

PROGRAMA DE ASIGNATURA

Universidad de Aysén

1. Identificación Asignatura

Nombre:	Taller de Apreciación y Realización Documental		Código:	TE1001
Carrera:	Trabajo Social	Área del Conocimiento	Ciencias Sociales	
Ciclo Formativo:	Inicial	Línea formativa:	Transversal	
Semestre	II	Carácter :	Optativo	
N° SCT:	3	Horas cronológicas Totales		
		Presenciales:	27 hrs.	Trabajo Autónomo:
Académico(s) responsable(s):	Alejandro Nicolás Cárdenas Baracaldo			
Horario	16:45-18:00 hrs.		Año / Semestre	(2017 / 2°)
	1,25 hrs.			
Pre-requisitos	No			

2. Definiciones Formativas

Propósito formativo:

Esta asignatura de formación transversal incentiva la construcción del pensamiento crítico en los/las estudiantes a través de la reflexión de textos, largometrajes y cortometrajes de cine documental que abordan contextos socioculturales globales, latinoamericanos y regionales, con el fin de promover lenguajes audiovisuales creativos que tengan concreción en cortos documentales que los estudiantes elaborarán colectivamente acorde a sus distintos intereses y subjetividades.

Para llegar a la realización colectiva de dichos cortos documentales, los/las estudiantes entrarán en el conocimiento de técnicas de realización audiovisual con el propósito de abordar realidades (historias de vida, conflictos socio-territoriales actuales e identidades locales, entre otras) en formato documental, a partir de la observación de la realidad local y la comprensión de tópicos de las ciencias sociales. Este proceso se realizará en el marco de la realidad regional y desde los intereses y las subjetividades de los estudiantes.

Los aprendizajes de esta asignatura contribuyen al proceso formativo de un profesional egresado de la Universidad de Aysén, en tanto que le entregan herramientas para observar la realidad y registrarla de forma creativa, a partir de un marco conceptual o disciplinario.

Desempeños asociados en el Perfil de Egreso:

Esta asignatura contribuye a los siguientes desempeños declarados en el Perfil de Egreso de la carrera:

- Demuestra compromiso con la realidad social, cultural y medioambiental de la región de Aysén.
- Demuestra la capacidad para participar en proyectos multidisciplinarios donde se aborden

- problemáticas locales y con impacto en la sociedad, interactuando en forma efectiva y constructiva.
- Demuestra capacidad para construir pensamiento crítico a nivel individual y colectivo a partir de la reflexión de realidades socioculturales locales/globales, con el fin de proponer soluciones colectivas que propendan por la constitución de tejido social, territorial y de ciudadanía.

Resultados de Aprendizaje:

- Corresponde a lo que el/la estudiante debe demostrar o evidenciar al final de la asignatura.
1. Problematiza y reflexiona sobre su contexto sociocultural local estructurando creativamente ideas filmicas para la realización de proyectos audiovisuales colectivos.
 2. Indaga y registra sobre historias de vida, conflictos socio-territoriales actuales o identidades locales, entre otros, a través de la recolección de testimonios de personas.
 3. Elabora un producto audiovisual a partir de las características del género cine documental, la aplicación de técnicas de encuadre, iluminación y grabación de sonido, de programas de edición y posproducción audiovisual, con el fin de expresar un lenguaje estético en la producción de cine documental.
 4. Integra equipos de trabajo para abordar proyectos, interactuando de forma constructiva y participativa.

Unidades de Aprendizaje:

(Conjunto organizado de saberes y contenidos que permiten avanzar en el logro del Propósito Formativo y de los Resultados de Aprendizaje. Se deben relacionar con los Resultados de Aprendizaje definidos en la sección anterior).

Unidad de Aprendizaje	Resultado de Aprendizaje
<p>Unidad 1. El Cine Documental, ¿realidad, identidad y/o representación?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Nociones generales sobre cine documental. ¿Género cinematográfico como mimesis de la realidad? 1.2. El guion documental; elementos para la investigación y la elección temática. 1.3. Identidad y representación, categorías socioculturales para el debate. 1.4. Problemas éticos, andamiaje para la realización del cine documental. 	<p>Problematiza al cine documental como categoría narrativa desde el cual puede establecer su lugar de enunciación, entendiendo su marco sociocultural local y global.</p> <p>Define horizontal y colectivamente elementos para la investigación temática que diluciden la producción de un corto documental.</p> <p>Comprende nociones del discurso audiovisual para abordar estética y políticamente los fenómenos de identidad y representación en una pieza documental con lenguaje propio.</p>
<p>Unidad 2. Elementos técnicos y modos narrativos del lenguaje audiovisual para el rodaje documental</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Narrativas: modos observacional, participativo, reflexivo y expresivo del cine documental. 1.2. Representación visual y sonora en el cine: perspectiva, campo y concepto de plano. 1.3. La escena audiovisual: la acusmática, 	<p>Adopta un modo narrativo en el proyecto audiovisual, acorde a la problematización colectiva sobre del tema.</p> <p>Registra técnicamente planos y secuencias audiovisuales para asir el modo narrativo de la pieza documental.</p> <p>Propende por el registro óptimo de la banda sonora de la pieza documental.</p> <p>Planifica locaciones de rodaje teniendo en cuenta</p>

semánticas entre el sonido y la imagen. 1.4. La luz y el color en la estética audiovisual.	condiciones de luz y configuración de los equipos audiovisuales.
Unidad 3. Guion, plan de rodaje y producción audiovisual 3.1 Una historia se estructura: la historia de “los cinco andinistas”. 3.2 El guion en su contexto: el guion documental y el guion de ficción. 3.3 Preproducción: guion técnico, escaleta y carta Gantt. 3.4 Propuesta estética: definición de locaciones, arte y sonido.	Estructura colectivamente el guion documental teniendo en cuenta el contexto territorial desde una propuesta estética. Define pautas mínimas de preproducción audiovisual para definir con claridad los elementos del rodaje en el cine documental.
Unidad 4. Producción y posproducción audiovisual 4.1 Software y herramientas digitales para la edición y el montaje audiovisual. 4.2 Software y herramientas para la edición de pistas de audio en el corto documental. 4.3 Hoja de llamado para definir rodaje. 4.4 Ensayo de rodaje y rodaje. 4.5 Montaje y edición final.	Implementa herramientas técnicas de software para en el montaje de secuencias audiovisuales. Realiza la producción y posproducción de un corto documental teniendo en cuenta semánticas de representación visual y sonora propias del cine documental. Planifica horas de trabajo en edición y posproducción junto al grupo de trabajo con la guía del docente.

Metodología de Trabajo:

La asignatura considera abordar elementos expositivos para reflexionar lúdicamente textos y piezas de cine documental con el fin de establecer equipos de trabajo que concreten proyectos de realización documental acorde a los intereses discutidos entre los integrantes.

Las jornadas iniciales de reflexión y construcción investigativa del guion documental, contemplarán paulatinamente salidas en terreno para dar orientación práctica a los equipos de trabajo que realizarán de manera autónoma el rodaje de las piezas documentales.

Los resultados del proceso de aprendizaje lúdico y práctico se verán reflejados en las piezas documentales finales que entreguen los grupos de trabajo.

Evaluaciones:

(Descripción de:

1. Las evaluaciones durante el semestre y sus ponderaciones (se puede organizar en torno a las Unidades de Aprendizaje o Resultados de Aprendizaje).
2. Requisitos de aprobación, en tanto calificaciones y asistencia (si corresponde)
3. Requisitos para rendir examen y de eximición (si corresponde).

Estas definiciones deben estar acorde con lo establecido en el Reglamento de Carrera y en el Reglamento de Estudios de Pregrado).

Disposiciones reglamentarias de calificaciones y aprobación

- Todas las calificaciones, incluidos los promedios ponderados, se expresarán en cifras con un decimal. La centésima igual o mayor a cinco se aproximará a la décima superior y la menor a

cinco se desestimará.

- Todos los estudiantes de la Universidad de Aysén serán calificados en sus actividades curriculares en la escala de notas que va desde 1,0 al 7,0, siendo la nota mínima de aprobación 4,0.
- La Nota de Presentación a examen será el promedio ponderado de las calificaciones obtenidas en el transcurso del semestre.
- Ponderación Nota Final de la Asignatura:
 - Nota de Presentación : 70%
 - Nota de Examen : 30%
- Si una vez rendido el examen, la calificación final es inferior a la nota de aprobación (4,0), existirá una segunda instancia denominada **examen de repetición**. En ella, el estudiante podrá rendir un nuevo examen, que será ponderado de la misma forma indicada en el artículo anterior.
- Si luego del examen de repetición persiste la calificación bajo 4,0, se considerará reprobada la asignatura.

3. Recursos

Bibliografía (en formato APA, según listado consolidado. Se incluyen recursos web):

Obligatoria:

1. Campo, Javier. "Cine documental: tratamiento creativo (y político) de la realidad" en *Revista Cine Documental*, 11. (2015): pp. 1-28. En <http://revista.cinedocumental.com.ar/cine-documental-tratamiento-creativo-y-politico-de-la-realidad/>
2. Jablonska, Aleksandra. "Mirada e identidad: juegos de poder en el cine documental" en *Revista Tramas*, 40. (2013): pp. 283-300. En <https://biblat.unam.mx/es/revista/tramas-mexico-d-f/articulo/mirada-e-identidad-juegos-de-poder-en-el-cine-documental>
3. Lübbert, Orlando. *Guion para un cine posible*. Santiago, Chile: Uqbar Editores, 2009.
4. Nichols, Bill. *Introducción al documental*. México DF: UNAM, 2013. En <http://www.libros.unam.mx/digital/V7/25.pdf>
5. Soto, José Antonio. *Manual de Producción Audiovisual*. Santiago, Chile: Ediciones UC, 2015.

Sugerida:

1. Aumont, Jacques. *Estética del cine*. Buenos Aires: Paidós, 2005.
2. Chion, Michel. *La audiovisión: Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido*. Barcelona: Paidós, 1993.
3. Debord, Guy. *La sociedad del espectáculo*. Madrid: Editorial Pre-textos, 2000.
4. Deleuze, Gilles. *La imagen-movimiento: estudios sobre el cine*. Barcelona: Paidós, 1984.
5. Vega, Alicia, *Re-visión del cine chileno*. Santiago: Editorial Aconcagua, 1979.
6. ---. *Itinerario del cine documental chileno 1900-1990*. Santiago: Universidad Alberto Hurtado, 2006.

4. Cronograma de Trabajo:

Horario:

Martes, 16:45 – 18:00

Semana.	Fecha	Unidad de Aprendizaje	Actividad / Evaluación
1	Martes 08/08	Unidad 1. El Cine Documental, ¿realidad, identidad y/o representación?	1.1. Nociones generales sobre cine documental. ¿Género cinematográfico como mimesis de la realidad?
2	Martes 22/08	Unidad 1. El Cine Documental, ¿realidad, identidad y/o representación?	1.2. El guion documental; elementos para la investigación y la elección temática.
3	Martes 29/08	Unidad 1. El Cine Documental, ¿realidad, identidad y/o representación?	1.3. Identidad y representación, categorías socioculturales para el debate.
4	Martes 05/09	Unidad 1. El Cine Documental, ¿realidad, identidad y/o representación?	Problemas éticos, andamiaje para la realización del cine documental.
5	Martes 12/09	Prueba 1	
6	Martes 26/09	Unidad 2: Elementos técnicos y modos narrativos del lenguaje audiovisual para el rodaje documental.	1.1. Narrativas: modos observacional, participativo, reflexivo y expresivo del cine documental.
7	Martes 03/10	Unidad 2: Elementos técnicos y modos narrativos del lenguaje audiovisual para el rodaje documental.	1.2. Representación visual y sonora en el cine: perspectiva, campo y concepto de plano. 1.3. La escena audiovisual: la acusmática, semánticas entre el sonido y la imagen.
8	Martes 10/10	Unidad 2: Elementos técnicos y modos narrativos del lenguaje audiovisual para el rodaje documental.	1.4. La luz y el color en la estética audiovisual.
9	Martes 17/10	Prueba 2	
10	Martes 24/10	Unidad 3. Guion, plan de rodaje y producción audiovisual	3.1 Una historia se estructura: la historia de “los cinco andinistas”. 3.2 El guion en su contexto: el guion documental y el guion de ficción.
11	Martes 31/10	Unidad 3. Guion, plan de rodaje y producción audiovisual	3.3 Preproducción: guion técnico, escaleta y carta Gantt.
12	Martes 7/11	Unidad 3. Guion, plan de rodaje y producción audiovisual	3.4 Propuesta estética: definición de locaciones, arte y sonido.
13	Martes 14/11	Prueba 3	

14	Martes 21/11	Unidad 4. Producción y posproducción audiovisual	4.1 Software y herramientas digitales para la edición y el montaje audiovisual. 4.2 Software y herramientas para la edición de pistas de audio en el corto documental.
15	Martes 28/11	Unidad 4. Producción y posproducción audiovisual	4.3 Hoja de llamado para definir rodaje.
16	Martes 5/12	Prueba 4	
17	Martes 12/12	Examen 1ra convocatoria	
18	Martes 19/12	Examen 1ra convocatoria	