

MAESTRÍA CINE DOCUMENTAL

del 4 enero al 2 julio 2021

ESCUELA INTERNACIONAL DE CINE Y TV DE SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS, CUBA (EICTV)

La Maestría de Cine Documental surge desde la Cátedra de Dirección en Documental de la EICTV con el objetivo de generar un análisis más profundo respecto a la investigación y realización de proyectos audiovisuales enfocándonos en los nuevos panoramas técnicos, propuestas híbridas y metodologías narrativas contemporáneas.

Buscamos unir la teoría con la práctica y, así formar nuevas generaciones de cineastas capaces de desarrollar proyectos que se ajusten a la realidad siempre cambiante y a las historias locales y universales que se pueden encontrar en cada mirada y análisis de lo cotidiano.

Partiendo de la filosofía que caracteriza a la EICTV desde sus orígenes “el aprender haciendo” tiene como resultado que, los alumnos, culminan la Maestría con un conocimiento académico y un reel de trabajos realizados en los talleres que conforman este proceso de enseñanza.

Contamos con un magnífico aval de trabajos documentales que se han realizado en las ediciones anteriores ya que, varias de las películas generadas por los egresados de nuestro Máster han sido seleccionadas y premiadas en festivales internacionales tales como Locarno, Cannes, Berlín, Rotterdam, IDFA, Visions du Réel y San Sebastián; han sido mostradas en centros de arte como el MOMA de Nueva York o el Centro Georges Pompidou de París.

La Maestría propone un programa dinámico y versátil que se va transformando en cada edición buscando estar en sintonía con el cambiante panorama del cine documental y los procesos creativos que van desde el cine autoreferencial hasta la creación colaborativa. En este sentido, la Maestría alimenta la formación desde la teoría y la práctica que, en conjunto con la reflexión generada en cada taller, hace que los alumnos terminen con un conocimiento y una experiencia amplia y profesional para proseguir con su camino de creación.

Nuestro cuerpo docente está integrado por cineastas de reconocida trayectoria y académicos con larga experiencia con los cuales, los estudiantes están en permanente diálogo. La investigación constante y la exploración en cada ejercicio

genera reflexiones acerca de la noción del cine documental desde cada una de las formas de creación: cine directo, cine experimental y diario fílmico, formas híbridas, documental de archivo y found footage, activismo mediático y narrativas transmedia.

Todos estos talleres en su conjunto hacen que la enseñanza y experiencia sea diversa tanto en lo teórico como en lo práctico y, así formar documentalistas completos y con capacidad de responder a las diferentes expresiones y roles del cine documental.

OBJETIVO GENERAL

Crear en conjunto con los alumnos, los profesores y la Cátedra de Documental cineastas que reconozcan y decidan intervenir “las realidades” que nos rodean a través de las diversas posibilidades de creación audiovisual, de la teoría y de la reflexión sobre la construcción de discursos narrativos e imágenes percibidas en los contextos socioculturales y políticos de las diferentes regiones, contextos y territorios que habitamos.

Ofrecer un conjunto de talleres en permanente interconexión, en los que se proporcionan conceptos y herramientas de investigación con el fin de generar una exploración sobre las distintas formas de relación con las historias del mundo desde la imagen en movimiento, en aras de encontrar su voz como autores y así, ser capaces de expresarla en sus proyectos audiovisuales.

MAESTRÍA CINE DOCUMENTAL

del 4 enero al 2 julio 2021

ESCUELA INTERNACIONAL DE CINE Y TV DE SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS, CUBA (EICTV)

PROGRAMA ACADÉMICO

MÓDULO I:

El documental como discurso sobre lo "real", el cine de no ficción y sus narrativas.

(4 enero al 12 febrero)

- Recorrido transversal por el cine de no ficción – 2 semanas
- Tratamiento estético documental – 2 semanas
- Escritura y metodologías de investigación – 2 semanas

MÓDULO II:

Técnica en el cine documental, la puesta en cuadro de lo real.

(15 febrero al 26 de marzo)

- Montaje – 2 semanas
- Sonido – 2 semanas
- Fotografía – 2 semanas

MÓDULO III Y VI:

La mirada sin fronteras; experiencias y procesos de creación.
(29 de marzo al 2 de julio)

- Dirección documental – 2 semanas
- Cine ensayo – 2 semanas
- Cine directo – 2 semanas
- Documental con material de archivo – 2 semanas
- Cine autoreferencial – 2 semanas
- Cine experimental y formas híbridas – 2 semanas
- Producción – 2 semanas

Algunos de los profesores de varias ediciones han sido:

Jose Luis Guerin; Audrius Stonys; Jacques Comets; Javier Rebollo; Philip Hoffman; Janine Marchessault; Ruth Goldberg; Irene Gutiérrez, Daniela Rea, Marcos Pimentel; Noemí García; Juan Manuel Sepúlveda; Martha Orozco; Diego Dussel; Juan Manuel López; Anna Barsan; Lucien Castaing-Taylor; Varena Paravel; Dean Luis Reyes; José Borrás; Marcel Beltrán; Javier Cerdá; Manuel Muñoz; Damian Saínez; Carlos Rossini; Bruno Varela; Consuelo Castillo; Isabel Torres; Andrés Montaña; Ramón Orozco; Jorge Caballero; Andrés Duque; Lola Mayo; Susana Barriga; Juan Soto; Margarida Cardoso; Emiliano Altuna; Pablo Martínez Zárate; Erika Licea; Carolina Corral; Aldo Álvarez, Aldemar Matias, Tatiana Huezo, Antonio Zirión; Lech Kowalski; Everardo González y Diego Zavala.

Duración 6 meses (del 4 de enero al 2 de julio, 2021) con 13 talleres divididos en cuatro módulos

Costo 12,000 EUROS (diferidos en cinco pagos)

Prepago 500 (23 octubre 2020)

1er pago: 3,500 EUROS (30 noviembre 2020)

2do pago: 3,000 EUROS (30 enero 2021)

3er pago: 3,000 EUROS (25 marzo 2021)

4to pago: 2,000 EUROS (22 mayo 2021)

La EICTV no concede beca para los estudios de Maestría.

MAESTRÍA CINE DOCUMENTAL

del 4 enero al 2 julio 2021

ESCUELA INTERNACIONAL DE CINE Y TV DE SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS, CUBA (EICTV)

PERFIL DE ASPIRANTES (7 alumnos)

Estudiantes en últimos años de licenciaturas o graduados en Ciencias Sociales y Humanas, estudios artísticos y/o audiovisuales. Profesionales con obra filmada y experiencia así como, artistas afines que tengan interés en la creación documental pensada como una herramienta de transformación, comunicación e investigación en su vida profesional.

REQUISITOS

-Presentar CV actualizado y una carta de motivos en donde se explique el por qué desean ser parte de la EICTV y por qué es importante la formación documental en su proceso de vida. En este documento se debe de especificar el nivel de conocimiento de programas de edición, sonido y fotografía.

- Carta aval de compromiso total del pago en las fechas establecidas, de no cumplir con este acuerdo el alumno tendrá que abandonar los estudios.

-Equipo básico de cámara y programas de edición, así como 2 discos duros de 2 TB y una memoria usb; tener buen dominio del idioma español y un nivel fluido de inglés.

Fecha límite para enviar documentos:

15 de septiembre 2020.

Informes de resultados:

1 de octubre 2020.

TÍTULO O CERTIFICACIÓN

La Maestría en Documental de Creación es un Máster de título propio que otorga a sus estudiantes la documentación legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, MINREX. Cada módulo tendrá un número de créditos asignados por materia y, si el estudiante desea legalizar sus documentos la EICTV puede realizar este trámite en conjunto con el solicitante.

Mail de contacto: masterdoceictv@gmail.com

Dirección: Amaranta Díaz Carnero

Maestría Documental / Residencia de análisis para la creación documental

Cátedra de Documental EICTV

MAESTRÍA CINE DOCUMENTAL

del 4 enero al 2 julio 2021

ESCUELA INTERNACIONAL DE CINE Y TV DE SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS, CUBA (EICTV)

ESTRUCTURA DE LOS TALLERES

MÓDULO I:

El documental como discurso sobre lo "real", el cine de no ficción y sus narrativas. (4 de enero al 12 febrero)

1. Escritura en bloques de espacio-tiempo: Recorrido Transversal por el cine de no ficción. (4 al 15 de enero)

- Estudiar diversos modelos de representación en el documental contemporáneo y su conexión con las ideologías culturales, políticas y sociales.

- Cuestionar y desarticular las nociones preestablecidas que configuran al cine documental. A partir de una perspectiva totalmente ajena a la que dicta la compulsión de las relaciones económicas, con especial énfasis en las formas no occidentales de aproximarse a la realidad, se analizarán los posibles acercamientos y la simbiosis entre ficción y realidad.

- Reflexionar sobre la exploración perceptiva, afectiva y sensorial como génesis de la

creación cinematográfica, en especial de la creación cinematográfica que tiene a lo real como materia de investigación y creación.

- Discutir sobre la experimentación, no solo como práctica de perfeccionamiento técnico, sino como proceso activo de descondicionamiento y emancipación. En este sentido, se desarrollarán varias prácticas que se analizarán al final del taller.

2. Tratamiento estético documental, narrativas audiovisuales.

(18 de enero al 29 de enero)

- Ofrecer un taller teórico que capacite a los estudiantes a desarrollar el tratamiento de sus proyectos y prepararlos para que sean capaces de traducir sus ideas del papel hacia la pantalla,

abordando todo lo que tienen que preparar y desarrollar en sus conceptos y escrituras antes de salir a filmar. Pensar la historia, estética y la cultura del Cine Documental.

- Análisis de las técnicas narrativas y posibilidades de tratamiento en el universo del cine de no-ficción. Comprensión del lenguaje documental y su diálogo con otras artes y formas de expresión, como la pintura, la literatura, la música y la fotografía.

- Concepción visual y sonora del tema y del contenido en el relato cinematográfico: investigación, proyecto, filmación y montaje. Acercamiento, abordaje y construcción de personajes reales. Desarrollo cinematográfico del punto-de-vista del realizador. Posibilidades de discursos. Definiciones temáticas. Cómo traducir sentimientos para la pantalla y expresarse a través del lenguaje documental.

- Las narrativas del cine de no-ficción. Lenguaje documental y sus relaciones con la pintura, la literatura, la música y la fotografía. Uso de prosa y poesía en el cine documental. El trabajo del documentalista en la investigación, en el campo y en la sala de montaje. Técnicas de abordaje de lo real.

- Revisión de películas, escuelas, movimientos y autores fundamentales para la comprensión de la historia del documental. Análisis de la creciente producción del documental en países periféricos o en vías de desarrollo y las nuevas tendencias del escenario mundial. Historia, tradición y particularidades del universo documental y sus varias escuelas, tendencias, movimientos y autores fundamentales.

3. Escritura y metodologías de investigación (1 al 12 de febrero)

- La curiosidad y la intención ¿Qué historias queremos contar? ¿Por qué queremos contar? (Razones personales, estéticas, políticas). La intención del documental. Aprender a hacer preguntas.

- ¿Dónde encontrar historias? Entrenar la mirada, el acto de escuchar. La elección de temas, personajes, espacios, situaciones; preguntas que detonen procesos de investigación.

MAESTRÍA CINE DOCUMENTAL

del 4 enero al 2 julio 2021

ESCUELA INTERNACIONAL DE CINE Y TV DE SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS, CUBA (EICTV)

- Fuentes y técnicas de investigación hemerográficas, documentales y testimoniales.

- ¿Cómo escribir una historia a partir de el encuentro con los otrxs?, ¿cómo nos encontramos?, ¿qué relación establecemos con ellos?

- ¿Cómo hacer preguntas que conduzcan la investigación documental y que sean el faro que guíe el proceso de investigación? La construcción de hipótesis de trabajo.

- Los dilemas éticos de la investigación documental y la construcción del guion.

MÓDULO II:

Técnica en el cine documental, la puesta a cuadro de lo real. (15 febrero al 26 de marzo)

4.- Montaje documental: Post- escritura (15 de febrero al 26 de febrero)

- Reflexionar sobre la “escritura” con imágenes y sonidos a través de una revisión de la historia del cine desde el punto de vista del montaje, ensanchar y agudizar la conciencia de los estudiantes con respecto a la sintaxis cinematográfica, y brindar herramientas de análisis.

- ¿Qué significa el trabajo del montajista/editor?, ¿qué papel juega dentro de la creación audiovisual? Fortalecer el interés de los directores por el montaje de documental y, así no solo fungir como “supervisores u orientadores” de sus editores.

- Entender el ritmo de trabajo y la metodología en una sala de edición, aprendiendo a seleccionar y organizar el material de trabajo así como, pensar en las posibles narrativas como discursos audiovisuales coherentes.

- Conocer algunas de las posibilidades que existen en los programas de edición no lineal para ayudar a crear una mejor narrativa teniendo como eje lo estético y lo argumental.

5.- Sonido documental (1 al 12 de marzo)

- Análisis y fundamentos del fenómeno sonoro. Conocer las especificidades y la importancia del sonido en la realización documental acercándonos a las distintas posibilidades sonoras que nos ofrece la realidad donde filmamos.

- Familiarizarse con el equipo de sonido mediante prácticas y ejercicios puntuales, conociendo las funciones técnicas desde un contacto controlado hasta una exploración completa de las herramientas.

- El sonidista en rodaje: manejo de las herramientas para captura de sonido directo; técnicas y protocolos de trabajo.

- La escucha como eje central del sonidista; pensar el sonido, paisajes sonoros, sincronización de imagen y sonido.

- Introducción a la post-producción de sonido, practicas de cada etapa.

6.- El documental desde la dirección de fotografía: escribir con la luz. (15 al 26 de marzo)

- Formar documentalistas con una visión clara que responda con propuestas y argumentos a la idea central que nace desde la dirección del proyecto.

- Fijar conceptos de fotografía que permitan conocer las diferentes propuestas de trabajo dentro de la realización documental: composición, exposición, tipos de luz y temperatura de color.

- Ejercicios de iluminación para la realización de entrevistas (exterior día/interior con entrada de luz exterior/interior noche)

- Lenguaje visual, cámara en mano y cámara fija, tiros, planos y seguimiento de personajes.

MAESTRÍA CINE DOCUMENTAL

del 4 enero al 2 julio 2021

ESCUELA INTERNACIONAL DE CINE Y TV DE SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS, CUBA (EICTV)

MÓDULO III Y VI:

La mirada sin fronteras; experiencias y procesos de creación.
(29 de marzo al 2 de julio)

7- Dirección documental: Maestrxs creadorxs (29 de marzo al 9 abril)

- Encuentro y diálogo con un documentalista reconocido en donde el espacio de trabajo sea el diálogo y la reflexión a partir de sus obras filmadas; generar un acercamiento profundo a su obra y a su proceso creativo.

- ¿Qué significa dirigir documental?, ¿cómo nos acercamos a las historias?, ¿de qué queremos hablar y como vamos a narrarlo en imágenes?, ¿cómo nos relacionamos con nuestro tema y personajes?, ¿de la idea a la realización?, ¿cómo no perderse en el camino?, ¿cómo encontrar un puente entre la forma, el discurso y la narrativa desde la dirección?

- Análisis de temas claves para la realización documental: la idea central, las fuentes, los documentos de archivo, el proceso de investigación, la sorprendente realidad, los elementos dramáticos, el mapeo narrativo y gramática documental, la elección de estilo, la comunicación y la decisión de personaje protagónico, la voz autoral y la relación con el contexto.

- El punto de vista de autor como eje central en la creación documental; la praxis del director, el equilibrio entre lo preparado en la investigación y lo encontrado en rodaje.

- Las historias de los otros como puente entre la realización y el compromiso en el quehacer documental; ética y respeto audiovisual.

- Asesorías puntuales para fortalecer las ideas y proyectos en términos de estructura y dispositivos de realización generando una coherencia entre la idea inicial y la selección del tema con las estrategias de abordaje y propuestas de filmación.

8. Cine de ensayo (12 abril al 23 de abril)

- El cine ensayo como una forma de representación del mundo, como una reflexión sobre lo cotidiano y sobre el propio realizador. Dispositivos de escritura, metáforas visuales, poéticas en la imagen, archivos que son memoria, entrevistas y formas de recuerdo como paisajes visuales o discursos poéticos

- Análisis de conceptos claves como subjetividad, ética, la representación del otro, la imagen que piensa, el proceso como forma en la creación experimental.

- Correspondencias visuales y narrativas como metáforas poéticas; la construcción de de visiones amplias, densas y complejas. La reflexión para la construcción de documentales que reemplacen los bolígrafos reescribiendo nuestros pensamientos, nuestras imágenes.

- La búsqueda creativa e intelectual de un cine complejo por su heterogeneidad y apertura formal; la creación documental como espacio de combinación de diversos elementos argumentales y estéticos.

- Recursos metafílmicos donde se exploren las condiciones de creación y enunciación: autoconsciencia del proceso de producción, aparición en escena de las herramientas creativas, transtextualidad, mezcla de mundos ontológicos, narrador-comentarista explícito, desconexión sonido-imagen, estructura interrumpida, fracturas contextuales, obra indeterminada, abierta, finales no concluyentes.

9. Cine Directo (26 de abril al 7 de mayo)

- Introducir a los estudiantes en la Escuela de Cine Directo creada por Jean Rouch, cuyos postulados principales son la observación participante y el trabajo de campo. Analizar el contexto histórico y la relación entre el cambio tecnológico y las nuevas necesidades de hacer cine. Principios básicos de creación: trabajar sin tripié, sin guion, abiertos a la experimentación, sonido sincrónico y el cotidiano de la gente como punto de partida.

MAESTRÍA CINE DOCUMENTAL

del 4 enero al 2 julio 2021

ESCUELA INTERNACIONAL DE CINE Y TV DE SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS, CUBA (EICTV)

- Cine Directo en Canadá, EUA y Francia. Cine directo en América Latina.

- ¿Quiénes conforman los Drew Associates?, ¿cuál es su background y su propuesta? El cine de ficción dentro de un estudio versus el documental en la calle narrado con la voz de un experto.

- La cámara como pretexto, estímulo que provoca y cataliza.

- Cine observacional y derivados (nuevas propuestas narrativas).

- Generando vínculos de conocimiento: el documentalista y la comunidad en la que interviene; metodología de trabajo, implicación y responsabilidad con los personajes, participación directa en los procesos; consecuencias y políticas, éticas y formales con las comunidades retratadas.

10. Documental de archivo (10 al 21 mayo)

- Partiendo de la premisa “el cine documental que trabaja con material de archivo es un cine de resistencia” analizaremos diversas producciones en su forma y contenido pensando el archivo como una herramienta imprescindible en la investigación y elaboración de las narrativas documentales.

- ¿Qué es lo que nos atrae tanto de las imágenes preexistentes? ¿La ilusión extraña y misteriosa de la posibilidad de “captura eterna” de un momento fugaz de la vida? ¿Qué podemos leer en estas imágenes? ¿Quién las filmó y con qué intención? ¿En qué medida su dispositivo pro-fílmico original, se engancha de forma indeleble a estas imágenes? ¿Qué cuestiones éticas surgen en el acto de re-apropiación de las imágenes?

- El archivo como acontecimiento y el montaje con material de archivo; la materia y la memoria existente.

- Experimentar desde materiales y archivos familiares/domésticos las historias que buscamos; generar discursos con materiales institucionales y/o películas re-editadas y, así reflexionar sobre el cine documental como un testamento fílmico.

11.- Cine Autoreferencial: Escritura en primera persona (24 de mayo al 4 de junio)

- Investigar sobre la exploración de las diversas formas de relato cinematográfico donde, las experiencias y memorias personales son materia prima esencial para la creación. El cine subjetivo y sus subgéneros.

- Aproximar de forma teórica y práctica a cinematografías en las que el propio cineasta y su experiencia son el motor del proceso creativo; generar reflexión sobre las formas expresivas y los dispositivos narrativos en 1ra persona para la creación documental.

- Diarios fílmicos, correspondencias visuales, auto-etnografías visuales como narrativas que provoquen estados creativos y miradas íntimas; búsquedas de la historia propia como huella creativa, preguntas generadoras como el eje para crear al ir investigando y filmando.

- El punto de vista como proceso de trabajo; posturas ideológicas y contextos como parte de la autoría de creación documental.

12. Cine Experimental y Formas Híbridas (7 al 18 de junio)

- Estudiar el legado del cine experimental y su vinculación con el registro de la realidad documental desde la exploración del arte como práctica experimental donde, lo metódico es aplicado a dos niveles: lo discursivo y lo técnico. El documental como práctica experimental en ciencias y artes.

- Reflexionar sobre la vinculación teórica y la implementación técnica en trabajos centrales de la historia del cine experimental; pensamiento crítico: el documental como un arte de experimentación constante.

- Ejercicios prácticos de filmación en 16 mm y revelado de materiales; colorización de película y montajes paralelos. Intervención de la imagen, manipulación y reelaboración de discursos.

- Exploración de metodologías de investigación artísticas que deriven en herramientas de diseño para proyectos documentales. Escritura, montaje y poéticas de la información/Imaginación.

MAESTRÍA CINE DOCUMENTAL

del 4 enero al 2 julio 2021

ESCUELA INTERNACIONAL DE CINE Y TV DE SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS, CUBA (EICTV)

- Modos de ver, modos de ver al límite del tiempo; las microhistorias como ejes de reflexión y creación audiovisual. Apropiación tecnológica y procesos de memoria, la experimentación como acto de resistencia. Diseño narrativo para documental transmedia y formatos emergentes, tipologías narrativas extra-fílmicas y su contrapunto fílmico.

- El documental interactivo como nuevo género narrativo; narrativas no lineales y tendencias en la experimentación desde el documental.

- El arte documental como máquina de guerra; Latinoamérica como generador de producciones artísticas y resistencia. El arte documental en un mundo en crisis.

-Pensar el cine documental como punto de partida para las nuevas narrativas audiovisuales; incluir metodologías, estructuras de pensamientos, interconectar ciencia y arte, improvisar desde la inspiración más íntima, desde la ficción y el relato generado por el archivo.

- La creación documental como un espacio de interconexión entre los diversos géneros estéticos y artísticos; encontrar materiales e inspiraciones, referentes y formas de abordaje de distintas áreas del conocimiento (pintura, teatro, performance, música, animación, ciencias sociales) para generar producciones contemporáneas donde se rompa con los límites y las fronteras preconcebidas del quehacer documental.

- Reflexionar acerca de los prejuicios y escapar de lo decretado del deber ser en el cine generando una nueva estética visual. Investigar sobre las diversas posibilidades de creación de una nueva identidad del cine como arte en constante expansión.

- Experimentación-análisis de técnicas y formas, sobreponerse a la estático creando rupturas en las formas y en las prácticas habituales de la cinematografía generando documentales de autor donde la libertad sea espacio de creación.

13. Producción ejecutiva (21 junio al 2 julio)

- Desde la idea inicial que surge para hacer un documental hasta convertirla en una historia concreta para ser una película existen muchas etapas a recorrer. En este taller se trabajará desde la investigación hasta la escritura, la ruta crítica, la sinopsis, el punto de vista del director y el planteamiento estético para la creación de una carpeta general de trabajo.

- Preproducción, producción, distribución y exhibición como camino a recorrer dentro de la producción documental.

- ¿Qué es lo que hace realmente un productor?, ¿puede una producción vivir sin un productor?, ¿qué es un productor ejecutivo?, ¿qué es un productor de campo?

- El trabajo del productor con el director; la dualidad creativa dentro del proyecto documental

- Nociones básicas de presupuesto, ruta crítica, plan de rodaje, conformación del equipo, contratos (carpeta ejecutiva); presupuestos necesarios en cada etapa de trabajo y formas de financiación.

- Marketing de la película y la vida a continuar después de las salas (festivales, muestras, centros alternativos)

f nC l
fundación del nuevo Cine latinoamericano

ICAIC
Instituto Cubano del Arte
e Industria Cinematográficos

