

CINE DOCUMENTAL DIGITAL, CREACIÓN DE DOCUMENTAL CINEMATOGRAFICO

UNAM
FACULTAD
DE ARTES
Y DISEÑO

DIVISIÓN
DE EDUCACIÓN CONTINUA
Y EXTENSIÓN ACADÉMICA

REDEC UNAM

CINE DOCUMENTAL DIGITAL, CREACIÓN DE DOCUMENTAL CINEMATOGRAFICO

Duración
240 horas

Modalidad
En línea

Sede
Entornos virtuales

Sesiones
Lunes y Jueves de 17:00 a 20:00 horas

Fecha de inicio:
12 de febrero 2024

Fecha de término:
27 de junio 2024

Costo para participantes nacionales:

\$20,600.00 M.N.

Costo para participantes extranjeros:

\$26,780.00 M.N.

Nota:

Costo total a cubrir en 1 pago o 5 parcialidades.

Responsable Académico:

Augusto César Rattoni Cantero

Cupo mínimo:

20 participantes

Nivel:

Intermedio

**Diplomado de actualización
con opción a titulación**

CONTENIDO

OBJETIVO GENERAL: El participante realizará un proyecto documental audiovisual en formato corto, utilizando metodologías y herramientas de creación cinematográfica.

El participante comprenderá las etapas, recursos técnicos, cinematográficos y conceptuales, que se requieren para la elaboración de un documental, mediante el análisis de materiales audiovisuales, textos, ponencias y entrevistas a profesionales activos del medio.

INTRODUCCIÓN E HISTORIA DEL CINE DOCUMENTAL

Duración: 40 horas

Imparte: Augusto César Rattoni Cantero

Objetivo: El participante conocerá los momentos que forjaron la historia del cine y su relación con los avances tecnológicos que le fueron abriendo posibilidades.

- 1.1 Recuento histórico
  - 1.1.1 Precursores
  - 1.1.2 Orígenes
  - 1.1.3 Documentales de exploradores
  - 1.1.4 Documental de propaganda
  - 1.1.5 Documentales de industria
- 1.2 Desarrollo tecnológico
  - 1.2.1 Audio sincrónico
  - 1.2.2 Videotape
  - 1.2.3 Canales de cable especializados
  - 1.2.4 Reality television
- 1.3 Documental en internet
  - 1.3.1 Plataformas OTT
  - 1.3.2 Canales de streaming
- 1.4 Documental autoral contemporáneo
- 1.5 Teoría y análisis de estilo
  - 1.5.1 No-ficción, documental y ficción
  - 1.5.2 Modos de Nichols
- 1.6 Narrativa y estructura
  - 1.6.1 Estructuras dramáticas básicas
- 1.7 Línea de vida de un proyecto documental
  - 1.7.1 Preproducción, producción y postproducción

EL PROCESO CREATIVO Y LA REALIDAD

Duración: 40 horas

Imparte: Claudia García Covarrubias

Objetivo: El participante desarrollará técnicas para identificar un tema documental e implementará sistemas para robustecer su propuesta original.

- 2.1 Construcción de una mirada documental
  - 2.1.1 Detonantes de la idea: Identificación del tema y propuesta de forma
  - 2.1.2 Análisis de fortalezas y debilidades audiovisuales para temas documentales
  - 2.1.3 Organización de los recursos de creación
  - 2.1.4 Vinculación entre las ideas y el guionista y/o director
- 2.2 Desarrollo y técnicas de preproducción
  - 2.2.1 Desarrollo de carpeta del proyecto
  - 2.2.2 Investigación para el desarrollo y la elaboración de guión o escaleta
  - 2.2.3 Análisis y propuestas de técnicas de investigación
- 2.3 Técnicas de producción
  - 2.3.1 Tipos de crew en un documental
  - 2.3.2 Producción creativa
- 2.4 Lenguaje cinematográfico
  - 2.4.1 Categorías del material documental
  - 2.4.2 Elementos del encuadre

CINEMATOGRAFÍA Y AUDIO

Duración: 40 horas

Imparte: Augusto César Rattoni Cantero

Objetivo: A través de demostraciones profesionales el participante conocerá las decisiones que se toman para lograr ciertos parámetros estéticos en términos de encuadre e iluminación para esquemas de entrevista y material de ilustración, así como los elementos fundamentales del audio.

- 3.1 El registro de imagen y la puesta en cámara
  - 3.1.1 Cámara, óptica e iluminación
  - 3.1.2 Exposición práctica de captura de material de entrevista y material de ilustración
- 3.2 Características básicas del sonido
  - 3.2.1 Elementos sonoros de un documental
  - 3.2.2 Equipo de registro para audio directo
  - 3.2.3 Diseño sonoro

INVESTIGACIÓN Y TÉCNICAS DE RODAJE

Duración: 40 horas
Imparte: Claudia García Covarrubias
Objetivo: El participante aprenderá técnicas de preparación, administración y solución de problemas durante el rodaje de su cortometraje.

- 4.1 Preparativos al rodaje
  - 4.1.1 Calendarización
  - 4.1.2 Características del documentalista en el rodaje
  - 4.1.3 Listados y precauciones en un rodaje
  - 4.1.4 Puesta en escena y puesta en situación

EDICIÓN Y MONTAJE

Duración: 40 horas
Imparte: Claudia García Covarrubias
Objetivo: El participante conocerá las bases teóricas del montaje e identificará la aplicación en un ejercicio con software de edición no lineal.

- 5.1 Continuidad narrativa a través del montaje
  - 5.1.1 Efecto Kuleshov
  - 5.1.2 Tipos de cortes y transiciones
  - 5.1.3 Ritmos y estructuras del montaje
  - 5.1.4 Flujos de trabajo en la edición

FINALIZACIÓN DEL PROYECTO

Duración: 40 horas
Imparte: Augusto César Rattoni Cantero
Objetivo: El participante identificará la aplicación de los principios del diseño para un gráfico de créditos de inicio. Conocerá los principios del color como elemento narrativo del audiovisual y el proceso de corrección de color. Se mostrarán también los diferentes formatos para salida audiovisual y se explorarán canales de distribución, tanto en línea como dentro de festivales.

- 6.1 Procesos de diseño y color
  - 6.1.1 Motion graphics
  - 6.1.2 Corrección de color
- 6.2 Estrategias de difusión y distribución
  - 6.2.1 Archivos de salida
  - 6.2.2 Difusión en línea
  - 6.2.3 Difusión en festivales

EVALUACIÓN

Asistencia: 10%

Análisis y crítica en clase: 10%

Tareas y ejercicios: 20%

Carpeta del documental: 10%

Cortometraje: 40%

Memoria Inv. Prod. 10%

Asistencia mínima: 90%

El participante subirá a la plataforma su cortometraje documental en formato full HD con una duración mínima de 5 minutos, junto con la memoria de investigación y producción.

DOCENTES

AUGUSTO CÉSAR RATTONI CANTERO

Productor audiovisual, licenciado por la ENAP UNAM en Diseño y Comunicación Visual con orientación en audiovisual y multimedia. Durante la licenciatura obtuvo la beca International Mobility Programme con la cual dirigió en la Universidad de Copenhague el documental "Cybersomanticism, an approach to self corporeal representation in the digital age". Cuenta con estudios de dirección, guionismo y producción por la ENAC. Se ha desarrollado profesionalmente en televisión, cine y teatro, y como productor y director de contenidos de publicidad. Fue profesor de asignatura para el laboratorio de tecnología para medios audiovisuales e hipermedia en la FAD, UNAM. Es consultor de guión para proyectos de ficción y asesor de desarrollo de proyectos documentales. Ha dirigido los documentales: El making de Como novio de pueblo, Rito y Calavera: Xoxocotlán Oaxaca, El Ídolo: El making of. De 2007 a 2016 fue director de producción de KW televisión, logrando la producción de más de 40 formatos televisivos de entretenimiento de formato no guionado, sumando más de 450 horas de producción. Colaboró como director de la segunda unidad del documental Spencer Tunick en México, de TVUNAM, que logró una nominación al Emmy.

CLAUDIA GARCÍA COVARRUBIAS

Cineasta Independiente mexicana egresada de la ENAC (antes CUEC) y Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Cuenta con un grado de Content Developer por la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Fue alumna de la cineasta alemana Doris Dörrie en el taller de escritura creativa y fue seleccionada en el 8th International Documentary Masterclass INTERDOC (Belgrado, Serbia) con el cineasta Dragan Elcic. Ha escrito y dirigido series documentales, cortometrajes de ficción, experimentales, campañas publicitarias, videos musicales y campañas de contenido con enfoque social.

FUENTES DE INFORMACIÓN

- Andreu, C. (2016). *Guía de creación audiovisual: De la idea a la pantalla*. Madrid: AECID.
- Baker, M. (2017). *Documentary in the digital age*. CRC Press.
- Barnouw, E., & Báez, A. (1996). *El documental: Historia y estilos*. Barcelona: Gedisa.
- Barsam, R. M. (1991). *Nonfiction film theory and criticism*. Bundoora, Vic.: Borchardt Library, La Trobe University.
- Bazin, A. (2006). *¿Qué es el cine?* Madrid: Eds. Rialp.
- Block, B.A. (2021). *The visual story: Creating the visual structure of film, TV, and digital media*. New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
- Boneu, A., & Solana, G. (2007). *Uncredited: Graphic design et opening titles in movies*. Barcelona: Index Book.
- Breschand, J. (2007). *El documental: La otra cara del cine*. Barcelona: Paidós.
- Carrière, J., & Bonitzer, P. (2010). *Práctica del guión cinematográfico*. España: Paidós.
- Casas, A. (2006). *Documental*. México, D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Chamberlain, J., & Wright, P. (2016). *The nutshell technique: Crack the secret of successful screenwriting*.
- Comolli, J., Ferla, J. L., & Russo, E. A. (2006). *Filmar para ver: Escritos de teoría y crítica de cine*. Buenos Aires: Simurg.
- Grant, B. K., Sloniowski, J., & Nichols, B. (2014).
- Eisenstein, S., & Lacoste, N. (2013). *El sentido del cine*. México, D.F.: Siglo Veintiuno.
- Herzog, W., & Aizpurua, A.P. (2015). *Del caminar sobre hielo: Múnich-París: Del 23.11.1974 al 14.12.1974*. Madrid: Gallo Nero.
- King, S. (2002). *Mientras escribo*. Barcelona: Debolsillo.
- Larry Ward (Fall 2008). Introduction (PDF). Lecture Notes for the Bain Radio-TV-Film (RTVF). 375: *Documentary Film & Television*. California State University, Fullerton (College of Communications).
- McKee, R., & Lockhart, J. (2016). *El guión story: Sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones*.
- Muguero, C. (2005). *Ver sin Vertov: Una introducción a cincuenta años de cine de no-ficción ruso y soviético (1954-2004)*, La Casa Encendida, 19 octubre 2005-5 enero 2006. Madrid: Caja Madrid. Obra Social.
- Murch, W. (2003). *En el momento del parpadeo: Un punto de vista sobre el montaje cinematográfico*. Madrid: Ocho y Medio.
- Nichols, B. (2017). *Introduction to documentary*. Bloomington, IN: Indiana University Press.
- Ortega, M. L., & García, N. (2008). *Cine directo reflexiones en torno a un concepto*. Las Palmas de Gran Canaria: Festival Internacional de Cine Las Palmas de Gran Canaria.
- Reisz, K., & Millar, G. (2007). *Técnica del montaje cinematográfico*. Madrid: Plot Ediciones.
- Sadoul, G. (1991). *Historia del cine mundial*. Madrid: Siglo veintiuno de España editores.
- Vogler, C. (2013). *A Practical Guide to The Hero With A Thousand Faces*. Raindance. <https://www.raindance.org/a-practical-guide-to-the-hero-with-a-thousand-faces/>
Documenting the documentary: Close readings of documentary film and video. Detroit: Wayne State University Press.

5591973434

educontinuafad

<https://educacioncontinua.fad.unam.mx/>

UNAM
FACULTAD
DE ARTES
Y DISEÑO

DIVISIÓN
DE EDUCACIÓN CONTINUA
Y EXTENSIÓN ACADÉMICA

REDEC UNAM