

Convocatoria Taller de Altos Estudios- EICTV

FILMAR LO REAL

Taller intensivo de desarrollo y realización de proyectos documentales.
Por Cristian Pauls.

***Yo, que ni
siquiera comprendo un árbol***

Johan van der Keuken

A diferencia de quienes se dedican a actuar - los actores-, el cine documental filma a los hombres comunes. En ellos, personajes en proceso, no resulta necesario creer de inmediato porque se sabe que existen y en ese sentido son garantía de realidad. No responden a ninguno de los pactos convencionales y por eso entonces, la manera de actuar del cine que se propone filmarlos parece muchas veces vacilante. **Ese cine, el documental, ¿cómo escribirlo, como pensarlo, como proponerlo?** ¿Cómo hacer para que esos materiales inquietantes y conmovedores se transformen en película? ¿De qué modos, con que procedimientos, a partir de qué estrategias?

Si el **cómo filmar** está en el corazón del trabajo de un cineasta, esto se plantea de modo mucho más explícito en el terreno documental: no tanto **cómo hacer una película** sino **cómo hacer para que haya película**. Incapaz de reducir el mundo a un dispositivo previo y porque se hace dejándose gobernar por realidades que no pueden controlarse fácilmente, los procedimientos del documental son siempre frágiles e inestables. Pero esa es justamente su fuerza: estar allí para permitir la exploración sobre algo que no nos es enteramente conocido. Es el cine como viaje, otra vez, como al principio.

Fecha: del 3 al 14 de octubre de 2016

Duración: 2 semanas.

Lugar: Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños, Cuba

Matrícula: 1500.00 €

Cantidad de participantes: 14

Cantidad mínima obligatoria: 7

De no cubrirse la cantidad mínima obligatoria de plazas requeridas, la EICTV se reserva el derecho de suspender la realización del Taller hasta un mes antes de inicio del mismo. En tal caso, se realizarán los reembolsos correspondientes a las prematriculas abonadas previamente por los inscritos. La EICTV no se responsabiliza con los costes asociados al viaje (boleto aéreo, visa, etc.). En caso de que el interesado decida no asistir al taller por cualquier motivo, el abono de la prematrícula no le será reembolsado.

Dirigido a: estudiantes de cine, documentalistas, estudiantes de otras disciplinas con afinidades o cercanías al cine documental/no ficción (fotografía, historia, antropología, periodismo, comunicación, etc.)

Propósito: este taller se propone a quienes desean desarrollar un proyecto documental. Durante nuestro periodo de trabajo los estudiantes (conformando grupos) eligen, definen, preparan y realizan un pequeño ejercicio documental en un marco fuertemente reflexivo. Es a partir de esa propuesta que se propiciará la confrontación con los fundamentos de la realización documental de modo tal que lo trabajado en el taller permita establecer lineamientos generales respecto al abordaje de lo real en el cine documental.

Será este entonces un taller teórico-práctico en el que, y esa será su particularidad, lo teórico aparecerá como respuesta (posible) a los interrogantes que la misma práctica proponga.

Pautas de trabajo: Cada grupo de alumnos propondrá, como punto de partida de nuestro trabajo, un esbozo de proyecto documental que se convertirá en el ejercicio final al cabo del taller. En esta etapa -que tomará la primera semana- trabajaremos sobre los modos de descubrir los nudos focales de un proyecto para encontrar, aunque provisoria, una forma posible y consistente que nos permita formular lo que llamaremos una "hipótesis de guión".

Durante la siguiente etapa (segunda semana), se rodarán los proyectos (con pauta de una jornada para cada uno) y se los editará. Este marco nos permitirá finalizarlos y exhibirlos en el curso del seminario mismo.

Dispondremos un breve tiempo todavía para introducir algunas cuestiones ligadas a los modos de proponer un proyecto a las instancias de ayuda económica: ¿en qué consiste, por ej., una síntesis, un desarrollo o una nota de realización, todas pautas hoy indispensables en cualquier presentación a un fondo o comisión de ayuda (nacional o internacional).

Contenido:

Primera semana: presentación de los proyectos y desarrollo de los mismos. Análisis de materiales teóricos y fílmicos tendientes a abordar los problemas de la puesta en escena documental. Ejercicios prácticos. Trabajo sobre la particularidad de cada uno de los proyectos. Avance con vistas al rodaje en la siguiente semana de trabajo.

Segunda semana: rodajes (una jornada completa por grupo) y proceso de visualización de los proyectos. Edición y eventual pequeño rodaje complementario una vez editado el material. Presentación del primer corte y discusión con el resto de los grupos sobre las modificaciones posibles.

La escuela propondrá desde el mismo comienzo una serie de opciones (temáticas, de locación, etc.) para que los estudiantes trabajen sus proyectos a partir de pautas bien específicas y, fundamentalmente, teniendo en cuenta sus posibilidades técnico-operativas de modo que los proyectos no corran el riesgo de malograrse. Esto nos permitirá, además, dedicarnos de lleno a los problemas específicos del seminario.

Programa de trabajo:

Semana 1

Presentación de los proyectos y desarrollo de los mismos. Análisis de materiales teóricos y fílmicos tendientes a abordar los problemas de la puesta en escena documental. Ejercicios prácticos. Trabajo sobre la particularidad de cada uno de los proyectos. Avance con vistas al rodaje en la siguiente semana de trabajo.

El riesgo de filmar la realidad tal como ella se nos ofrece. ¿Es posible contentarse con una descripción primaria de lo real? (Re) aprender a mirar (John Berger/Beatriz Sarlo): "ver" es un trabajo, lo real nunca se nos da en su inmediatez. La puesta en escena "contra" la naturaleza. *(La naturaleza que habla a la cámara es distinta de la que habla al ojo. -Benjamin-)*.

Mirada y particularización (Georges Perec) a partir del "dato específico" o "característico" (Eisenstein). Lo particular contra la apariencia: núcleos que están más allá del movimiento y de las primeras impresiones (contra el acontecimiento). La transformación de la realidad en realidad filmable. Reglas de transformación de lo sensible en significativo y comunicable: *ver es recibir una imagen pero **hacer ver** es montar esa imagen con otra.*

La manera de recomponer lo visible por un film documental: la realidad como inseparable de las mediaciones a partir de las que es abordada. La elección de un eje de reflexión. La restricción como eje del punto de vista: *"El momento documental está hecho del instante en que las cosas se escapan."* (Van der Keuken). Lo dicho y la ausencia (lo que debe ser arrancado a la imposibilidad de ser filmado.) *"Los que están siendo filmados no ven el momento como lo vemos nosotros y sus respuestas son de un orden distinto"* (Berger).

El desarrollo de las primeras intenciones. El trabajo sobre las capas de lo visible: Sarlo, Perec, Jarry, Queneau, Berger, Eisenstein. *(Agotar el trabajo*

sobre los materiales para ver que hay en ellos o que posibilidades de apertura suponen.) Encontrar focos: un objeto, un punto fuerte, una cristalización.

La especificidad de la escritura documental. (*En el documental, el guión, ¿no está después del rodaje?*) La hipótesis de guión, punto de abordaje o de ataque: **la tensión y lo particular**, los dos ejes del trabajo de un cineasta. Deconstrucción del proceso de escritura de una película documental, diferentes estilos de escritura.

Semana 2

Rodajes (una jornada completa por grupo) y proceso de visualización de los proyectos. Edición. Presentación del primer corte y discusión con el resto de los grupos sobre las modificaciones posibles.

El encuadre y la cámara en el documental: el cuadro como lugar de una distancia. (Depardon) El conflicto con lo real como principio del rodaje. La "desconfianza" y la "sospecha" documentalista. El problema del azar: programar lo imprevisto a partir de un cuadro dado (Lioult, Kossakovsky). Rossellini: "yo pongo mi cámara ante un personaje que sé en crisis y espero que algo ocurra". El cine de Coutinho: contra la excepcionalidad del acontecimiento.

El documental y la televisión: la reducción del documental al periodismo. La información y lo poético. La voluntad didáctica y la ilustración de ideas preconcebidas. La voz en el documental. La voz como sonido. El testimonio, ¿cuál es su valor? El documental como lugar de intercambios y de complicidad con la persona filmada. *"Una representación es aquello que se fabrica conmigo y que yo fabrico con el otro"* (Comolli). El "realismo documental" o la "Inscripción verdadera".

"Uno no recuerda, uno reescribe la memoria como se reescribe la historia" (Marker). La crítica de las imágenes. Los archivos y el "material encontrado": ¿Que hacer hoy con las imágenes? (Farocki, Sivan, Cozarinsky, Gianikian/Ricci Lucchi, Ujica, Loznitsa). *"Los noticieros acabaran convirtiéndose en la mentira más grande la historia del cine"* (Bela Balasz). Documental y nuevas tecnologías: el problema de lo digital. ¿Hacia una reconsideración de la noción de puesta en escena?

Requisitos:

- Ser graduados de una escuela de cine o algún nivel universitario o estar vinculado al medio audiovisual.
- Enviar por email currículum vitae u hoja de vida con sus datos personales y profesionales y la planilla de inscripción que puede bajar desde la página web www.eictv.org

Informaciones generales:

Los horarios de clases serán de lunes a viernes de 9:30 am a 12:30 pm y de 2:00 a 5:00 pm. En las noches se efectuarán debates, investigaciones y muestras de películas. Los sábados y domingos se trabajará si los profesores lo consideran necesario.

La escuela ofrece gratuitamente el alojamiento y la alimentación en sus instalaciones, además los servicios de urgencias en la posta médica de la escuela.

Todo extranjero que ingrese al país deberá portar consigo seguro médico reconocido en Cuba o en su defecto deberá adquirirlo en los puntos de entrada. Este seguro médico cubrirá la atención hospitalaria y especializada en caso de necesitarla. En el sitio web www.asistur.cu se detallan todas las opciones para los viajeros.

La escuela cuenta con áreas deportivas y transporte a la ciudad. Existen los servicios de cafetería abierta las 24 horas, restaurante, tienda, lavandería, telefonía internacional, email e Internet.

Se recomienda a los alumnos que posean cámara y laptop, que las traigan para que puedan realizar sus prácticas individuales y editar con rapidez y comodidad. Los ejercicios no requieren una calidad técnica particular.

La escuela se otorga el derecho de seleccionar los candidatos a este curso de acuerdo a su documentación y de sustituir algún profesor en caso que se presentara un inconveniente.

Los interesados en dicho curso deben presentar su solicitud a Orietta Roque, coordinadora de Altos Estudios altos.estudios@eictv.co.cu.

Síntesis curricular del profesor Cristian Pauls.

Cristian Pauls, Buenos Aires, 1957. Estudia cine y escribe teoría y crítica cinematográfica entre 1978 y 1982 en la revista "Cuadernos de cine". Además de su trabajo como guionista y realizador, ejerció y ejerce la docencia en distintas instituciones cinematográficas argentinas, entre ellas: *Universidad del cine (FUC)*, *Centro de investigación cinematográfica (CIC)*, *Universidad Nacional de La Plata (UNLP)*, *Observatorio de cine de Buenos Aires*, *Universidad de Belgrano*, *Universidad de Palermo*, *ENERC*, *Universidad Nacional de Avellaneda*, *Centro de Formación profesional de SICA* y extranjeras como el *CCC de México*, *Universidad ORT de Montevideo (Uruguay)*, *Universidad de la Republica (Uruguay)*, *Uruguay Campus Film*, *Escuela de Cine del Uruguay (ECU)*, *Universidad Veritas de San José de Costa Rica* y *Universidad nacional San Francisco de Quito, Ecuador*.

Programador del Festival Internacional de cine documental de Buenos Aires (FIDBA-2013), también coordina los ciclos "Intersecciones" (2012), "Imaginerías" (2013, 2014 y 2015: ciclo de cine para niños) y "El cine filma al rock" (2015) todos en la Biblioteca Nacional. Además, ejerce tutorías de proyectos y publica regularmente artículos en diversas revistas especializadas.

Filmografía:

"Final de viaje", cortometraje. 1978-79
"Sinfín" (La muerte no es ninguna solución), largometraje ficción. 1988
"Por la vuelta", largometraje documental. 2002
"Tal vez será su voz", documental para TV, 2002.
"Imposible", largometraje ficción. 2003.
"Formosa, visiones fugitivas", documental para TV, 2003
"Horla", Ficción para TV, 2004
"Ojos de cielo", documental, 2007
"La noble igualdad", documental, 2011
"Nueve bocetos bolivianos", 2012
"La patria", documental, 2010/2013
"El juicio", documental en producción
"Un paraíso socialista", documental en producción.
"Junín-La casa", documental en producción.