Capítulo 3

Conceptos de documental

El documental, para esta tesis, es el instrumento con el que se transmite conocimiento sobre la situación económica y social por la que atraviesa el gremio cañero. Este capítulo define al documental y la metodología a seguir para la realización de un video documental.

3. Conceptos del documental

El documental, definido por John Grierson (quien acuñó el término) es el "tratamiento creativo de la actualidad" (Rabiger, 1998:3)

Para Bill Nichols, el documental "responde a cuestiones sociales de las que estamos enterados de un modo consciente" (1997:32), muchas de ellas son de conocimiento general, no de fondo.

Michael Rabiger afirma que su espíritu central- es la noción de explorar personas reales y situaciones reales (Rabiger, 1998: 3)

Para Marco Julio Linares "es en esencia el registro de hechos tomados de la realidad, desarrollado con técnicas de investigación, documentación, selección y clasificación de los diversos procesos y elementos, con un orden lógico y natural, que conforman un determinado acontecimiento" (Linares, 1986:81).

El documental nace por la necesidad de mostrar la vida real apegándose a la temporalidad, a través de una cámara. Esto le sucedió a Dziga Vertov, durante los años 20´s en Rusia, en donde trabajó como editor de películas, produjo *newsreels* educacionales y sirvió como teórico durante el periodo de la Unión Soviética.

Los primeros trabajos de esta técnica cinematográfica son Nanook del norte (1922), Moana (1926), The plow that broke plains, Night mail, Cool face (1936), The river (1937) (Rabiger,1998:16-18).

El documental como crítica social se ocupa de la cobertura a profundidad de las diversas dimensiones del objeto de estudio implicando la crítica social que es transmitida al espectador (Rabiger, 1998: 3). “Este género refleja una fascinación y un respeto por la actualidad” (Rabiger, 1998: 4).

Por medio del documental se puede conoce el contexto de un tema de estudio. Con esta técnica se pueden describir las relaciones que existen entre el individuo, objeto o situación y su entorno, de manera profunda y analítica, mostrando los puntos de vista de los involucrados. El documental permite acercarnos a un tema específico con profundidad. Este acercamiento se realiza en el contexto del mismo, esto muestra la realidad o verdad de su medio. Se debe tomar en cuenta que la realidad es subjetiva al espectador.

El documental para ser exitoso, al igual que el cine de ficción, deberá contener una buena historia, con personajes interesantes que aporten conocimiento del tema, tensión narrativa y un punto de vista que identifique el espectador. Estos elementos son necesarios para cualquier historia (Rabiger, 1998: 4).

Un documental puede ser literario, teatral, tradicional, puede utilizar recursos como la música, la pintura, ensayos o coreografías montadas. Puede ser controlado y premeditado, se puede manipular la espontaneidad, la lírica, los discursos o argumentos, la interrogante a los sujetos, entre otros. Se puede imponer un orden utilizando palabras, imágenes, música o comportamientos humanos, mediante el montaje o yuxtaposición de imágenes en el proceso de edición (Rabiger, 1998: 4).

Algunos documentales captan o graban eventos sin controlarlos o premeditarlos, aunque hay documentales que recrean hechos por que el guión lo requiere.

El desarrollo puede ser temático, cronológico, por situaciones o por actividades. El hilo conductor son testimonios directos o narraciones, depende del tema o contenido, la intención que le imprima el director, del público al que va dirigido y recursos materiales, entre otros, con los que cuenta el realizador (Linares, 1986:81).

El documental logra la transmisión de conocimiento del tema de estudio complementándose con algunas técnicas cualitativas, como lo son la antropología y la etnografía.

3.1 El documental etnográfico

El cine de hechos comenzó mostrando la vida real, de modo que llegara más allá de una presentación fragmentada de noticias, presentando los eventos o hechos dentro de una historia. El cine documental no podía interpretar sus sujetos e

implicaba en ocasiones una inconsciente auto revelación, como lo son las ideas del realizador acerca de la causa y efecto social (Rabiger, 1998:18).

El objetivo del documental es captar imágenes de lo habitual así como la personalidad de los involucrados, por tanto se encuentra muy cercana a la investigación social. Uno de los principales requisitos de este tipo de investigación es ser fieles a los fenómenos que se están estudiando (Hammersles, 1994: 21).

Las técnicas aplicadas en los estudios sociales son cualitativas, dentro se encuentran los estudios de caso o el método de campo, como la etnografía.

“Una etnografía es una descripción o reconstrucción analítica de escenarios y grupos culturales intactos” afirman Spardley y McCurdy (Goetz y Le Compte, 1988: 28). La etnografía es un conjunto de métodos donde la principal característica es que el etnógrafo puede participar de forma abierta o de manera encubierta en la vida diaria de los personajes, durante un periodo de tiempo. Observando, escuchando, preguntando y recopilando datos que sirvan para conocer acerca del tema de investigación (Hammersles, 1994: 15). Permitiendo que la percepción realice el trabajo (Galindo, 1998: 347).

“Las etnografías recrean para el lector creencias compartidas, prácticas, artefactos, conocimiento particular y comportamiento de un grupo de personas” (Goetz y Le Compte, 1988:28)

“La etnografía tiene una vocación del otro, lo busca, lo sigue, lo contempla” (Galindo, 1998: 347).

> “Hoy en día muchos críticos del positivismo y naturalismo los niegan (etnógrafos) basándose en que ambos asumen que la labor del investigador social es representar los fenómenos sociales de cierta manera literal: para documentar sus mecanismos y explicar sus acontecimientos. Lo que se cuestiona es algo que a veces se refiere al realismo”.
>
> (Hammerles, 1994: 25).

Relacionado con el video documental, estas mismas técnicas se utilizan para aproximarse al grupo o individuo del que trata la investigación, yvse graban en un video tape. La tarea del realizador consiste en aplicar estas técnicas para presentar el contexto del objeto de estudio.

Esto surge de la necesidad e inquietud natural de querer conocer otras culturas, contextos, medios de expresión y costumbres. De esta forma se llega a conocer a quienes realizan algo y específicamente lo que están haciendo y como lo hacen.

“La etnografía explota la capacidad que todo actor social posee para aprender nuevas culturas y la objetividad que estos procesos ponen en funcionamiento” (Hammersles, 1994:23).

E. Ardevol afirma que “lo que demarca la cuestión del concepto film etnográfico y antropológico no es tanto la forma narrativa sino el modo cómo sus materiales son realizados, tratados y compartidos” (Paredes, 2004).

Algunas características del documental etnográfico son:

1. La conducta de las personas u objeto de estudio en su contexto.
2. Las fuentes de información son: observación y conversaciones informales.

3. La recolección de datos se hace de forma natural.
4. El foco de estudio es un grupo de pequeña escala.
5. El análisis de los datos será a través de la interpretación de los significados.

(Ramírez,1998: 58 y 59).

El documental como arte social, dice Rabiger, “induce en la audiencia la progresión de la experiencia de los propios realizadores, de la misma manera en la que ellos se engancharon en las circunstancias y el significado de los eventos (1998: 6).

A continuación se describen 2 clasificaciones importantes que permiten al espectador identificar el enfoque y estructura del documental.

3.2 Enfoques para un trabajo documental

De acuerdo a Michael Rabiger, los aspectos que diferencian a un documental de otros y les brinda forma y propósito son: el punto de vista y la estructura relacionada con el tiempo con el cual está hecho (1998:176).

Correspondiente al punto de vista se encuentran las siguientes clasificaciones:

- De personaje: Los hechos son vistos a través de uno de los personajes de la película, éstos son narrados por él.
- Personal: Están claramente expuestas las ideas del autor.
- Múltiples personajes: La historia se narra de acuerdo al punto de vista de varias personas
- De tesis: Intenta probar algo.
- Omnisciente: No se encuentra un punto de vista discernible.

De acuerdo a la forma estructural con el tiempo son las siguientes categorías:

- Histórico: Se refiere al relato de un evento histórico.
- Biográfico: Se refiere a la vida de algún personaje, por lo general el personaje principal de la historia.
- Viaje: Muestra lugares y riquezas naturales, así como gente y costumbres.
- Proceso: Seguimiento de un suceso o hecho o producto.
- Acontecimiento: Cobertura de un hecho importante
- Ciudad amurallada: Evento que transcurre dentro de los muros de una institución.

De acuerdo a estas categorías, el video documental realizado, en cuanto a punto de vista, es de tesis, ya que se intenta probar que es insuficiente la rentabilidad económica del cultivo de la caña para mejorar las condiciones de vida de los cañeros y de sus familias.

La forma estructural con el tiempo es la ciudad amurallada, ya que se narran eventos dentro de una sola institución, la agroindustria cañero- azucarera.

Para Marco Julio Linares hay 4 formas de desarrollo del documental (1986: 82):

- La vida de personajes, núcleos sociales o lugares. La cronología de los sucesos es importante. Se define como histórico o biográfico.
- Por situaciones informativas de hechos relevantes acontecidos en un momento histórico determinado. Se define como noticiario o actualidades.
- Didácticos, pedagógicos o de apoyo a programas institucionales de enseñanza. Se define como educativo o de capacitación.
- Exclusivamente utiliza imágenes de archivo o *stock shots.*

En esta clasificación queda en la categoría histórico – biográfico.

3.3 Etapas del documental

El video documental cuenta, como cualquier otro género de éste medio, con tres etapas que lo conforman, sencillamente se les puede denominar como el antes, el momento y posterior a la grabación. Cada una de ellas es específica, tiene componentes indispensables que el realizador utiliza para crear con bases teóricas un audiovisual, son tres periodos que se realizan por ciclos continuos, el primero es la pre- producción, el segundo la producción y el tercero la post-producción.

3.3.1 Pre- producción

Esta es la primera etapa de creación, en ella se realiza la selección de tema de estudio.

La metodología a seguir para la pre-producción de un documental comienza con los 5 puntos descritos por Michael Rabiger, los cuales son una referencia o red de seguridad para no perder de vista el enfoque y significado del trabajo:

- Tema: idea conceptual o filosófica, el significado del documental.
- Premisa: idea directriz del documental acerca de que trata el documental.
- Personaje principal: de quien parte el punto de vista con el que se trate el tema o de quien trata el trabajo.
- Conflicto: el personaje principal en busca de lograr su objetivo versus quién o qué se lo impide. Se debe definir primeramente el personaje y el objetivo para logra este punto.
- Qué quiero que sienta el espectador
- Qué quiero que piense el espectador

(Notas de clase: Video documental, Udlap: 2003)

Posteriormente se realiza la hipótesis de trabajo: lo mínimo que se quiere demostrar en el documental. A lo que no se está dispuesto a renunciar el realizador.

Continúa el trabajo con la realización de la escaleta, “en términos dramáticos, corresponde a la progresión de situaciones y acciones de una historia a través de

un esquema o trazo previo al desarrollo de la obra” (Linares, 1986: 254). Se enlistan las secuencias a grabar de un lado del papel y del otro el objetivo que estas buscan.

A continuación se realiza el guión, Gerardo de la Torre afirma, “es una obra cinematográfica (…) en embrión. Es una estructura (…) lógica si se refiere a un trabajo documental (...) El guión, pues, es una guía” (Linares, 1986:7), este describe las escenas y diálogos que tienen los personajes.

Se realiza el *scouting* o reconocimiento de las locaciones o escenarios en donde se grabarán las escenas o secuencias, en esta etapa se enlistan el equipo de grabación, como lo son cámaras, tripies, luces, micrófonos, audífonos, y el equipo humano necesario para la grabación.

3.3.2 Producción

Se entiende como la filmación. En esta etapa se entrevista a los personajes involucrados, se graban los elementos de la imagen que requiere el guión, estos pueden ser gráficas de datos, imágenes de archivo, fotografías.

Es importante tener el guión planeado en la etapa anterior, ya que permitirá que el realizador pregunte sobre la información que necesita para el relato audiovisual. Una técnica utilizada en el levantamiento de testimonios, es la entrevista, esta permite a los actores sociales dar su punto de vista y conocimiento del tema. Para ello es necesario realizar un cuestionario previo a la cita para no información que deba ser consultada o confirmada.

Es necesario crear un ambiente cordial para que el entrevistado se sienta en confianza y responda lo necesario al realizador.

La entrevista a diferentes individuos permite ampliar la perspectiva de conocimiento sobre el tema. Se debe presentar a las partes o personas involucradas en el conflicto, dándoles oportunidad de informar y defender su causa.

3.3.3 Post- producción

Esta es la última etapa de realización, para Rabiger "es la fase en la que el material que se ha rodado se convierte en la película que ve la audiencia" (1998:105). Se divide en tres fases:

- Edición (*off line*): estructura la película, definiendo qué va (selección), donde va (colocación) y cuanto dura (ritmo). La edición se realiza a corte directo. Se realizan tres cortes o revisiones.
- Post- producción de imagen (*on line*): es el completo acabado de la imagen. En esta etapa se modifican los elementos de la imagen, luminancia (luz) y crominancia (color), se balancea el color, se incluyen textos, títulos, gráficas, imágenes fotográficas y se agregan transiciones. Se recupera la calidad original.
- Post- producción de sonido: es el total acabado del sonido. Se producen, buscan y/ o editan los sonidos que incluye el documental. Dentro de los

sonidos se deben contemplar el directo, doblaje de diálogos, sonidos incidentales, efectos sonoros, pistas musicales. Estos se mezclan en la regrabación y se insertan con la imagen terminada.

(Fuentes: 2004).

Al término de estas tres etapas se concluye el trabajo de la realización de un documental.