

BTO1834

Taller de audio y video

Apreciable colega:

Recibe la bienvenida a este taller de audio y video para alumnos de preparatoria. En la actualidad nos encontramos rodeados de contenido audiovisual en medios de comunicación que informan, comunican o entretienen, lo que como profesionales de la educación debemos aprovechar y, sobre todo, dar al alumno las herramientas para también utilizar estos recursos a su favor para su desarrollo.

La competencia que se espera el alumno desarrolle durante el taller es:

Utiliza herramientas móviles y recursos digitales a su alcance para la realización de proyectos audiovisuales informativos y recreativos.

Esto significa que se espera que, para el final del curso, el alumno sea perfectamente capaz de grabar un cortometraje informativo o de ficción de la mejor manera posible y editarlo para llegar a un resultado profesional. Esta competencia se compone de una parte creativa, que consiste en la capacidad de contar una historia, las tomas que realiza y los diálogos y sonidos que se utilizan; y una parte técnica, que consiste en la creación de las imágenes en movimiento y de sonidos y su posterior edición para llegar a un resultado final.

Por lo que van a recibir una introducción teórica-práctica a la creación de proyectos audiovisuales para que a lo largo del curso lleven a cabo distintos proyectos de video, desde cineminutos de ficción hasta documentales sobre un tema.

Este taller será de gran utilidad no solo para que el alumno aprenda a desarrollar productos audiovisuales como tales, sino que además podrá aplicar lo aprendido a sus entregas académicas de otras asignaturas, así como desarrollar fortalezas importantes como el trabajo en equipo, el liderazgo, la toma de decisiones y la solución de problemas.

Este curso no cuenta con un libro de texto como tal, pero en la sección de bibliografía encontrarás una larga lista de tutoriales que sirvieron de fundamento para cada tema, así como abundantes lecturas y videos al final de cada tema que complementarán lo visto. Es

importante que toda información adicional que encuentres y consideres merezca compartirse y pueda aportar valor a los alumnos, puedes integrarla a tu clase.

Notarás a partir del reto 2 (temas 3 y 4) que se les solicita a los alumnos entregar sus proyectos editados. El software que se decidió para el curso es la aplicación móvil Filmora Go disponible para iOS y Android. Esta aplicación es muy fácil de usar, intuitiva y permite al alumno llevar a cabo lo básico que conlleva editar. La versión gratuita incluye muchas facilidades o puedes darle al alumno la opción de comprar la versión extendida por uno precio moderado que incluye otras facilidades y elimina la marca de agua.

La metodología del curso se fundamenta en retos que van permitiendo al alumno aprender haciendo y reafirmando el conocimiento conforme van avanzando. Cada dos temas se les aplicará un reto en el que se pretende evaluar que se haya aprendido lo visto en los temas anteriores, y conforme se avanza en el curso los retos suben de dificultad o demandan más tiempo, por lo que el alumno debe aplicar los nuevos conocimientos sin dejar de lado lo que ya aprendió en retos anteriores. Todas las actividades están orientadas a que se trabajen en equipo para el máximo aprovechamiento del alumno.

Episodio 1. Bases de la creación audiovisual

En este episodio se sentarán las bases teóricas de lo que representa y conlleva la creación de proyectos. Se comenzará con la concepción de la idea y la planeación de cómo se pondrá dicha idea en imágenes y sonidos. Como profesor del taller es tu responsabilidad orientar al alumno a una competencia clara que quieran desarrollar y la visualización de un producto terminado. Es importante que durante todo el episodio se desarrollen las competencias señaladas en cada tema y se preste especial atención a los conceptos clave, ya que son importantes para la realización de todos los retos del curso, no solo los de este primer episodio.

Este episodio del curso cuenta con una importante carga teórica, ya que 3 de los 4 temas contienen conceptos muy importantes, lo que puede volverlos difíciles o lentos para los estudiantes. Te sugiero que como instructor orientes esa teoría a la aplicación directa en diferentes proyectos o lo ilustres con recursos adicionales a los que vienen en cada tema para que el alumno pueda entender claramente cada concepto.

Tema 1. Visualización y planeación de nuestro proyecto

En este tema asumimos que el alumno no conoce nada de teoría cinematográfica. Es posible que ya haya tenido algún acercamiento a la edición de videos en su teléfono móvil con filtros y efectos, pero no más, por lo que en este tema comenzaremos con un alumno que desconoce cómo se lleva a cabo un proyecto de video, para que al final del tema entienda el proceso, roles y funciones de cada persona involucrada.

Por ello, se abordará la teoría general de la producción audiovisual y se comenzará con lo más amplio, que son las clasificaciones de las producciones y se irá yendo cada vez más específico. Tu importancia aquí como profesor es que desde el principio el alumno entienda la diferencia entre los tipos de producciones que existen, específicamente documental o ficción y logren, como grupo, identificar y nombrar a su vez diferentes ejemplos de cada una como reportajes, entrevistas o documentales en el caso de la narrativa documental, y cortometrajes, cineminutos o largometrajes en el caso de la narrativa de ficción.

Posteriormente entrarán en tema de los roles o puestos que se cubren en una producción y las responsabilidades que corresponden a cada uno. Es importante que se vea todo en perspectiva y que se deje claro a los alumnos que no importa el tamaño de la producción, es importante que los roles estén cubiertos y cada uno tome responsabilidad para asegurar que todo salga de la mejor manera.

Para el final del tema se debe tener una idea clara de cómo es el proceso de concebir un proyecto audiovisual, documental o de ficción y el alumno debe ser capaz de planear una idea, aunque sea sencilla, y llegar a una visualización de cómo quisieran que fuera el resultado final.

Te recomiendo revisar con los alumnos estos videos y hacer énfasis en todas las actividades que realiza el narrador. Miren en retrospectiva y discutan en grupo si se haría más fácil y más rápido el trabajo si hubiera más personas involucradas trabajando en equipo.

- Patrick Levar. (2017, 9 de febrero). *Tutorial 1: Mobile Filmmaking.....1 Min With Me* [Archivo de video] Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=x-gfkXu8Opl>
- *How to shoot a film ALONE!* [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=hRXdOMMsixl>

Tema 2. Lenguaje cinematográfico

Es probable que el alumno haya escuchado alguna vez términos como "corte y queda" o "se salió de cuadro", pero también es muy probable que no. En este tema comenzamos con un alumno que puede tener una idea de cómo se hace un video, pero nunca ha usado tecnicismos, para terminar en un alumno con conocimiento de los tecnicismos más importantes que se usan comúnmente tanto en la preproducción como en la producción de un proyecto audiovisual.

Este tema cuenta con teoría muy importante sobre la parte técnica, la parte artística y la parte manual de la creación audiovisual. Es importante comenzar por explicar al grupo qué es el lenguaje cinematográfico y cómo se usa. Así como un médico tiene sus tecnicismos y un arquitecto tienen los suyos, en la creación audiovisual hay una serie de términos que se usan específicamente para explicar acciones o dar instrucciones, y es importante conocer estos términos y conceptos para, al momento de estar trabajando en la producción de su proyecto audiovisual, facilitar la comunicación con el resto del equipo.

Hay que comenzar el tema con la explicación de qué es un fotograma, un plano, una secuencia y una escena. Para explicar esto de manera fácil de entender, te sugiero utilizar la analogía de segundos, minutos y horas; así como una hora está hecha de minutos y éste está hecho de segundos, una escena lleva secuencias, una secuencia lleva planos y un plano está compuesto de fotogramas.

Las otras dos partes del tema son menos complicadas de entender para el alumno. Los planos tienen la función de contar una parte de la historia según qué queremos mostrar y los movimientos de cámara son complementarios a estos planos. Es importante que el alumno aprenda a ser crítico y entienda que cada plano y movimiento debe cumplir con una función dentro del proyecto audiovisual. Nada debe ser "por estética" o "porque se ve bonito", sino porque muestra cierta cosa o crea cierta sensación.

Te recomiendo revisar con los alumnos estos videos y prestar especial atención a toda la terminología aplicada, ya que será el lenguaje que los alumnos estarán usando a lo largo del curso.

- Omar Deschain. (2014, 28 de marzo). *Lenguaje cinematográfico* [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=lmsYT-neks>
- David Cabello. (2013, 2 de junio). *Amar el cine 05 El lenguaje cinematográfico* [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=PKIL9Z7kpXI>
- Cesarin Drums. (2017, 8 de septiembre). *PLANOS, MOVIMIENTOS DE CÁMARA Y ÁNGULOS EN LA CINEMATOGRAFÍA* [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=R6u4CIHufKE>

Reto 1

Para este primer reto se pide a los alumnos que lleven a cabo un pequeño reportaje sobre un tema cotidiano. Como profesor, tu rol es de orientarlos claramente en lo que hay que hacer; un reportaje breve que ilustre un suceso que se lleve a cabo en su ciudad, su comunidad, su escuela o cualquier círculo que frecuenten. Debe ser capaz de atrapar la atención de quien lo vea, por lo que puedes partir de hacerles la pregunta ¿Cómo contarías de qué trata esto de una manera muy interesante?

Para esta altura del curso ya debe haberse explicado en qué consiste un proyecto de ficción y un documental, por lo que es necesario que solo se refuercen las definiciones, sin profundizar demasiado.

Lo importante en este reto no es un resultado final bien terminado, sino la labor de conceptualización de la idea, la visualización de a qué quieren llegar y con esto la planeación del proyecto, la labor intelectual que conlleva. En las instrucciones se menciona que no es necesario que se edite el proyecto, por lo que los alumnos pueden entregar y presentar sus archivos de video en el orden correcto para que pueda entenderse el suceso a documentar. Aun así, si tienes el caso de alumnos que quieran editar su proyecto, dales la facilidad de hacerlo en Filmora Go.

La prioridad del proyecto y la competencia que se espera que el alumno desarrolle es la capacidad de informar de un suceso y narrarlo e ilustrarlo utilizando el lenguaje audiovisual.

Tema 3. Editar en un dispositivo móvil

En este tema, sin excepción, el alumno debe aprender cómo se edita un video de principio a fin. La app que estaremos usando, Filmora Go, es muy accesible, intuitiva y amigable, por lo que se considera excelente para aprender. Para el final de la clase el alumno debe ser capaz de desde crear un proyecto e importar tomas, hasta exportarlo terminado y compartirlo con sus amigos.

En este tema se entrará en temas de edición. Es probable que más de un alumno ya tenga conocimientos de edición, pero para llegar a un nivel promedio, se dará teoría general de la edición. Comienza por lo básico y en qué consiste: Cortar y pegar clips y acomodarlos en el orden deseado para contar una historia. Es recomendable que expliques también, sólo como ejemplo, la interfaz de distintos programas y apps de edición, tanto móviles como para ordenador con la intención de que el alumno identifique que aún y que cada uno es diferente, los elementos siempre son los mismos: línea del tiempo, biblioteca de archivos y visualizador, entre otros elementos.

Cuando pasen a la explicación de la app FilmoraGo como tal, que es la que se estará utilizando para el curso, es recomendable que ilustres con un tutorial ya que por ser móvil es difícil explicarlo al grupo desde el pizarrón.

Te recomiendo revisar con los alumnos el siguiente video. Pongan especial énfasis en la interfaz de Filmora y cómo se integran los materiales.

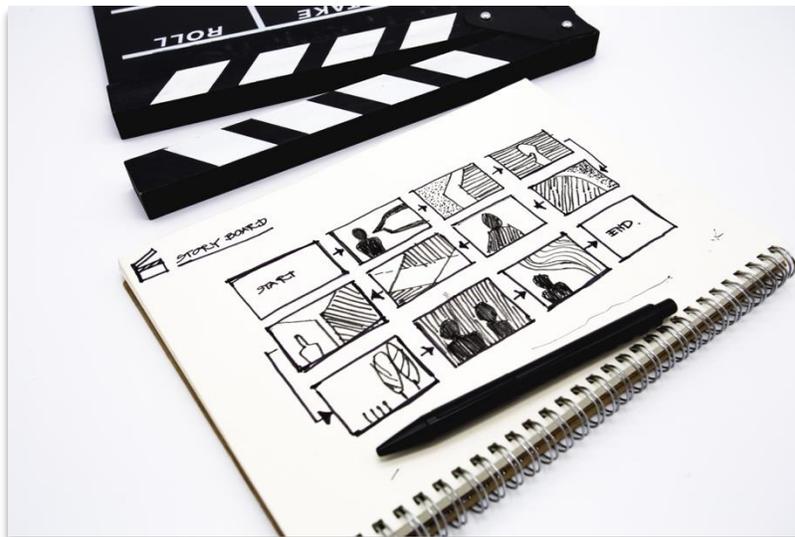
Lobinshare. (2017, 1 de julio). *COMO USAR FILMORA: Tutorial 30 completo para principiantes, cómo editar videos en español* [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=kH7LYgVyVBA>

Tema 4. Estructurando y componiendo una secuencia

En este tema, final del episodio 1, se terminarán de dar las bases para que el alumno pueda planear un proyecto con estructura y trabajar en equipo de manera eficiente. Comenzaremos con un alumno que ya tiene una idea de cómo se graba y edita un proyecto, para terminar en un alumno que es capaz de visualizar una secuencia o escena completa y sabe cómo planearla para llevarla a cabo.

Se empezará el tema con la explicación de las reglas de composición. Si algún alumno ya tiene nociones o ha tomado una clase de fotografía, muy probablemente tenga conocimientos de esto y puedes abrir el tema preguntándole qué reglas conoce y, sobre todo, cuál es su importancia y porqué deben conocerse y aplicarse. Tras esta dinámica deberás reforzar la importancia de las reglas de composición, que más allá de una función estética, están para guiar la orientación del espectador y generar distintas sensaciones visuales. En los recursos del tema podrás ver diferentes videos y artículos donde se ejemplifican y explican. Si conoces otros también preséntalos para que el alumno vea la mayor cantidad de ejemplos posibles y de esta forma desarrolle la capacidad de componer sus propios planos y secuencias.

Posteriormente en el tema se habla del storyboard. Debes explicar al grupo la importancia del storyboard como herramienta de trabajo con la que todo el equipo se beneficia y hacer especial énfasis en que un storyboard no debe estar perfectamente dibujado, basta con que sea claro y si los dibujos no son excelentes, puede apoyarse con texto que termine de explicar las acciones de los actores, movimientos de cámara e incluso diálogos y sonidos que habrá en esa toma.

El tema finaliza con la explicación de lo que es una secuencia, que es un conjunto de tomas o planos. Una secuencia va contando la historia y debe ser lógica, fluida y dinámica. Asegúrate de que los alumnos tengan claros estas tres características (lógica, fluidez y dinamismo) para que puedan aplicarlo a sus secuencias que a su vez formarán escenas, y esto creará su proyecto audiovisual.

Te recomiendo revisar con los alumnos estos videos y poner especial atención a cómo un movimiento se conecta con otro y qué sensaciones transmiten:

- La ciencia del cine. (2018, 25 de enero). *Planos y Movimientos de Cámara I* [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=AN2I1CTn3rY>
- Evan Ranft. (2017, 4 de septiembre). *Composition mistakes every photographer should avoid!* [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=GSuotHb4IZM>

Reto 2

Este reto pide a los alumnos que lleven a cabo un cortometraje de ficción. Puedes comenzar con recordar cuál es la diferencia entre ficción y documental e invitar a los alumnos a imaginar sus historias. Invítalos a pensar en una película que les guste mucho excepto por una parte y cómo la habrían cambiado o mejorado. Repitan el ejercicio con varias películas y compartan sus ideas o propuestas en el caso de que más de uno haya elegido la misma película. Lo principal aquí es que el alumno vaya desarrollando la creatividad y perdiendo el miedo a contar historias, a la par que se vuelve crítico y piensa cómo esas mismas historias deben ser lógicas y sólidas. Invítalos a realizar lluvias de ideas y trabajar como grupo en conjunto.

Debes recordarles también a los alumnos la gran importancia que tiene hacer storyboard como recurso para que la planeación sea más ordenada y todo el equipo entienda lo que se llevará a cabo.

En esta actividad sí se evaluará la calidad del producto final aparte de también la planeación, poniendo muy especial énfasis en que se empleen diferentes planos y reglas de composición.

Episodio 2. Producción y posproducción avanzada

Para cuando hayas llegado a este episodio es porque el grupo ya conoce la teoría y fundamentos básicos de la creación audiovisual y es momento de que empiecen a pensar como cineastas y a trabajar con mayor precisión y calidad.

La intención de este episodio es que el alumno perfeccione todas las competencias adicionales que quedaron sin explicarse o que se vieron muy superficialmente en el episodio anterior y que pueda aplicarlas a sus proyectos para elevar la calidad del resultado final.

Los temas son muy técnicos y están orientados a perfeccionar distintas áreas de la creación audiovisual: La gestión de proyectos y archivos cuando se trabaja en equipo, la edición decorativa para agregar transiciones, filtros y efectos a los videos, la grabación de sonido para elevar la calidad sonora del proyecto y el uso de iluminación natural y artificial para elevar la calidad visual del proyecto.

Tema 5. Gestión de proyectos

Para cuando lleguemos a este episodio el alumno ya tiene los fundamentos de cómo se realiza un proyecto audiovisual. El objetivo del maestro es que el alumno ya no solo piense como cineasta y sepa llevar a cabo un proyecto, sino que además adquiera las competencias para pensar en equipo y gestionar un proyecto en equipo.

Este tema explica la importancia de utilizar las herramientas digitales de almacenamiento que tenemos hoy en día para crear un respaldo de los archivos que manejamos. Cuando se trabaja en una producción de varios días, se genera mucho material audiovisual y no es recomendable almacenarlo todo en tarjetas de memoria o en el dispositivo móvil con que se graba, ya que son artefactos que pueden dañarse, extraviarse o fallar.

En este tema explicarás a los alumnos la importancia de utilizar la nube como forma de llevar un respaldo ordenado y accesible de archivos para que cualquier integrante del equipo pueda tener acceso a ellos y donde el editor en cuestión pueda encontrarlos para descargarlos y trabajar con ellos. En el tema marca que la herramienta que se utilizará es Microsoft OneDrive, ya que como alumnos de Tecmilenio alumnos y colaboradores contamos con un TB de espacio y es ideal para que el alumno pueda guardar ahí sus archivos, pero tienen la libertad de utilizar otro servicio de almacenamiento en la nube si así lo desean.

Una vez quede claro cómo funciona el almacenamiento de archivos en la nube, se procederá a la explicación de la ruta crítica o cronograma, que es el documento donde se desglosa la logística de grabación con días, horas y locaciones. Es un tema complicado y que puede ser confuso para el alumno. Puedes equipararlo a llevar una agenda ya que el formato es parecido.

En este tema es donde se explicará que en producciones medianas o grandes donde aparecen muchas locaciones y se llevan a cabo muchas acciones, el proyecto nunca es grabado en orden cronológico, sino por locación y hora del día (aunque implique cambios de vestuario) ya que de esta forma se ahorra tiempo en traslados y todo es más ordenado.

Tema 6. El toque final: Embelleciendo nuestro proyecto

Este tema explica la posproducción, que es importante diferenciarla de la edición. Te sugiero comenzar el tema con la diferencia entre ambas, ya que la edición consiste, como ya mencionamos anteriormente, en cortar, pegar y arrastrar clips para formar la historia mientras que la posproducción engloba todo el proceso que hacemos después de grabado el proyecto, e incluye la edición, pero también añadir transiciones, efectos de sonido, correcciones de color, texto y más.

Es importante que se aclare que, si bien elementos como estos que se explican son importantes y elevan la calidad del proyecto, no son indispensables ya que muchas veces el proyecto habla por sí solo, sobre todo cuando se trata de proyectos de ficción y, naturalmente, si queremos una historia realista, el agregar textos o muchas transiciones pasaría a convertirse en un distractor. Tu labor como profesor en este tema es que orientes al alumno a definir de manera crítica en qué casos es conveniente agregar textos, transiciones o correcciones de color, o cuál es la mejor forma de añadir efectos de sonido adicionales o simple música de fondo.

Este tema es importante porque el alumno de comenzar siendo capaz solo de editar (cortar y pegar) videos, adquirirá las nociones de qué otros pasos conlleva la posproducción y de qué recursos se puede valer para elevar la calidad de su proyecto.

Te recomiendo revisar con los alumnos estos videos y discutan cómo cambiaría una película si no llevara efectos de sonido. Pongan especial atención a cómo los efectos de sonido se graban después, no como parte de la grabación de cada escena:

- Great Big Story. (2017, 12 de enero). *The magic of making sound | That's Amazing* [Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=UO3N_PRIgX0
- DSLRguide. (2018, 10 de enero). *Stop Ignoring Sound & Audio* [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=Ds2wrFkWc2c>

Reto 3

En este reto se pide a los alumnos que lleven a cabo un cortometraje de ficción aplicando lo visto en los dos temas anteriores. El nivel de dificultad es claramente más elevado que en los retos 1 y 2 porque los criterios de evaluación son más extensos y puntuales, así que es conveniente que te des el tiempo de orientar a cada equipo cuando estén apenas concibiendo la idea general del proyecto y les ayudes a detectar inconsistencias en su guion o simplificar secuencias que puedan llegar a ser muy complicadas.

Si bien es importante que el guion no sea plano ni aburrido, por tema de que son estudiantes, el tiempo es limitado y pueden también contar con recursos algo limitados no se les puede exigir mucho, por lo que es vital que enseñes a los alumnos y refuerces con ellos cómo puedes contar una historia buena y envolvente sin complicarse demasiado con locaciones espectaculares ni efectos costosos. Un recurso que no falla es tener personajes interesantes y salirse de la norma de lo que se espera de estos, para de esta forma llevar una línea argumental más interesante e impredecible.

Si bien el tema del desarrollo de personajes se verá en el episodio 3, puedes comenzar a introducirlo para que los alumnos comiencen a entender la relevancia de tener personajes bien contruidos.

Así como ya estuvimos trabajando en la parte técnica básica, con este reto se espera que los alumnos den un salto en la calidad de su proyecto y realicen algo mucho más fuerte y avanzado tanto en calidad de la historia, como en calidad técnica.

Trabaja con cada equipo para orientarlos basándote en las áreas de oportunidad que tuvieron en los proyectos pasados, a la vez que detectas qué fortalezas tienen como equipo y cómo pueden explotarlas en beneficio de su proyecto.

Recuerda que al final, no solo te entregarán un resultado terminado, sino evidencia de todo el trabajo que estuvieron realizando como un storyboard, un guion, una lista de tomas y demás elementos que puedan haberles servido para planear su trabajo.

Tema 7. Grabación y edición de sonido

Este tema es uno de los más complejos porque el sonido es un aspecto muy intangible del cine, y mientras la imagen es muy global, el sonido requiere de un criterio más específico y mucha destreza para manipularse. Comenzaremos con alumnos que no saben nada del tema y, para el final del tema, deben tener al menos las nociones del tipo de sonidos que existen durante una película y deben ser capaces de capturar sonidos adicionales e incluirlos en su proyecto.

El sonido es la otra mitad de un proyecto audiovisual y es lo que comunica lo que no se puede expresar solo con imágenes. En este tema se explican las diferencias entre los distintos sonidos, por lo que te sugiero que ilustres la clase, además, con todos los ejemplos que puedas encontrar en películas, documentales, reportajes y hasta videoblogs donde se use voz a cuadro y voz en off en todas las variantes posibles, para que el alumno entienda que no existe una sola forma de hacer sonido y que, además, bien usado puede crear una atmósfera totalmente nueva, cambiar el resultado y calidad de su proyecto y resultar en un producto notablemente más profesional y de mayor calidad.

Puedes ilustrar durante la clase qué instrumentos profesionales se usan para la grabación de sonido, pero es importante que cierres con consejos de cómo el alumno puede grabar sonido sin gastar mucho, y el ejemplo más sencillo es grabando diálogos o efectos tipo foley con el micrófono de su celular.

Te recomiendo revisar con los alumnos el siguiente video, poniendo especial atención en el ritmo que se sigue al hablar como voz en off.

- YakoZero. (2013, 18 de febrero). *Tutorial #1: Técnica voz en OFF (Edición de audio y video)* [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=hrcXyth1yb8>

Tema 8. Iluminación natural y artificial

La luz tiene un papel fundamental en el cine, por lo que es muy importante que en este tema el alumno entienda las nociones. Es posible que tengas alumnos que ya hayan tomado alguna clase de fotografía, por lo que puedes partir de ahí, pero explicando la diferencia. Para cuando termine el tema, el alumno debe entender cómo la luz genera distintas atmósferas y cómo se puede iluminar una escena de distintas formas y con distintos recursos.

La iluminación es un tema muy extenso y, sobre todo, costoso, pero no se podía dejar fuera porque muchos problemas de exposición y ambientación en el cine pueden arreglarse con la iluminación correcta. Si tú, colega, tienes conocimientos y experiencias en el manejo de luz y artificial, comparte todo lo que puedas con el alumno para que adquiera todo el conocimiento posible de la mano de un experto.

En este tema se explica la diferencia entre luz natural y artificial y algunos instrumentos que pueden utilizarse para modificar la luz natural, que es la que tienen a su alcance. Si lo consideras pertinente, puedes dirigir una actividad extra durante el curso en el que por equipos armen su propio plato rebotador utilizando un cartón rígido y papel aluminio, y seguramente les será de gran utilidad en sus futuras grabaciones.

Una competencia que es importante en este tema es que, basándose en lo visto en el tema 5 donde se habla de la gestión de proyectos, y que en este caso se agregue la disponibilidad de luz natural al cronograma de grabación de nuestro proyecto.

Te recomiendo revisar con los alumnos estos videos, poniendo énfasis en los elementos adicionales a la fuente de luz que se usan:

- RunbenGuo. (2017, 8 de febrero). *5 ESQUEMAS de ILUMINACIÓN con 1 LUZ* [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=3jAfvu77aD4>
- RunbenGuo. (2017, 19 de julio). *Cómo iluminar una escena de manera sencilla, barata y profesional* [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=eftYP62NenE>

Reto 4

En este reto se partirá de un cortometraje artístico del tipo *fashion film* el cual analizarán en clase. Estos cortometrajes a diferencia de un cortometraje tradicional de ficción juegan con los recursos y más que contar una historia, ofrecen una experiencia de luz, música y color. La primera parte de la actividad va orientada al diálogo y la discusión. Por turnos invita a los alumnos a comentar y discutir sobre el cortometraje que acaban de dar y que lo aprecien tanto desde el lado artístico como del lado técnico. Invítalos a comentar qué percibieron y cómo creen que fue hecho.

Darás la opción al grupo de elegir si harán cineminuto o reportaje, pero debes dejarles claro que el proyecto debe llevar voz en off e involucrar los recursos que se han visto hasta ahora en el episodio, ya que la competencia esperada de este reto y, sobre todo, del episodio completo, es que el alumno haya aprendido y adquirido las habilidades y competencias para embellecer su proyecto con sonido y recursos adicionales y, con poco, hacer mucho.

El proyecto debe incluir voz en off, por lo que si no tienen una grabadora de sonido a su alcance puedes sugerirle al grupo que graben un archivo de audio o de video con su celular, usando el micrófono de sus audífonos para captar la voz de manera directa y agreguen el audio obtenido a su proyecto al editar. Recuérdales la importancia de la edición y hagan un repaso de lo visto en temas anteriores sobre cómo lograr ediciones más fluidas, la importancia de no tener jump cuts, la importancia de aplicar filtros de color y cómo la música ayuda a crear la atmósfera en un proyecto audiovisual.

Episodio 3. Manos a la obra

Hemos llegado al último episodio de este curso donde finalmente se trabajará en que el alumno desarrolle proyectos audiovisuales de calidad profesional y trabajando con un objetivo en mente. El episodio está dividido en dos grandes partes: la primera mitad abarca la narrativa documental, donde se ahondará de lleno en la creación de documentales y cómo se puede informar un suceso con distintos recursos visuales y auditivos y de qué técnicas narrativas se puede valer para realizar un documental exitoso que cumpla con su objetivo: informar.

La segunda mitad del episodio está basada en la narrativa de ficción, que es lo que hemos trabajado en varios proyectos y esta vez profundizaremos en los elementos que hacen una historia de ficción atractiva para el público y cuáles son los elementos que no pueden faltar para hacer de nuestra historia una buena historia.

Al igual que los episodios anteriores, este cuenta con dos retos, además, de un reto final en donde se da libertad creativa al alumno y se espera que aplique todo lo que se vio a lo largo del curso y lo aplique según convenga para entregar un producto final de calidad.

Tema 9. Narrativa documental I

En esta primera parte del tema de narrativa documental se habla de cómo se concibe un proyecto documental, que naturalmente es por la necesidad de llevar a cabo la documentación de un fenómeno social, cultural o científico.

Orientarás al grupo a planear y realizar un documental, por lo que es conveniente que comiences por definir cuál es el tema que tratarán y quién será su personaje. El personaje es un documental es un tema que en ocasiones puede causar confusión, por lo que sugiero que pongas a los alumnos fragmentos de documentales para que los vean en clase y en todos los casos identifiquen quién es el personaje, ya que una vez que se tiene un personaje es más fácil construir la historia alrededor de él.

También explica que, a diferencia de un proyecto de ficción, en un documental el personaje central no tiene el mismo rol que en un proyecto de ficción ya que aquí toma el rol de víctima u observador de las circunstancias.

Otro punto que deben tener muy claro es cuál será el objetivo de su proyecto documental y que hagas a los alumnos cuestionárselo y de igual manera identificarlo en documentales que ya conozcan ¿Sólo ilustrar un tema particular? ¿Quieren crear conciencia sobre un fenómeno? Una vez que definen esto, es mucho más fácil proceder a dar estructura a su proyecto.

Finalmente analicen el contexto, ya que, según el contexto, las herramientas que usarán. El contexto se refiere a si estamos hablando de un fenómeno local, nacional o mundial. Naturalmente, sugiero que trabajen en un contexto local.

Tema 10. Narrativa documental II

En esta segunda parte de la creación de documentales se verán los aspectos clave. Se volverá a caer en el personaje y analizaremos si el personaje es el mismo narrador de la historia, o si existe un narrador aparte que está contando la historia con voz en off. Puedes armar un pequeño debate con los alumnos y que expongan qué estilo de narrador es útil para qué casos y cuál es útil para qué otros casos. Expongan sus conclusiones ordenadamente.

Posteriormente se habla del estilo de narración que puede ser lineal o cronológico (de principio a fin) o no lineal. Explica a los alumnos que los documentales no lineales se usan, por ejemplo, en documentales históricos y se utilizan para ir y venir del presente al pasado, mientras que para los de actualidad es conveniente utilizar narración cronológica.

Cerrarán el tema con la idea de cómo se cierra un documental. Recuerda que un documental debe generar una sensación o sentimiento en el expectador, así que como grupo discutan qué reacciones pueden generar.

Reto 5

Este reto está orientado a que el alumno desarrolle un video informativo que informe o enseñe a realizar algo. Por lo mismo, se le dará a los alumnos la opción de llevar a cabo un documental (narra y explica), un reportaje (informa sobre un suceso) o un video tutorial (explica cómo realizar algo específico). En la rúbrica se dan las especificaciones de cada video, pero es importante que orientes a los alumnos y dejes claro que los tres videos cumplen con una misma función: Informar.

Una excelente alternativa es que se pregunten: ¿qué te da curiosidad? o ¿qué fenómeno que mucha gente no conoce vale la pena compartir? De esta forma parten de sus propios conocimientos de un tema que ya tengan y comenzarán a planear qué tipo de video pueden llevar a cabo. Recuerda que en todo momento deben tener bien presente que el resultado de este reto debe ser un video que cualquiera pueda entender.

Discute con los alumnos y hablen de los elementos en común que lleva cualquier video del tipo documental: voz en off, tomas ilustrativas, secuencias de acciones y un personaje central.

Trabaja con cada equipo por separado para orientarlos en el máximo aprovechamiento del material visto hasta ahora y motívalos a que el resultado final sea algo que puedan mostrar al mundo, y que no se quede solo como un proyecto escolar.

Un recurso que pueden utilizar cuando estén planeando el proyecto es definir qué mensaje quieren dar y a quién, y en base a eso pueden decidir qué harán. Puedes asignar un tema al grupo (por ejemplo: medio ambiente, contaminación y reciclaje) y que los proyectos giren en torno a ese tema, pero ten en cuenta que puede limitarlos un poco así que decide en base a como veas la disposición del grupo.

Recuerda que el proyecto debe entregarse editado con música y voz en off, y textos adicionales si son necesarios.

Tema 11. Narrativa de ficción I

Entrando en la narrativa de ficción, es importante que comiences el tema explicando al grupo que ficción es cualquier historia no real. Tu historia no tiene que situarse en un reino medieval o en una galaxia lejana para considerarse ficción; basta con que haya salido de tu imaginación para que sea una historia ficticia.

Un problema común en estos talleres es cuando el alumno plantea una historia muy compleja, con muchos personajes o utilería muy específica o escenarios muy complicados de lograr, y aunque toda historia es válida, posteriormente al llevarla a cabo comienza a enfrentar problemas para conseguir las locaciones, poca disposición de los actores al no ser un proyecto remunerado o falta de presupuesto para realizar vestuarios muy especiales. Sugiereles que mejor mantengan una historia en locaciones accesibles y pocos personajes, y enfoquen su esfuerzo en pensar una historia cautivante.

Además, estructurar un guion de ficción consta de tres etapas: el pitch, la sinopsis y el guion desarrollado.

Estas mismas etapas ya se explican en el tema y un ejercicio que puedes hacer para familiarizar a los alumnos con cada una es que les pidas imaginar cómo pudo ser el pitch y la sinopsis de sus películas favoritas antes de que llegaran a ser en lo que se convirtieron. De esta forma se enseñarán a contar una historia en pocas palabras.

También, puedes acompañar la clase con fragmentos de películas en las que se vean distintos estilos de narración, ya que hay películas contadas por la voz de un narrador sin ser documentales, películas que en ocasiones llevan la voz en off del protagonista o películas que perfectamente se entienden sin un narrador. El hecho de mostrarle estos recursos a los alumnos les ayudará a entender que hay muchas formas de contar una historia de ficción y todas son válidas.

Tema 12. Narrativa de ficción II

En este tema explicarás a los alumnos el secreto de cómo hacer una buena película: Teniendo personajes interesantes. Todos los personajes cubren un rol en la película, generalmente el protagónico, antagónico y de apoyo o secundarios. Siguiendo el hilo de la actividad que te sugerí en el tema pasado, puedes dar títulos al azar de películas que conozcan y que los alumnos nombren a los protagonistas, antagonistas y personajes de apoyo y entienda cuál es su importancia y porqué son relevantes en la historia. Posteriormente se tocará el tema del desarrollo del personaje, que es la esencia de la película y lo que crea un vínculo entre el espectador y el personaje. Una vez más, invita a los alumnos a poner como ejemplo una película que conozcan y en este caso que analicen a su protagonista y expliquen cómo se fue desarrollando. Una vez que entiendan esto es más fácil que puedan ponerlo a la práctica para crear a sus propios personajes.

El objetivo de este tema es darles a los alumnos las habilidades finales para contar una buena historia, por lo que utilizar ejemplos de otras películas siempre es una buena estrategia. Pueden hacer una mesa redonda en clase en la que cada quien, por turnos, aporte cual es su escena favorita de su película favorita y por qué lo es. Pueden discutir en grupo qué tienen esas escenas que las hacen tan buenas, y qué elementos encuentran en común para pensar cómo puede replicarse en un guion de su autoría.

El tema termina con los elementos extra de producción que son vestuario, peinado y maquillaje y catering. Recuérdales que, si bien no tiene que ser un departamento completo, es importante que haya gente a cargo de esto, ya que ahorrará mucho tiempo y desgaste al equipo, y elevará la calidad final del proyecto.

Reto 6

En este penúltimo reto del curso los alumnos trabajarán en equipos y realizarán un cortometraje con temática libre, solo con la característica de que solo la mitad del proyecto o menos puede contar con diálogos, de modo que la mayor parte de la historia debe entenderse visualmente.

Para arrancar el reto, comienza discutiendo con tus alumnos; ¿De qué recursos podemos valernos, además de diálogos, para contar una historia? Discutan sobre cómo los ángulos de cámara, la música, la luz, los movimientos de cámara y, naturalmente, las expresiones de los actores pueden contarnos historias sin involucrar diálogos.

Puedes apoyar esta parte de la actividad mostrándoles fragmentos de películas mudas, que en esa época las actuaciones eran muy exageradas para transmitir el mensaje de manera más clara.

Invita a los alumnos a trabajar con un género que no hayan trabajado antes, pero la decisión es libre, para que trabajen con lo que se sientan más cómodos. Al igual que en actividades anteriores, deben entregarte un proyecto terminado y además evidencia de la planeación tales como guion, storyboard, lista de tomas y demás recursos que hayan orientado y facilitado su trabajo.

Reto final

El principal objetivo de este reto final, más que solo la entrega del proyecto final terminado, es que los alumnos demuestren ser capaces de trabajar en equipo, planear un proyecto y gestionar tiempo y recursos, reafirmando la competencia del curso: **"Utiliza herramientas móviles y recursos digitales a su alcance para la realización de proyectos audiovisuales informativos y recreativos"**.

En este reto tendrán la oportunidad de realizar un proyecto audiovisual con temática totalmente libre, en el que sigan un flujo de trabajo como se vio a lo largo del curso.

Desde que comiencen con la actividad pon énfasis en la delegación de actividades y orienta a los alumnos a formar sus equipos respetando esa jerarquía, la división de actividades y el rol que cada quién tomará para que el trabajo en la preproducción, producción y posproducción sea lo más profesional posible y, sobre todo, parecido a una producción real.

Puedes recordarles que todo lo visto a lo largo del curso completo debe verse aplicado en mayor o menor medida; cosas tales como reglas de composición, movimientos de cámara, sonidos adicionales, iluminación o correcciones de color no son exclusivos de un tema y son recursos que se pusieron al alcance del alumno en su momento para que en proyectos así puedan aplicarlos y dar como resultado proyectos de mucha mayor calidad.

Al finalizar el reto te entregarán el pitch, la sinopsis y el guion, evidencias del trabajo como storyboard o lista de tomas y fotografías digitales del *behind the scenes*, así como el proyecto terminado y editado.

Comenta con tu coordinador o líder de preparatoria, así como con otros profesores si los hay, de la posibilidad de hacer un evento especial donde se presenten todos los cortometrajes realizados en este reto final.

Te deseo mucho éxito en este reto y en la materia.