

PROGRAMA DE CURSO		
1. Nombre de la actividad curricular		
Investigación y guión 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		
ICEI-Escuela de Cine y televisión		
6. Área de Formación: especializada		
7. Carácter: obligatorio		
8. Semestre: V semestre		
9. Año: 2018		
10. Número de créditos SCT – Chile: 4		
11. Horas de trabajo	Presencial: 3.0	No presencial: 3.0
12. Requisitos: No tiene		
13. Propósito general del curso:		
<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 guión 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,</p>		

medios, soportes, a través de un proceso colaborativo, autónomo y crítico donde confluyen diversas perspectivas autorales.

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 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 guión 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 guión para un documental.

16. Unidad (es)/ Indicadores de aprendizajes

Nombre de la Unidad	Contenidos:	Indicadores de Aprendizaje
EL OBSERVADOR Y LO REAL	<p>El cineasta como observador creativo: 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 el subjetivo.</p> <p>Comprende el flujo multidisciplinario de la creación cinematográfica identificándolas en particular con la no ficción.</p>
PUNTOS DE PARTIDA EN LA INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL	<p>El cineasta y su encuentro con lo real, o lo real al encuentro del cineasta: 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>
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN EN LA NO FICCIÓN	<p>Metodologías de la investigación documental: análisis y discusión de diseños en relación al autor y la naturaleza del film.</p>	<p>Analiza diversos métodos para la investigación especializada audiovisual para seleccionar los</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.</p> <p>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>materiales que darán forma al guión documental.</p>
<p>EL GUIÓN 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 guión, más allá de la dramaturgia clásica.</p> <p>Diagramas visuales y visualización de la línea de tiempo.</p> <p>Diferencias y nomenclaturas</p>	<p>Crea escritura de un guión 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>

	entre guión literario, pre guión, escaleta, guión imaginario, guión técnico y guión de montaje.	
<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, tag line, story line.</p> <p>Desarrollo literario y sus precisiones en la escritura del pre guión, escaleta (o guión imaginario), el rodaje y el guión para la post producción.</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, le 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 guión, 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. Evaluación

Tipo de evaluación	Descripción de la evaluación	%	Contenidos considerados	Resultado de aprendizaje al que contribuye	Indicadores de logros de aprendizajes
Proyecto documental individual	Avance proyecto 1 Presentación oral y entrega escrita.	10%	Sinopsis, story line. Propuesta de personajes y locaciones.	Elaborar ideas, historias, preguntas y problemas para el tratamiento cinematográfico de la realidad.	Identifica y reconoce historia/ tema/ idea/ problema. Diseña un arco dramático o trayectoria del film. Identifica recursos narrativos como los personajes. Demuestra capacidad expresiva y de síntesis en la escritura de la sinopsis. Reconoce y aplica la diversidad de materiales que conforman la estética de una película documental. Propone un punto de vista.
Proyecto documental individual	Avance proyecto 2 Entrega escrita.	15%	Re escritura de la versión 1 Sinopsis, personajes, locaciones, motivación del director.	Elaborar estrategias de investigación, según la naturaleza del proyecto, que integre observación directa, referencias estéticas y	Reconoce un subjetivo en la construcción cinematográfica de la realidad, expresándolo en la escritura de un proyecto. Propone un punto de

				<p>teoría para el desarrollo de películas documentales.</p> <p>- Aplicar procedimientos narrativos para estructurar relatos en la escritura del guión documental.</p>	<p>vista y es capaz de justificarlo en coherencia con la investigación.</p>
Proyecto documental individual	Avance proyecto 3 Presentación oral y entrega escrita.	20%	<p>Re escritura de la versión 2</p> <p>Sinopsis, personajes, locaciones, motivación del director, tratamiento audiovisual y escaleta.</p>	<p>Elaborar estrategias de investigación, según la naturaleza del proyecto, que integre observación directa, referencias estéticas y teoría para el desarrollo de películas documentales.</p> <p>-Aplicar procedimientos narrativos para estructurar relatos en la escritura del guión documental.</p>	<p>Aplica un léxico técnico para expresar un tratamiento cinematográfico.</p> <p>Aplica conocimientos de narración cinematográfica.</p>
Proyecto documental individual	Avance proyecto 4 Informe Final	35%	<p>Sinopsis, personajes, locaciones, motivación del director, resumen de investigación, tratamiento cinematográfico y guión.</p>	<p>- Aplicar investigación en la que considera etapas de desarrollo con propuestas de sinopsis, tratamiento cinematográfico, nota de intención, resumen de investigación, tratamiento cinematográfico y guión para un documental.</p>	<p>Diseña, crea y realiza entregas periódicas de una carpeta de investigación de un documental de su autoría.</p> <p>Analiza sus propios avances de manera retrospectiva para comprender las decisiones en la elaboración de una película documental.</p> <p>Identifica unidades</p>

					narrativas como secuencias y escenas en coherencia con la investigación y las articulaciones estéticas de acuerdo a una mirada o punto de vista. Articular la investigación en la forma de un guión documental que posibilite el comienzo de un rodaje.
Ejercicios clase a clase	Desarrollo de actividades propuestas por el profesor/a en clases o fuera de ella De 2 a 3 ejercicios Bitácora optativa	20%	Entregas para ser analizadas en clase de acuerdo a los contenidos del programa	Aplicar investigación en la que considera etapas de desarrollo de propuestas de sinopsis, tratamiento cinematográfico, notas de intención, resumen de investigación, tratamiento cinematográfico y guión para un documental.	Aplica su proceso de escritura cinematográfica a documental y comprende la investigación y sus etapas, como parte del proceso creativo en la creación de documentales. Analiza, critica y problematiza su entorno a partir del ejercicio de observación y construcción de la realidad en películas documentales.

19. Requisitos de Aprobación

Asistencia: 75% de asistencia.
Calificación mínima: 4,0 (escala de 1,0 a 7,0)

20. Bibliografía Obligatoria (no más de 5 textos)

La representación de la realidad – Bill Nichols. ISBN : 8449304350

Weinrichter, Antonio. (2007) “La forma que piensa. Tentativas en torno al cine- ensayo”.

Fondo de Publicaciones del Gobierno de Navarra. España.

21. Bibliografía Complementaria

Barnow, Erick. (1998) El documental: historia y estilo. Ed. Gedisa. 1998

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

Llúbert, Orlando. (2009) Guión para un cine posible. Uqbar Editores.

Ricciardelli, Cecilia. (2010) El cine documental según Patricio Guzmán. Fidocs / Culdoc.

García Márquez, Gabriel(1995). Cómo se cuenta un cuento. Ollero & Ramos Editores.

Caparrós Lera, J.M; Crusells, Magí; Mamblona, Ricard. (2010) 100 documentales para explicar historia. De Flaherty a Michael Moore. Alianza Editorial.

Poética del cine – Raúl Ruiz. ISBN : 9562620972

El documental: la otra cara del cine - Jean Bresechand. ISBN : 8449316030

Mystère Marke: pasajes en la obra de Chris Marker – María Luisa. Ortega ISBN : 8496576132

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

La hipótesis del cine – Alain Bergala

Sobre Harun Farocki: la continuidad de la guerra a través de las imágenes – Diego Fernández. ISBN : 9789568415648

El discurso cinematográfico – Xavier Ismail. ISBN : 9789875001206

La Poética – Aristóteles. ISBN : 9788420658094

La zona Marker – Ricardo Greene, Iván Pinto (Dejo textos seleccionados en biblioteca)

La imagen quebrada palabras cruzadas: Apuntes y notas sobre el ensayo fílmico – Udo Jacobsen y Sebastián Lorenzo

Filmar lo que no se ve – Patricio Guzmán (Dejo textos seleccionados en biblioteca)

Cine y vanguardias artísticas – Vicente Sánchez-Biosca ISBN : 844931528X

Ningún lugar adonde ir – Jonas Mekas (Dejo textos seleccionados en biblioteca)

Historia (s) del cine – Jean-Luc Godard. ISBN : 9789872249267

Weinrichter, Antonio. (2009) “Metraje Encontrado” Fondo de publicaciones del Gobierno de Navarra. España.

Weinrichter, Antonio. (2004) “Desvíos de lo real” T & B EDITORES, España.

Aumont, Jacques. (2002) “Las teorías de los cineastas. La concepción del cine de los grandes directores” Paidós editores.

Resnais, Alain. (1955) “Noche y niebla”

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

Vogels, Jonathan. (2005) “The direct of cinema of Davis and Albert Maysles” Southern Illinois University Press. Carbondale and Edwardsville. USA.

Rocha, Glauber. (1965) “Eztetyka del hambre” Tesis. V reseña de cine latinoamericano. Génova. Italia.

Rocha, Glauber. (1965) “Eztetika del sueño” Conferencia dictada en Columbia University. 1971. USA.

Rocha, Glauber. (2011) “La Revolución es una estetika” Caja Negra editora. Buenos Aires. Argentina.

Vertov, Dziga(2011): “Memorias de un cineasta bolchevique” Capitán swing libros.Salamanca. 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

23. Filmografías

- Los espigadores y la espigadora – Agnes Varda
- Sans Soleil – Chris Marker
- Un hombre con una cámara – Dziga Vertov
- Noche y niebla – Alain Resnais
- La caza de león con arco – Jean Rouch
- Hospital – Frederick Wiseman
- Shoah - Claude Lanzmann
- Los juegos de satán – Werner Herzog
- En construcción – José Luis Guerín
- Cofralandes - Raúl Ruiz
- Nanook el esquimal. Robert Flaherty. 1922
- Gates of heaven. Errol Morris. 1978
- The fog of war. Errol Morris. 2003
- Roger and me. Michael Moore. 1989
- Near Death. Frederick Wiseman. 1989
- When we were kings. Leon Gast. 1996
- La memoria obstinada. Patricio Guzmán. 1997
- Edificio Master. Eduardo Coutinho. 2002

- Tishé. Victor Kossakovsky. 2003
- Tarnation. Jonathan Caouette. 2003
- Actores secundarios. Pachi Bustos, Jorge Leiva. 2004
- Cocalero. Alejandro Landes. 2007
- Santiago. Joa Moreira Salles. 2007
- Z32. Avi Mograbi. 2008
- El poder de la palabra. Francisco Hervé. 2009
- Cooking History. Peter Kerekes. 2009
- El salvavidas. Maite Alberdi. 2011
- Nostalgia de la luz. Patricio Guzmán. 2012
- Chicago Boys. Carola Fuentes, Rafael Valdeavellano. 2015
- Surire. Bettina Perut, Iván Osnovikoff. 2015
- Seeing Allred. Sophie Sartain, Roberta Grossman. 2018