

ESCUELA DE COMUNICACIÓN FERRÉ RANGEL

PRONTUARIO

TÍTULO:	Producción de cine documental
CODIFICACIÓN:	CNE 431D
PRERREQUISITO:	PRO 339D
CRÉDITOS:	4 créditos 6 horas semanales 1 semestre

DESCRIPCIÓN

Teoría y práctica del arte, estética y técnica del cine documental. Estudio de la estructura y funcionamiento de la producción documental como género cinematográfico. Desarrollo del dominio de las destrezas narrativas audiovisuales aplicadas al documental. Creación de proyectos documentales, desde la investigación hasta la exhibición. Este curso aplica la metodología de aprendizaje mediante el servicio que promueve la oficina de Vinculación Comunitaria, los estudiantes realizan un documental para una organización sin fines de lucro. El curso va dirigido a estudiantes de la concentración en Cine digital. El curso incluye una cuota por uso del equipo.

JUSTIFICACIÓN

El documental es reconocido como uno de los géneros cinematográficos más solicitados tanto por cadenas de televisión como por instituciones públicas y privadas. El género expone al estudiante al contacto con la realidad sociocultural local a la vez que los prepara en las destrezas necesarias para el análisis y producción de documentales, potenciando su creatividad y talento, como así también su conciencia social.

COMPETENCIAS

Competencias transversales

1. Sentido ético (nivel III)
2. Cuestionamiento crítico (nivel III)
3. Trabajo en equipo (nivel III)
4. Investigación (nivel III)
5. Conciencia social e intercultural (nivel III)

OBJETIVOS

Al finalizar el curso el estudiante estará capacitado para:

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

CONTENIDO

I. Cine documental y su lenguaje

A. Trasfondo histórico

1. De los Hermanos Lumière a Robert Flaherty
2. Dziga Vertov y el cine ojo
3. Cinema verité o cine verdad

B. Institucionalización

1. Gran Bretaña
2. Estados Unidos
3. Puerto Rico

C. 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

- A. Expositiva
- B. Observación
- C. Interactiva
- D. Representación reflexiva

III. Concepción del documental

- A. Hallazgo de la idea y la historia
- B. Investigación

- C. Definición del tema
 - D. Punto de vista
 - E. Elección de los personajes y escenarios
 - F. Propuesta
 - G. Estructura dramática en el documental
 - H. Guión: cerrado o abierto
 - I. Voz narrativa
- IV. Producción del documental
- A. Plan de trabajo
 - B. Presupuesto
 - C. Roles y funciones del equipo de producción
 - D. Permisos de filmación y cesiones de derechos
- V. Dirección del documental
- A. Planificación e improvisación
 - B. Procesar la información
 - 1. Observar, rescatar, seleccionar
 - C. Entrevista
 - 1. Tipos de entrevista
 - 2. Preguntas
 - 3. Puesta en cámara
 - 4. El oído magnético
 - 5. Conversación planeada
 - 6. Testimonio
 - D. La acción en el documental
 - 1. Recreación y dramatización
 - 2. Dirección de personajes de no ficción
 - 3. Persiguiendo los acontecimientos
- VI. El montaje
- A. Revisión y clasificación del material y replanteamiento del guión
 - B. Tratamiento de imagen de archivo
 - C. Continuidad narrativa
 - D. Punto de vista

- E. Ritmo y tiempo de lectura
- F. Sonorización
- G. Gráfica

METODOLOGÍA

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 DEL APRENDIZAJE

Participación y asistencia	25%
Ejercicios individuales	25%
Trabajo en equipo	25%
Proyecto en equipo final	25%

AVALÚO DEL APRENDIZAJE

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

BIBLIOGRAFÍA

Artis, Anthony Q. (2008) *The Shut Up and Shoot Documentary Guide: A Down & Dirty DV Production*. Oxford Elsevier Inc.

Curran Bernard, Sheila. (2004) *Documentary Storytelling for Video and Filmmakers*. Oxford Focal Press

Ellis, Jack C. And McLane Betsy A. (2006) *A New History of Documentary Film*. New York The Continuum International Publishing Group Ltd.

Hampe, Barry (2007) *Making documentary Films and Videos: A Practical Guide to Planning, Filming, and editing Documentaries*. USA Holt Paperbacks

Lindernmuth, Kevin J. (2011) *Cómo hacer documentales: guía práctica para iniciarse en la creación de documentales*. Acanto.

Ledo Andión, M. (2004) *Del cine ojo al Dogma95: paseo por el amor y la muerte del*

cinematógrafo documental. Paidós Ibérica.

Mendoza, Carlos (1999) *El ojo con memoria: Apuntes para un método de cine documental*. México. Centro Universitario de Estudios Cinematográficos.

Nichols, Bill (2001) *Introduction to Documentary*. Bloomington. Indiana University Press

Nichols, Bill (1997) *La representación de la realidad*. España, Paidós Comunicación Cine.

Paranguá, Paulo Antonio (2003) *Cine documental en América Latina*. Cátedra

Rabiger, Michael (2009) *Directing The Documentary*. Oxford Focal Press

Stubbs, Liz (2002) *Documentary Filmmakers Speak*. New York, Allworth Press

DIRECCIONES ELECTRÓNICAS

<http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/cinedocumental.htm>

Cine Documental Enrique Martínez-Salanova Sánchez

<http://www.eictv.org/publicaciones/revista-enfoco/>

Enfoco revista trimestral del Audiovisual de la Escuela Internacional de Cine y Televisión

<http://www.lafuga.cl>

La Fuga, revista de cine

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

Revista Cine Documental, Argentina

www.prnet.pr/documentales

Corporación Puertorriqueña para la Difusión Pública

<http://puertoricofilm.org/cineastas-locales-2/>

Programa de Cine de Puerto Rico

<http://icp.gobierno.pr/programas/archivo-general-de-puerto-rico>

Archivo General de Puerto Rico, Instituto de Cultura Puertorriqueña

Puedes 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.

Derechos reservados | Sagrado | Noviembre, 2022