

TALLER DE CINE DE LA REALIDAD POÉTICA: EXPLORACIONES SONORAS Y VISUALES DE LO COTIDIANO

Programa - 35 horas (7 semanas: jueves 2h + sábado 3h)

Prof. Diego Carrera

Unidad 1: Fundamentos de la observación poética

Principios del cine de realidad poética: el diario, duración, detalle sensorial.

Transformación de lo cotidiano en imagen y sonido con valor estético y narrativo.

Relación entre encuadre, tiempo y atención como acto creativo.

Introducción al sonido como elemento poético (diegético y no diegético).

Unidad 2: El plano como unidad narrativa mínima

Composición visual en plano fijo: encuadre, profundidad, ritmo interno.

Interacción humana como materia poética: presencia, gesto, silencio.

Integración sonido-imagen: voces, ambientes, pausas como co-narradores.

Ética del registro en espacios públicos y cotidianos.

Unidad 3: El objeto como protagonista poético

Poética del detalle: objeto cotidiano como metáfora de lo humano.

Duración del plano como herramienta de contemplación y revelación.

Sonido no diegético como capa emocional y simbólica.

El silencio como estructura narrativa y espacio de reflexión.

Unidad 4: Construcción de un guion visual poético

Estructura narrativa mínima: inicio, desarrollo, cierre en 5-7 planos.

Coherencia temática y tonal a través de la repetición y variación.

El montaje como ritmo poético: elipsis, corte, continuidad sensorial.

Locación como personaje: integración del entorno urbano en la narrativa.

Unidad 5: Diálogo avanzado entre imagen y sonido

Edición rítmica: duración de plano, corte en movimiento, respiración visual.

Capas sonoras: ambiente, voz, música mínima, silencio estructurado.

Autorreflexión en el montaje: presencia del realizador en la obra.

Construcción de tono cinematográfico: minimalismo vs. intensidad emocional.

Unidad 6: Hacia una poética personal del documental

Consolidación de una voz autoral a través de la selección y el montaje.

Equilibrio entre observación y subjetividad en el registro de lo real.

El documental poético como género híbrido entre realidad y arte.

Reflexión crítica sobre el proceso creativo y sus decisiones formales.

Unidad 7: Síntesis y proyección del documental poético

Análisis de la obra terminada: coherencia, tono, impacto sensorial.

Crítica constructiva entre pares: lectura colectiva de las poéticas individuales.

El documental como acto de transformación de lo cotidiano en experiencia estética.

Cierre reflexivo: del plano inicial al documental como totalidad poética.

Síntesis conceptual

El taller desarrolla una sensibilidad cinematográfica que convierte lo cotidiano en poesía audiovisual mediante la exploración progresiva del plano, el sonido, el montaje y la autorreflexión. Cada unidad construye una capa de comprensión hacia la creación de un documental poético personal.