

CURS: CINEMA I REALITAT: LA MIRADA DOCUMENTAL

Professor: Silvia Guillamón Carrasco i José Pitarch

Lloc: Centre Cultural La Nau (Aules Seminari / Sala de Bigues)

Horari: 17-20 h.

Programa

1a SESSIÓ

11 JULIOL, PRESENCIAL

AULES SEMINARI

SILVIA GUILLAMÓN

Cap a una definició de Documental: conceptes bàsics per a entendre un mode de producció

El cinema documental s'ha definit per oposició, com a gènere i com a negació. Expressions com “cinema de no-ficció” o “gènere documental” limiten la capacitat d'entendre un dels elements més importants de la producció cinematogràfica: la seva capacitat de representar i construir la realitat. Abordem les diferents reflexions i aportacions de teòrics i autors sobre els modes de representació i estils en el documental.

Orígens del documental: la relació del cinema amb la realitat

Aquest punt identifica les primeres manifestacions de l'exploració de la realitat a partir del cinematògraf. Es tracta d'un cinema que documenta sense la consciència clara de fer-ho i per tant és primordial establir diferències entre allò que anomenem “el registre documental” i “el discurs documental” o l'articulació d'un llenguatge. Visionat de primeres peces i anàlisi: Lumière.

2a SESSIÓ

12 JULIOL, PRESENCIAL

AULES SEMINARI

SILVIA GUILLAMÓN

El llenguatge documental: moviments, escoles i estils

Una vegada establerta la capacitat del cinematògraf per a captar la realitat s'inicien recorreguts diversos que establiran diferents moviments i tècniques. Dos grans estils

s'originen a inicis del segle XX: Robert Flaherty i la mirada antropològica; i Dziga Vertov, la construcció del muntatge i el ritme, convertint-se en pioners de dos grans corrents que evolucionaran donant peu a múltiples models. S'analitzen les diferents etapes i escoles dins del cinema documental posterior: des del documental antropològic, el social britànic, el polític, passant per les ruptures del Cinema Verité o el Cinema Novo, entre altres.

El cinema documental i la mirada de les dones

Des d'on miren les dones és potser una de les reflexions més interessants que es puguin fer en la producció cinematogràfica documental; desplaçades històricament a llocs subalterns, les dones construeixen una narrativa pròpia? existeixen diferències sobre mateixes temàtiques? Es realitza un recorregut per l'aportació de diferents cineastes com Agnès Varda, Chantal Akerman, Barbara Koppler, Marta Rodríguez, Helena Lumbreras, Esther Vital, Adina Pintilie, Lissetse Orozco, entre altres.

3a SESSIÓ

15 JULIOL, PRESENCIAL

AULES SEMINARI

JOSÉ PITARCH

El guió en el cinema documental

Anàlisi de diferents formats de guió

Idea, story line, sinopsi i tractament audiovisual

Construcció documental: Estructura narrativa

Nocions bàsiques de llenguatge audiovisual

El guió tècnic

Mirada d'autor: estètica i punt de vista

4a SESSIÓ

16 JULIOL, PRESENCIAL

AULES SEMINARI

JOSÉ PITARCH

Fases de la creació documental

Preproducció: la recerca (definir les fonts), configuració de l'equip humà, rols, recerca de testimonis

Producció (rodatge):

Gravació d'entrevistes

Gravació de recursos visuals i sonors

Material d'arxiu

Mitjans tècnics necessaris

Conceptes sobre captació d'imatge i so

Postproducció

El muntatge: la finalització del guió

Sonorització: veus, músiques, sons i silencis.

Correcció de color i efectes visuals

Masterització per a diferents usos

5a SESSIÓ

17 JULIOL, EN LÍNIA

JOSÉ PITARCH

Recursos narratius

Construcció de personatges

El temps

Veu en off, testimonis: qui conta la història?

El so com a element narratiu

Infografies: informació i estètica

Pluja d'idees per a realitzar en grup un curtmetratge documental

6a SESSIÓ

18 JULIOL, PRESENCIAL

AULES SEMINARI

JOSÉ PITARCH

Confecció del guió del curtmetratge documental

Recerca de recursos visuals i sonors

Pla de rodatge i repartiment de rols

7a SESSIÓ

19 JULIOL, PRESENCIAL

AULES SEMINARI

JOSÉ PITARCH

Rodatge d'entrevistes i recursos

8a SESSIÓ

22 JULIOL, PRESENCIAL

AULES SEMINARI

JOSÉ PITARCH

Rodatge d'entrevistes i recursos

9a SESSIÓ

23 JULIOL, PRESENCIAL

AULES SEMINARI

JOSÉ PITARCH

Edició del curtmetratge documental

10a SESSIÓ

24 JULIOL, EN LÍNIA

SILVIA GUILLAMÓN (17-18.30 h.) / JOSÉ PITARCH (18.30-20 h.)

Tutoria i conclusions