

Cine Documental

Cursos virtuales **AsAECA-Cine Documental**

www.asaeca.cinedocumental.com.ar

Transmedia y documental interactivo

Docentes: Mg. Maximiliano de la Puente / Lic. Lorena Díaz Quiroga

Resumen general:

El presente curso permitirá brindar un panorama general sobre las narraciones transmedia y su influencia en el género de documental interactivo. Se dará cuenta de las características, las diferencias y las similitudes con respecto a los documentales lineales, así como los pasos necesarios para su elaboración. Se trabajará con ejemplos de documentales interactivos de distintas partes del mundo.

Resumen por unidad:

Unidad 1: Concepto de la cultura de la convergencia en los medios de comunicación.

Características y consecuencias. Los procesos de convergencia multimedial: la homogeneización de los soportes, productos, lógicas de emisión y consumo de las industrias infocomunicacionales. Convergencia de propiedad, de medios y formatos. Convergencia de tres tipos de comunicaciones: interpersonal, comunicación de masas y autocomunicación de masas.

Unidad 2: Qué es la narrativa transmedia. Introducción al universo transmedia, sus orígenes y principales características. Narrativas transmedia surgidas a partir de un libro, una película, un videojuego o un cómic, y sus correspondientes estrategias de expansión y compresión narrativa. Desarrollo de casos.

Unidad 3: El cambio de paradigma de los modelos narrativos tradicionales frente a las nuevas tecnologías. El nuevo modelo: no secuencialidad, no linealidad, relación fragmentaria. Características del lenguaje de Internet: hipertexto, multimedia, interactividad, actualización. Esquemas hipertextuales.

Unidad 4: Documental interactivo: definiciones, características, análisis de casos

contemporáneos (*Seat, In Situ, Bear 71, Solos*, etc.). Diferencias con el documental tradicional. Los docugames. Los *Alternate Reality Games*: narraciones interactivas que usan el mundo real como plataforma y el transmedia para proyectar la historia, y que los participantes puedan alterarla a través de acciones. El mundo de los *Serious Games*: el Edutainment (Educación + Entretenimiento) , el Advergaming (Publicidad+ Juego), el Subergames (Denuncia +Juego).

Unidad 5: Cómo se hace un documental transmedia. Claves para su producción. Motivación. Desarrollo del temas y contenidos: ¿De qué va el documental? En el marco de ese “Tema”, analizar con qué elementos se cuenta la historia, qué personajes, localizaciones, tiempo, etc. Etapas de elaboración del guión. Escaleta no lineal, los contenidos a plasmar en el documental transmedia. Logline, Storyline, Tagline, Sinopsis, Etapa de Investigación, Plot Points (secuencia de eventos claves), Caracterización y actitud (Perfil de personajes, biografía de cada uno de ellos).

Unidad 6: Tratamiento Audiovisual: del origen de las ideas disparadoras al desarrollo de un producto. En el caso de un Webdoc, elaboración de un diagrama de navegación del usuario por las posibles diferentes rutas. Modalidades de navegación en el documental interactivo y su relación con las *modalidades* de representación en el cine *documental* (*Bill Nichols*). Análisis de distintos casos.

Unidad 7: Del productor al consumidor y el surgimiento de una nueva categoría: El prosumidor. Las comunidades de fans y los contenidos generados por los usuarios. Cambios en el esquema de producción y distribución. Difusión masiva y atemporal. Personalización y segmentación de las audiencias: los espectadores y actores como usuarios y creadores de la web. El espectador interactivo y el activista o “clicktivista”. Las comunidades de consumo, la homogeneización cultural y la interculturalidad.

Unidad 8: Los nuevos actores productivos en el campo documental. La producción de documentales interactivos a partir de diarios y revistas: los casos de *El País*, en España, *Le Monde* en Francia, *The New York Times* en Estados Unidos, *Clarín* en Argentina; y a partir de productoras de arte: *National Film Board* de Canadá, *Arte* en Francia, *ITVS* en Estados Unidos. Los “Doclabs” y los foros de documental interactivo en los festivales de cine documental.

Cronograma con actividades:

Clase 1:

Presentación del tema: cultura de la convergencia.

Clase 2:

Presentación del tema: narrativa transmedia.

Actividad: Tomar un ejemplo de film documental lineal e imaginar una posible narración

transmedia. Discusión en el foro sobre los trabajos realizados.

Clase 3:

Presentación del tema: hipertexto, multimedia

Actividad: Se les dará a los estudiantes una serie de fotografías y con ellas deberán pensar en una forma hipertextual de ligarlas, establecer un tipo de narrativa al respecto de estas imágenes, indicar el tipo de contenido o formato que servirá para representar esa narrativa.

Clase 4:

Presentación del tema: Documental interactivo.

Actividad: se les pedirá a los estudiantes que visualicen alguno de los documentales interactivos tratados en clase.

Clase 5:

Presentación del tema: Cómo se hace un documental transmedia.

Clase 6:

Presentación del tema: Modalidades de navegación.

Actividad: se les pedirá a los estudiantes que analicen las modalidades de navegación presentes en los ejemplos vistos.

Clase 7:

Presentación del tema: El prosumidor.

Clase 8:

Presentación del tema: nuevos actores productivos en el campo documental.

Destinatarios del curso:

Documentalistas, investigadores y toda persona interesada en el lenguaje audiovisual en general y en el campo de la narrativa transmedia en particular.

Contribución al campo de estudios:

Acercar al estudiante a nuevos términos del documental interactivo.

Ofrecer nociones que contemplen el amplio panorama de las narrativas transmedia en la actualidad, su influencia social y su aprovechamiento desde el plano comunicacional.

Reflexionar sobre las posibilidades de Internet como medio de comunicación y de conocimiento, y como espacio de convergencia cultural.

Presentar los nuevos modelos narrativos que propone la era digital: no secuencialidad, no linealidad, relación fragmentaria.

Hacer un recorrido general del panorama del documental interactivo desde el análisis y la reflexión.

Caracterizar a los nuevos actores productivos en el campo documental.

Introducir a los alumnos en las características diferenciales del documental interactivo: definiciones, principales rasgos.

Establecer los contenidos principales: Escaleta no lineal, Logline, Storyline, Tagline, y sinopsis.

Evaluación:

Monografía de análisis de alguno de los documentales interactivos vistos en clase o de algún otro que proponga el estudiante. Se fomentará la reflexión crítica con especial énfasis en los rasgos específicos del documental interactivo.

Bibliografía:

Burbules, Nicholas. Callister, Thomas, Educación: riesgos y promesas de las nuevas tecnologías de la información, (Barcelona), Granica, 2001. 2000, cap 1 Archivo

Burbules, Nicholas. Callister, Thomas, Educación: riesgos y promesas de las nuevas tecnologías de la información, (Barcelona), Granica, 2001. 2000. (Cap. 3)

Caballero, Jorge, "*Documental Interactivo Webdoc DOCLAB 2012*". Documento del Seminario sobre documental interactivo, Centro Cultural General San Martín, Ciudad de Buenos Aires, 27 y 28 de julio de 2012. Disponible en <http://www.buenosairesdoclab.com/seminarios/seminario-1>. Fecha de consulta: 10/10/2014.

Gifreu Castells, Arnau, *El documental interactivo como nuevo género audiovisual*. Tesis doctoral UPF / 2013 . Disponible en www.doc.ubi.pt/14/teses_arnau_castells.pdf . Fecha de consulta: 10/10/2014.

Jenkins, Henry, La cultura de la convergencia de los medios de comunicación, Paidós, Barcelona, 2008.

Nichols, Bill, *La representación de la realidad: cuestiones y conceptos sobre el documental*, Paidós, Barcelona, 1997.

Roselló, Roberto Arnau, *Mutaciones digitales del cine documental. Espacio narrativo e interacción en el webdocumental contemporáneo: Prison valley (Upian/Arte, 2010)*. Revista Científica de Cine y Fotografía. Disponible en https://www.academia.edu/7777644/Mutaciones_digitales_del_cine_documental._Espacio_narrativo_e_interaccion_en_el_webdocumental_contemporaneo_Prison_Valley_Upian_arte_2010_Digital_mutations_in_documentary_film._Narrative_space_and_interaction_in_contemporarywebdocumentary_prison_valley_upian_arte_2010 . Fecha de consulta: 10/10/2014.

Scolari, Carlos, *Narrativas transmedia*. Deusto Ediciones, 2013, Madrid

Filmografía:

America's Army. Disponible en: <http://www.americasarmy.com/>

Bear 71. Disponible en: <http://bear71.nfb.ca/#/bear71>

Conspiracy for good. Disponible en: <http://www.conspiracyforgood.com/>

Gaza Sderot, *life in spite of everything*. Disponible en: <http://gaza-sderot.arte.tv/>

Historias en el retrovisor. Guión: Miriam Hernanz y Alberto Fernández. Realización: Miguel Campos y César Vallejo. Disponible en <http://lab.rtve.es/retrovisor/>

Inside the Haiti Earthquake. Disponible en: <http://www.insidedisaster.com/experience/>

In Situ. Disponible en: <http://insitu.arte.tv/de/#/home>

Prison Valley: The prison industry. Disponible en: <http://prisonvalley.arte.tv/?lang=en>

Proyecto Walsh. Disponible en: <http://proyectowalsh.com.ar/>

Seat, sombras del progreso. Un documental de Ferran Andrés Martí, Cristina González, Sabrina Grajales, David J. Moya Algaba y Marina Thomé. Disponible en:

<http://www.sombrasdelprogreso.com/>

Solos, documental interactivo del Máster de Documental de la Universidad Autónoma de Barcelona. Disponible en: www.webdocsolos.com/es

Thanatorama. You're dead, do you want to know what happens know? Disponible en: <http://www.thanatorama.com/us/#/about/>

The Iron Curtain Diaries 1989-2009. Director: Matteo Scanni. Disponible en: <http://www.theironcurtaindiaries.org/>

Breve CV de los docentes:

Maximiliano de la Puente nació en Buenos Aires. Es Magíster de la Universidad de Buenos Aires en Comunicación y Cultura. Es también Licenciado en Ciencias de la Comunicación, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es también dramaturgo, documentalista, guionista, performer y docente.

Lorena Díaz Quiroga nació en Buenos Aires, es directora de Fotografía egresada de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica. Documentalista, videasta y fotógrafa. Es licenciada en Enseñanza de las Artes Audiovisuales de la Universidad Nacional de San Martín.