

CURSOS REFERENCE STUDIO

Creación de documentales

En sus inicios el cine no era tal y como lo vemos ahora. De todos son conocidas las imágenes de los hermanos Lumière del tren llegando a la estación o de los obreros saliendo de la fábrica. Estas imágenes eran pequeños fragmentos de la realidad, pequeños testimonios de una época, pequeños reportajes al uso como los que hoy día se ven casi en cualquier programa, telediario, etc. El documental, al igual que el cine, está en constante evolución. Muchos teóricos se encuentran con documentales que debido a su realización y puesta en escena, van mucho más allá de lo real, estrechando líneas con la ficción y que por ello mismo dificultan su clasificación. Por otra parte, películas como *las tortugas también vuelan* o *viaje a Guantánamo*, ¿qué son? ¿Falsos documentales? ¿Documentales de lo real ficcionados? ¿Dónde queda la línea en estos casos? El abanico del documental es infinito: documental poético, subjetivo, de la memoria, de observación, documental científico, etnográfico, ensayo documental, de actualidad, falso documental, en fin.

Gracias a la búsqueda de nuevas formas, a la accesibilidad para llevar a cabo casi cualquier proyecto y a la necesidad imperante de salvar los testimonios de nuestras épocas, el documental ha vuelto a ganarse un lugar privilegiado entre nosotros. Aprovechemos esta coyuntura.

Teoría.

Breve historia del documental.

Robert Flaherty, Dziga Vertov, Pare Lorentz, Los años de la propaganda, los años dorados, la aparición del sonido en directo, la aparición del video, han marcado siempre un antes y un después en la historia del documental. Tal vez la mejor manera de comprender el presente es mirando al pasado. Cada época ha encontrado un nuevo estilo en donde verse representada. Stevenson nos lo advirtió: el mundo ya era muy viejo antes de que tú y yo hubiéramos nacido.

Desarrollo de la idea.

Como dijo aquél, esto no es una película de ficción, pero se le parece mucho. Entonces, ¿desarrollar una idea para un documental y desarrollarla para la ficción, se hace de la misma manera? Pues sí. La gran diferencia estriba en que en el documental nunca nos alejaremos de la realidad, incluso cuando nos la inventemos, la distorsionemos o la recreemos.

Ahora bien, ¿cómo se desarrolla una idea? Existen varias cuestiones a la hora de hacerlo: ¿de qué trata mi historia? ¿Cuál es el tema principal y cuáles los subtemas? ¿Quiénes son mis protagonistas? Los temas que trato, ¿me dan para un documental? ¿Por qué quiero contar esta historia? Los temas que he elegido, ¿se han tratado ya? Y si ese es el caso, ¿qué aporte de nuevo a estos temas?

Sinopsis, escaleta, tratamiento y dossier.

Una vez clara la historia que queremos contar, la sinopsis nos ayuda a estructurarla de una manera más cinematográfica.

La escaleta es el desarrollo de la sinopsis de una manera secuencial.

El tratamiento va un poco más allá que la escaleta; en él deben estar incluido incluso los días de rodaje y el tiempo estimado. Pero, ¿cómo sacar partido a mi tratamiento? ¿Influye la producción? ¿Qué pasa con lo inesperado; debemos prever en el tratamiento que algo distinto a lo estructurado puede pasar?

El dossier es la base indiscutible de mi proyecto. ¿Cómo se prepara un dossier? ¿Qué elementos debemos resaltar para hacerlo atractivo y único? ¿hasta qué punto un dossier es la garantía de un caballo ganador?

Estructura dramática y estructura narrativa.

En el documental, al igual que en la ficción, barajamos dos tipos de información: la emocional y la racional. Cuando hablamos de emociones, ¿estoy hablando de estructura dramática o narrativa? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Y la trama, ¿es igual a la estructura? ¿Cuál sería la diferencia, por ejemplo, entre una estructura de ficción (dentro del terreno del documental) y una de crisis?

Pre-producción.

Es una de las partes fundamentales de nuestro viaje. Al preproducir un documental debemos tener en cuenta muchos aspectos. Por ejemplo, en la elección de nuestros protagonistas. Vivir con ellos, conocerlos, familiarizarlos ante la cámara, buscar sus debilidades y sus motivaciones, etc. Otras cuestiones de interés serían: ¿cuál es mi equipo de rodaje? ¿Cómo sacar el máximo partido a mis localizaciones? ¿Cómo hacer un plan de rodaje lo más ajustado al tiempo y a las necesidades de la historia?

Puesta en escena y puesta en situación.

Al rodar un documental, muchas veces nos encontraremos con personas que no nos dan aquello que buscamos y con situaciones que por la fuerza tenemos que conseguir. ¿Se puede manipular la realidad? ¿Cuál sería la diferencia entre puesta en escena y puesta en situación? ¿Es menos real una puesta en situación que algo que sale sin que nosotros lo forcemos?

Dirección de actores naturales.

¿Podemos jugar con el subtexto al igual que en la ficción? Podemos. Ahora bien, ¿cómo llegar a ese punto sin manipular el contenido racional y emocional de nuestros protagonistas? ¿Hasta dónde estás dispuesto a forzar las emociones de los protagonistas para conseguir tus objetivos?

Cómo utilizar la entrevista por medio de la acción.

El busto parlante es uno de los recursos más utilizados en los documentales, reportajes, etc. Al igual que la voz en off de la ficción, se abusa de él, dando, en algunos casos, sensación de comodidad o flaqueza por parte del director. Es posible enriquecer las entrevistas, dándoles una acción dramática en función del guión. ¿De qué elementos nos debemos valer?

Postproducción y primer contacto con el material rodado.

De todos los procesos por los que voy a pasar, sin duda tal vez éste sea el definitivo, el que me dé la visión más cercana al final de mi proyecto. Transcribir el material rodado es un proceso duro y largo. Es aquí donde voy a seleccionar qué vale para mis propósitos y qué no o si falta cualquier cosa.

Distribución y financiación.

¿Cuáles son los organismos que dedican parte de sus presupuestos al mundo del documental? ¿Cuáles las productoras más importantes? Por otra parte hay festivales, páginas web y empresas que se dedican a la distribución. ¿cuáles suelen ser sus condiciones? ¿Es el documental un producto rentable? ¿Cómo sacar el máximo partido de mi proyecto? ¿Qué papel juegan las televisiones?

Práctica.

- Pre-producción de un corto documental.
- Realización (por equipos).
- Grabación
- Montaje y postproducción.
- Distribución.