

REALIZACIÓN DE REPORTAJE Y DOCUMENTAL

I. Datos Informativos:

Código:	2033042
Carrera:	Comunicación
Semestre:	2019- 1
Ciclo:	3 y 4 ciclo
Categoría:	Formación básica
Créditos:	03
Pre-requisito:	Realización Transmedia
Docente:	Patricia Robles – Patricia Serrano

II. Sumilla:

Este curso de formación básica, es de naturaleza teórico, práctico y 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 a: 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 la presentación de una propuesta temática involucrada con su entorno personal y socio-cultural; así como los roles de un equipo de realización, a través de la producción colectiva de un micro relato 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 del conocimiento 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. Presenta un documental producido en equipo, sustentado en un proyecto colectivo, los aprendizajes conceptuales, procedimentales, conductuales y sociales adquiridos en cada una de las etapas de producción, y su aporte individual a la representación documental de una realidad.

IV. Contenidos:

UNIDAD 1: LA REPRESENTACIÓN DE LA REALIDAD EN LOS RELATOS DE NO FICCIÓN.

1ª Semana

- La información como representación de la realidad. Características y límites con la ficción. Diferencias entre los relatos informativos y de no ficción.
- El prejuicio como obstáculo en la representación de realidades.
- 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 - Evaluación Continua 1

- 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.

UNIDAD 2: EL REPORTAJE AUDIOVISUAL Y LA INTERPRETACIÓN DE LA ACTUALIDAD

4ª Semana

- El Reportaje audiovisual y la representación de la realidad: características, componentes y técnicas.
- 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

- Narrativa audiovisual de los reportajes. Recursos visuales, sonoros y textuales. Organización narrativa de los recursos audiovisuales en la realización de reportajes.
- 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.

- El texto como recurso de narración de un reportaje.
- Características y componentes de la estructura narrativa de un reportaje. La estructura de Tres Actos en el reportaje audiovisual. Unidad Temática y narración dosificada y encadenada de contenidos en un reportaje.

6ª Semana - Evaluación Continua 2

- 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. **WORKSHOP edición para reportajes.**

7ª Semana –

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

8ª 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”.
- Narrativa Documental. Procesos y herramientas para el desarrollo de un Relato Documental. Los agentes narrativos en un documental. La idea como punto de partida en la elaboración de un guión documental. La historia en cinco líneas.
- La investigación a profundidad como columna vertebral del proceso de producción de un documental. 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.
- Elaboración de una propuesta individual para la realización del documental (storyline).

9ª Semana

- Tipología del documental.
- Funciones de los personajes en un documental.
- El personaje y la acción.
- El Personaje y la emoción.
- 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 y su aplicación al seguimiento en un documental.
- Introducción al Plan de rodaje.

10ª Semana

- La imagen de la realidad: Estética documentalista 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. Práctica en la obtención de sonidos.

ACTIVIDAD FUERA DEL AULA 10:

- GRABACIÓN: Representación VISUAL de las ACCIONES PRINCIPALES del documental. Imágenes y Sonido Directo. PAUSEO DE IMÁGENES Y SONIDOS.
- GRABACIÓN de imágenes y sonidos referenciales del contexto, espacio y tiempo. (Sinfonía Urbana).
- ANÁLISIS DOCUMENTAL 3.

11ª Semana - Evaluación Continua 3

- Elementos y momentos básicos de una estructura narrativa documental.
- La curva dramática. El inicio, la cuestión central y el clímax en el documental.
- Tipos de estructura usadas en los documentales.
- Ejes narrativos y unidades dramáticas en los documentales.
- Desarrollo de un argumento para documental.
- El guion ideal y el esquema preliminar de guion.

UNIDAD 4: REALIZACIÓN, EDICIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DOCUMENTALES

12ª Semana

- La entrevista a profundidad como recurso narrativo del documental
- Narración testimonial. La declaración como recurso en la construcción de un documental. Niveles de significación en la participación hablada de un personaje.
- El Material de Archivo como elemento de significación testimonial.
- Realización de entrevistas para documentales: Plano y encuadre. Posición y mirada. Fondos. Las tomas de Apoyo. El equipo de grabación.
- Producción de entrevistas para documentales. Herramientas para la planificación: investigación, locación, selección de contenidos.

13ª Semana

- Elaboración de guiones como pauta para la realización documental. Guión Técnico.
- Planificación de la etapa de realización a través de la elaboración de un Plan de Rodaje Documental.
- El montaje como herramienta expresiva.
- 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.
- Edición de reportajes. **WORKSHOP edición para documentales.**

14ª Semana - Evaluación Continua 4

- Presentación y sustentación de proyectos documentales. Componentes.
- Estrategias y productos de difusión y promoción.
- Pitching.

15ª Semana - Examen Final

16ª Semana – Evaluación con Jurado / Entrega de Notas

V. Metodología:

- Métodos de Autoaprendizaje.
- Dinámicas de autoconocimiento
- Métodos de aprendizaje que partan de los saberes previos y las zonas próximas de desarrollo.
- Método de Proyectos.
- Método de Casos.
- Métodos de Aprendizaje Cooperativo y Colaborativo.
- Métodos de refuerzo de los aprendizajes a través del desarrollo de un “currículo en espiral”.
- Gestión del aprendizaje a través del uso de TICS.
- Lecturas individuales y compartidas.
- Técnicas de organización y presentación de la información.
- Análisis escritos de películas documentales.
- Prácticas de investigación y convivencia con la realidad a representar.
- Aprendizaje por observación.
- Prácticas de realización y edición audiovisual dentro y fuera del aula.

- Aprendizaje a través del juego.
- Dinámicas de Reflexión y Debate.
- Uso de material audiovisual para identificar los conceptos expuestos en clase.
- Aprendizaje por Descubrimiento.
- Aprendizaje basado en Problemas No Estructurados (PNE) y Retos cognoscitivos.
- Estrategias de Evaluación Permanentes y Participativas con Rúbricas: Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación (profesor y jurado de especialistas).

VI: Actividades de investigación formativa

La experiencia curricular del curso atiende al proceso de investigación formativa a través de la elaboración de una investigación que sustente la producción Audiovisual que se presentará en un jurado calificador

VII. Evaluación:

La evaluación es permanente durante el desarrollo de las sesiones de clase.
El promedio final del curso es resultado de un ponderado, compuesto por lo siguiente:

- Examen parcial (20%)
- Evaluación Continua → Cuatro 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.

En todos los casos, con excepción de la evaluación del Jurado, se tomará en cuenta la entrega paulatina de productos parciales en el marco del Pro-seso.

VIII. Material Didáctico:

- Material de apoyo para cada contenido.
- Aula-Blackout.
- Proyector multimedia y ecran.
- Videos didácticos: Reportajes, Documentales, entre otros.
- Lecturas.
- Presentaciones en ppt.
- Equipo de audio y video para realización (cámaras, luces, micros, trípodes, filtros, etc.).
- Islas con softwares de edición y pos producción.

IX. Fuentes:

N°	CÓDIGO CIDOC	FUENTE
1.	791.43071/A51	Amiel, Vincent. (2005). <i>Estética del Montaje</i> . 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 guión: 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 Alcantó.
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 Th!nking</i> . Series: Basics Design. Lausanne, Switzerland : AVA Publishing. EBook. Recuperado de: http://web.b.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzI5NTc0MV9fQU41?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/bmxlYmtfXzI5NTczMI9fQU41?sid=249ba984-04d0-4945-9af9-88529557c963@sessionmgr104&vid=6&format=EB&rid=28
33.	Repositorio UCAL	Gutierrez Olórtégui, 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:

- Fernández, F., & Martínez, J. (2011). *Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual*. Barcelona: Paidós.
- Llorenc, Soler. (2000). *Manual práctico para iniciarse como Realizador de Documentales*. Barcelona: CIMS.
- López Bedoya, Juan. (1992). *Manual de Producción de Video*. Medellín: Ed. Medellín Kinetoscopio.
- Rabiger, Michael. (1995). *Dirección de Documentales*. Madrid: Instituto de Radio y Televisión. Ente público RTVE.
- Seger, Linda. (1992). *Cómo convertir un buen guion en un guion excelente*. Madrid: Ed. Rialph.