

DOCUMENTALES: CREACIÓN Y PRODUCCIÓN

Nipo: 820-11-458-9

Un curso coordinado por

Autoría:

Rogelio González-Abraldes
Óscar de Julián Fernández
Sergio Oksman Ring
Carlos Valcárcel Rodríguez

Edición y maquetación

Denica Veselinova Sabeva
Rocío Bautista Gamero
Hugo Alvarez Garrote

Diseño gráfico de portada:

Denica Veselinova Sabeva

DOCUMENTALES: CREACIÓN Y PRODUCCIÓN

ÍNDICE

1. DE LA IDEA AL GUIÓN	
1.1 Introducción	6
1.2 ¿Qué es un documental?	6
1.3 La idea inicial y el punto de vista.	11
1.4 La investigación y la documentación	13
1.5 La redacción del proyecto	17
1.6 Los protagonistas	20
1.7 La estructura narrativa	23
1.8 Para recordar	29
2. LA PREPRODUCCIÓN	
2.1 Introducción	32
2.2 El equipo de producción	33
2.3 Elección del equipo humano	42
2.4 Elección del formato adecuado	49
2.5 Las localizaciones	52
2.6 Para recordar	60
3. ENTREVISTAS Y MATERIALES DE ARCHIVO	
3.1 Introducción	63
3.2 Plan de entrevistas	65
3.3 Las entrevistas	69
3.4 Los materiales de archivo	76
3.5 Tipos de materiales de archivo	79
3.6 Para recordar	91
4. EL RODAJE	
4.1 Introducción	93
4.2 Los métodos de rodaje	94
4.3 La puesta en escena documental	105
4.4 Para recordar	128
5. EL MONTAJE	
5.1 Introducción	130

CÓMO SE HACE UN DOCUMENTAL

5.2	¿Quién es el montador del documental?	130
5.3	La edición no lineal	133
5.4	El guión de montaje	138
5.5	El primer montaje	140
5.6	Del primer montaje al montaje afinado	147
5.7	Hacia el montaje final	154
5.8	Una reflexión final	156
5.9	Para recordar	158
6.	LA POST-PRODUCCIÓN	
6.1	Introducción	161
6.2	Una unión de talentos	161
6.3	¿Y ahora qué? Decisiones estéticas y narrativas	162
6.4	La imagen es lo primero	163
6.5	Cuidando lo que vemos	166
6.6	Recursos visuales	173
6.7	Infografía y composición	178
6.8	Sonorización	185
6.9	Mastering y “En el aire”	203
6.10	Bajo control	208
6.11	De la idea a la pantalla	210
6.12	Para recordar	212
7.	GLOSARIO	215
8.	BIBLIOGRAFÍA	221

DE LA IDEA AL GUIÓN

ÍNDICE

1.1	INTRODUCCIÓN	6
1.2	¿QUÉ ES UN DOCUMENTAL?	6
1.2.1	DOCUMENTAL Y REPORTAJE.....	7
1.2.2	TIPOS DE DOCUMENTALES.....	8
1.3	LA IDEA INICIAL Y EL PUNTO DE VISTA	11
1.3.1	BÚSQUEDA DE LA IDEA.....	11
1.3.2	LA INTENCIÓN: CÓMO CONTAMOS LA HISTORIA..	13
1.4	LA INVESTIGACIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN	13
1.4.1	LA DOCUMENTACIÓN: MATERIAL ESCRITO, GRÁFICO Y AUDIOVISUAL	14
1.4.2	LA INVESTIGACIÓN: ENTREVISTAS PREVIAS	16
1.5	LA REDACCIÓN DEL PROYECTO	17
1.5.1	LOS OBJETIVOS	17
1.5.2	PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA DOCUMENTAL	18
1.6	LOS PROTAGONISTAS	20
1.6.1	PERSONAJES Y NARRADORES: QUIÉN CUENTA LA HISTORIA	20
1.7	LA ESTRUCTURA NARRATIVA	23
1.7.1	LA ESCALETA	24
1.7.2	EL TRATAMIENTO.....	26
1.7.3	EL GUIÓN PREVIO	27
1.8	PARA RECORDAR	29

1.1 INTRODUCCIÓN

A lo largo de este curso, nuestro objetivo será desentrañar las distintas fases a través de las cuales se elabora un documental canónico, partiendo de la idea inicial hasta llegar a la obra final, pasando por todos los estadios intermedios (investigación, preproducción, realización, entrevistas, materiales de archivo, montaje...)

Para ello es imprescindible que, en primer lugar, definamos adecuadamente nuestro objeto de estudio, a modo de breve introducción teórica.

1.2 ¿QUÉ ES UN DOCUMENTAL?

Muchas personas aún piensan que el documental designa a los documentales divulgativos (por lo general sobre temas de naturaleza, ciencia, etnología) que suelen programarse en las televisiones.

Pero el documental abarca un espectro muchísimo más amplio, de inmensa variedad tipológica, industrial y creativa. Tanto que intentar definir el documental con exactitud se antoja una tarea prácticamente imposible y estéril. De todos modos, vamos a intentar establecer una definición aproximada.

Como punto de partida, podríamos decir que es la disciplina audiovisual que pretende registrar la realidad objetiva. Así, suele oponerse a la ficción, pues filma o graba cualquier objeto o acción real sin que haya manipulación, fingimiento o reconstrucción de por medio: la naturaleza, las acciones cotidianas, la gente hablando, los sucesos políticos, históricos...

1.v01. Ser y tener (2002), Nicolas Philibert

Ahora bien, esto no es del todo cierto. Y para mostrarlo pondremos como ejemplo uno de los documentales más canónicos de la historia del cine: Nanook el esquimal. Este documental registra fielmente la dura vida de los esquimales entre los hielos. En un momento concreto del film hay una tormenta de nieve, y los esquimales deben guarecerse para no morir congelados. Afortunadamente, encuentran un iglú. La cámara muestra a los esquimales

huyendo de la tormenta hasta que consiguen entrar en el iglú. A continuación, vemos cómo se instalan en el interior del iglú. ¿Observamos algo que nos llame la atención?

Nanook el Esquimal (1922), Robert J. Flaherty.

Efectivamente, el emplazamiento de cámara es imposible en el interior del iglú. Para conseguir un plano como este, la cámara debía situarse, al menos, a unos dos metros de distancia de los esquimales. Por lo tanto, el iglú debería tener unas dimensiones enormes. En realidad, Flaherty vio que no podía entrar con su cámara en el iglú, pues estas construcciones son tan pequeñas que, todo lo más, podía registrar planos de las caras de los esquimales. Así que reconstruyó la acción en un plató, con un gran iglú ficticio, para así poder filmar con la distancia adecuada. Es decir: Flaherty deseaba mostrar al espectador lo que vio en el interior del iglú, y para eso tuvo que reconstruir la realidad.

Por lo tanto, el documental puede manipular a placer los elementos con los que juega. Pero siempre con la intención de mostrar, finalmente, lo que el director considera realidad. Digamos que el fin justifica los medios, siempre y cuando estos sean legítimos.

Otro ejemplo, este muy simple: queremos hacer un documental sobre un amigo nuestro, y queremos mostrar que es muy desordenado. Pero el día que vamos a filmar, por desgracia, todo está limpio y en orden. Es muy probable que le pidamos a nuestro amigo que lo desordene todo, es decir, que preparemos un decorado. Estamos manipulando el espacio del momento para mostrar, legítimamente, la realidad cotidiana.

Así, y por no extendernos más, diremos que el documental es la disciplina audiovisual que tiene vocación de registrar la realidad.

1.2.1 DOCUMENTAL Y REPORTAJE

Con frecuencia, el documental suele confundirse con lo que llamamos reportaje. Y no es de extrañar, ya que las fronteras entre uno y otro no pueden delimitarse con total claridad. Pero sí podemos proporcionar ciertas pautas para diferenciar los dos conceptos.

DOCUMENTAL	REPORTAJE
Presupone una elaboración estética mayor	Presupone una elaboración más inmediata
Un punto de vista personal sobre los hechos mostrados	Un punto de vista puramente descriptivo. Se trata de describir una situación, acción u objeto, sin especial profundidad
Una poética propia	Un lenguaje genérico
Un gran cuidado en la disposición de los elementos audiovisuales (iluminación, composición de planos y secuencias, sonido, montaje...)	Una utilización directa de los elementos audiovisuales: planos sencillos, iluminación frontal, montaje convencional...
Una visión profunda, detallada y meditada del tema tratado	Un análisis claro y somero de los hechos mostrados, que puede ir de menos (una boda) a más (la tensión en Oriente Medio)

Tanto Nanook como Ser y tener pueden considerarse, sin duda, documentales.

Hay otros conceptos que suelen manejarse en el ámbito del documental:

- **Noticia.** Breve montaje de imágenes que describe un hecho de manera rápida y casi telegráfica, con intención puramente informativa.
- **Pieza.** Reportaje muy breve, un poco más elaborado visualmente que una noticia.
- **Industrial.** Reportaje que gira en torno al funcionamiento interno de una empresa (altos hornos, fabricación de papel, de juguetes, etc.). Cuando se trata de una gran empresa y su intención es básicamente promocional, suele hablarse de un Corporativo.

Finalmente, podríamos hablar de tres niveles de implicación, de menor a mayor: noticia, reportaje, documental.

1.2.2 TIPOS DE DOCUMENTALES

A la hora de establecer una tipología de documental, no tiene sentido hacer una clasificación por géneros (político, histórico, biográfico...), ya que el concepto *género* está estrechamente ligado al cine de ficción.

Resulta mucho más útil establecer una división por procedimientos, es decir, las distintas maneras de filmar la realidad, de afrontarla. De este modo, podríamos hablar de los siguientes tipos básicos de documental:

a) **EXPOSITIVO.** El director filma la realidad frontalmente, sin intervenir en absoluto.

Es el documental más tradicional: en estos casos, el director filma un hecho de la realidad, y luego monta las imágenes resultantes para describir o contar ese hecho de una manera objetiva.

La Tempestad (2010)

A veces, la realidad que se quiere filmar es especialmente conflictiva. Este tipo de documental expositivo se llama *cine directo*, y se emplea habitualmente en los documentales de denuncia política y social. El director coloca su cámara ante una situación de tensión (discusión, manifestación, cualquier tipo de injusticia palpable) y deja que la realidad se imponga por sí misma.

La Pesadilla de Darwin (2004), Hubert Sauper

En el documental expositivo, la cámara está frente al sujeto o sujetos filmados, sin trampa ni cartón. Eso conlleva un riesgo: el sujeto o sujetos, conscientes de que están siendo filmados, pueden actuar, representar, o incluso perder la naturalidad.

b) **CÁMARA OCULTA.** El director filma la realidad a escondidas. Se trata, simplemente, de observar sin ser visto. De este modo se consigue que el sujeto filmado se comporte con una naturalidad y sinceridad totales.

Este procedimiento se emplea indiscriminadamente en diversos programas cómicos de la televisión, pero también es idóneo para observar todo tipo de comportamientos sociales, conductas inesperadas o escenas cuya filmación comportaría cierto riesgo.

Cámara oculta documental naturaleza

- c) **CINÉMA VÉRITÉ.** El director no espera a que suceda el hecho que quiere filmar, sino que interviene, lo provoca. Para ello se introduce en el escenario, hace preguntas, azuza a los sujetos que quiere filmar para sacar de ellos la reacción, las palabras, las acciones que estaba esperando.

No se trata de manipular la realidad, sino de provocarla, de hacerla salir a la luz. Este es el procedimiento preferido en el documental de entrevistas, a veces con resultados realmente notables.

1.v02. Bowling for Columbine (2002), Michael Moore

- d) **FALSO DOCUMENTAL.** Se trata de una ficción disfrazada de documental. Esta modalidad merece capítulo aparte, y será tratada en la unidad 4.

Finalmente, queremos hablar de otra tipología útil. Es la que clasifica los documentales por los materiales empleados: