcelona, 2004.
MAXINE, BAKER. El documental en la era digital. Ediciones BAFICI, Buenos Aires, 2007.
D. BORDWELL, K. THOMPSON. El Arte Cinematográfico.

3. Recursos web

- ondamedia.cl (visionado de documentales)
- retinalatina.com (visionado de documentales)

4. Filmografía

- 1.- El Sol del Membrillo. Victor Erice
2. El pan nuestro de cada día de Nicolaus Geyrhalter
- 3.- F. For Fake – O. Welles
- 4.- El Principio y el Fin. Eduardo Coutinho
- 5.- Grizzly Man. W Herzog
- 6.- Cinema of Santiago Alvarez. Selección de sus principales obras.
- 7.- Santiago. Joao Moreira Salles
- 8- Wide Awake de Alan Berliner
- 9- Z32 de Avi Mograbi
10. Los Espigadores y la Espigadora. Agnes Varda
- 11.- Sans Soleil. Chris Marker

12- Metal y Melancolía . Heddy Honnigan

13. Esto ya pasó de Anja Salomonowitz

14. Tishe! De Victor Kossakovsky

15. Walden. Jonas Mekas

16. Los 5 obstáculos. Lars Von Trier .

*Se puede modificar según las necesidades del programa