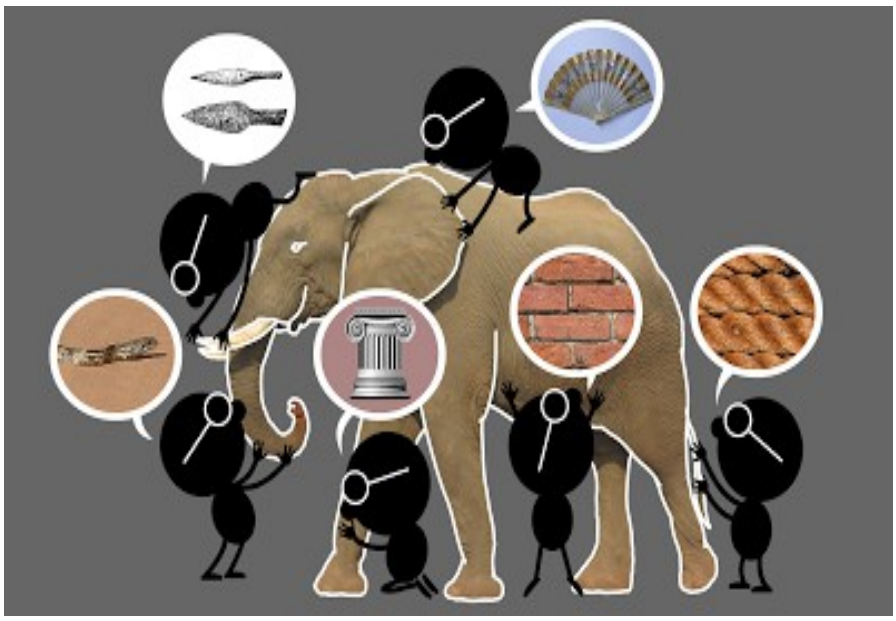
Guía didáctica sobre producción audiovisual

1- La comunicación de ideas a través de imágenes y sonidos constituye un lenguaje, una forma de "hablar", que se denomina lenguaje audiovisual y tiene sus propias reglas.
Observa el siguiente vídeo sobre lenguaje audiovisual:

Expone sintéticamente el argumento del film y realiza un esquema con los principales conceptos.
Selecciona una de tus películas preferidas para analizar su estructura narrativa y, teniendo en cuenta dichos conceptos, enuncia las secuencias que pueden servir de ejemplo para comprender el lenguaje audiovisual.

Puedes investigar más y realizar una actividad interactiva sobre lenguaje fílmico .
Para el profesorado está disponible el material docente, Ministerio de Educación de España.
Es recomendable consultar Introducción al lenguaje audiovisual, Pere Marques, UAB.

2- Observa la siguiente imagen y redacta un texto breve con los conceptos que te sugiere:



Te animamos a expresar este dibujo con otros recursos, por ejemplo: mediante un esquema, un sketch (o breve representación grupal), un vídeo, una escultura, etc.

¿Qué crees que sucede cuando diversas personas observan y transmiten los datos con imágenes, por ejemplo, a través de fotografías o películas?

¿Consideras que las imágenes que vemos son neutras?

Sugerimos que analices el siguiente texto acerca de las imágenes y las percepciones del portal educativo de UNICEF

¿Como influyen los estereotipos o los prejuicios en nuestra percepción del mundo? ¿Que propones para evitar que esto se transforme en un problema?

3- Analiza el siguiente texto y señala tu opinión sobre las ideas principales:

> *Tanto nuestra mirada como el encuadre a través de una cámara de fotos o de vídeo, es muy importante, pues muestra la intención de quien fotografía o filma. La contradicción es que, mientras con la cámara se logra centrar la realidad para poder filmarla (o fotografiarla), al mismo tiempo la limita, la acota o reduce. Esto hace posible , para bien o para mal, manipularla.*

4- Analiza individualmente o en grupo un vídeo a elección y señala las características de su narrativa audiovisual: presentación (tema y personajes), desarrollo y desenlace. Por ejemplo puedes considerar el siguiente: "Cuando Tú no existes", una

de las campañas de Amnistía Internacional en favor de los derechos humanos de los emigrantes, refugiados y solicitantes de asilo en Europa y en sus fronteras.

La realización de un vídeo plantea el desafío de pasar de una serie de ideas abstractas a una producción audiovisual.
¿Que idea principal consideras que intentaron transmitir en este vídeo?
¿Qué elementos se utilizaron para crear un lazo afectivo con el espectador?
Si tuvieras que elaborar un vídeo sobre inmigración ¿que idea principal quisieras transmitir y con qué recursos audiovisuales lo harías?

5- Antes de comenzar el rodaje es importante conocer los diferentes posibilidades que ofrece la cámara, sus movimientos y ángulos. Cada tipo de movimiento de cámara constituye la forma en que podemos mostrar una acción o un escenario que logrará emociones distintas en los espectadores. Los **ángulos de cámara** son el punto de vista de la cámara, tomando en cuenta su inclinación o altura. Estos pueden ser: normal o frontal, picado, contra picado, cenital.
Observa el siguiente vídeo sobre los movimientos de cámara

Procura ensayar diversas tomas con tu cámara o teléfono móvil. Luego puedes **registrar y clasificar** estas imágenes para ejemplificar los ángulos de cámara y los movimientos de cámara, junto con ejemplos de contenido o guión:

Movimientos de cámara	Ejemplos con imágenes	Ejemplos de guión
Travelling: La cámara se mueve hacia adelante, hacia atrás, imprimiendo movimiento o siguiendo una acción. Su función es la de dar dinamismo.		
Cámara al hombro: quien lleva la cámara hace las veces de trípode. Es una opción		

que imprime vitalidad y dinamismo pero que conlleva sus riesgos. El operador debe mantener el pulso adecuado para que la imagen no tiemble o acabe mareando al espectador.		
Paneo: cuando la cámara gira sobre su eje.		
Cámara subjetiva: este ángulo de cámara permite al espectador ver a través de la misma como si fueran sus propio ojos ojos los que miran.		
Zoom: acercamiento para llamar la atención de algo particular a lo general o viceversa.		
Toma fija: la cámara permanece en posición fija. El plano variará o no, en función de que los movimientos de los personajes o la acción se acerquen o se alejen de la cámara.		
Ángulos de cámara	Ejemplos de imágenes	Ejemplos de guión
Normal o Frontal: : la cámara está situada perpendicular al rostro del personaje. El nivel de la toma coincide con la mirada de la figura humana.		
Picado: la cámara está en un punto alto respecto al personaje. La cámara inclinada de arriba abajo hacia el suelo.		
Contra picado: la cámara está inclinada hacia arriba a un nivel más bajo que el personaje. Utilizado normalmente para exaltar la magnitud o superioridad de lo que se ve.		
Cenital: la cámara se sitúa justo encima del sujeto u objeto a fotografiar, a 180º de éste. No es muy usual pero puede ser útil en determinados momentos, como por ejemplo, para mostrar una intervención quirúrgica.		

6- Todo lo que está en los límites del encuadre de la cámara se denomina campo visual . Observa y comenta los ejemplos que se presentan en el vídeo campo y fuera

de campo

¿Qué opinas sobre el contenido del guión de este vídeo?
Imagina que debes producir un vídeo sobre este tema y propone otros ejemplos.
Si lo visionáis en grupo, podéis realizar un torbellino de ideas para decidir sobre contenidos alternativos.

7- ¿Sabes cómo influyen los sonidos para identificar lo que ocurre en escena o fuera de campo? ¿Qué aporta el sonido a la imagen?
Observa el vídeo sobre la banda sonora :

¿Qué sonidos se incluyen o cómo está compuesta la banda sonora? Elabora un listado de dichos sonidos y experimenta con un vídeo de tu elección para analizar los efectos que producen distintos géneros musicales para complementar, potenciar las imágenes.
Además puedes, por ejemplo:

- Quitar el volumen a un vídeo y, en silencio, interpretar las emociones de los actores.
- Quitar el volumen a un vídeo y tratar de adivinar la historia.
- Cambiar la música de unas secuencias y verificar los cambios que se provocan.

Para investigar más sobre el tel tema, puedes consultar El cine y la música y ver el vídeo El sonido, de la Serie "Apuntes de película", Canal Encuentro.

8- La *continuidad narrativa* de un film es muy importante, todos los detalles se deben tener en cuenta para dar coherencia al relato.
En el lenguaje audiovisual hay unidades que permiten separar una acción de otra y, de ese modo ordenarlas para elaborar un guion y organizar las grabaciones. Estas unidades básicamente se dividen en secuencia, escena y toma. Podríamos hacer un paralelismo con la medición del tiempo, corresponderían a horas, minutos y segundos respectivamente.

Observa el siguiente vídeo sobre continuidad narrativa y analiza la relación que ves entre las diferentes secuencias de planos.

La secuencia: es un bloque de acción dramática completo en sí mismo, tiene su propia estructura narrativa. Toda secuencia es una micro-historia con principio, medio y final definidos. Es muy importante que el espectador conozca su significado. La secuencia es como una parte de la estructura del cuerpo.
La escena: Es un fragmento de la narración que se desarrolla en un mismo escenario en un tiempo lineal y continuo.
La toma: es el número de repeticiones que haces de un mismo plano.

Busca otros ejemplos de continuidad y discontinuidad narrativa en vídeos de tu

elección y compártelos con tu equipo de trabajo.
Para investigar más puedes consultar la continuidad en el espacio cinematográfico

9- Hay diversos tipos de tomas, desde el acercamiento extremo hasta una toma muy distante. Consideramos el plano como la unidad más pequeña, la unidad básica de la narrativa audiovisual. Es el segmento de película grabado desde que la cámara arranca hasta que se detiene.
Analiza el contenido del vídeo sobre los planos y su tipología y elabora un esquema con los principales conceptos.

El plano del encuadre se suele clasificar tomando como referencia la figura humana. Así, los planos más usuales toman el nombre de la parte del personaje que encuadran. Cada realizador decide utilizar un plano u otro en función de lo que quiera expresar en ese momento. Elabora un breve historia, imaginando y relatando los diversos movimientos y ángulos de la cámara que utilizarías para captar las imágenes de forma tal que te permitieran expresar mejor las ideas que deseas comunicar. Comparte lo que has aprendido con tu equipo de trabajo.
Analiza las definiciones de los distintos tipos de planos para ilustrar cada uno con las imágenes que tú selecciones:

- *Plano amplio: el paisaje o escenario es protagonista por encima de la figura humana. Se usa para mostrar la grandiosidad del entorno.*

- *Plano General: muestra al personaje o a los personajes enteros sobre el escenario en que se desarrolla la acción.*

- *Plano Americano: corta al personaje por la rodilla o por debajo de ellas. Sirve para demostrar las acciones físicas de los personajes pero con la suficiente cercanía como para observar los rasgos del rostro.*

- *Plano Medio: cortan al personaje por encima de la rodilla, las cintura o el pecho. Se*

usa habitualmente mostrando a dos personajes interactuando entre ellos, buscando mayor intimidad.

- *Primer Plano: muestra desde los hombros hacia arriba, enseñando solamente la cara. Es el plano íntimo y expresivo por excelencia y nos permite acceder a la emotividad que el personaje expresa en su rostro.*

- *Gran Primer Plano: más íntimo y cercano que el Primer Plano, este plano recoge la expresión de ojos y boca. . Resalta aún más la emoción de los personajes que el anterior plano.*

- *Plano Detalle: es un primer plano de una parte del personaje diferente al de su cara. Destaca un objeto que podría tener un significado importante en el desarrollo de la narración: una mano con un arma, el sombrero, un anillo, etc.*

- *Plano Secuencia: es una toma filmada en continuidad, sin corte entre planos, en la que la cámara se desplaza siguiendo la acción hasta la finalización de dicho plano. Sirve para captar una atmósfera determinada y permite presentar una gran cantidad de personajes y de información.*

Puedes investigar más sobre los principales planos y movimientos de cámara

Es recomendable visualizar el capítulo sobre Planos y movimientos de cámara de la Serie "Apuntes de película"

Para conocer más sobre el tema Producción audiovisual. Etapa de grabación

10. Es fundamental tener claro qué queremos comunicar y cómo lo haremos. El paso siguiente es escribir *el guión*: un texto donde se expone de forma cronológica y ordenada todo lo necesario para realizar el vídeo, describe paso a paso cada una de las imágenes y sonidos que veremos y escucharemos en nuestro vídeo. Generalmente contiene las escenas, comentarios y situaciones que se van a grabar y describe con detalles la acción y los diálogos de los personajes. Es importante tener en cuenta que, al tratarse de una obra audiovisual, no es necesario que los personajes hablen todo el tiempo, se aporta información también de otras maneras: a través de la acción, el tipo de encuadre, las localizaciones, la música, los gestos, etc. Todos estos elementos deben estar descritos en el texto del guión, es una herramienta que ayuda a organizar la filmación.

Analiza y comenta con tu equipo el siguiente vídeo educativo sobre El Guión de la Serie "Apuntes de película", realizada por el Canal Encuentro y presentado por el prestigioso director de cine Juan José Campanella.

¿Qué contenidos de este vídeo destacarías? Realiza un esquema con los principales conceptos que se exponen.

Es recomendable trabajar en equipo en todo el proceso de producción del vídeo, por ello cada uno de los integrantes puede proponer sus ideas y luego decidir entre todos cómo será el guión definitivo.
Un recurso que ayuda mucho es ilustrar el guión dibujando de manera simplificada las secuencias de la película que se desea producir. A esto se lo denomina storyboard. Por ejemplo podéis ver, entre otros, los siguientes modelos:

Es recomendable analizar el capítulo referido la La Edición de la Serie "Apuntes de película".

¿Cuáles son los conceptos más significativos que aporta este vídeo? Realiza un esquema que resulte útil para vuestro proyecto.
Considerando que la edición es el proceso de selección, unión y orden de los planos que filmamos, no necesariamente tiene que seguir el orden que habíamos pensado en la estructura. La edición de documentales y noticias suele respetar la secuencia lógica de la acción: introducción, nudo y desenlace. no obstante, en producciones de ficción también se puede experimentar con otro tipo de montajes que rompan con la secuencia temporal.

11- Observa y comenta la edición del siguiente spot de Amnistía Internacional El poder de tu voz considerando su contenido con los criterios básicos que has aprendido. También puedes realizar un análisis de otro vídeo a tu elección y

considerar los siguientes *criterios básicos para la edición de vídeos:*

- *Contextualizar: para hablar de un hecho es recomendable partir de imágenes que lo sitúen en un contexto. así por ejemplo, para grabar una manifestación, se puede empezar con un plano general de la calle para ir encadenándolo después con planos más cortos de las personas que se manifiestan.*
- *Ritmo: es muy importante conseguir un ritmo adecuado (ni demasiado lento ni demasiado rápido), por lo que habrá que revisar constantemente la edición que se va realizando. El sentido común y la experiencia al visualizar la composición indican si el ritmo es bueno o no.*
- *Transiciones: no conviene abusar de la variedad de transiciones que nos proporcionan los programas de edición, a menos que se utilicen con un efecto dramático justificado.*
- *Entrevista a una persona: se puede mantener su cara en pantalla unos segundos y pasar a intercalar otras imágenes ilustrativas mientras se sigue escuchando el audio de lo que cuenta. Esas imágenes pueden ser de la misma persona en alguna actividad o imágenes de aquello que está describiendo. Son los planos recurso .*
- *Audio: cuando se edita una secuencia de sonidos, es importante regular su volumen para controlar cómo se funden entre sí: cuando se pasa de un sonido A a un sonido B, se suele bajar el volumen del sonido a mientras se sube el volumen del sonido B. En la edición de sonido también existen los planos sonoros cuando se mezclan varias pistas de audios y se quiere que unos sobresalgan sobre otros. P. ej. mientras se escucha una conversación entre dos personas (sonido en Primer Plano) se puede apreciar el sonido de una estación de tren de fondo (sonido en segundo Plano).*

Para conocer más puedes consultar: Producción audiovisual. Preproducción y planificación de la idea al guión. Cibercorresponsales.org

12. A modo de síntesis y de auto evaluación, sugerimos la producción de un vídeo poniendo en práctica lo que has aprendido, tanto en forma individual como grupal.

Autora de la guía didáctica: Beatriz Susana Sevilla

Para ampliar la información:

- Hacer cine en el aula, por Enrique Martínez-Salanova Sánchez

- Serie Mirar y ver, INTEF, Ministerio de Educación de España.
- Red social de jóvenes periodistas Portal Cibercorresponsales.org
- Guía básica para la elaboración de proyectos audiovisuales-
- Producción audiovisual. Portal Cibercorresponsales.org
- Publicaciones de UNESCO sobre el aprendizaje móvil
- Introducción al lenguaje audiovisual, Pere Marques, UAB.
- Lenguaje fílmico Media Cine, Recursos Ministerio de Educación de España
- Serie "Apuntes de película", Canal Encuentro, Ministerio de Educación de Argentina. Nociones básicas de la realización y la producción audiovisual.

Ficha técnica de la Serie "Cineducación"

Guión: Vanessa Perales, Natalia Caro, Darío Cuellar
Dirección: Josué Chávez
Asistencia de dirección: Natalia Caro
Actuación: Genis Lama
Voz en off: Marjorie Grassler
Producción: Vanessa Perales, Lorena Caimanque.
Asistencia de producción: Almudena Esteban, Marjorie Grassler
Iluminación: Almudena Esteban
Musicalización de Intro: Alejandro Escuder
Sonorización: Josué Chávez, Mario Valencia
Montaje: Yuliana Castro, Darío Cuelllar, Josué Chávez, Mario Valencia
Ilustración: Marcelo Videla
Documentación: Marjorie Grassler
Institución productora: Taller de Producción Audiovisual . Prof. José, Martíneza Abadía. Máster Internacionall de Comunicación y Educación, Universidad Autónoma de Barcelona.
Materias/ Disciplinas: Lengua Castellana y Literatura. Ciencias Sociales. Historia. Geografía. Educación Plástica y Visual. Educación Artística.
Género: Documental.
Destinatarios: Profesorado, animadores, niños, adolescentes
País: España
Año de producción: 2012
Duración:promedio de los capítulos: 7 minutos