

DOCUMENTO INFORMATIVO

a) Nombre del taller:

Cine documental con dispositivos móviles: narrativas éticas y estéticas, accesibles y autogestivas

b) Modalidad:

Virtual

c) Descripción y justificación:

El cine documental es una herramienta clave para la construcción de memoria, pero también para la comunicación masiva de historias que pertenecen al territorio de "lo real": un acontecimiento, un movimiento, una investigación, una denuncia social, una tesis, etc. A diferencia de la ficción, el documental trabaja con el registro directo de la realidad, otorgándole un carácter urgente y veraz que lo convierte en un medio de expresión potente y transformador.

Si bien los costos de producción han sido históricamente una limitante para muchas personas interesadas en contar historias significativas, el avance tecnológico ha abierto nuevas posibilidades. Hoy en día, no solo tenemos acceso a dispositivos móviles con los que podemos registrar audiovisualmente la realidad, sino también a plataformas accesibles para editar los materiales y, sobre todo, a redes y espacios de distribución que permiten visibilizar y compartir obras cinematográficas autogestivas sin depender de los circuitos tradicionales de exhibición.

Este taller dotará a los participantes de habilidades técnicas y narrativas para desarrollar un documental con los recursos a su alcance, abordando tanto la planificación como la ejecución de un proyecto audiovisual con conciencia crítica y social.

d) Objetivo General:

Brindar herramientas teóricas y prácticas para la realización de cine documental utilizando dispositivos móviles, fomentando una producción accesible, creativa y con conciencia social. Se explorarán estrategias de narración, filmación, edición y distribución para que los participantes desarrollen su propio proyecto documental.

Resultados esperados:

- Desarrollo de habilidades para la realización de documentales con dispositivos móviles.
- Comprensión de la narrativa documental y su impacto social.
- Producción de un cortometraje documental por cada participante.
- Estrategias para que el documental pueda ser visto, explorando circuitos de exhibición alternativos, festivales y muestras de cine, plataformas digitales y redes de distribución autogestiva.

e) Perfil de participantes:

1. Personas a partir de 17 años
2. Estudiantes de ciencias de la comunicación (en cualquier disciplina profesional), sociología, antropología, cine, y carreras afines (altamente recomendado para estudios e investigaciones en ramas de historia, filosofía, derecho, artes visuales)
3. Cualquier persona interesada en contar historias a través del documental con recursos accesibles
4. Profesionistas interesados en explorar el documental realizado con mínimos recursos técnicos como medio narrativo

f) Cupo máximo:

40 participantes

g) Contenidos, ejes temáticos y actividades:

1. **Introducción al cine documental** – Breve historia y evolución del género.
2. **Narrativas y estructura documental** – Modelos de storytelling y guion.
3. **Uso de dispositivos móviles en la producción** – Configuración y optimización de cámara.
4. **Sonido e iluminación con recursos accesibles** – Técnicas para mejorar la calidad audiovisual.
5. **Encuadre y composición** – Estética y lenguaje visual en el documental.
6. **Edición y montaje en dispositivos móviles** – Herramientas y aplicaciones clave.
7. **Difusión y distribución** – Estrategias para llegar a audiencias específicas.
8. **Ética y representación en el documental** – Responsabilidad narrativa y visual.

h) Metodología:

El taller combinará teoría y práctica (basadas en producción y prácticas narrativas aplicadas al cine documental) con un enfoque participativo. Se realizarán ejercicios de filmación, análisis de documentales, experimentación con herramientas de edición móvil y discusiones sobre narrativas y representación. Cada participante desarrollará un proyecto documental breve como ejercicio final.

i) Cronograma de trabajo:

- **Sesión 1:** Introducción al cine documental y su relevancia social.
- **Sesión 2:** Estructura narrativa en el documental – la historia
- **Sesión 3:** Estructura estética en el documental – lo cinematográfico.
- **Sesión 4:** Planeación de producción.
- **Sesión 5:** Técnicas de grabación con dispositivos móviles.

- **Sesión 6:** Optimización de audio e iluminación con medios accesibles.
- **Sesión 7:** Encuadres, composición y movimiento de cámara.
- **Sesión 8:** Ejercicio práctico: grabación de material documental.
- **Sesión 9:** Introducción a la edición en dispositivos móviles.
- **Sesión 10:** Narración audiovisual y coherencia en el montaje documental.
- **Sesión 11:** Sonido en la postproducción.
- **Sesión 12:** Difusión y distribución del documental independiente.
- **Sesión 13:** Proyección y retroalimentación de avances.
- **Sesión 14:** Presentación de proyectos finales y cierre del taller.

j) Criterios de evaluación:

- Cumplimiento de tareas semanales para avance del proyecto a desarrollar (individual o en grupo, libre elección) a lo largo del taller (30%)
- Avances en el desarrollo del documental (40%)
- Proyecto final terminado (30%)

k) Bibliografía:

1. Cine documental y narrativa audiovisual

- Nichols, Bill. *La representación de la realidad: Cuestiones y conceptos sobre el documental* (1997). Barcelona: Paidós.
- Barnouw, Erik. *Documental: Historia y estilos* (1996). Barcelona: GG.

2. Producción audiovisual con dispositivos móviles

- Andreu, Jordi. *El cine en tus manos: Cómo hacer películas con tu móvil* (2021). Barcelona: UOC.

- Torres, Alberto. *Cine con celulares: Cómo hacer una película con tu móvil* (2019). Buenos Aires: Editorial Dunken.

3. Sonido, iluminación y edición en dispositivos móviles

- Brown, Blain. *Cinematography: Theory and Practice* (2016). New York: Focal Press.
- Bowen, Christopher J. & Thompson, Roy. *Grammar of the Edit* (2017). New York: Focal Press.
- Langford, Michael. *The Complete Guide to Photography and Filmmaking on Your Phone* (2020). London: Ilex Press.

4. Distribución, exhibición y estrategias de difusión

- Gutiérrez, Juan. *Cine y distribución digital: Alternativas para el cine independiente* (2018). Barcelona: Gedisa.
- Rodríguez, Mariana. *Autodistribución de cine documental: Estrategias para realizadores independientes* (2022). México: UNAM.

I) Requerimientos técnicos y logísticos:

- Teléfono móvil con:
 1. Cámara y micrófono funcionales
 2. Entrada para audífonos alámbricos (deseable)
 3. Memoria interna libre suficiente para contener materiales audiovisuales en resolución máxima
 4. Capacidad de migrar los materiales de su memoria interna a una computadora y/o nube personal.
- Audífonos alámbricos (deseable)
- Aplicaciones de edición recomendadas: CapCut (gratuita), paquetería Adobe (no necesaria).
- Plataforma Zoom con usuario propio para tomar el taller

- Conexión estable a internet
- Todo dispositivo que se conecte a su teléfono y brinde habilidades de fotografía y/o sonido (micrófonos, lentes, etc) con el que ya cuenten es bienvenido para sacar mayor provecho de él en el taller

m) Nombre completo de la tallerista:

Jessica Itzel Rito Aguilar

n) Correo electrónico:

jessica.rito.a@gmail.com

o) Semblanza de la tallerista con extensión máxima de una cuartilla:

Jessica Itzel Rito Aguilar (CDMX, 1991) es productora audiovisual por la UNAM, con trayectoria en la producción de cine documental e independiente, así como en la producción, programación y gestión de festivales de cine. Su trabajo se enfoca en la creación, difusión y gestión de proyectos cinematográficos con una mirada crítica y comprometida con la población vulnerable, la perspectiva de género, los derechos humanos y la construcción de sociedades empáticas, justas y críticas.

Inició su experiencia en programación y reflexión cinematográfica a partir de un gusto y pasión: ver películas y dialogar/debatir sobre ellas con otras personas, lo cual pudo desarrollar en su tiempo de vida académico, primero, como programadora del cineclub de la ENP 6 Antonio Caso; del de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y por último, del de Radio UNAM, tras lo cual buscó continuar profesionalmente en festivales como **FICUNAM** (2017-2022), **DocsMX** (2021-2022), y **Cinema Queer México** (2023-2025) proyectos en los cuales prosperar y, posteriormente, cofundó **Resistimos: Festival de Documentales en Resistencia**, un festival que ha ganado reconocimiento en la escena cultural de Ciudad de México.

Su compromiso profundo con representación digna de poblaciones vulnerables en los contenidos cinematográficos de mayor difusión la llevó a un camino profesional paralelo a la programación: hacer producción de cine.

A 2025, además de producir de forma independiente, ha trabajado en la producción de cine documental con diversas compañías, entre ellas **BTF Media, Chulada Films, Producciones Volcán, Peregrino Producciones y Chumbera Producciones**, donde ha participado en distintos roles de producción de cine de diversas duraciones, con distintos públicos objetivo y diversas estrategias de distribución, incluyendo festivales, plataformas digitales y proyecciones comunitarias. Su enfoque en cada proyecto busca visibilizar historias significativas y generar impacto en sus audiencias.