

CURSO: CINEMA I REALITAT: LA MIRADA DOCUMENTAL

Professor: Silvia Guillamón Carrasco i José Pitarch

Lloc: Centro Cultural La Nave (Aulas Seminario / Sala de Bigues)

Horario: 17-20 h.

Programa

1.ª SESIÓN

11 JULIO, PRESENCIAL

AULAS SEMINARIO

SILVIA GUILLAMÓN

Hacia una definición de Documental: conceptos básicos para entender un modo de producción

El cine documental se ha definido por oposición, como género y como negación. Expresiones como “cine de no-ficción” o “género documental” limitan la capacidad de entender uno de los elementos más importantes de la producción cinematográfica: su capacidad de representar y construir la realidad. Abordamos las diferentes reflexiones y aportaciones de teóricos y autores sobre los modos de representación y estilos en el documental.

Orígenes del documental: la relación del cine con la realidad

Este punto identifica las primeras manifestaciones de la exploración de la realidad a partir del cinematógrafo. Se trata de un cine que documenta sin la conciencia clara de hacerlo y por tanto es primordial establecer diferencias entre aquello que denominamos “el registro documental” y “el discurso documental” o la articulación de un lenguaje. Visionado de primeras piezas y análisis: Lumière.

2.ª SESIÓN

12 JULIO, PRESENCIAL

AULAS SEMINARIO

SILVIA GUILLAMÓN

El lenguaje documental: movimientos, escuelas y estilos

Una vez establecida la capacidad del cinematógrafo para captar la realidad se inician recorridos diversos que establecerán diferentes movimientos y técnicas. Dos grandes estilos se originan a inicios del siglo XX: Robert Flaherty y la mirada antropológica; y Dziga Vertov, la construcción del montaje y el ritmo, convirtiéndose en pioneros de dos grandes corrientes que evolucionarán dando pie a múltiples modelos. Se analizan las diferentes etapas y escuelas dentro del cine documental posterior: desde el documental antropológico, el social británico, el político, pasando por las rupturas del Cine Verité o el Cine Novo, entre otros.

El cine documental y la mirada de las mujeres

Desde donde miran las mujeres es quizás una de las reflexiones más interesantes que se puedan hacer en la producción cinematográfica documental; ¿desplazadas históricamente a lugares subalternos, las mujeres construyen una narrativa propia? ¿existen diferencias sobre mismas temáticas? Se realiza un recorrido por la aportación de diferentes cineastas como Agnès Varda, Chantal Akerman, Barbara Koppler, Marta Rodríguez, Helena Lumbreras, Esther Vital, Adina Pintilie, Lissetse Orozco, entre otras.

3.ª SESIÓN

15 JULIO, PRESENCIAL

AULAS SEMINARIO

JOSÉ PITARCH

El guion en el cine documental

Análisis de diferentes formatos de guion

Idea, story line, sinopsis y tratamiento audiovisual

Construcción documental: Estructura narrativa

Nociones básicas de lenguaje audiovisual

El guion técnico

Mirada de autor: estética y punto de vista

4.ª SESIÓN

16 JULIO, PRESENCIAL

AULAS SEMINARIO

JOSÉ PITARCH

Fases de la creación documental

Preproducción: la investigación (definir las fuentes), configuración del equipo humano, roles, búsqueda de testigos

Producción (rodaje):

Grabación de entrevistas

Grabación de recursos visuales y sonoros

Material de archivo

Medios técnicos necesarios

Conceptos sobre captación de imagen y sonido

Postproducción

El montaje: la finalización del guion

Sonorización: voces, músicas, sonidos y silencios.

Corrección de color y efectos visuales

Masterización para diferentes usos

5.ª SESIÓN

17 JULIO, EN LÍNEA

JOSÉ PITARCH

Recursos narrativos

Construcción de personajes

El tiempo

Voz en off, testigos: ¿quién cuenta la historia?

El sonido como elemento narrativo

Infografías: información y estética

Lluvia de ideas para realizar en grupo un cortometraje documental

6.ª SESIÓN

18 JULIO, PRESENCIAL

AULAS SEMINARIO

JOSÉ PITARCH

Confección del guion del cortometraje documental

Búsqueda de recursos visuales y sonoros

Plan de rodaje y reparto de roles

7.ª SESIÓN

19 JULIO, PRESENCIAL

AULAS SEMINARIO

JOSÉ PITARCH

Rodaje de entrevistas y recursos

8.ª SESIÓN

22 JULIO, PRESENCIAL

AULAS SEMINARIO

JOSÉ PITARCH

Rodaje de entrevistas y recursos

9.ª SESIÓN

23 JULIO, PRESENCIAL

AULAS SEMINARIO

JOSÉ PITARCH

Edición del cortometraje documental

10.ª SESIÓN

24 JULIO, ONLINE

SILVIA GUILLAMÓN (17-18.30 h.) / JOSÉ PITARCH (18.30-20 h.)

Tutoría y conclusiones