

PROGRAMA DE DOCUMENTAL						
I.- DATOS GENERALES						
Nombre de la Carrera o Programa: COMUNICACIÓN SOCIAL						
Nombre de la Asignatura: Documental						
Departamento y/o cátedra: Artes Audiovisuales						
Concentración: Producción Audiovisual						
Régimen: <i>Semestral</i>				Número de Unidades Crédito: 5		
Ubicación en el plan de estudios: Semestre B						
Tipo de asignatura:				N° horas semanales:		
Obligatoria	x	Electiva		Teóricas:	1	Prácticas/Seminarios 3
Prelaciones/Requisitos:				Asignaturas a las que aporta: De la concentración <u>Producción Audiovisual</u> : Análisis Audiovisual; Realización Cinematográfica. De la concentración <u>Guionismo</u> : Análisis Fílmico. De la concentración <u>Periodismo</u> : Géneros Dialógicos; Narrativas Periodísticas Visuales.		
Fecha de aprobación del Programa por el Consejo de Facultad: 22/2/2016						

II.- JUSTIFICACIÓN
<p>El cine documental supone la representación de nuestra propia realidad. Es un género cinematográfico que ha existido prácticamente desde los inicios mismos del cine. El documentalista funge como el ojo que observa, recoge y selecciona los aspectos de la realidad histórica para que otros la conozcan. La comprensión a profundidad de otras culturas, prácticas y puntos de vista son la razón de la existencia de este género, y es por ello que se ha mantenido en el tiempo y toma cada vez más fuerza.</p> <p>La asignatura <i>Documental</i> pretende proporcionar al estudiante los conocimientos teóricos relacionados con las premisas y estructuras del género, con la finalidad de garantizar que se adquiera la capacidad para estructurar guiones documentales, previa investigación de los temas, y la consecuente realización del producto audiovisual diseñado de acuerdo a las exigencias de los medios en que se desarrolle.</p> <p>Los principios de la producción audiovisual y las teorías que han ayudado a definir las características propias del género, así como también el proceso de investigación, son parte de los contenidos a desarrollar en la asignatura, en aras de crear un relato documental con un tipo de contenido sustentado y demostrable.</p>
III.- CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS
<p>Esta unidad curricular contribuye al desarrollo de las competencias generales, profesionales básicas y específicas siguientes:</p>

Competencia general: Aprender a trabajar con el otro	
Participa y trabaja en equipo	1. Coordina las acciones del equipo hacia el logro de la meta común
Motiva y conduce a otros hacia metas comunes	1. Identifica claramente objetivos, metas y propósitos comunes 2. Dialoga directa y respetuosamente con los otros para favorecer su identificación con las metas 3. Promueve la construcción conjunta de planes y estrategias para el logro de las metas 4. Conduce la participación de los otros en actividades orientadas hacia el logro de las metas 5. Aplica estrategias para superar limitaciones en el logro de las metas
Competencia profesional básica: Interpreta la realidad social	
Investiga la realidad cultural y social	1. Identifica problemáticas pertinentes desde el punto de vista comunicacional 2. Obtiene información de fuentes confiables mediante métodos de investigación y procesos documentales propios de la comunicación social 3. Evalúa la calidad de la información a la luz de los principios teóricos, éticos y legales de la profesión
Interpreta problemáticas sociales con sentido crítico, reflexivo y ético	1. Contextualiza problemáticas desde una perspectiva histórica y cultural 2. Analiza problemáticas de la realidad social de manera crítica, reflexiva y autónoma, haciendo uso de conceptos y procedimientos de las ciencias sociales 3. Articula el conocimiento de la realidad con valores y principios éticos
Competencia profesional básica: Produce obras de creación de naturaleza comunicacional	
Propone un proyecto para una obra creativa de naturaleza comunicacional	1. Expone una idea creativa 2. Determina las necesidades para materializar un contenido: recursos humanos, locaciones, equipos y materiales
Planifica la producción	1. Desarrolla un manual de producción básico 2. Realiza cronogramas y planes de trabajo 3. Elabora un presupuesto básico 4. Determina criterios para la administración

	<p>de recursos financieros</p> <p>5. Conformar equipos de trabajo con los recursos humanos apropiados</p> <p>6. Aplica estrategias de búsqueda de financiamiento y patrocinio</p>
Realiza o gestiona la realización de la obra	<p>1. Interviene, en diferentes roles, en la realización de la obra</p> <p>2. Interviene en la edición de la obra</p>
Evalúa el proceso y el producto	<p>1. Construye criterios de análisis para examinar una obra de naturaleza comunicacional</p> <p>2. Determina si la obra no contraviene valores sociales</p> <p>3. Determina si la obra cumple con la normativa legal</p> <p>4. Determina qué aspectos del proceso resultaron satisfactorios y cuáles deben mejorarse</p>
Competencia profesional específica: Produce trabajos audiovisuales	
Propone un proyecto audiovisual	<p>1. Expone una idea creativa</p> <p>2. Determina las necesidades para materializar un contenido: recursos humanos, equipos y materiales, locaciones</p>
Planifica la producción	<p>1. Desarrolla un manual de producción básico</p> <p>2. Realiza cronogramas y planes de trabajo</p> <p>3. Elabora un presupuesto básico</p> <p>4. Aplica estrategias de búsqueda de financiamiento y patrocinio</p> <p>5. Gestiona espacios y locaciones</p> <p>6. Gestiona la contratación de recursos humanos artísticos y técnicos</p>
Realiza o gestiona la realización de un producto audiovisual	<p>1. Determina criterios para la administración de recursos financieros</p> <p>2. Conformar equipos de trabajo con los recursos humanos apropiados</p> <p>3. Interviene en la grabación del producto audiovisual</p> <p>4. Interviene en la edición del producto audiovisual</p>
Evalúa el proceso y el producto	<p>1. Construye criterios de análisis para examinar una obra de naturaleza audiovisual</p> <p>2. Determina si la obra no contraviene valores</p>

	<p>sociales</p> <p>3. Determina si la obra cumple con la normativa legal</p> <p>4. Determina qué aspectos del proceso resultaron satisfactorios y cuáles deben mejorarse</p>
--	--

IV.- CONTENIDOS	
<p>Unidad I. El género documental</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. El documental <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Definiciones del género 1.2. Características y premisas fundamentales del documental 1.3. Diferencias entre el documental y el reportaje periodístico. El docureportaje 1.4. El falso documental 2. Tipos de documental <ol style="list-style-type: none"> 2.1. El documental según su contenido temático <ol style="list-style-type: none"> 2.1.1. Documentales antropológico y etnológico 2.1.2. Documentales social, histórico y cultural 2.1.3. Documental institucional 2.1.4. Documental de denuncia 2.1.5. Documental biográfico o de personalidad 2.2. El documental según el modelo de representación <ol style="list-style-type: none"> 2.2.1. Documental expositivo 2.2.2. Documental de observación 2.2.3. Documental interactivo 2.2.4. Documental reflexivo 3. El documental ficcionado
<p>Unidad II. Historia del cine documental</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Los inicios del cine y el cine documental <ol style="list-style-type: none"> 1.1. El documental desde la década de los 50 hasta la década de los 90 1.2. El documental en la actualidad. Últimas tendencias 2. Las principales escuelas de realización documental <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Representantes de las escuelas 3. El documental en Latinoamérica 4. El documental venezolano
<p>Unidad III. El manejo de los temas y la estructura del documental</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. El tratamiento de los temas <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Importancia del contenido como documento histórico, político, científico o social 2. El punto de vista y el enfoque <ol style="list-style-type: none"> 2.1. La instancia narrativa en el relato documental 3. Las estructuras del documental <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Estructura en un solo bloque (formato cine) 3.2. Estructura en bloques (formato para televisión)
<p>Unidad IV. El estilo realista en el documental</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. La construcción del realismo en el documental <ol style="list-style-type: none"> 1.1. ¿Qué es el estilo realista? 1.2. Consideraciones de Bill Nichols 1.3. Las premisas que sustentan el realismo en el documental

	<ul style="list-style-type: none"> 1.4. La importancia de la instancia narrativa en la construcción del realismo 2. Objetividad vs. autenticidad <ul style="list-style-type: none"> 2.1. La representación de la realidad 2.2. El problema de la veracidad y la verosimilitud 3. La imagen y el sonido en el documental <ul style="list-style-type: none"> 3.1. Los efectos textuales en el documental
<p>Unidad V. El proceso de producción del documental</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. El proceso de producción del documental <ul style="list-style-type: none"> 1.1. La preproducción <ul style="list-style-type: none"> 1.1.1. La investigación. Recopilación del material de archivo, fotográfico, hemerográfico, sonoro, cinematográfico 1.1.2. Las fuentes vivas 1.1.3. El guion documental y sus divisiones <ul style="list-style-type: none"> 1.1.3.1. Diferencias entre el guion documental y el guion de ficción 1.1.3.2. El guion ideal o guion de intención 1.2. La producción <ul style="list-style-type: none"> 1.2.1. Las entrevistas. Estilos y técnicas 1.2.2. La recogida de las imágenes <ul style="list-style-type: none"> 1.2.2.1. El abordaje. El equipo se hace invisible 1.2.3. Imprevistos en campo 1.2.4. La dinámica de la producción documental 1.2.5. El tratamiento de la propuesta visual 1.3. La postproducción <ul style="list-style-type: none"> 1.3.1. Selección del material definitivo para armar el guion de montaje 1.3.2. Edición y montaje del material grabado y el material de archivo <ul style="list-style-type: none"> 1.3.2.1. Los cortes de edición 1.3.3. Elaboración del paquete gráfico (<i>inserts</i>, créditos, gráficos, animación, etc.) 1.3.4. Edición de sonido <ul style="list-style-type: none"> 1.3.4.1. Limpieza de intervenciones de los entrevistados 1.3.4.2. Musicalización 1.3.4.3. El sonido ambiente como recurso expresivo 1.3.5. La comercialización del documental

V.- ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

DOCENTES	ESTUDIANTES
<ul style="list-style-type: none"> 1. Método expositivo/lección magistral 2. Interacción con los estudiantes a través de preguntas específicas sobre la unidad de contenido en proceso de estudio 3. Muestra de películas documentales para aclarar detalles sobre las características del género 4. Lluvia de ideas en la primera clase para conocer el grado de conocimiento que los 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Escuchar atentamente 2. Interacción con el profesor y el resto de los estudiantes sobre los contenidos de la clase 3. Visualización de películas documentales siguiendo instrucciones específicas para evaluar las características del género, el enfoque del tema y el punto de vista de la instancia narrativa 4. Conformación de grupos para enfrentarse al

<p>estudiantes tienen acerca de la historia del cine</p> <p>5. Revisión periódica del material bruto del trabajo final de los estudiantes</p> <p>6. Taller pedagógico (el profesor diseñará una situación con cierto grado de dificultad para que sea resuelta por los estudiantes). Las actividades específicas para resolver la situación o el problema pueden ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de serie fotográfica documental • Generación de productos documentales de entre 3 y 5 minutos, bajo los criterios que se exponen en las estrategias de evaluación • Elaboración de <i>teaser</i> del documental acompañado del paquete gráfico <p>7. 6. Utilización de canales de difusión de materiales como Vimeo y Youtube para compartir información sobre el cine documental</p> <p>8. Búsqueda de invitados especiales</p>	<p>“problema” de estudio del taller pedagógico. Dicho problema o situación podría ser, por ejemplo, la elaboración de una serie fotográfica documental, la grabación de productos documentales que sigan los criterios de elaboración ofrecidos por el profesor</p> <p>5. Elaboración de <i>teaser</i> y paquete gráfico</p> <p>6. Determinación del tema y el enfoque del documental final a desarrollar</p> <p>7. Utilización del canal wiki para que se dispongan a pensar sobre el contenido de la asignatura</p> <p>8. Análisis de documentales de acuerdo con las estructuras del documental, los temas abordados, los códigos cinematográficos utilizados y la construcción del realismo</p> <p>8. Lectura de materiales indicados por el profesor y conforme a la bibliografía recomendada</p>
--	--

VI.- ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

Las estrategias de evaluación sugeridas para la asignatura *Documental* son:

1. Análisis de documentales de acuerdo con las estructuras del documental, los temas abordados, los códigos cinematográficos utilizados y la construcción del realismo.
2. Prueba objetiva de aplicación práctica.
3. Elaboración de serie fotográfica documental con estructura, continuidad plástica y narrativa, selección del plano de la escala cinematográfica, paleta de colores y enfoque del tema.
4. Grabación de productos documentales de entre 3 y 5 minutos, para lograr:
 - Contar una parte de la realidad a partir de la sumatoria de planos.
 - Contar la realidad de un personaje a partir de imágenes visuales y sonoras.
 - Contar una parte de la realidad abiertamente desde el punto de vista del documentalista.
 - Contar una parte de la realidad utilizando la narración en *off*.
5. Elaboración del paquete gráfico y la banda sonora del documental.
6. Elaboración del *teaser* del documental final.
7. Elaboración del proyecto documental.
8. Elaboración del guion de montaje o guion técnico del documental final.
9. Documental final en video.

VII.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

TEXTOS

Bibliografía básica general:

- Barnouw, E. (2009). *El documental, historia y estilo*. Barcelona: Gedisa.
- Breschand, J. (2004). *El documental. La otra cara del cine*. Barcelona: Paidós Ibérica.
- Cerdan, J. y C. Torreiro. (2005). *Documental y vanguardia*. Barcelona: Cátedra.
- Cortés, J. (2012). *El cine documental, ¿una ficción?* Caracas: CNAC.
- Escudero Vilariño, N. (2002). *Las claves del documental*. Madrid: IORTV.
- Feldman, S. (2015). *Guion argumental. Guion documental*. Barcelona: Gedisa.
- Francés, M. (2012). *La producción de documentales en la era digital: modalidades, historia y multidifusión*. Barcelona: Cátedra.
- Ibarz, M. (2005). *El presente como historia: cine documental, 1930-2005*. España: Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat.
- Nichols, B. (1997). *La representación de la realidad: cuestiones y conceptos sobre el documental*. Barcelona: Paidós Ibérica.
- Nichols, B. (2001). *Introduction to Documentary*. Indiana: Indiana University Press.
- Paranaguá, P. A. (ed.). (2003). *Cine documental en América Latina*. Madrid: Cátedra.
- Rabiger, M. (2006). *Dirección de documentales*. Madrid: IORTV.
- Rabiger, M. (2007). *Tratado de dirección de documentales*. Barcelona: Omega.
- Rabiger, M. (2007). *Tratado de dirección de documentales*. Barcelona: Omega.
- VV.AA. (2009). *Doc XXI: panorama del reciente cine documental en España*. Girona: Luces Galibo.

Bibliografía adicional:

- Artis, A. (2009). *Cállate y rueda: guía del documental*. Barcelona: Omega.
- Barroso García, J. (2009). *Realización de documentales y reportajes*. Madrid: Síntesis.
- Gómez Segarra, M. (2008). *Quiero hacer un documental*. Madrid: Rialp.
- Mendoza, C. (2010). *La invención de la verdad: nueve ensayos sobre cine documental*. Ciudad de México: Universidad Autónoma de México.
- Miranda, J. (1989). *El cine que nos ve: materiales críticos sobre el documental venezolano*. Caracas: Contraloría General de la República.
- Lindenmuth, K. (2011). *Cómo hacer documentales*. Barcelona: Acanto.
- Ortega, M. L. y N. García. (2008). *Cine directo*. Madrid: T&B Editores.
- Paredes Badia, I. (2008). *Encuentros con lo real: cine documental británico (1929.1950)*. Madrid: Calamar Ediciones.

PÁGINAS WEB

Blog *Escuela libre de Cine Documental*: historiacinedocumental.blogspot.com

Página *Reflexiones marginales, nº 16 – El cine, sus meandros y sus ríos*:

V2.reflexionesmarginales.com/index.php/no-16-resenas-publicaciones-cuec/452-el-guion-para-cine-documental

Página *Scribd*. Libros Cine Documental: 32 books hand-picked by Naranjas de Hiroshima.
<http://es.scribd.com/collections/2407477/Libros-Cine-Documental>

GUÍAS Y MATERIAL DE APOYO

Definidas por el profesor al inicio de cada período académico.

