

Asignatura: Cine, Documental e Investigación

Nivel: Licenciatura.

Estudios Multiculturales.

Semestre: Optativa

Periodo: Agosto-Enero 2021.

Responsable del curso: Mtro. Ricardo Cárdenas Pérez.

Palabras clave: Cine, Documental, Investigación sociocultural, Audiovisual, Comunicación, Oralidad.

Presentación:

El Cine y el documental comparten un hilo común con la ciencia y la investigación sociocultural. La cercanía entre las disciplinas artísticas y las sociales dieron paso a un conjunto de conocimientos que reúnen innovaciones tecnológicas y creatividad artística produciendo una obra multidisciplinaria. Toda producción audiovisual conlleva un proceso ordenado y metódico. La antropología y etnografía incorporaron cámaras fotográficas y cinematográficas para obtener registros de la realidad en los trabajos de campo. La capacidad transdisciplinaria de la obra cinematográfica permite que para su producción se requiera de un trabajo grupal multidisciplinario. Es ahí el espacio para una materia optativa que busca enlazar tres aspectos clave: La producción cinematográfica, la documental y la investigación. Así la teoría del cine, la metodología del documental y la posibilidad que los medios de comunicación le ofrecen a la investigación sociocultural para difundir sus resultados permiten aprovechar conocimientos y complementarlos en pos de una formación integral que permita al estudiante contar con herramientas para su desarrollo profesional.

Objetivo general:

El curso está destinado a presentar en forma introductoria y panorámica las principales corrientes y tendencias en la producción cinematográfica y documental, así como las aportaciones a la investigación sociocultural. Los alumnos conocerán los orígenes del cine y del documental y comprenderán la relación que tiene con las disciplinas sociales y artísticas; así también dominarán conceptos fundamentales para el análisis y creación de productos audiovisuales.

Objetivo particular:

Al finalizar el semestre el estudiante tendrá nociones de producción cinematográfica y documental y comprenderá la importancia de la investigación tanto en las etapas previas a la producción de la obra y también en los formatos de exhibición y distribución de los productos culturales fílmicos.

Dinámica de trabajo.

Curso-Taller (todos participan leyendo, escribiendo, comentando y exponiendo). Se revisarán textos de producción cinematográfica, documental, montaje, análisis cinematográfico e investigación y análisis de películas. Las clases se dividirán por bloques o unidades temáticas. Se trabajará con un grupo máximo de 15 personas que se dividirá como máximo en tres grupos de 5 personas, cada grupo producirá una obra cinematográfica, sea ficción o documental, que se realizará a lo largo del semestre.

Lectura de textos, análisis de películas, escritura de guión, elaboración de proyecto audiovisual final, serán entregados por escrito en una o dos cuartillas. Exposiciones por parte de los alumnos con adelantos del trabajo final. Cada clase el maestro hará una introducción. Resolución de dudas y generación de debates.

Desarrollo de la clase.

Cada sesión se basará en la lectura, previamente el maestro habrá dado una clase colectiva, donde explique el tema a desarrollar. Es responsabilidad compartida de todos los participantes de la materia, leer los textos, preparar sus reportes de lectura o de análisis de película basado en resumen y síntesis, para tener una base en la discusión grupal de los temas. Así también preparar grupalmente un reporte de los avances del proyecto final. Como trabajo final cada grupo desarrollará un ensayo audiovisual sobre un tema de interés particular en el cual se apliquen los conocimientos adquiridos durante el curso.

Unidades temáticas.

Unidad 1. El Cine y el documental un origen común

Unidad 2. El documental y la investigación sociocultural

Unidad 3. La imagen audiovisual y su función en las ciencias sociales

Unidad 4. El cine, obra multidisciplinaria

Unidad 5. Cine y literatura: el guion cinematográfico

Unidad 6. El Sentido del cine: imagen, realidad y ficción.

Unidad 7. Poética y narrativa: la imagen en movimiento

Unidad 8. Análisis del discurso audiovisual: La narrativa cinematográfica

Unidad 9. Producción cinematográfica: el guion técnico

Unidad 10. Plan de rodaje

Acreditación:

- 80% Asistencia.
- 90% Entrega de trabajos en tiempo y forma.
- Participación y respeto grupal.
- Puntualidad.

Criterios de evaluación.

- Exposición en clase 20%
- Participación en clase 20%
- Trabajo final: 60%.
- No utilizar el celular en clases.
- Cinco faltas injustificadas sinónimo de no aprobado.

Bibliografía básica.

- Adorno, Theodor y Hans Eisler. *El cine y la música*. Madrid: Fundamentos, 1976.
- Arnheim, Rudolf. *El cine como arte*, Buenos Aires, Ediciones Infinito, 1972.
- Aumont, Jacques. *Estética del cine. Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje*, Barcelona, Paidós, 1996.
- Ariño, Antonio. *Sociología de la cultura. La constitución simbólica de la sociedad*. Barcelona: Ariel, 2007.
- Aviña, Rafael. *Una mirada insólita. Temas y géneros del cine mexicano*. México: Conaculta- Cineteca Nacional-Océano, 2004.
- Bazin, André. *¿Qué es el cine?*. Madrid: Rialp, 1966.
- Berger, John. *Modos de ver*, Barcelona, Gustavo Gilli, 2000.
- Bordwell, David. *El significado del filme. Inferencia y retórica en la interpretación cinematográfica*, Barcelona, Paidós, 1995.
- , Staiger, Janet y Thompson, Kristin. *El cine clásico de Hollywood. Estilo cinematográfico y modo de producción hasta 1960*, Barcelona, Paidós, 1997.
- De Moragas, M. (editor) *Sociología de la comunicación de masas, I. Escuelas y autores*. Barcelona: Gustavo Gili, 1993.
- Ferro, Marc. *Cine e historia*. Barcelona: Gustavo Gilli, 1980.
- Gomezjara, Francisco A. y De Dios, Delia Selene. *Sociología del cine*. México: SepSetentas-Diana, 1973.
- Marzal Felici, Javier y Javier Gómez Tarín, Francisco Javier (editores). *Metodologías del análisis del film*, Madrid; Edipo, 2007.
- Mirzoeff, Nicholas. *Una introducción a la cultura visual*, Barcelona, Paidós, 2003.
- Nichols, Bill. *Introducción al documental*. México: UNAM, 2013.
- Olivo, Ramón Gil. *Cine y lenguaje*. México, El Colegio de Michoacán, 1985.
- Orozco Martha y Taibo Carlos. *Manual básico de producción cinematográfica*. México: UNAM –CONACULTA, 2014.
- Rosenstone, Robert A. *El pasado en imágenes: el desafío del cine a nuestra idea de la historia*. Barcelona: Ariel, 1997.
- Sánchez C. Rafael. *Montaje cinematográfico. Arte en movimiento*. México: UNAM, 2012.
- Sánchez Martínez, José Alberto. *Figuras de la presencia. Cuerpo e identidad en los mundos virtuales*. México: Siglo XXI, 2013.
- Thompson, John B. *Ideología y cultura moderna. Teoría crítica social en la era de la comunicación de masas*. México: UAM, 2002

Programa: Cine, documental e investigación

Nombre docente: Ricardo Cárdenas Pérez

Orden de lecturas y actividades

Agosto:

-Viernes 11: Presentación, introducción y solicitud de temáticas (creación de grupos)

Temas a desarrollar:

- Orígenes del cine

Material fílmico: Vistas Porfirio Díaz / Revisión de Escalinata de Odesa.

- Viernes 18: Entrevista con María del Carmen de Lara, “Una mirada femenina en el documental mexicano”, *El ojo que piensa*, en: www.elojoquepiensa.net

Temas a desarrollar:

- Qué es la imagen audiovisual
- Documental: Géneros
- los planos y los movimientos en el documental.

Material fílmico: Metropoli/ Qué Viva México

Práctica: Planos

Equipo técnico: celulares, cámaras

- Viernes 25 : Nichols, Bill. *Introducción al documental*. Barcelona: Paidós, 1997.

Capítulos: 1. ¿Cómo podemos definir el cine documental?

Temas a desarrollar:

- documental e investigación
- Preguntas que generan preguntas
- documental y ética

Material fílmico: Nanook el esquimal/ Jean Rouch

<https://www.youtube.com/watch?v=32aVZ0eME5Y>

Septiembre:

- Viernes 1: -Aumont, Jacques. *Estética del cine. Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje*, Barcelona, Paidós, 1996. Capítulos: I. El filme como representación visual y sonora: 1. El espacio fílmico y 2. Técnicas de la profundidad (2.1. la perspectiva y 2.2. la profundidad de campo)

Temas a desarrollar:

- Pre-producción
- Scouting y etnografía

Material fílmico: Jorge Sanjinés

Equipo: grabadora, cámara, cuaderno, lápiz.

- Viernes 8: Carlos Mendoza. *El guion para cine documental*. México: UNAM, 2011, cap. 2. El guion como función: el órgano y la prótesis.

Temas a desarrollar:

- El guion y la literatura
- El guion y su estructura

Material fílmico:

- Viernes 15: Andrei Tarkovski. *Esculpir en el tiempo. Reflexiones sobre arte, estética y la poética del cine*. Madrid: Rialp, 1991. La imagen cinematográfica 127- 167.

Temáticas a desarrollar:

- El guion técnico y la escaleta

Material fílmico:

- Viernes 22: Carlos Mendoza. *El guion para cine documental*. México: UNAM, 2011, cap. 3.

Temáticas a desarrollar:

- Estilos narrativos
- Cuestión de géneros
- Documental, cine verdad, docu-ficción

- Cine de no ficción

- Viernes 29: -Orozco Martha y Taibo Carlos. *Manual básico de producción cinematográfica*. México: UNAM –CONACULTA, 2014.

Temáticas a desarrollar:

- Fotografía y composición (elementos técnicos)

Material fílmico:

Equipo técnico: Cámara

-Orozco Martha y Taibo Carlos. *Manual básico de producción cinematográfica*. México: UNAM –CONACULTA, 2014.

Temáticas a desarrollar:

- Fotografía y composición (manejo de luz)

Material fílmico:

Equipo técnico: Cámara, lámparas, rebotes.

Octubre:

- Viernes 6: -Orozco Martha y Taibo Carlos. *Manual básico de producción cinematográfica*. México: UNAM –CONACULTA, 2014.

Temáticas a desarrollar:

- Fotografía y composición (manejo de luz)

Material fílmico:

Equipo técnico: Cámara, lámparas, rebotes.

- Viernes 13: (EMIA) Michel Chion. La audiovisión. *Introducción a un análisis conjunto de la imagen y sonido*. Barcelona: Paidós, 1993. Primera parte. El contrato audiovisual. 1. Proyecciones del sonido sobre la imagen. I. la ilusión audiovisual.

Temáticas a desarrollar:

- Sonido directo
- Equipo básico

Material Audiovisual: Video de Odín Acosta

Equipo técnico: Grabadoras, shotgun, lavalier

- Viernes 20: EMIA.

- Viernes 27:

Noviembre: - Viernes 3: Michel Chion. *La audiovisión. Introducción a un análisis conjunto de la imagen y sonido*. Barcelona: Paidós, 1993. Primera parte. El contrato audiovisual.

Temáticas a desarrollar:

- Música para cine

Material Fílmico:

Equipo técnico: Grabadoras, shotgun, lavalier

Sánchez C. Rafael. Montaje cinematográfico. Arte en movimiento. México: UNAM, 2012.

Temáticas a desarrollar:

- Qué es el montaje
- Narrativa visual

Material fílmico:

-Viernes 10: Sánchez C. Rafael. Montaje cinematográfico. Arte en movimiento. México: UNAM, 2012.

Temáticas a desarrollar:

- Qué es el montaje
- Narrativa visual
- Guion de edición
- Programas de edición

Material audiovisual:

Equipo técnico: Computadora, software

- Viernes 17:Pre-producción

Tentativo: Viaje a CDMX (CCC, Cineteca Nacional y Filmoteca Nacional)

Temáticas a desarrollar:

- Qué es una pre-producción
- Scouting
- Plan de rodaje

- Viernes 24: Producción

Temáticas a desarrollar:

- Llamado
- Set
- rodaje

Diciembre:

- Viernes 1: Producción

-práctica / avance

- Viernes 8: Producción

-práctica / avance

-semana del 11 al 20 entrega de trabajo