

PROGRAMA DEL CURSO		
1. Nombre de la actividad curricular: Taller Electivo de Profundización: Transficciones u otras metodologías para la creación del documental.		
2. Nombre de la actividad curricular en inglés		
3. Código: CYTVI81		
4. Carrera: Cine y Televisión		
5. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla: FCEI - Escuela de Cine y televisión		
6. Área de Formación: Especializada		
7. Carácter: Electivo		
8. Semestre: VIII semestre		
9. Año: 2025		
10. Número de créditos SCT – Chile: 5		
11. Horas de trabajo	Presencial: 3	No presencial: 4,5
12. Requisitos: No tiene		

13. Propósito general del curso:

El curso tiene como propósito acompañar el desarrollo inicial de un proyecto documental, fortaleciendo la observación creativa, conociendo y profundizando en diversas metodologías de investigación audiovisual y escritura de guion.

Además se otorga un corpus fílmico y bibliográfico que nutrirá el proceso creativo de cada estudiante, buscando ampliar el espectro posible de creación de una película. Esto incluye el trabajo de Camila J Donoso, y la metodología “Transficticia”, con la que ha teorizado sus películas y el quehacer sobre todo del trabajo con el otro, o dependiendo del proyecto, con comunidades, territorios específicos y poco retratados en el cine.

El énfasis está puesto en el aprendizaje a través de la investigación desde diferentes campos del conocimiento, con diferentes técnicas de aproximación (experimentaciones con los soportes fílmicos) que mezclan lo biográfico, autobiográfico, el retrato y la importancia del territorio, como espacio político en disputa. También se suman visiones feministas y *queer*, de la mano de Donna Haraway, Silvia Rivera Cusicanqui, Gloria Anzaldúa y Ursula K le Guin.

Se relaciona curricularmente con Taller de Realización I y II, Taller de Ficción I y II, Montaje documental, Taller documental I y II, Registro de imagen y sonido documental e Investigación y guion documental.

Contribuye al perfil de egreso al entregar al estudiante herramientas para desarrollar proyectos documentales diversos, de acuerdo a la naturaleza de la película y el estilo de su autor(a).

14. Competencias y sub competencias a las que

contribuye el curso **Ámbito: Creación**

Competencia:

1.- Producir obras audiovisuales de ficción y no ficción que interpelen la realidad, construyan mundos y produzcan sentido en el contexto contemporáneo del arte, el cine, la televisión y otros medios de comunicación.

Subcompetencia:

1.2 Crear, seleccionar y aplicar estrategias narrativas en función de los objetivos particulares de cada proyecto audiovisual.

Competencia:

2.- Experimentar con el lenguaje audiovisual, explorando los límites y posibilidades de su materia y estructura, en procesos colaborativos productores de conocimiento.

Subcompetencia:

2.2 Desarrollar y ejercitar la creatividad y capacidad de invención, entendiéndolas como frutos de una práctica constante, personal o colectiva.

Competencia:

4.- Articular la reflexión e investigación con la operación artística como partes inseparables de los procesos de creación audiovisual.

Subcompetencia:

4.2 Crear obras que dialoguen con los problemas teóricos relevantes del contexto contemporáneo del arte, el cine y los medios de comunicación.

15. Resultados de Aprendizaje:

Al finalizar el curso el/ la/le estudiante será capaz de:

- Reconocer el valor de la investigación en sus múltiples dimensiones, como parte fundamental del proceso creativo de una película documental.
- Reconocer diversas metodologías de investigación y de escritura de guion documental, de acuerdo a la naturaleza de los proyectos y el estilo de su autor(a).
- Valorar la escritura en un sentido amplio, como método de trabajo, a través de ejercicios cinematográficos y como proceso permanente de toma de decisiones y desarrollo del pensamiento.
- Desarrollar un proyecto documental pasando por sus diversas etapas.

16. Unidad (es)/ Indicadores de aprendizajes

Nombre de la Unidad	Contenidos	Indicadores de Aprendizaje
I. Creación y escritura. Caminos tentaculares con Donna Harraway.	Puntos de partida, origen de las ideas, derivadas, caminos y diseños de investigación.	- Reconoce la diversidad de puntos de partida posibles, la importancia de los sentidos y la subjetividad, el valor de la intuición y el autoconocimiento.
II. Búsquedas e investigaciones creativas	Diversidad de metodologías y dimensiones en la investigación documental. Desde la escritura, desde las filmaciones casera, el registro sonoro y el archivo (público como personal) Recursos de investigación y	- Comprende y diseña su propia metodología para preparar una película documental, en coherencia con el tipo de película y su propio estilo como autor/a.

	posibilidades de registro creativo del proceso. Con la alternativa de filmar un ensayo fílmico de la idea a trabajar. (en estilo libre y recursos al alcance de la mano) Posibilidad de filmar e ir armando los primeros textos de la película que reflejan una reflexión cinematográfica.	-Conoce y aplica diversos recursos de investigación y lleva registro en bitácoras o cuadernos de nota.
III. Inspiraciones del mundo documental (Orientado a las ideas de las y los estudiantes)	Análisis de los procesos de investigación y guion en diversas películas documentales. La profesora pondrá a disposición su propio archivo de sonidos y materiales análogos con lo que comenzó hacer sus películas. Además, esto se nutrirá con la invitación de otros cineastas, que dialogarán con el curso para contar sus procesos creativos.	-Manejo de diversos formatos de escritura. -Identifica diversas metodologías de investigación y de escritura de guion documental. - Conocer y valorar la experiencia de los pares más experimentados.

IV. Escritura de guion o bocetos escrito-audiovisuales.	Problematización o re conceptualización del guion. Del concepto clásico al guion rizomático o tencular. El guion como espacio para escribir y pensar la película. Esbozar lo cinematográfico. Reescritura permanente como proceso de toma de decisiones.	- Es capaz de problematizar las nociones clásicas del guion. - Distingue entre la escritura para aplicar a fondos y visibilizar a otros la historia; y la escritura en un sentido amplio, como mecanismo para destrabar el discurso y pensar la película.
--	---	--

17. Metodología de Enseñanza y Aprendizaje

Ejercicios: Durante las sesiones se realizarán ejercicios que tiendan al descubrimiento y desarrollo de habilidades de construcción cinematográfica. También destinadas a fortalecer la práctica de la escritura a través del texto y del montaje.

Ejemplos de investigaciones y exploraciones cinematográficas: se analizarán diversos documentales para conocer sus procesos de desarrollo, estrategias de investigación y versiones de escritura previos al rodaje.

Visionado de fragmentos de películas y bibliografía seleccionada.

Carpeta de investigación (portafolio) para un documental. Las sesiones combinarán momentos expositivos e interactivos, y se desarrollarán apoyadas por el visionado de películas, análisis de guiones y estudio de casos de investigación y guion en diversos documentales.

Habrán invitadas/os a las clases durante el curso, y también se promoverá el diálogo con realizadores a través de entrevistas que les estudiantes les realizarán para conocer cómo abordan los procesos creativos en sus películas.

Se promoverá la realización de ejercicios prácticos de observación en terreno, saliendo de la universidad, y la escritura como práctica constante.

Durante el curso los estudiantes desarrollarán un proyecto documental hasta la escritura de la segunda versión de guion.

18. Evaluaciones:

1. **Presentación de avances en la búsqueda de ideas:**
Individual 20%.
2. **Presentación proceso creativo de un documental:**
Grupo de 2 o 3 personas. 20%
3. **Entrega sinopsis corta, sinopsis larga y motivación:**
Individual 10%.
1. **Presentación de avances en búsqueda de referencias, archivos, pruebas y otras dimensiones de la investigación documental:**
Individual 20%.
2. **Presentación maqueta del proyecto documental:**
Individual 30%

19. Requisitos de Aprobación

Asistencia: 75% mínima en relación a las sesiones realizadas, de acuerdo a la línea de Formación Especializada de Cine. No cumplir este requisito es causal de reprobación. Calificación mínima: 4,0 (escala de 1,0 a 7,0)

20. Bibliografía Obligatoria (no más de 5 textos)

Anzaldúa, G., & Moraga, C. (2005). La prieta. M. Leñero.(2005). Fronteras y cruces: cartografía de escenarios culturales latinoamericanos, 163-176.

Donoso, C. J., Lavanderos, F., & Panizza, T. (2019). Desde la creación: Textos de Camila José Donoso, Fernando Lavanderos y Tiziana Panizza. Comunicación y medios, 28(39), 200-207

Farocki, Harun. Desconfiar de las imágenes. (2013).

33 Ensayos de cine. Autor(es): Edgar Soberón Torchia (Compilador) Publicación: La Habana : Ediciones EICTV, 2008. Idioma: Español

Haraway, Donna [2019], Seguir con el problema. Generar parentesco en el Chthuluceno, Bilbao, Consonni.

Teresa De Lauretis. Edición, ilustrada. Editor, Universitat de València, 1992

21. Bibliografía Complementaria

Caplliure, Johanna (2016). Escrito sobre la piel. La memoria tatuada en la obra autobiográfica de Naomi Kawase. Daimon. Revista Internacional de Filosofía, Suplemento 5, 211-216.

Delueze, Gilles y Guattari, Felix (1980) Rizoma (Mil mesetas)

Ruiz, Raúl. Poéticas del cine. (2013)

MI ULTIMO SUSPIRO. Autor: **BUÑUEL, LUIS** Editorial: TAURUS (2018)

Catelli, Nora (2006). En la era de la intimidad. Seguido de “El espacio autobiográfico”, Beatriz Viterbo Editora, Rosario.

Huberman, D. El archivo arde. Texto publicado en: Zimmermann, L., Didi-Huberman, G., et al, *Penser par les images*. Editions Cécile Defaut, Nantes, 2006, pp. 11-52.

Mouesca, Jacqueline. (2005) El documental chileno. Lom Ediciones.

22. Recursos web

<http://www.blogsandocs.com/>
<http://revista.cinedocumental.com.ar/>
<http://www.archivosdelafilмотeca.com/index.php/archivos>
<http://www.lafuga.cl/>
<http://jonasmekas.com/diary/>
<https://chrismarker.org>
www.dafilms.com
www.chiledoc.cl
www.cinechile.cl
[www.fondosdecultura.c](http://www.fondosdecultura.cl)
[| www.ondamedia.cl](http://www.ondamedia.cl)
www.mubi.com
<http://www.farocki-film.de>

23. Filmografías

- “Los espigadores y la espigadora” – Agnès Varda
- “Las playas de Agnès” - Agnès Varda (2008)
- “Sans Soleil” - Chris Marker (1983)
- “Edificio Master” - Eduardo Coutinho (2002)
- “Tishé” - Victor Kossakovsky (2003)
- Colectivo los Ingravidos.
- “Z32” - Avi Mograbi (2008)
- “Visión nocturna” - Carolina Moscoso (2019)
- “Ainhoa, yo no soy esa” Carolina Astudillo (2018)
- “Casa Roshell” (2017) y “Nona: si me mojan, yo los quemo” Camila José Donoso (2019)
- “El silencio es un cuerpo que cae” - Agustina Comedi (2017)
- “Ejercicios de memoria” - Paz Encina (2016).
- “Tempestad” - Tatiana Huezo (2016)
- “Cuatreros” Albertina Carri (2016)
- “Restos” Albertina Carri (2010)

- "No home movie" - Chantal Akerman (2015)
- "Tarachime" - Naomi Kawase (2006)
- "Embracing" - Naomi Kawase (1992)
- "For one more hour with you" - Alina Marazzi (2002)
- "Diario inconcluso" - Marilú Mallet (1982)
- "La casa es negra" - Forough Farrokhzad (1962)