

Sílabo

**Seminario en comunicación audiovisual:
Investigación para el documental televisivo**

COMA 4819, sección 0U1
Segundo Semestre 2017-2018
Días: viernes
Hora: 7:30 – 10:50 AM
Salón: ESTRA 1

Profesor: Carlos García Arce
E-mail: carlos.garcia23@upr.edu
Horas de oficina: viernes 11:00 AM – 12:30 PM o por acuerdo

Número de horas crédito: tres (3)

Prerrequisito: ESIN 4077 – Introducción a la investigación estratégica
COMA 4315 – Guiones

I. Descripción del curso

En este seminario el estudiante conocerá y trabajará con conceptos, métodos y destrezas necesarios en la investigación para la realización del documental audiovisual. Se partirá de elementos narrativos, estéticos y de producción intrínsecos al documental para entender la función del investigador en el equipo de producción. El proyecto televisivo realizado por la Unidad de Cine y Televisión de la Escuela de Comunicación y transmitido por WIPR canal 6, Prohibido Olvidar, servirá como objeto de estudio y espacio de taller. Se desarrollará además la investigación y conceptualización de una serie de cápsulas informativas sobre salud. Las investigaciones realizadas por los estudiantes durante el seminario serán consideradas por la Escuela de Comunicación para ser utilizadas en proyectos audiovisuales.

II. Objetivos del curso

1. El estudiante reconocerá la importancia de la investigación para la realización de proyectos documentales.
2. Conocerá el rol fundamental del investigador en el proceso de gestación del documental.
3. Identificará los principales recursos narrativos del documental y los considerará al momento de realizar sus investigaciones.
4. Contratará los diversos modos de aproximarse a la representación de la realidad.
5. Identificará las marcas de estilo de una serie documental determinada y podrá formular su investigación acoplada a estas.
6. Ponderará cuestiones éticas relacionadas al tema del documental y a la investigación para el documental.
7. Identificará y seleccionará fuentes de datos apropiadas para una investigación determinada.
8. Diseñará y realizará la investigación para un proyecto de documental televisivo.

III. Bosquejo de contenido y distribución aproximada del tiempo

A. Introducción al documental desde el rol del investigador

(6 horas)

1. Definiendo el documental
2. Procesos de producción
3. Recursos narrativos y *storytelling*
4. Modalidades de representación en el documental
5. El documental televisivo
 - a. tipos de series documentales
 - b. marcas de estilo

• **Lectura: Bill Nichols, *Introduction to Documentary* (P.99-138/ Chapter 6: What Types of Documentaries Are There?)**

Trabajo 1: Elegir un documental entre los propuestos en clase y preparar un informe en el que se discutan: su estructura, los recursos narrativos utilizados y las modalidades de representación de la realidad presentes en el proyecto.

(fecha de entrega: viernes 6 de abril)

B. La serie documental

(6 horas)

1. Marcas de estilo de la serie
2. Procesos de producción
3. Abordaje de los temas
4. Audiencia objetiva
5. Desarrollo de ideas para capítulos
6. Investigación preliminar

Trabajo 2 (en clase): Preparar una reflexión sobre una serie documental en la que se presenten y discutan las marcas de estilo de la serie y el papel de la investigación en la misma. (fecha de trabajo: viernes 12 de abril)

C. La investigación como pilar del proyecto documental

(8 horas)

1. Plan de investigación
2. Definiendo límites
3. Búsqueda eficiente en bases de datos
4. Búsqueda en archivos, bibliotecas y colecciones
5. Fuentes primarias y secundarias
6. Material audiovisual
7. Análisis de datos, documentos y selección de contenido
8. Derechos de uso
9. Posibles sujetos y pre-entrevistas
10. Informe de investigación

• **Lectura: Alan Rosenthal, *Writing, Directing and Producing Documentary Films and Videos* (P.16-18// 50-58/ Research)**

• **Lectura: Michael Rabiger, *Directing the Documentary* (P.207-239/ Chapter 15: Initial Research and the Draft proposal/ Chapter 16: Research Leading Up to the Shoot)**

- **Lectura: Carlos Mendoza, El guion para el cine documental. Lectura: 7: (P.103-108/ Decisiones preliminares: investigación, elección del género y recursos)**
- **Lectura: Sheila Curran Bernard, Documentary Storytelling for Video and Filmmakers (P.87-102/ Research)**

**D. Proyectos de investigación/ conceptualización
(20 horas)**

1. Idea y tema
2. Estrategia de abordaje
3. Investigación preliminar
4. Investigación
5. Fuentes
6. Problemas y soluciones
7. Redacción de informe

**Entrega de primer borrador del informe de investigación e informe oral sobre el proceso y los resultados parciales de la investigación.
(fecha de entrega e informe: viernes 4 de mayo)**

Informe oral final (lunes 4 de junio).

Trabajo final: Informe de investigación. (fecha de entrega: lunes 4 de junio)

Resumen del bosquejo y fechas de entrega:

Mes	Semanas	Temas	Trabajos y fechas de entrega
marzo	16	Introducción al documental	
	23	Serie documental, investigación y marcas de estilo	Idea para investigación
	30	Feriado: Semana Santa	
abril	6	Serie documental, investigación y marcas de estilo	Entrega trabajo 1
	12	La investigación para el documental audiovisual	Trabajo 2 en clase
	20	La investigación para el documental audiovisual	
	27	La investigación para el documental audiovisual/ cápsulas informativas	
mayo	4	Cápsulas informativas, concepto y desarrollo	Entrega primer borrador del informe de investigación e informe oral del proceso
	11	I-Doc/ Cápsulas informativas, concepto y desarrollo	
	18	Cápsulas informativas investigación	
	25	Cápsulas informativas investigación/ guion	
junio	1	Cápsulas informativas guion	
(lunes)	4		Informe de investigación final y cápsulas informativas
			Junio 14 – último día de exámenes finales

IV. Estrategias instruccionales

Durante el seminario se estudiará teoría relacionada al análisis, apreciación y producción de documentales enfatizando aspectos relacionados al proceso de investigación y conceptualización. El profesor impartirá conferencias y dirigirá dinámicas enfocadas en desarrollar aspectos relacionados a la investigación para el documental televisivo. El seminario contará además con un componente práctico, el estudiante realizará una investigación para serie documental. Habrá sesiones de análisis de proyectos documentales, así como presentaciones orales y crítica grupal del proceso de las investigaciones.

V. Recursos de aprendizaje

Las conferencias serán impartidas apoyadas por presentaciones digitales, escenas de películas y series documentales, documentales de cortometraje y series documentales. Se utilizará equipo de reproducción de DVD, vídeo proyector o monitor y equipo de sonido. Se utilizará además la internet para visionar recursos en línea y la plataforma Moodle de UPR-RP para facilitar el intercambio de material de estudio.

Se espera que el estudiante pueda completar las tareas y realizar estudio de material audiovisual utilizando tecnologías similares a las manejadas en la sala de clases. Este equipo está disponible al estudiantado en la Biblioteca de la Escuela de Comunicación. Además, el estudiante tiene a su disposición todo el material y el equipo del Centro de Investigaciones de la Escuela de Comunicación y los recursos bibliográficos de las bibliotecas en el Recinto. La Unidad de Cine y Televisión y el Archivo de Medios Audiovisuales de la Escuela de Comunicación facilitarán el material audiovisual que posean y sea necesario para nutrir el seminario y las investigaciones de los estudiantes..

VI. Estrategias de avalúo y evaluación

Asistencia, puntualidad y participación en clase	10%
Tareas y prácticas	10%
Trabajo 1 y 2	20%
Primer borrador de la investigación e informe oral sobre el proceso	10%
Informe oral final	10%
Cápsulas informativas	20%
Informe de investigación final	20%
Total	100%

Habrá evaluación diferenciada a estudiantes con necesidades especiales, siempre y cuando se cumpla con el proceso establecido en las políticas institucionales (ver parte IX Políticas institucionales).

VII. Sistema de calificación

La calificación se basará en el método estándar.

Escala de calificación:

NOTA	PROMEDIO (%)
A	90-100
B	80-89
C	70-79
D	60-69
F	0-59

La puntualidad y asistencia a clase es obligatoria. Las ausencias frecuentes afectarán la calificación final, lo cual puede redundar en la pérdida total de los créditos del curso. Luego de la segunda ausencia no justificada, se procederá a descontarle al estudiante *tres puntos* por ausencia de su nota final. Luego de la cuarta tardanza se procederá a descontarle al estudiante *dos puntos* por tardanza de su nota final. Se tomará asistencia en cada clase.

Los celulares, computadoras, tabletas o dispositivos móviles solo se pueden usar para fines directamente relacionados a la clase en curso. No se permite hablar por celular, *textear* o navegar en internet con propósitos no relacionados mientras la clase esté reunida.

Las fechas de entrega de los trabajos y de los informes orales deben ser respetadas. Se descontarán puntos del trabajo por entregas fuera de fecha.

Las asignaciones y los ejercicios en clase son obligatorios y no se aceptarán de manera tardía, pues no presentarlos a tiempo afecta la dinámica del grupo y el proceso creativo de los compañeros. La participación en las actividades, dinámicas de análisis o crítica es obligatoria y necesaria para cumplir satisfactoriamente con los objetivos del curso.

El plagio (el tomar oraciones, párrafos o ideas de trabajos hechos por otras personas y presentarlos como propios) o cualquier conducta que represente deshonestidad en su desempeño académico resultará en la no aprobación del curso, en acción disciplinaria de acuerdo a las normas de la Universidad de Puerto Rico o ambas. Si cree necesario copiar textualmente el material de otro autor, cite su fuente adecuadamente. Si tiene dudas sobre la manera adecuada de citar una fuente, consulte al profesor.

VIII. Responsabilidad Social

Enfoque de la Escuela de Comunicación sobre diversidad

Nos acercamos al concepto de diversidad desde el contexto de nuestra identidad cultural cuya hibridez histórica nos facilita una heterogeneidad intrínseca a nuestra manera de ser y de pensar.

Partimos de la convicción de que las diferencias en los seres humanos no pueden constituir desigualdad sino afirmación de identidad individual, derecho adquirido por la propia naturaleza de lo que somos.

Nos guía, entre otros postulados, el artículo 4 de la Declaración Universal sobre la diversidad cultural de la UNESCO (2002) que afirma que “ la defensa de la diversidad cultural es un imperativo ético, inseparable del respeto a la dignidad de la persona humana.”

Fomentamos la comprensión de la pluralidad de identidades en una disposición de inclusión en términos de género, raza, etnia, orientación sexual, religión, modos de pensar y ser, trasfondo cultural, origen nacional, clase social, edad, ideología política, etc.

Cumplimos a cabalidad con la Ley 51 de 17 de junio de 1996 que da a las personas con impedimentos el derecho a recibir el acomodo razonable para el desarrollo de sus capacidades y habilidades particulares.

Honramos el artículo 6 del Reglamento de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras que establece que “no se podrá privar a ningún estudiante, por

razón de sexo, raza, origen, condición social, credo político o religioso, del derecho de asociación ni de los servicios y programas que brinda la Universidad.”

Por la propia naturaleza de los saberes que investiga y estudia el campo de las comunicaciones, nos guía el interés de fomentar en el diseño curricular la dimensión transdisciplinaria, multicultural e internacional del mismo, estimulando así no solo el conocimiento sino las sensibilidades pertinentes para la comprensión de las diversas identidades que nos definen.

IX. Políticas institucionales

1. Aquellos estudiantes que tengan necesidades especiales o que padezcan de condiciones médicas o de algún tipo de impedimento físico, mental o emocional que requiera acomodo razonable, deberán notificarlo a la mayor brevedad posible a la Oficina del Procurador de Personas con Impedimento del Recinto de Río Piedras y a la Oficina de Asuntos Estudiantiles de la Escuela de Comunicación.

2. Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el profesor al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo de asistencia necesario conforme a las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las personas con Impedimento (OAPI) del Decanato de Estudiantes.

3. Todo estudiante deberá cumplir con las políticas de la Universidad de Puerto Rico en relación al uso y abuso de drogas y alcohol, hostigamiento sexual, disciplina en el salón de clases, honestidad académica y uso de las tecnologías de información.

X. Bibliografía y referencias

Barbash, I. & L. Taylor (1997): *Cross-Cultural Filmmaking: A Handbook for Making Documentary and Ethnographic Films and Videos*. Berkeley, University of California Press.

Bernard, S. C. (2004): *Documentary Storytelling for Film and Videomakers*. Burlington, MA, Elsevier, Focal Press.

Bordwell, D. & K. Thompson (1993): *Film Art: An Introduction*, Fourth Edition. New York, NY, McGraw-Hill.

Breschand, J. (2004): *El documental: la otra cara del cine*, serie: Pequeños cuadernos Cahiers du Cinéma. Barcelona, Paidós

Hochman E. & M. Montero (1978): *Técnicas de investigación documental*. México D.F., Editorial Trillas.

Lee-Wright, P (2010): *The Documentary Handbook*. New York, NY. Routledge.

McKee, R. (1997): *Story: Substance, Structure, Style and the Principles of Screenwriting*. New York, NY, Harper Collins Publishers.

Mendoza, C. (2010): *El guión para cine documental*. México, Universidad Nacional Autónoma de México.

Nichols, B. (1991): *Representing Reality: Issues and Concepts in Documentary*. Bloomington, Indianapolis, Indiana University Press.

----- (2001): *Introduction to Documentary*. Bloomington, Indianapolis, Indiana University Press.

Rabiger, M. (2003): *Directing: Film Techniques and Aesthetics, Third Edition*. Oxford, Elsevier, Focal Press.

----- (2004): *Directing the Documentary, Fourth Edition*. Oxford, Elsevier, Focal Press.

Rosenthal, A. (1988): *New Challenges for Documentary*. Berkeley and LA, CA, University of California Press.

----- (2002): *Writing, Directing, and Producing Documentary Films and Videos, Third Edition*. Carbondale and Edwardsville, Southern Illinois University Press.

Sánchez, R. (2003): *Montaje cinematográfico: Arte de movimiento*, tercera edición. Buenos Aires, La Crujía Ediciones.

Stubbs, L. (2002): *Documentary Filmmakers Speak*. New York, NY, Allworth Press

Referencias electrónicas:

<http://adocpr.wixsite.com/adocpr>

<http://www.documentary.org/>

<http://docubase.mit.edu/>

<http://www.ehu.eus/ehusfera/researchondocumentaryfilm/>

<http://i-docs.org/>

<http://www.imdb.com>

<https://www.nfb.ca>

<http://www.nofilmschool.com>

<http://revista.cinedocumental.com.ar/>

<http://www.rtve.es/alacarta/documentales/>

<https://www.shortoftheweek.com>