

REALIZACION DE DOCUMENTALES: ESTRUCTURA, PREPARACION Y REALIZACIÓN DE UN PROYECTO.

Título: El Documental en la mirada de la diversidad

Autor: Profesor Rolando Almirante

La posibilidad de vivir la experiencia del presente curso, nos acerca al empleo de las herramientas para la realización de un filme documental, igualmente a las áreas creativas en su fase gestora, combinando el análisis y la reflexión con una mirada cronosociológica a aquellos procesos históricos y culturales que coadyuvan a la conformación del campo epistemológico del género.

Objetivos:

- Propiciar el acercamiento al dominio documental desde una perspectiva reflexiva.
- Explorar habilidades en el análisis de la construcción histórica del género.
- Modelar una definición del dominio documental desde la mirada plural de varios autores.
- Generar un proyecto de filme documental factible de producir en un corto o mediano plazo para realizarlo en el entorno cubano.

Módulos:

- 1. Historia del cine documental.**
- 2. Construcción documental: conceptos para la etapa gestora, una aproximación teórica a la realización.**
- 3. Escritura de Proyectos, discusión**
- 4. Rodaje/ Realización de documentales**
- 5. Edición y Postproducción**
- 6. Discusión de los trabajos finales**
- 7. Exposición de los Documentales**

Programas de los Módulos

1. Historia del cine documental (resumen)

Prof.: Rolando Almirante

El cine documental. Los comienzos. El documento fílmico: Lumière. La Escuela de Brighton. La Escuela de Santa Fe y "El último Malón" La abstracción de la realidad: Joris Ivens. El documental cronista: Leacock. Cinema Verité. Rouch: antropología y cine. El documental de naturaleza: Cousteau. El documental histórico: Lanzmann. El documental del súper-realismo: Luis Buñuel. El documental de propaganda: Leni Riefensthal. Alain Resnais: El documental militante de la Rive Gauche. Chris Marker: El documental revolucionario y anticolonialista. El documental durante la guerra: Rotha. El choque de culturas en América latina: Jorge Sanjinés. Las banderas del amanecer. El cine de la memoria. Patricio Guzmán. Reflexión sobre los totalitarismos: Rithy Panh. La dignidad de las clases bajas colombianas: Marta Rodríguez y Jorge Silva. El documental de crítica y propaganda: Michael Moore. La vuelta a los orígenes: Ron Fricke, Godfrey Reggio y Errol Morris. La mirada que no obliga al espectador: Abbas Kiarostami. Las diferentes formas de capturar la realidad. Tecnología y naturaleza: Nómadas al viento de Jacques Perrín. Raymundo Gleyzer y el Cine de la base revolucionario argentino. El documental digital. Filmar la magia de lo real. El documental político sobre temas globales, la relación norte-sur: La Pesadilla de Darwin, Hubert Sauper.

2. Construcción documental: conceptos para la etapa gestora, una aproximación teórica a la realización. (Resumen)

El documental: Definición, función y posibles clasificaciones. Búsqueda del hecho objetivo. Modalidades documentales de representación. Una aproximación al sentido de la idea. Meditación sobre los posibles objetivos de trabajo y posibles grupos de trabajo. Elementos de la dramaturgia del documental y estructuras posibles. Dimensiones del documental. Imagen e ideología. Conformación de los equipos de creación. De la Pre y la producción de un documental. El guión y su desarrollo en la construcción del documental.

3. Escritura de proyectos - realización de proyectos. (resumen)

Investigación de los temas. Debate de las ideas. Taller de proyectos, exposición de los temas, objetivos, premisas, puntos de vista, enfoques de las ideas documentales propuestas por los talleristas. Discusión de los temas. Aproximaciones a los temas desde el punto de vista de la realización. Escritura de proyectos. Laboratorio para el pitching. Producción y análisis.

Sobre el ejercicio de escritura del proyecto para filme documental:

Los temas a abordar en los documentales surgirán de la exploración y observación participante en el entorno de una comunidad.

En el pitching final cada tallerista expondrá su tema. En la exposición se contemplará el alcance del mismo, la factibilidad para su producción y la claridad y profundidad durante la presentación del proyecto.

Se realizará el rodaje de dichos proyectos según las normas de producción que se establezcan y se editarán los mismos, en concordancia con el proyecto planteado.

Se discutirá en colectivo el resultado final de dicho proyecto y se visualizará el último día del taller como cierre de ejercicio y clase.