

## PRONTUARIO

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| <b>TÍTULO:</b>        | Tratamiento creativo de la realidad        |
| <b>CODIFICACIÓN:</b>  | PAV 321                                    |
| <b>PRERREQUISITO:</b> | PAV 320                                    |
| <b>CRÉDITOS:</b>      | 4 créditos   60 horas contacto   1 término |

## DESCRIPCIÓN

Teoría y práctica del arte, estética y técnica del documental. Estudio de la estructura y funcionamiento de la producción documental como género audiovisual que hace un tratamiento creativo de la realidad. Desarrollo del dominio de las destrezas narrativas audiovisuales aplicadas al documental en sus diversas plataformas, desde *podcast*, campaña de servicio público y series documentales. Creación de proyectos, desde la investigación hasta la ejecución y distribución. Este curso aplica la metodología de aprendizaje mediante el servicio a organizaciones sin fines de lucro que promueve el Centro de Vinculación Comunitaria - CVC. El curso va dirigido a estudiantes de la concentración Producción Audiovisual y Cine. El curso incluye una cuota por uso del equipo.

## JUSTIFICACIÓN

El documental es reconocido como uno de los géneros más solicitados por las diversas plataformas digitales como por instituciones públicas y privadas. En los últimos años se ha visto un aumento en la producción de documentales y audiencia que siguen el género en tanto en la exhibición en salas de cine comercial como en *podcast*, redes sociales y canales de YouTube. El documental como un género que trata la realidad de forma creativa, expone al estudiante al contacto con su entorno sociocultural local y global, a la vez que los prepara en las destrezas necesarias para el análisis y producción de proyectos, potenciando su creatividad y talento, como así también su conciencia social.

## COMPETENCIAS

El curso desarrolla en el o la estudiante las siguientes competencias:

- **Cuestionamiento crítico**
- **Emprendimiento e innovación**
- **Investigación y exploración**
- **Comunicación**
- **Sentido ético y justicia social**

## **OBJETIVOS**

Al finalizar el curso el o la estudiante será capaz de:

1. Investigar el tema y trabajar en equipo de forma efectiva para producir proyectos audiovisuales.
2. Utilizar la tecnología del campo de la producción audiovisual.
3. Expresar a través de sus proyectos audiovisuales los valores éticos de un comunicador responsable con su entorno social.
4. Evaluar de forma crítica su trabajo y el de los otros a través de una comunicación clara, creativa y precisa.

## **CONTENIDO**

- I. Investigar el género documental y su lenguaje para crear el estilo propio
  - A. Trasfondo histórico
    1. De los Hermanos Lumière a Robert Flaherty
    2. Dziga Vertov y el cine fotógrafo como personaje y narrador
    3. La escuela del documental británico
    4. La proliferación y creatividad del documental en Puerto Rico
  - B. Definición
    1. Realidad y verdad
    2. Información y opinión
    3. Crónica y reportaje
    4. Imagen e ideología
    5. Quién, cómo, cuándo, dónde y por qué
    6. Estética
- II. Modalidades narrativas y nueva tecnología
  - A. Expositiva, observacional, interactiva y reflexiva
  - B. El tema o protagonista de la historia
  - C. Investigación
  - D. Definición del tema
  - E. Punto de vista
  - F. Elección de los personajes y escenarios
  - G. Propuesta creativa
  - H. Estructura dramática en el documental
  - I. Guión: cerrado o abierto
  - J. Voz narrativa
- III. Producción del documental
  - A. Plan de trabajo
  - B. Presupuesto
  - C. Roles y funciones de cada responsable de su área técnica dentro del equipo

- de producción
- D. Permisos de filmación y cesiones de derechos
- IV. Dirección del documental
  - A. Planificación e improvisación
  - B. Procesar la información
    - 1. Observar, rescatar, seleccionar
  - C. Entrevista
    - 1. Tipos de entrevista
    - 2. Puesta en cámara
    - 3. Presencia del entrevistador o no
    - 4. Técnica de filmación, handheld, trípode o en movimiento; sonido con boom o lavalier
    - 5. Recreación y dramatización como una técnica
- V. El montaje
  - A. Revisión y clasificación del material y replanteamiento del guión
  - B. Tratamiento de imagen de archivo
  - C. Ritmo y estructura revisada
  - D. Diseño sonoro y música existente vs. música original
  - E. Estrategia de difusión y promoción, subtítulos, cartel
- VI. Evaluación de los valores éticos del documental producido y posible proyecto transmedia como reflejo de los valores éticos de un comunicador responsable con su entorno social
  - A. Avalúo personal y colectivo del documental, su proceso, impacto y alcances
  - B. Evaluar posibles proyectos transmedia tales como entrevistas temáticas, blogs o página de internet temático para expandir el tema y subtemas tratados
- VII. Evaluar de forma crítica su trabajo y proceso con el cliente y organización comunitaria para la organización saque el mayor provecho posible
  - A. Conseguir reconocimiento y apoyos de la sociedad en general de fondos
  - B. Difusión del tema, incluyendo estrategia amplia de contenido en diversas plataformas

## **METODOLOGÍA**

Se recomiendan las siguientes estrategias de la metodología de aprendizaje activo:

- Proyecto investigación/creación/aplicación y acción
- Discusión de lecturas
- Trabajo colaborativo e individual
- Proyecto de aprendizaje mediante el servicio

- Conferencias
- Proyección y análisis de documentales
- Prácticas con equipo requerido para producción

## EVALUACIÓN

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Participación y asistencia | 25%        |
| Ejercicios individuales    | 20%        |
| Trabajo en equipo          | 30%        |
| Proyecto en equipo final   | <u>25%</u> |
| <b>Total</b>               | 100%       |

## AVALÚO DEL APRENDIZAJE

Se aplica la rúbrica de avalúo institucional a la actividad central del curso.

## BIBLIOGRAFÍA

Alzate Giraldo, A. (2017). *Metodología para el abordaje y la realización de cine documental*. Universidad de Medellín, Sello Editorial.

Artis, A. Q. (2014). *The Shut Up and Shoot Documentary Guide: A Down & Dirty DV Production*. Oxford Elsevier Inc. 2nd Edition

Barroso Peña, G. (2018). *La dictadura de Pinochet a través del cine documental 1973-2014*. Madrid. Universidad Nacional de Educación a Distancia y CEME.

Caparros Lera, J.M., Crusells Valeta, M., & Sánchez Barba, F. (2016). *Memoria histórica y cine documental*. Universidad Barcelona Ediciones.

Curran Bernard, S. (2016). *Documentary Storytelling: Creative Nonfiction on Screen*. Oxford Focal Press. 4th Edition

Dal Verme, E. (2016). *Storytelling for Photojournalists: Reportage and Documentary Photographics Techniques*. Buffalo, NY. Amherst Media, Inc.

Ellis, J. C. & McLane, B. A. (2006). *A New History of Documentary Film*. New York The Continuum International Publishing Group Ltd.

- Gordillo Aldana, C.S. (2017). *Miradas urgentes: sujetos, estéticas y memorias del cine documental latinoamericano contemporáneo*. Editorial FOC.
- Martin, James R. (2017). *Actuality Interviewing and Listening. How to conduct successful interviews for nonfiction storytelling, actuality documentaries and other disciplines using mindful listening*. Orlando, Florida. Real Deal Press.
- Most, S. (2017). *Stories Make the World: reflections on storytelling and the art of the documentary*. New York, Berghahn Books.
- Nichols, B. (2017). *Introduction to Documentary*. Third Edition. Indiana University Press
- Nichols, B. (2016). *Speaking Truths With Films: evidence, ethics, politics in documentary*. University of California Press.
- Nichols, B. (1997). *La representación de la realidad*. Paidós Comunicación Cine.
- Rabiger, M. (2015). *Directing The Documentary*. Sixth Edition, Oxford Focal Press

## ENLACES CIBERNÉTICOS

- Archivo General de Puerto Rico, Instituto de Cultura Puertorriqueña  
<http://icp.gobierno.pr/programas/archivo-general-de-puerto-rico>
- Cine Documental Enrique Martínez-Salanova Sánchez  
<http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/cinedocumental.htm>
- DokuArt. Biblioteca y Centro de Documentación. *Cine documental o el tratamiento creativo de la realidad*. Artium 2010  
<http://catalogo.artium.org/dossieres/exposiciones/cine-documental-o-el-tratamiento-creativo-de-la-realidad>
- Enfoco revista trimestral del Audiovisual de la Escuela Internacional de Cine y Televisión. <http://www.eictv.org/publicaciones/revista-enfoco/>
- Juel Henrik, *Defining Documentary Film*. P.O.V. Number 22, December 2006

[https://pov.imv.au.dk/Issue\\_22/section\\_1/artc1A.html](https://pov.imv.au.dk/Issue_22/section_1/artc1A.html)

La Fuga, revista de cine <http://www.lafuga.cl>

Ley de derechos morales de autor de Puerto Rico. Ley Núm. 55 del año 2012

<http://www.lexjuris.com/lexlex/leyes2012/lexl2012055.htm>

MJ Daoud. *Cinco pasos para filmar la entrevista perfecta*. Red Internacional de Periodistas. Periodismo Multimedia. Diciembre 08.

<https://ijnet.org/es/story/cinco-pasos-para-filmar-la-entrevista-perfecta>

Podcast Radio Ambulante <http://escuelaradioambulante.org/>

Puccini, S. *Guión de documentales. De la preproducción a la posproducción*.

Cine Documental Núm. 14, año 2016.

<http://revista.cinedocumental.com.ar/guion-de-documentales-de-la-preproduccion-a-la-posproduccion/>

Revista Cine Documental, Argentina <http://revista.cinedocumental.com.ar/>

Sánchez Pedret, L. *Guía básica para realizar un documental*. Curso LPM 2021.

Universidad de las Américas Puebla 28 octubre, 2013

<http://web.udlap.mx/lpm2021/2013/10/28/guia-basica-para-realizar-documental/>

Puede encontrar más recursos de información relacionados a los temas del curso en la página de la biblioteca <http://biblioteca.sagrado.edu/>

## **ACOMODO RAZONABLE**

Para obtener información detallada del proceso y la documentación requerida, debe visitar la oficina correspondiente. Para garantizar igualdad de condiciones, en cumplimiento de la Ley ADA (1990) y el Acta de Rehabilitación (1973), según enmendada, todo estudiante que necesite servicios de acomodo razonable o asistencia especial deberá completar el proceso establecido por la Vicepresidencia de Asuntos Académicos.

## **INTEGRIDAD ACADÉMICA**

Esta política aplica a todo estudiante matriculado en la Universidad del Sagrado Corazón para tomar cursos con o sin crédito académico. Una falta de integridad académica es todo acto u omisión que no demuestre la honestidad, transparencia y responsabilidad que debe caracterizar toda actividad académica. Todo estudiante que falte a la política de honradez, fraude y plagio se expone a las siguientes sanciones: recibirá nota de cero en la evaluación y/o repetición del trabajo en el seminario, nota de F(\*) en el seminario: suspensión o expulsión según se establece en el documento de Política de Integridad Académica con fecha de efectividad de noviembre 2022.

## **CURSOS DE INVESTIGACIÓN**

“Este curso puede requerir que los estudiantes practiquen tareas relacionadas al proceso de investigación, tales como: toma de consentimiento o asentimiento informado, administración de instrumentos, realización de entrevistas, observaciones o grupos focales, entre otros. Estas tareas son parte de un ejercicio académico y no se utilizará la información recopilada para compartirla con terceros o difundirla en otros escenarios que no sean el salón de clases junto al profesor que enseña el curso. Todo estudiante que vaya a interactuar con sujetos humanos como parte de su práctica en investigación tiene que estar certificado en ética con sujetos humanos en la investigación por el *Collaborative Institutional Training Initiative (CITI Program)*, al igual que su profesor.”

Derechos reservados | Sagrado | Noviembre, 2022