CAPÍTULO I

EL VIDEO DOCUMENTAL

En este capítulo se aborda el tema del video documental, revisando la metodología que debe seguirse para su producción; desde conceptos generales del video documental, pasando por los tipos de documentales, hasta las tres fases que engloban el proceso. De esta forma se sustentan teóricamente los pasos a seguir en la producción del documental propuesto.

1 ¿Qué es un video documental?

El video documental, de acuerdo con Michael Rabiger, es un "escrutinio de la organización de la vida humana" (1987: 5). Además, este género del video "refleja una fascinación y un respeto por la actualidad" (Rabiger, 1987: 4).

Por otro lado, Bill Nichols afirma que el documental "responde a cuestiones sociales de las que estamos enterados de un modo consciente. Se desenvuelve en la morada del yo y el superyó atentos a la realidad" (1997: 32).

A diferencia del cine de esparcimiento y evasión, el documental "se concentra en la riqueza y ambigüedad de la vida, tal como es realmente" (Rabiger, 1987: 4). Con respecto a la realidad que menciona Rabiger, Bill Nichols afirma que "en la ficción, el realismo hace que un mundo verosímil parezca real; en el documental, el realismo hace que una argumentación acerca del mundo histórico resulte persuasiva" (1997: 217).

Según Rabiger, el objetivo del video documental es promocionar los valores individuales y humanos (1987: 5). Por otro lado, Michael Renov (1993: 21) propone que el video documental tiene cuatro vertientes fundamentales: grabar, revelar o preservar; persuadir o promover; analizar o interrogar; y expresar.

Para Rabiger un verdadero documental no debe ensalzar o promocionar un producto o servicio y la objetividad no es una de sus características (1987: 4-5). El video documental es simplemente "un medio de exposición de una determinada actitud o postura tanto como lo es la película de ficción, si no lo es más" (Rabiger, 1987: 26).

Hay una falsa creencia respecto a que el documental resulta de la improvisación en la filmación. Esta afirmación es refutada por Rabiger quien afirma que el documental

> no es tanto un proceso de investigación espontánea, sino más bien una actuación basada en las conclusiones que se derivaron durante los trabajos de investigación. En otras palabras, muchas de las tomas que se realicen pueden tener como fin el recoger "evidencia" de esquemas y relaciones subyacentes, tal como fueron identificados anteriormente (1987: 29).

1.1 Tipos de video documental

Lo que le proporciona al documental forma y propósito, y lo diferencia de otros, es la estructura y el punto de vista (Rabiger, 1987: 176).

En cuanto al punto de vista se clasifican de la siguiente manera:

- Omnisciente: El enfoque de la película se mueve libremente en el espacio y en el tiempo. "La visión organizadora central puede ser sencillamente la del cineasta, que no presenta ninguna apología ni explicación en pantalla" (Rabiger, 1987: 176).

- El personaje dentro de la película: "En este caso, la película es vista a través de uno de los participantes e incluso puede ser narrada por él" (Rabiger, 1987: 178).

- Múltiples personajes: En este tipo de películas se busca “elaborar una textura de puntos de vista distintos que muchas veces se equilibran los unos con los otros” (Rabiger, 1987: 179).

- Personal: En este caso el punto de vista es el del director, ya sea de forma abierta o subjetiva (Rabiger, 1987: 181).

En cuanto a la estructura se clasifican en:

- Acontecimiento: Como su nombre lo dice, en este tipo de documentales “el acontecimiento es la espina dorsal de la película” (Rabiger, 1987: 183).

- Proceso: “Este tipo de película trata de la cadena de acontecimientos que conducen a un proceso importante” (Rabiger, 1987: 183).

- Viaje: “El aliciente del viaje, con todos sus matices metafóricos y ritmos incorporados de movimiento, son también aplicables a la película documental” (Rabiger, 1987: 184).

- Ciudad amurallada: Cualquier sociedad e institución que tienda a encerrarse en sí misma y a engendrar su propio código de conducta, puede ser mostrada en un documental (Rabiger, 1987: 185).

- Histórica: Se hace un perfil de un héroe nacional de forma apasionada y con un sentido latente de injusticia (Rabiger, 1987: 186).

1.2 Pre-producción del video documental

Durante la etapa de pre-producción se toman todas las decisiones y se prepara todo lo que se necesita para el rodaje mediante los siguientes pasos: tener una idea, realizar una investigación, concretar la hipótesis de trabajo, desarrollar una escaleta y un guión y tomar en cuenta las necesidades técnicas (Entrevista a Miguel Lavandeira. Profesor de tiempo completo del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la UDLA-P).

El primer paso para poder concretar una idea es definir el tema. Para elegir un buen tema es necesario "tener inventiva y estar dispuesto a rechazar aquello que es evidente" (Rabiger, 1987: 31). Rabiger recomienda estrechar el "punto de mira" para que el tema pueda manejarse y afirma que para evitar clichés, el director debe pensar en lo siguiente:

- el significado real que tiene para él el tema,
- lo que puede descubrir del tema que resulte insólito e interesante,
- encontrar la particularidad del tema y
- hasta qué punto puede profundizar en el tema (1987: 31).

Muchos documentales fracasan debido a que se refieren a una situación estática. Para evitar esto, debe existir un conflicto. Este conflicto puede darse dentro de un personaje, entre dos personajes, entre un personaje y su entorno, etc. (Rabiger, 1987: 41-42).

> Para lograr esto lo esencial es tener una sensibilidad hacia la gente y sus problemas. Cuando uno se pregunta, ¿qué es lo que está intentando *hacer* esta persona?, y ¿qué es lo que *quiere*?, ya se está definiendo a dicha persona en términos de movimiento y voluntad. Y así mismo, dado que no existe movimiento sin oposición, esto conduce a la siguiente pregunta, es decir, ¿qué o quién está evitando que esta persona consiga lo que desea? (...) Un documental sin algo de lucha por conseguir un movimiento, acabará siendo solamente un catálogo de episodios (Rabiger, 1987: 42).

El director también debe preguntarse lo que quiere que piense y sienta el espectador con la finalidad de aterrizar y concretar las ideas. Una vez que se tiene una idea es necesario realizar una investigación y posteriormente hay que desarrollar una hipótesis de trabajo en la cual debe plantearse lo mínimo que el documental ha de expresar (Entrevista a Miguel Lavandeira). Esto debe determinarse ya que “cualquier tipo de explicación hipotética,

incluso un prejuicio, es un mejor punto de arranque que la vacuidad emocional que supone no tener ninguna opinión" (Rabiger, 1987: 40).

De igual forma debe realizarse una escaleta y un guión. La escaleta consiste en enlistar las secuencias que se pretende contenga el documental y, en otra columna, el objetivo de cada una. El guión es similar al de una ficción con la particular característica de ser más abierto ya que no es posible previsualizar con tanta claridad como en la ficción (Entrevista a Miguel Lavandeira).

1.3 Producción del video documental

En la producción del documental se debe llevar a cabo el rodaje de acciones, de personas hablando entre ellas o para la cámara, entrevistas, reconstrucción de hechos, fotos fijas y gráficos. Esta etapa del documental es importante ya que éste "se basa considerablemente en la palabra hablada. La voz en *off* de narradores, periodistas, entrevistados y otros actores sociales ocupa un lugar destacado en la mayoría de los documentales" (Nichols, 1997: 51).

Las entrevistas son un elemento fundamental en la realización del documental y el entrevistador debe estar preparado para realizarlas. Para lograr que el entrevistado se comporte con naturalidad y se exprese con facilidad, el entrevistador debe dirigirse a él con respeto y simpatía. El director, al realizar la entrevista, debe mantener un contacto visual con su entrevistado, así como sonreír, mostrar extrañeza y manifestar acuerdo o duda. "Para conseguir espontaneidad, lo primero es que uno mismo se muestre natural al hacer las preguntas" (Rabiger, 1987: 64).

Es necesario realizar grabaciones de los entrevistados haciendo actividades dentro de su propio entorno con el fin de "librar a la audiencia de la intensidad hipnótica que supone el que se les esté hablando durante largos períodos" (Rabiger, 1987: 74). Estas actividades deben hacer "revelaciones sobre el comportamiento del sujeto y su medio ambiente" (Rabiger, 1987: 74-75).

1.4 Post-producción del video documental

Según Rabiger, "la post-producción es la fase en la cual el material que se ha rodado se convierte en la película que ve la audiencia" (1987:105).

La post-producción se divide en tres áreas: edición (*off line*), post-producción de imágen (*on line*) y post-producción de sonido. La edición (*off line*) se realiza en tres cortes. En el primero debe armarse la estructura sin importar el ritmo. Rabiger dice que en esta fase no debe preocuparse uno por la longitud o el equilibrio (1987: 125). En el segundo corte se recomienda trabajar secuencia por secuencia hasta que todo el audiovisual tenga el 90 por ciento del ritmo deseado y por último, en el tercero, se ajusta el ritmo plano por plano. Estos tres pasos se realizan a corte directo (Entrevista a Miguel Lavandeira).

En la post-producción de imagen se recupera la calidad de la imagen, se balancea color, luminancia, crominancia y se añaden transiciones, gráficos, títulos, etc. (Entrevista a Miguel Lavandeira).

Finalmente en la post-producción de audio se deben producir, buscar y editar todos los sonidos que debe contener el audiovisual. Los sonidos a considerar son los directos, doblajes, incidentales, efectos especiales, ambientes y música, los cuales se mezclan en la regrabación y se añaden a la imagen terminada (Entrevista a Miguel Lavandeira).

Hasta aquí llega el proceso que se requiere seguir para la producción de un video documental. Ahora bien, para el diseño de la serie de los cuatro documentales propuestos, es necesario conocer los temas y algunos lineamientos, que se tratarán en el siguiente capítulo.