

Programa de Asignatura

Taller de Documental I

A. Antecedentes Generales

1. Unidad Académica	Facultad de Comunicaciones					
2. Carrera	Cine y Comunicación Audiovisual					
3. Código	CIT124					
4. Ubicación en la malla	I año, II semestre					
5. Créditos	UDD	10	SCT	6		
6. Tipo de asignatura	Obligatorio	x	Electivo		Optativo	
7. Duración	Bimestral		Semestral	x	Anual	
8. Módulos semanales	Clases Teóricas	1	Clases Prácticas	1	Ayudantía	--
9. Horas académicas	Clases	68	Ayudantía			--
10. Pre-requisito	No tiene					

B. Aporte al Perfil de Egreso

El Taller Documental I, continúa con la enseñanza de la realización audiovisual cinematográfica, pero en esta oportunidad en la narración de no ficción. Esta asignatura, pretende que los estudiantes se introduzcan en las dinámicas del documental y realicen sus primeras aproximaciones a obras de este género, acercándose a sus particularidades, mediante el uso de las técnicas y el lenguaje cinematográfico pertinente. Además, desarrolla competencias relativas a la observación y representación de la realidad, desde la búsqueda de una mirada propia sobre el mundo.

En el constante ejercicio de representar la realidad, el estudiante deberá desarrollar su propia personalidad creativa y reflexiva, subjetividad y/o autoral, en este sentido el Taller Documental I es el primer taller de realización del cine documental.

Este curso se ubica en el primero ciclo formativo: Bachillerato y, pertenece a la línea de Talleres. Además, contribuye a la formación de las siguientes Competencias Genéricas UDD Futuro de: Visión Global, Emprendimiento y Liderazgo; y a las Competencias específicas de la carrera de Cine: Realización de obras cinematográficas, Gestión de proyectos cinematográficos y culturales, Trabajo en equipos cinematográficos y Creatividad.

C. Competencias y Resultados de Aprendizaje Generales que desarrolla la asignatura

Competencias Genéricas	Resultados de Aprendizaje Generales
Emprendimiento y Liderazgo	Aplica las competencias, utilizando la observación y el registro, con una búsqueda propia de la mirada del contexto observado, para la construcción de obras de no ficción. Gestiona proyectos mini documentales, teniendo una visión autoral/subjetiva que le permite desarrollar aspectos creativos en el ámbito audiovisual de este género. Participa de los roles propios de un equipo configurado en la estructura documental para trabajar colaborativamente. Construye obras de tipo documental de observación, considerando las diversas posibilidades que ofrece este género.
Visión Global	
Competencias Específicas	
Realización de obras cinematográficas	
Gestión de proyectos cinematográficos y culturales	
Trabajo en equipo cinematográficos	
Creatividad	

D. Unidades de Contenidos y Resultados de Aprendizaje

Unidades de Contenidos	Competencia	Resultados de Aprendizaje
Unidad I: Películas documentales y sus fronteras. ¿Qué significa hacer un documental?, ¿Existen características que lo definan como género? Las preguntas son variadas y no necesariamente tienen una sola respuesta. - De cualquier manera, los lenguajes del documental están en constante movimiento, cambios y evolución dependiendo de alcances tecnológicos y momentos históricos en que se han realizado y en torno a la representación de la realidad.	<i>Emprendimiento y Liderazgo</i> <i>Visión Global</i> <i>Realización de obras cinematográficas</i> <i>Gestión de proyectos cinematográficos y culturales</i> <i>Trabajo en equipo cinematográficos</i> <i>Creatividad</i>	Distingue las características principales y básicas del género documental, por medio del estudio de piezas de este género. Analiza la evolución del género documental, de modo global, relacionándolo con el contexto histórico y avances tecnológicos, mediante estudio de obras documentales cinematográficos.
Unidad II Lenguaje Cinematográfico	<i>Emprendimiento y Liderazgo</i> <i>Visión Global</i>	Aplica las particularidades del género documental de observación, mediante el uso de las técnicas y el lenguaje cinematográfico en la realización de piezas iniciales de no-ficción.

• Elementos técnicos y conceptuales en la articulación del lenguaje audiovisual. • Conjugación de los elementos visuales y sonoros comprendidos en la narración. • Los elementos expresivos básicos: técnicos y formales en la no ficción. • Tono y atmósfera mediante la cinematografía del documental.	<i>Realización de obras cinematográficas</i> <i>Gestión de proyectos cinematográficos y culturales</i> <i>Trabajo en equipo cinematográficos</i> <i>Creatividad</i>	Relaciona, estéticamente, el punto de vista con el lenguaje cinematográfico en la realización de piezas documentales básicas. Distingue las posibilidades de construcción de tono y atmósfera mediante la cinematografía del documental de observación.
Unidad III: Punto de Vista. • De la motivación del documental a su realización. • Acercarse a la posición del autor sobre un tema. • Construcción o búsqueda de la mirada del cineasta sobre el mundo: subjetividad y autoría en el género documental. • Estilos y tendencias en la realización documental. • La representación de la realidad y la construcción de discurso reflexivo mediante la historia.	<i>Emprendimiento y Liderazgo</i> <i>Visión Global</i> <i>Realización de obras cinematográficas</i> <i>Gestión de proyectos cinematográficos y culturales</i> <i>Trabajo en equipo cinematográficos</i> <i>Creatividad</i>	Identifica la posición del autor y la mirada del cineasta sobre el contexto real, por medio de análisis de obras documentales. Representa la realidad según su propia visión de mundo y personalidad creativa, por medio de ejercicios prácticos.
Unidad IV: Investigación Audiovisual. • Investigación audiovisual: la búsqueda de evidencias visuales y sonoras de una historia. • Recolección de materiales que formarán parte de la planificación y el guion documental. • Diferencias entre el tema y la historia. • Unidades dramáticas y sus potencialidades dentro de la historia.	<i>Emprendimiento y Liderazgo</i> <i>Visión Global</i> <i>Realización de obras cinematográficas</i> <i>Gestión de proyectos cinematográficos y culturales</i> <i>Trabajo en equipo cinematográficos</i> <i>Creatividad</i>	Determina técnicas de investigación inicial en un documental, para el medio audiovisual; mediante ejercicios analíticos prácticos. Reflexiona sobre la importancia de la observación y el trabajo de campo, por medio de estudios de piezas audiovisuales. Aplica las competencias de investigación documental inicial, en terreno para el desarrollo de sus primeros ejercicios audiovisuales.

Unidad V Estructura y Guion Documental - Planificación de los elementos del documental en la lógica de la causalidad. - Criterios de evaluación y organización del material según el punto de vista. - Unidades dramáticas en la historia para la escritura audiovisual. - Distinción de secuencias y las relaciones en la yuxtaposición para la búsqueda de sentido en el montaje.	<i>Emprendimiento y Liderazgo</i> <i>Visión Global</i> <i>Realización de obras cinematográficas</i> <i>Gestión de proyectos cinematográficos y culturales</i> <i>Trabajo en equipo cinematográficos</i> <i>Creatividad</i>	Identifica los pasos a seguir para desarrollar un proyecto documental de observación, desde sus inicios. Distingue entre pre-guion, escaleta, guion literario y guion de montaje, a través de análisis documental. Analiza diversas alternativas de estructuras (dramática a formas no lineales) en películas documentales. Construye una estructura inicial y guion documental, por medio de trabajo colaborativo y presentación oral.
Unidad VI: Narración y Montaje. - Narración cinematográfica en las claves del género documental. - Recursos narrativos asociados a convenciones del “registro de la realidad”. - Articulación de herramientas del lenguaje para contar visualmente una acción o un contexto. - Nociones de selección y orden de las secuencias y escenas.	<i>Emprendimiento y Liderazgo</i> <i>Visión Global</i> <i>Realización de obras cinematográficas</i> <i>Gestión de proyectos cinematográficos y culturales</i> <i>Trabajo en equipo cinematográficos</i> <i>Creatividad</i>	Experimenta en las posibilidades de narración cinematográfica en el género documental a través del montaje. Construye un ejercicio audiovisual no ficción, con los elementos básicos de un documental. Elabora un pitch de manera grupal, mediante la presentación oral de su proyecto mini documental, ante una comisión.

E. Estrategias de Enseñanza

La estrategia de enseñanza utilizada en esta asignatura se basa en Aprendizaje por Proyectos (APP), basándose en el análisis crítico y reflexivo, para discutir inicialmente sobre la diversidad de puntos de vista en la realización documental de observación.

Se llevarán a cabo, ejercicios prácticos los cuales irán aumentando en grados de dificultad, en donde los estudiantes se irán apropiando progresiva y simultáneamente de los contenidos a través del desarrollo del proyecto, presentando finalmente la construcción de una obra audiovisual de no ficción de tipo documental.

Otra estrategia utilizada es la Investigación Documental, centradas en el análisis de documentos: textos escritos, imágenes audiovisuales (obras) en diversos soportes y diversos materiales digitales. Y De campo, en donde levantan información mediante entrevistas, encuestas, observaciones de usuarios y contextos, registro de imágenes, etc.

En esta línea de talleres, se utiliza la Intercátedra, metodología que busca coordinar la aplicación colaborativa de las diversas cátedras que se imparten en este mismo nivel, se promueve la interacción entre éstas, a través de encargos cruzados, los que son definidos previamente y quedan incorporados en el protocolo del ejercicio.

Además, se promueve el uso de software específicos y de vanguardia utilizados por la disciplina y la profesión para el procesamiento de datos e información. Asimismo, se incorporan herramientas tecnológicas que promueven el trabajo colaborativo en red, la comunicación, el intercambio de ideas y la gestión bibliográfica.

La asignatura está a cargo de un docente titular que se encargará de promover los conocimientos del lenguaje y la realización audiovisual, además tendrá una ayudantía que fortalecerá los conocimientos adquiridos en el Taller y se encargará de supervisar el desarrollo de los ejercicios y actividades de prácticas en el aula y en terreno.

F. Estrategias de Evaluación

Las estrategias de evaluación en este curso, se llevarán a cabo durante todo el proceso de enseñanza con la respectiva retroalimentación, para evidenciar la profundidad y coherencia del aprendizaje, que permitirán alcanzar los resultados de aprendizaje definidos. Además, se desarrollará coevaluación y autoevaluación y se fomentarán evaluaciones formativas y/o sumativas que permita evidenciar el uso/dominio de herramientas tecnológicas propias de la disciplina y la profesión.

- Pitch: presentación oral de los proyectos por parte de los alumnos. Estas presentaciones se llevan a cabo frente a comisiones de docentes y estudiantes, ejercitando una actividad primordial de la industria audiovisual.
- Pase a Rodaje: presentación del equipo de alumnos frente a una comisión evaluadora ante la que deberán dar cuenta del trabajo de preproducción de la futura pieza cinematográfica. De esta manera, podrán demostrar si están en condiciones óptimas para grabar la pieza y conseguir la coproducción de la carrera de Cine de la Universidad del Desarrollo.
- Carpeta del Proyecto: recopilación de instrumentos de uso profesional, que se van elaborando junto al desarrollo de un proyecto audiovisual, para demostrar los avances y tareas involucradas. Éstos, son progresivos y evolucionan de acuerdo al avance del proyecto. Las carpetas están organizadas de acuerdo a criterios predefinidos según el nivel de avance del currículo.
- El contenido teórico de la materia de cada unidad se respaldará también mediante la orientación de lecturas de textos.
- Examen Final: construcción de una obra audiovisual de no ficción de tipo documental, más la carpeta de Proyecto, previamente explicada.

G. Recursos de Aprendizaje

Bibliografía Obligatoria:

- Barnouw, Erik - **El Documental. Historia y Estilo**. Editorial Gedisa. Barcelona, 1998.
- Bazin, André - **¿Qué es el cine?** Editorial Rialp. Madrid, 2004.
- Corro, Pablo - **Retóricas del Cine Chileno**. Instituto de Estética PUC. Santiago, 2012.
- Deleuze, Gilles - **Imagen Movimiento**. Anagrama. Barcelona, 1994.
- Donoso, Coti - **El Otro Montaje**. La Pollera Ediciones. Chile, 2017.
- Latour, Bruno - **Nunca Fuimos Modernos**. Siglo XXI, 2007.
- Latour, Bruno - **An Inquiry into Modes of Existence**. 2012. <http://modesofexistence.org>
- Mackendrick, Alexander - **On Film-making. An introduction to the craft of the director**. Faber and Faber. New York, 2004.

Filmografía: En cada semestre que se imparta esta asignatura, se incluirá un grupo de piezas audiovisuales (películas, series, documentales) que estarán detalladas en el calendario del curso, a través de la plataforma institucional de la Universidad del Desarrollo.