

Proyecto de trabajo para
Espacio Interdisciplinario
Especialidad Física
I.P.A. 2012

Taller de realización documental: *CINEMAS CIENCIA*

INTRODUCCIÓN

El cine documental procura reflejar la diversidad de la realidad a través de situaciones, historias y testimonios en una construcción de relatos cinematográficos con sus propias reglas de narración y sus estructuras dramáticas.

Este taller pretende convertirse en una herramienta académica, tanto teórica como práctica para abordar el conocimiento y dominio del lenguaje audiovisual por parte de los estudiantes de manera de posibilitar la elaboración de documentales científicos principalmente de divulgación, sin impedir que en un futuro los estudiantes puedan desarrollar el cine de investigación y el de enseñanza.

En la vida educativa, el cine documental es por su aspecto motivador una herramienta por demás útil, y por esto el taller pretende aportar a los futuros docentes las herramientas básicas para el adecuado uso de este recurso. La interacción con el resto de las disciplinas se manifiesta en el contenido del mensaje que el cine documental científico comunica, ya que específicamente se podrá realizar cine científico de divulgación.

El taller se divide en dos etapas. La primera es de carácter general, y se aborda desde la perspectiva de brindar herramientas básicas para poder realizar un guión audiovisual. La segunda etapa es más específica y se relaciona con los aspectos artísticos y técnicos concretos de la realización.

OBJETIVOS

Iniciar a los estudiantes en el manejo del lenguaje audiovisual como herramienta tanto para el trabajo específico de aula, así como para la reflexión sobre situaciones de la comunidad educativa.

Posibilitar un abordaje audiovisual del medio que los rodea y de una producción educativa mediante la realización de un cortometraje de documental científico de divulgación.

CONTENIDOS¹

PRIMERA ETAPA

- Introducción al curso. (1)
- Breve historia del cine. El cine documental y el cine de ficción. (1)
- La narración en imágenes: lenguaje del cine. La toma, el plano, movimientos de cámara y angulación. Valores de planos. Función narrativa de los planos. Selección del campo. Composición. Continuidad. Eje de acción. El espacio y el tiempo. Signos de puntuación. La escena y la secuencia. El plano secuencia. (4)
- Contenidos de una banda de sonido. Espacios sonoros. Sincronía. Ecuilibración. Efectos narrativos del sonido.(2)
- Tipos de montaje. La manipulación del material fílmico. Verdad y verosimilitud: la reconstrucción documental de la realidad. (2)
- De la idea al guión de un proyecto. Argumento. Investigación de registros bibliográficos, sonoros, en imágenes ya existentes. Elección del punto de vista, ¿en qué persona se narra? Los procesos abiertos, las ambigüedades, las diferentes lecturas de un tema, un personaje un documental. (2)

Total de la primera etapa 12 semanas

SEGUNDA ETAPA

- La construcción de la sombra. Posibilidades estéticas. Esquemas de iluminación. Las diferentes fuentes luminosas. Temperatura de color. Filtros. La elección de la ventanilla en sus fines narrativos. (2)
- La cámara. La obturación y el diafragma. Profundidad de campo. Efectos narrativos del foco. La velocidad. (2)
- Práctica de iluminación.(1)
- Técnicas sencillas de animación. (2)
- Selección de locaciones y registro de las mismas. Plan de rodaje. División del trabajo en roles. La previsión de los imprevistos. Equipamiento. Las posibilidades de las Usinas Culturales del MEC. Derechos de autor. El acercamiento a las personas y a las instituciones. (1)
- Rodaje. Continuidad. Toma de sonido directo. (1)
- La posproducción. Visionado y planillado. La selección de tomas. (1)
- Montaje. Nociones elementales de programas de edición. Manejo de tituladora. Ajustes sucesivos del armado, ritmo, diálogos, voz en off, música, ruidos. (3)
- Asesoramiento a los equipos en la realización de los proyectos.(4)
- Visionado crítico de los documentales realizados. (1)

Total de la segunda etapa 18 semanas

¹ El número de semanas se indica entre paréntesis.

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN

Para todas las clases se sugerirá para previa lectura una selección de la bibliografía sobre la que se trabajará, complementándose en algunos casos con fichas de trabajo. Las clases se alternarán entre visionado de material fílmico, teoría del cine, técnica del cine, prácticas, y asesoramiento a los equipos de trabajo en sus realizaciones.

La primera etapa del taller, se trabajará fundamentalmente con la modalidad de debate. Los contenidos tratados durante este tiempo permitirán a los estudiantes la elaboración individual del guión de un documental científico (cortometraje).

Al finalizar la primera etapa, todos los participantes del taller realizarán de forma individual una carpeta sobre el proyecto de cortometraje documental científico, la que debe contener:

1. Argumento del cortometraje (descripción de todo el documental en máximo cinco líneas).
2. Fundamentación.
3. Registros previos
4. Punto de vista
5. Guión
6. Bibliografía consultada

Se valorarán cada uno de los seis puntos antes mencionados así como el manejo de los contenidos específicos de física.

En la segunda etapa los estudiantes formarán grupos y entre los guiones escritos por sus integrantes seleccionarán uno para realizar. Se alternarán la discusión sobre los contenidos teóricos con la manipulación del equipamiento según la fase de la realización. Se prevé la coordinación del uso de equipamiento con cineEDUCA y las tres Usinas Culturales del MEC de Montevideo (Carrasco Norte – Cerro – Casavalle).

La evaluación de esta etapa será sobre el documental realizado en equipos. Se presentará una **copia DVD**, junto con el **plan de rodaje**. A su vez cada integrante del equipo presentará por escrito una **auto-evaluación**, la **co-evaluación** y una **evaluación del curso**.

Se valorará:

1. El manejo del lenguaje audiovisual
2. Calidad del sonido
3. Banda de sonido
4. La elección del montaje
5. Fotografía y cámara
6. Arte
7. La claridad del mensaje
8. La precisión en el lenguaje académico
9. La auto-evaluación y co-evaluación de los integrantes del equipo

Este trabajo presentado se evaluará conjuntamente con otros docentes del departamento, como lo indica la reglamentación.

Se transcriben algunos artículos del documento final del Sistema Único Nacional de Formación Docente 2008.

Art. 33.- La reglamentación se perderá por inasistencias cuando las mismas superen el veinte por ciento de las clases efectivamente dictadas.

Art. 47.- La nota del curso reflejará no sólo resultados sino el proceso realizado por el estudiante. En todos los casos, se propiciará la auto-evaluación del estudiante. Los promedios que se realicen serán conceptuales y no meramente numéricos.

Art. 53.- El seminario se aprobará con un trabajo final acorde a la modalidad. Para la evaluación del mismo será convocado otro docente designado por la Dirección en acuerdo con el Departamento.

Art. 60.- Los seminarios y talleres serán aprobados con una nota mínima de 6. De obtenerse una calificación inferior, se deberá recurrir los mismos.

El criterio para definir la calificación final del estudiante considerará tres elementos, con un peso aproximado² al que se indica, en porcentaje:

- Primera evaluación: 30 %
- Segunda evaluación: 60 %
- Otros elementos, que a juicio de los actores, puedan considerarse relevantes al final del curso: 10 %.

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA PARA EL TALLER

André Gaudreault. François Jost. **El retrato cinematográfico**. PAIDÓS. 1995

Emmanuel Siety. **El plano. En el origen del cine**. PAIDÓS. 2004.

Syd Field. **El manual del guionista**.

Simón Feldman. **Guión argumental. Guión documental**. GEDISA Editorial. 2005.

Jean Claude Carrière. Pascal Bonitzer. **Práctica del guión cinematográfico**. PAIDÓS. 1998

Jonni Bassiner. **Arte y técnica del guión**. Ediciones UPC. 1998.

Verónica Stroehrel. **Cine sobre gente, gente sobre cine. Entre el documental televisivo y académico**.

Giorgio Mosangini. **Documentales para la transformación. Guía para la elaboración de documentales sociales participativos**. ACSUR - LAS SEGOVIAS. 2010

Simón Feldman. **El director de cine. Técnicas y herramientas**. GEDISA Editorial. 2004.

Michael Rabiger. **Dirección de documentales**. 3ª edición. INSTITUTO OFICIAL DE RADIO Y TELEVISIÓN. RTVE. 2001

Rodolfo Denevi. **Introducción a la cinematografía**. SICA. 2005.

Gerard Millerson. **Técnicas de realización y producción en televisión**. INSTITUTO OFICIAL DE RADIO Y TELEVISIÓN.

G. Swainson. Des Lyver. **La iluminación en video**. GEDESA Editorial. 1995.

Douglas C. Hart. **El ayudante de cámara**. IORTV.1996

David Samuelson. **El manual técnico del cine**. ESCUELA DE CINE Y VIDEO. 1998

Roy Thompson. **Manual de montaje. Gramática del montaje cinematográfico**. PLOT EDICIONES S.A. 2001.

Albert Jurgenson. Sophie Brunet. **La práctica del montaje**. GEDESA Editorial. 1995.

² Ya que la reglamentación obliga a que los promedios no serán “meramente numéricos”.