

sílabo

REALIZACIÓN DE REPORTAJES Y DOCUMENTALES

I. Datos Informativos:

Curso	: Realización de Reportajes y Documentales
Código	: 204004
Carreras	: Comunicación Audiovisual y Cine, Comunicación y Periodismo, Comunicación y Publicidad Transmedia, Comunicación e Imagen Corporativa y Comunicación.
Semestre	: 2020-II
Ciclo	: 3° y 4° ciclo
Categoría	: Formación Facultad
Créditos	: 04
Pre-requisito	: Ninguno
Docente	: PATRICIA SERRANO, PATRICIA ROBLES

II. Sumilla:

Este curso de formación básica, tiene como objetivo valorar la importancia del punto de vista, la realidad y la interpretación en la creación de reportajes periodísticos y documentales de investigación. Busca entender la evolución del género informativo y documental desde los inicios del cine hasta sus expresiones más recientes en medios audiovisuales y digitales, a partir del estudio de los cambios en la narrativa y estructura que ha experimentado la noción de documental y sus nuevas posibilidades.

El contenido a tratar está referido: Retrospectiva: La evolución de las estrategias expresivas del género documental desde los inicios del cine hasta el documental de observación. Tendencias del documental: los años 80' y el documental subjetivo. Imágenes de la sociedad en determinados subgéneros del documental y en el trabajo de directores emblemáticos. Los informativos y el reportaje. La entrevista y los testimonios como ejes narrativos. Diferencias en el lenguaje y la narración de reportajes y documentales. La investigación de un documental. Producción del documental: cronograma y presupuesto. Dirección del documental: trabajo de campo e improvisación: describir la puesta en escena de la realidad. Dirección de una entrevista: la acción en el documental.

III. Competencias:

General:

Conoce las características, recursos, técnicas y procesos involucrados con los relatos de no ficción audiovisuales, así como las prácticas vinculadas con la producción en equipo de reportajes y documentales; reforzando sus competencias narrativas y audiovisuales, su pensamiento crítico y sus aprendizajes sociales, en el análisis y representación de la realidad.

Específicas:

1. Identifica las características de la información audiovisual, aplicándolas en una propuesta temática involucrada con su entorno personal y sociocultural; así como los roles de un equipo de realización, a través de la producción colectiva de un microrrelato de no ficción audiovisual que represente una realidad elegida en equipo.
2. Distingue las características, recursos, técnicas y procesos involucrados con la producción en equipo de reportajes; reforzando sus competencias narrativas y audiovisuales, así como sus aprendizajes sociales, en la representación de una realidad.
3. Aplica un enfoque documental a la representación de una realidad, que parte de la evolución, características, procesos de investigación a profundidad, narrativa y

estética de este relato de no ficción; reforzando su pensamiento crítico, sus competencias narrativas y audiovisuales, así como sus aprendizajes sociales.

4. Produce un documental en equipo, sustentado en un proyecto colectivo, los aprendizajes conceptuales, procedimentales, actitudinales y sociales adquiridos en el proceso de producción, y su aporte individual a la representación documental de una realidad.

IV. Contenidos:

UNIDAD I: LA REPRESENTACIÓN DE LA REALIDAD EN LOS RELATOS DE NO FICCIÓN.

1ª Semana

- La información como representación de la realidad. Características y diferencias entre los relatos informativos y de no ficción.
- Características de los relatos de no ficción en el entorno de la información audiovisual.
- La idea como punto de partida en la construcción de un relato de no ficción.

2ª Semana

- Roles y trabajo en equipo en la producción de relatos audiovisuales de no ficción. Fortalezas y competencias (director, productor, realizador, sonidista, guionista, editor).
- La elección del tema y la primera selección de la realidad a representar. Selección y localización del tema y los personajes involucrados.
- La observación como herramienta de representación.

3ª Semana

- La investigación como herramienta para la representación de la realidad
- Técnicas de investigación periodísticas y uso de fuentes.
- El enfoque de investigación y la selección de contenidos, espacios y personajes.
- Uso de Fuentes personales. Clasificación de los personajes en los relatos de no ficción. Personajes Testimoniales y Personajes Temáticos. Mapa de actores.
- Los relatos de no ficción en tres actos. Introducción a la narrativa informativa audiovisual. Introducción, desarrollo, clímax y cierre.

Evaluación Continua 1: Elaboración de microrrelato de no ficción en equipo: elección del tema, investigación, mapa de actores, video realizado y aporte individual de cada integrante del equipo. Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación de acuerdo a Rúbrica.

UNIDAD II: EL REPORTAJE AUDIOVISUAL Y LA INTERPRETACIÓN DE LA ACTUALIDAD

4ª Semana

- El Reportaje audiovisual y la representación de la realidad: características, componentes y técnicas.
- Estructura y contenidos: antecedentes, hechos, contexto y conclusión.
- La entrevista como recurso de narración de un reportaje.
- Tipología de personajes en la representación de la realidad.
- Técnicas para el desarrollo de entrevistas en la elaboración de reportajes.
- Realización de entrevistas audiovisuales para reportajes: Encuadres, ambientación, componentes técnicos y tomas de apoyo. Pre producción de entrevistas audiovisuales.

5ª Semana

- Funciones de la Entrevista como recurso de narración central. Selección y dosificación de entrevistas en los reportajes audiovisuales (clips).
- Funciones de la imagen en los reportajes. Técnicas de representación visual de la realidad

- Relaciones entre la palabra y la imagen en un reportaje audiovisual. Uso de recursos visuales, sonoros y discursivos en la realización de reportajes.

6ª Semana

- El texto del narrador o comentario. Escritura y locución informativa audiovisual.
- Organización narrativa de los recursos audiovisuales en la realización de reportajes.
- Características y componentes de la estructura narrativa expositiva de un reportaje. La estructura de Tres Actos en el reportaje audiovisual.
- Unidades Temáticas y narración dosificada y encadenada de los contenidos de un reportaje.

Evaluación Continua 2: Aportes al proceso de producción y realización del reportaje realizado en equipo. Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación de acuerdo a Rúbrica. Participación en clases.

7ª Semana

- La estructura como pauta de edición.
- La música como componente descriptivo, narrativo y emotivo, del reportaje audiovisual.
- Recursos gráficos y diseño de textos sobreimpresos en el reportaje. Títulos, créditos de los personajes y el equipo de realización, fuentes, entre otros.
- Edición de reportajes.

UNIDAD III: LA PELÍCULA DOCUMENTAL: UNA MIRADA AL DESARROLLO DEL GÉNERO, LA ESTÉTICA Y LA NARRATIVA DOCUMENTAL.

8ª Semana

- Diferencias entre el documental y el reportaje audiovisual.
- El documental como género cinematográfico: Características conceptuales, estéticas y narrativas del género documental.

9ª Semana

- La realidad como documento cinematográfico. Inicios del género documental. El Realismo Poético y el documental etnográfico. El cine como antropología visual. Grierson y los Postulados del cine documental.
- El documental social. "El "cine ojo". Las "sinfonías urbanas".
- Evolución de las escuelas clásicas: El documental social y político en época de guerra y post guerra.
- El neo realismo documental y el documental poético. El Cine directo y el Cinema Verité.
- Nuevas tendencias: Documental reflexivo y Documental ensayo.
- El documental en primera persona: Cine autobiográfico y el "documental performativo".
- Modalidades de Representación Documental según Nichols.
- La investigación a profundidad. Tipos de Investigación, funciones y técnicas para documental.
- La entrevista como herramienta de narración testimonial. Dimensiones de los contenidos que aportan a la investigación las personas entrevistadas.

10ª Semana

- Narrativa Documental. Los agentes narrativos en un documental.
- La idea como punto de partida en la elaboración de un guion documental.
- La premisa y el storyline.
- Funciones de los personajes en un documental. El personaje y la acción. El Personaje y la emoción. Declaraciones, testimonios y diálogos.
- Reconstrucción del pasado y uso de material de archivo.
- Selección de contenidos con enfoque documental.

- La convivencia con la realidad. Representación visual de las acciones de los personajes. El Cine directo, el Cinema Verité y su aplicación al seguimiento en un documental.
- Introducción al Plan de rodaje.

11ª Semana

- La imagen de la realidad: Estética documentalista, concepto y uso del lenguaje audiovisual.
- Componentes y Funciones de la imagen en un documental. La imagen y el desarrollo del concepto estético del documental.
- Estética audiovisual y puesta en escena de la realidad.
- Espacios sonoros: uso del sonido en el documental. Fuentes de Sonido.
- Del Storyline al argumento documental.
- Clases de estructuras narrativas según los tipos de montaje.
- El Primer Acto de un documental: imágenes iniciales y detonante. La cuestión central como anticipación del clímax.
- El teaser y el trailer documental.
- Ejes narrativos y unidades dramáticas en los documentales.

Evaluación Continua 3: Aportes al proceso de producción y realización de un teaser-trailer documental, análisis de documentales y participación en clases.

UNIDAD IV: REALIZACIÓN, MONTAJE Y PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DOCUMENTALES.

12ª Semana

- Construcción del segundo acto: relaciones entre unidades dramáticas y puntos de acción.
- El tercer acto: Clímax y resolución.
- El guion ideal y el esquema preliminar de guion.
- Narración testimonial. La declaración y el testimonio como recurso en la construcción de un documental. Niveles de significación en la participación hablada de un personaje.
- Realización de entrevistas y testimonios para documentales: Plano y encuadre. Posición y mirada. Fondos. Las tomas de Apoyo. El equipo de grabación.
- Producción de entrevistas y testimonios para documentales. Herramientas para la planificación: investigación, locación, selección de contenidos.

13ª Semana

- El Material de Archivo como elemento de significación testimonial.
- Elaboración de guiones como pauta para la realización documental. El Guion Técnico.
- El montaje como herramienta expresiva. Tipos de montaje documental.

Evaluación Continua 4: Aportes al proceso de producción y realización del documental elaborado en equipo, análisis de documentales y participación en clases.

14ª Semana

- La Banda Sonora y la Música. Diseño de sonido en un documental.
- Sonorización y mezcla en el proceso de edición.
- Edición y Post-producción documental.
- Diseño gráfico de un documental.
- Presentación y sustentación de proyectos documentales. Componentes.
- Estrategias y productos de difusión y promoción.
- Pitching.

15ª Semana - Examen Final

- Presentación y sustentación del proyecto y del documental realizado en equipo. Aprendizajes y Aportes individuales.
- Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación de acuerdo a Rúbrica.

16ª Semana – Evaluación con Jurado / Entrega de Notas

V. Metodología:

La plataforma virtual empleada es el Classroom de Google Suite for education donde se compartirá los recursos didácticos de cada una de las sesiones, empleando el Meet como medio de comunicación sincrónica para la ejecución de las sesiones de aprendizaje además de: Drive, Gmail, hoja de Cálculo, Document, Chat, You Tube, Hangout. Uso de aplicativos del Software gratuito Adobe CC-10: Photoshop, illustrator, InDesing, Premiere Pro, Spark y Acrobat Pro. Las técnicas didácticas en la modalidad remota son análisis, descripción, diálogo, ejemplificación, ejercitación, lectura reflexiva, trabajos en equipos pequeños, producción de ensayos en forma individual y de temas particulares, conversación, exposición, práctica guiada y práctica autónoma, investigación de repositorios, aprendizaje colaborativo basado en problemas y soluciones, invitados profesionales por especialidad por conexión meet, portafolios virtuales personalizados, sustentaciones, producción y realización de proyectos audiovisuales y lectura de fuentes utilizando los recursos consignados en la plataforma Classroom, diapositivas estandarizadas con estrategias de cada docente, videos seleccionados para reforzamiento, etc. Además se podrán utilizar los aplicativos como Kahoot, Mentimeter, Facebook entre otras conforme a las necesidades y requerimientos.

VI. Actividades de investigación formativa

La experiencia curricular del curso atiende al proceso de investigación formativa a través de la elaboración de una investigación periodística a profundidad de un tema de valor sociocultural, que sustente el proyecto documental a presentarse en el examen final.

VII. Evaluación:

La evaluación es permanente durante el desarrollo de las sesiones de clase Cuestionarios en línea, Exposiciones individuales y grupales, Rúbricas objetivas, participación en debates a través de foros virtuales, presentación de E-Portafolios, presentación de infografías y mapas mentales, Solución individual de casos, Participación en Video-Conferencias, entre otros.

El promedio final del curso es resultado de un ponderado, compuesto por lo siguiente:

- Examen parcial (20%)
- Evaluación Continua (40%). Se registra en 4 momentos (10%, 10%, 10% y 10%= 40%)
- Examen Final (40%) □ Dos evaluaciones (Docente del curso 20% y Jurado 20%)

Los resultados de la evaluación CONTINUA 4 se entregarán y publicarán en paralelo a los resultados del Examen Final.

VIII. Fuentes:

	CÓDIGO CIDOC	FUENTE
1.	791.43071/A51	Vincent. (2005). Estética del Montaje. Madrid: Abada editores.
2.	302.23/A62/2011	Aparici, Roberto (2011). <i>La imagen: Análisis y representación de la realidad</i> . Barcelona: Gedisa.

3.	791.4309/A76	Aronovich, Ricardo. (1997). <i>Exponer una historia: La fotografía cinematográfica</i> . Barcelona: Gedisa.
4.	070.4/A78	Artero Rueda, Manuel. (2004). <i>El guion en el reportaje informativo: un guiño a la noticia</i> . Madrid: Ed. IORTV.
5.	791.4353/A78	Artis, A.Q. (2009). <i>Cállate y rueda. Guía del documental</i> . Barcelona, España: ediciones omega, s.a.
6.	791.4353/B23	Barnouw, Erik. (2005). <i>El documental, historia y estilo</i> . Barcelona: Gedisa.
7.	791.4353/B23R/2009	Barroso, Jaime. (2009). <i>Realización de documentales y reportajes: Técnicas y estrategias del rodaje en campo</i> . Madrid: Editorial Síntesis.
8.	303.4832/C35	Cebrián Herreros, Mariano. (2010). <i>Información audiovisual y multimedia por internet en la telefonía móvil</i> . Lima: Universidad de San Martín de Porres.
9.	791.437/C73	Comparato, Doc. (2009). <i>De la creación al guion: arte y técnica de escribir para cine y televisión</i> . Buenos Aires: La Crujía.
10.	791.437/G63	Chang, Justin. (2012). <i>Edición y montaje cinematográfico</i> . Barcelona: Blume.
11.	302.234/CH57/2011	Chion, Michel. (2011). <i>La audiovisión: Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido</i> . Madrid: Espasa Libros.
12.	778.5/T42	Del Teso, Pablo. (2011). <i>Desarrollo de Proyectos Audiovisuales</i> . Buenos Aires: Editorial Nobuko.
13.	745.61/E46	Ellison, Andy (2008). <i>Guía completa de tipografía digital: cómo utilizar la tipografía de forma creativa en el diseño gráfico</i> . Barcelona: Parramón.
14.	791.457/G73	Gordillo, Inmaculada. (2009). <i>Manual de narrativa televisiva</i> . Madrid: Editorial Síntesis.
15.	070.4/G82	Grillo, María del Carmen. (2010). <i>Los textos informativos: guía de escritura y estilo</i> . Buenos Aires: La Crujía.
16.	302.2345/G96	Gutiérrez, Mario. (2003). <i>Géneros Informativos en Televisión</i> . Lima: Universidad de Lima.
17.	006.6/A24P/2011	<i>Guía práctica Adobe Premiere: edición y postproducción de videos</i> . (2011). Lima: Macro.
18.	778.53/I21	Lapichino, Ricardo (2011). <i>La composición audiovisual: dimensiones narrativas del sonido y la música en la imagen</i> . Buenos Aires: Editorial Nobuko.
19.	791.4353/L67	Lindenmuth, Kevin J. (2010). <i>Cómo hacer documentales: guía práctica para iniciarse en la creación de documentales</i> . Barcelona: Editorial Alcanto.
20.	791.4353/N54/2011	Nichols, Bill. (2011). <i>La representación de la realidad: cuestiones y conceptos sobre el documental</i> . Barcelona: Editorial Paidós.
21.	778.5/P45	Perona, Alberto Mario. (2010). <i>Ensayos sobre video, documental y cine</i> . Córdoba: Editorial Brujas.
22.	778.53/R11	Rabiger, Michael. (2008). <i>Dirección cinematográfica: técnica y estética</i> . Barcelona: Ediciones Omega.
23.	741.01/R16	Rafols, Rafael (2003). <i>Diseño audiovisual</i> . Barcelona: Gustavo Gili.
24.	778.5344/R31	Reátegui, Pedro. (2003). <i>Manual de creación sonora uso y aplicación del sonido en los medios audiovisuales</i> . Lima: Universidad de Lima.
25.	791.4/H	RPP. (2013). <i>Historias de un país que avanza</i> . Lima: Santillana.
26.	791.4353/V47	Villalta Casas, Jaime. (2006). <i>El Espíritu del Reportaje</i> . Barcelona: Publicacions I Edicions de la Univesitat
27.	791.45/S17	Sáinz Sánchez, Miguel. (2002). <i>El productor audiovisual</i> . Madrid: Editorial Síntesis.
28.	791.437/S/2006	Sánchez c., Rafael. (2006). <i>Montaje cinematográfico</i> . Buenos aires: la crujía.

29.	302.23/Z92	Zunzunegui, Santos. (2010). <i>Pensar la imagen</i> . Madrid: Ediciones Cátedra.
30.	EBSCO: Art Source	Ambrose, Gavin y Harris, Paul. (2010). <i>Design Thinking</i> . Series: Basics Design. Lausanne, Switzerland : AVA Publishing. EBook. Recuperado de: http://web.b.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzl5NTc0MV9fQU41?sid=249ba984-04d0-4945-9af9-88529557c963@sessionmgr104&vid=3&format=EB&rid=25
31.	EBSCO: Art Source	Gibbs, Tony. (2007). <i>The Fundamentals of Sonic Art & Sound Desig</i> . Lausanne, Switzerland: AVA Publishing. EBook. Recuperado de: http://web.b.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzMzMDg1MV9fQU41?sid=249ba984-04d0-4945-9af9-88529557c963@sessionmgr104&vid=5&format=EB&rid=40
32.	EBSCO: Art Source	Hillner, Matthias. (2009). <i>Virtual Typography</i> . Series: Basics Typography. Lausanne, Switzerland: AVA Publishing. EBook. Recuperado de: http://web.b.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzl5NTczMI9fQU41?sid=249ba984-04d0-4945-9af9-88529557c963@sessionmgr104&vid=6&format=EB&rid=28
33.	Repositorio UCAL	Gutierrez Olórtegui, Mario. (2012). <i>Narrativa y estética digital: La imagen y el sonido en la era interactiva y virtual</i> . Recuperado de http://repositorio.ucal.edu.pe/handle/ucal/160
34.	Repositorio UCAL	Serrano, P. & Padilla, D. (2017). Descubriendo los sonidos de la realidad. Recuperado de http://repositorio.ucal.edu.pe/handle/ucal/202

Fuentes Complementarias:

- Díaz Aznarte, J.J. (1998). *El Cine Documental*. Granada: Universidad de Granada.
- Cobo Durán, S. (2010). Estructuras narrativas en "nonfiction". *Frame*, 6, 219-242. Recuperado de https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/13015/file_1.pdf?sequence=1
- Fernández, F., & Martínez, J. (2011). *Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual*. Barcelona: Paidós.
- Field, S. (1995). *El manual del guionista: ejercicios e instrucciones para escribir un buen guión paso a paso*. (Traducido por Marta Heras). Madrid: Plot Ediciones.
- Flaherty, R. (1985). La función del documental. En Colombres, A. (comp.), *Cine, antropología y colonialismo* (pp. 57-60). Buenos Aires: Ediciones del Sol-FLACSO. (Traducido por Marta Heras). Madrid: Plot Ediciones.
- Grierson, J. (1998). Postulados del documental. En Romaguera, J. y Alsina, H. (Eds.), *Textos y manifiestos del cine*, (pp. 139- 147). Madrid: Cátedra.
- Guzmán P. (1997). Artículos: El guion en el cine documental. Obtenido de sitio web de Patricio Guzmán: [https://www.patricioguzman.com/es/articulos/29\)-el-guion-en-el-cine-documental](https://www.patricioguzman.com/es/articulos/29)-el-guion-en-el-cine-documental)
- Llorenc, Soler. (2000). *Manual práctico para iniciarse como Realizador de Documentales*. Barcelona: CIMS.
- Mendoza, C. (2010). *El guion para cine documental*. México D.F: Universidad Nacional Autónoma de México, Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial.
- Peña Rodríguez, D. (2016). *Diseño de guiones para audiovisual: ficción y documental*. Cuajimalpa, México: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa. Recuperado de http://www.cua.uam.mx/pdfs/revistas_electronicas/libros-electronicos/2016/1guion-web/guion_web.pdf
- Plantinga, C. (2007). Caracterización y ética en el género documental. *Archivos de la Filmoteca*, 57, 46-67. Recuperado de <http://www.archivosdelafilmoteca.com/index.php/archivos/article/view/205>
- Rabiger, Michael. (1995). *Dirección de Documentales*. Madrid: Instituto de Radio y Televisión. Ente público RTVE.

- Rouch, J. (1985). ¿El cine del futuro? En Colombres, A. (comp.), *Cine, antropología y colonialismo* (pp. 69-78). Buenos Aires: Ediciones del Sol-FLACSO.
- Segeer, Linda. (1992). *Cómo convertir un buen guion en un guion excelente*. Madrid: Ed. Rialph.
- Vertov, D. (1985). El "cine-ojo" y el "cine verdad". Extracto documental. En Colombres, A. (comp.), *Cine, antropología y colonialismo* (pp. 61-68). Buenos Aires: Ediciones del Sol-FLACSO.