

Programa del Taller de Documental Creatiu 2011

Impartit per Belkis Vega

Curs de 400 hores

Total de 15 setmanes

Dates: del 14 de març al 1 de juliol de 2011

Primera part – Mòdul Teòric

Del 14 de març al 15 d'abril (5 setmanes)

Horari: de 18.30 a 22h

Teoria i preparació de projectes documentals.

A la part teòrica, es definirà el documental i es farà una trajectòria per la seva història, donant a conèixer les seves possibilitats a través d'exemples concrets.

Es treballaran amb profunditat les característiques de la realització de documentals com una interpretació creativa de la realitat i es dedicarà especial atenció al documental social.

En aquesta part es remarcarà especialment la relació entre els continguts que s'estudiaran i la seva aplicació en la creació de documentals, i culminarà amb l'exposició i aprovació d'un projecte que es desenvoluparà en grups.

Tema 1. Definició

1.1. Definició del documental

1.2. Origen i evolució del documental

Tema 2. Aspectes fonamentals de la seva història

2.1. L'obra de Robert Flaherty. La seva forma d'investigació i acostament a la realitat

2.2. Les primeres teories

2.2.1. Grierson, Rotha i l'Escola Documental Anglesa

2.2.2. Dziga Vertov i la seva teoria del Cinema Ull

Tema 3. El documental com a investigació de la realitat

3.1. La investigació per a un documental

3.2. El documental com a dissecció de la realitat

3.3. El documental d'arxiu

**Centre
de Cultura de Dones**
Francesca Bonnemaison

Sant Pere més baix, 7, 2a i 3a planta
08003 Barcelona
Tel. 93 268 42 18
www.bonnemaison-ccd.org

Amb el suport de:

Tema 4. El documental com a memòria històrica

4.1. Les possibilitats del documental com a interpretació i conservació de la història

Tema 5. La documentalista oblidada: Leni Riefenstahl

5.1. Temes i tractament cinematogràfic

5.2. Innovacions al discurs documental

Tema 6. El documental de denúncia social

6.1. El documental com a denúncia de situacions socials

6.2. El documental social als nostres dies

Tema 7. El documental del Nou Cinema Llatinoamericà

L'obra d'un gran documentalista: Santiago Álvarez

7.1. Temes i tractament cinematogràfic

7.2. Innovacions al discurs documental

Tema 8. El Cinema Directe

8.1. Cinema Directe, Free Cinema i Cinema Verità

8.2. Tendències actuals

Tema 9. Periodisme i documental

9.1. Documental: gènere periodístic?

9.2. Documental i reportatge

9.3. L'entrevista al documental

Tema 10. Ficció i documental

10.1. Docudrama

10.2. Altres tendències

EL LLENGUATGE DOCUMENTAL: DE LA IDEA A L'OBRA DOCUMENTAL

Continguts a desenvolupar a partir dels temes proposats:

- L'embrió d'un documental: la idea i el tema.
- Importància de la fonamentació
- Tesis. Punts de vista. Objectius
- Determinació del públic receptor
- Tractament. Recursos expressius
- Determinació de l'estructura.
- Tipus d'estructures
- Guió / "Guia per l'atac". Guionització anterior o posterior?
- La figura del director o directora al documental. Relacions amb l'equip de filmació
- El documental com a obra audiovisual
- La imatge com a forma d'expressió.
- La banda sonora
- Postproducció. El guió de muntatge. El procés de muntatge com a laboratori de creació.

El bloc teòric es completarà amb 3 sessions sobre documental feminista i cinema de dones a càrrec de Mercè Coll, especialista en aquesta disciplina.

Serà fonamental en aquesta part establir la relació concreta entre els continguts que s'estudiaran i la seva aplicació en la creació de documentals. Per això cada tema a desenvolupar es relaciona amb obres particulars que seran projectades i analitzades a classe.

Algunes d'elles seran objecte de treball per a les alumnes promovent així la polèmica i una actitud activa al procés d'adquisició de coneixements.

Igualment, al llarg del taller les alumnes hauran d'entregar treballs que pretenen entrenar-les en l'elaboració de projectes que culminin en la realització de documentals.

Aquest procés parteix de propostes individuals i es desenvolupa cap al treball de creació col·lectiva.

Dins d'aquest bloc teòric, professionals en actiu impartiran també dos conferències especialitzades: una sobre càmera i un altre sobre muntatge.

Aquesta primera etapa conclou amb l'exposició i aprovació d'un projecte documental per equip, que ha d'investigar en profunditat les dues setmanes següents, ja que aquest serà el projecte que es desenvoluparà a la segona part del taller.

Les alumnes desenvoluparan el projecte de documental en equips de 4-6 alumnes.

**Centre
de Cultura de Dones**
Francesca Bonnemaison

Sant Pere més baix, 7, 2a i 3a planta
08003 Barcelona
Tel. 93 268 42 18
www.bonnemaison-ccd.org

Amb el suport de:

Segona part – Mòdul pràctic I

Del 2 de maig al 21 de maig (3 setmanes)

Desenvolupament de la investigació i pre-filmació

Setmana: 1 i 2.

Horari lliure amb revisions per equips en horaris a convenir.
Investigació per als documentals

Setmana: 3.

Horari de 18.30 a 22h.
Exposició dels resultats de la investigació.
Selecció final dels personatges i les localitzacions.
Arranjament del projecte original als resultats de la investigació.
Desenvolupament de la “guia per l’atac”.
Desenvolupament dels plans de producció i filmació.
Pre-filmació. Visita a les localitzacions.

**Centre
de Cultura de Dones**
Francesca Bonnemaison

Sant Pere més baix, 7, 2a i 3a planta
08003 Barcelona
Tel. 93 268 42 18
www.bonnamaison-ccd.org

Amb el suport de:

Tercera part – Mòdul pràctic II

Del 23 de maig al 1 de juliol (6 setmanes)

Setmana 1

23 al 29 de maig:

Filmació dels documentals. Cinc jornades de 12 hores.

Setmana: 2 i 3.

Jornades de 8 hores aproximadament, amb horaris flexibles.

Preparació del guió de muntatge.

Revisió, minutatge i transició de tot el material filmat.

Recerca de materials d'arxiu, si és necessari.

Recerca de la música, efectes sonors, etc.

Estructura i guió de muntatge.

Dissabte de la segona setmana. Captura a AVID i preparació del muntatge.

Setmana: 4. De dilluns a dissabte, jornades de 10 hores.

Muntatge. Primer tall.

Setmana: 5. De dilluns a dissabte, jornades de 10 hores.

Muntatge. Tall definitiu.

Visionat per al so (dissabte)

Setmana: 6. De dilluns a divendres, jornades de 10 hores.

Dilluns a dijous: muntatge de la banda sonora, mescla del so.

Divendres: Conclusió del taller.

Projecció pública dels documentals en pantalla gran a La Sala, 1 de juliol de 2011.