

LIBRETA PARA LA CREACIÓN AUDIOVISUAL

Una propuesta para la formación de educadores

CRÉDITOS

Autoras: Graciela Acerbi, Ana Duboué, Evangelina Méndez y Johana Tagliani.

Tutor de investigación: Pedro Ravela

Corrección de estilo: Ana Cencio

Diseño y armado: Santiago Guidotti

Impresión: Printer.

CÓMO CITAR ESTA PUBLICACIÓN

Acerbi, G., Duboué, A., Méndez, E. y Tagliani, J. (2020).

Libreta para la creación audiovisual. Una propuesta para la formación de educadores.

LICENCIAS CREATIVE COMMONS

Agencia Nacional de Investigación e Innovación (2020). Fondo Sectorial de Educación, CFE Investiga.

Proyecto: “La evaluación formativa a través de la elaboración de productos audiovisuales como forma de promover el aprendizaje profundo en la formación docente”. Convocatoria 2018.

Investigación realizada en el Instituto de Formación Docente de San Ramón, Juan Pedro Tapié.

No enseña quien ofrece respuestas sin preguntas.

ISABELINO SIEDE

La intención de esta guía es compartir los recorridos de una experiencia de enseñanza. El término “enseñar” pertenece a la familia de “señal”. Señalar, en el sentido de dejar una serie de señales que indiquen la posibilidad de un camino para otros. No se trata de la señal que prohíbe tomar otros rumbos, sino la invitación a transitar por aquellos lugares que fueron fértiles y fermentales para quienes los recorrimos.

Nuestro andar se realizó sobre dos tramos de creación: un producto audiovisual y un texto que le otorgue valor en el sentido de la evaluación.

Es así que les ofrecemos las diversas etapas del trabajo de producción audiovisual con estudiantes de formación docente, a modo de señales. Y como las respuestas no tienen sentido sin preguntas, encontrarán en cada uno de los momentos diversas interrogantes, de cuyas respuestas surgirán las decisiones que tomarán quienes asuman el desafío de crear, junto a los estudiantes, una ficción o un documental, como posible evaluación en la formación de educadores.

1. EL AUDIOVISUAL: CREACIÓN DE UN PRODUCTO AUDIOVISUAL CON PERSPECTIVA DISCIPLINAR

EL ORIGEN DE LA IDEA

- ¿Estamos dispuestos a construir un trabajo en común?
- ¿Dialogar con otros? ¿Buscar acuerdos?
- ¿Aceptamos involucrarnos en un proceso que requiere de tiempo fuera del aula?
- ¿Nos interesa pensar con otros lenguajes los conceptos abordados en el curso?
- ¿Elegimos vivir la experiencia de comunicar las ideas a través de una creación audiovisual propia?

EL ENCUADRE

Definir referencias teóricas y estéticas dialogando entre nosotros y con los autores.

- ¿Cuáles serán las ideas protagonistas (autores, corrientes, tesis, problematizaciones)?
- ¿Qué han hecho otros que nos pueda inspirar?
- ¿Cómo queremos construir nuestro relato?
- ¿Qué particularidades presentan los géneros audiovisuales?

LA CREACIÓN: documental o ficción

La no ficción se define por su contraposición con la ficción, pues “la ficción es un constructo sobre un mundo, y la no ficción es un constructo sobre el mundo” (Ward, 2011, p. 299). Por lo tanto, el elemento diferenciador del documental es la referencia al mundo histórico y no tanto el formato con el que se representa la realidad o la indicialidad de la imagen reproducida.

FENOLL, V. (2018).

DIALOGAR es razonar junto a otro; pensar en una relación de reciprocidad. Equivale a un proceso de búsqueda que utiliza el contraste y la colaboración, y en el cual se participa voluntariamente. Una forma de encuentro que ubica a las personas cara a cara, y en donde importa tanto decir como escuchar. Una especie de puente a través del cual se encuentran y chocan interpretaciones y significados sobre la experiencia y el mundo de las cosas.

LÓPEZ PÉREZ, R. (2018)

Recordemos la etimología del término **“DIÁLOGO”**. Logos: dicho, palabra, discurso, razón de las cosas. Día: a través de. Para los griegos era un intercambio de palabras que tenía por objetivo ser proceso de conocimiento.

DOCUMENTAL

PREPRODUCCIÓN

En el proceso pueden ir cambiando el nombre de los protagonistas, ya que al documental le es inherente lo inesperado y se va conformando en el propio hacer.

EN BUSCA DE PROTAGONISTAS

- ¿A quiénes entrevistamos?
- ¿Por qué los elegimos ?
- De ellos: ¿qué sabemos?, ¿qué esperamos?, ¿qué debemos tener en cuenta?
- ¿Cómo los contactamos?
- ¿Cómo les comunicamos nuestra idea (intenciones, propósitos, sentido)?

EN BUSCA DE RESPUESTAS

- ¿A todos les hacemos las mismas preguntas? ¿Con las mismas palabras? ¿En un orden único?
- ¿Dónde realizaremos las entrevistas? ¿Qué nos pueden decir los lugares sobre las personas?

Dar atención es dar tiempo y dar tiempo también es dar valor.

LÓPEZ, M.

Los modelos de representación en el documental según Nichols:

- Modo poético.
- Modo expositivo.
- Modo observacional.
- Modo participativo o interactivo.
- Modo reflexivo.

TOMADO DE COCK, ALEJANDRO.

FICCIÓN

PREPRODUCCIÓN

La historia puede partir de imágenes, sonidos o anécdotas que resulten inspiradores.

EN BUSCA DE UNA HISTORIA

- ¿Sobre qué contamos? ¿Cómo construir una historia en la que el concepto, tema o autor se manifieste?
- ¿Qué fuentes nos inspiran para su representación?
- ¿Quiénes son sus protagonistas?
¿Qué personajes intervienen y por qué?
- ¿Qué características los definen? ¿Qué se valora en ellos?
- ¿Qué se busca transmitir con sus perfiles?
- ¿Cómo se desarrolla la historia (tensiones, conflictos, desenlace abierto o cerrado) en el guion literario?
- ¿En dónde se desarrolla? ¿Qué protagonismo le daremos a la escenografía, luz y al vestuario?

Para lograr mayor credibilidad de los personajes es importante la construcción de biografías, que aunque no se utilicen aportan credibilidad y "profundidad" a la historia.

El guion literario es un documento que contiene una narración que ha sido pensada para ser filmada. En él se especifican las acciones y diálogos de los personajes, se da información sobre los escenarios y se incluyen acotaciones para los actores. La historia se narra de manera que al lector del guion le resulte visible y audible, pero sin dar indicaciones técnicas para la realización de la película (tamaño de los planos, movimientos de la cámara, etc.);

Los guiones literarios se escriben en un formato estandarizado que permite que el texto pueda ser interpretado sin dificultad por todas las personas que intervengan en la realización de la película. Más que para ser leído, el guion es un texto para ser usado.

SÁNCHEZ, C.

Los roles indispensables son: entrevistador, equipo de cámara, luz (si fuera necesario), equipo de sonido, claqueta, registro. Es importante que nadie se sienta a disgusto en su rol.

TOMANDO DECISIONES ÉTICAS Y ESTÉTICAS

- ¿Cómo vamos a registrar?
- ¿Qué ideas podemos tomar de realizaciones anteriores?
- ¿Qué tipo de encuadres vamos a utilizar para establecer los vínculos con los y las entrevistadas?
- ¿Qué lugar va a tener el registro sonoro en nuestro relato?
- ¿Y nosotros?
- ¿Dónde nos ubicamos?
- ¿Fuera o dentro del cuadro?
- ¿Qué implicancias tiene esta decisión?

EL RODAJE

- ¿Cómo conformamos los equipos de rodaje?
- ¿Qué roles asumimos? ¿Los rotamos?
- ¿Cuáles son las acciones imprescindibles para este momento?

TOMANDO DECISIONES ESTÉTICAS Y ÉTICAS

- ¿Cómo se muestra la historia en el guion técnico?
- ¿Cuáles son los encuadres, planos, movimientos de cámara y sonidos por los que optamos para construir la historia?

EL RODAJE

- ¿Cómo conformamos los equipos de rodaje?
- ¿Qué roles asumimos?
- ¿Los rotamos?
- ¿En qué orden filmamos las escenas el día del rodaje?
- ¿Cuáles son las acciones imprescindibles para este momento?

***El guion técnico** es la transcripción en planos cinematográficos de las escenas definidas en el guion literario. Es un documento en el que el director planifica la realización de la película, incorporando al relato escrito por el guionista indicaciones técnicas precisas como la división en planos, el encuadre de cada uno, los movimientos de la cámara, los detalles de iluminación o de decorado o los efectos de sonido.*

SÁNCHEZ, C.

Todo orden requiere criterios, toda distinción los supone. Es decir, todo orden presume la disposición en un espacio común.

LÓPEZ, M.

LA POSPRODUCCIÓN

- ¿Qué se selecciona de todo lo registrado? ¿Con qué criterio? ¿Incorpora aquello que, siendo imprevisible, se consideró valioso?
- ¿Qué tipo de cuidados hay que tener a la hora de seleccionar un fragmento de una entrevista?
- ¿Con qué orden se presenta el material escogido?
- ¿Qué ritmo y duración se le quiere otorgar al relato?
- ¿Se incorpora sonido extradiegético?
- ¿Qué estrategias incorporar frente a eventuales debilidades de los registros?
- ¿Compartimos el material durante el proceso de edición en busca de devoluciones?
- ¿Es coherente? ¿Es claro? ¿Comunica aquello que nos propusimos?
- ¿Qué título llevará la producción? ¿Qué fuente privilegiamos a la hora de definirlo (una idea de los textos trabajados, una frase de los entrevistados, una metáfora en otras)?
- ¿La edición se termina o se abandona?

Debido a que los significados del mundo, los acontecimientos y nuestras experiencias de estos no se pueden extraer de forma directa del mundo o de nosotros mismos, los significados que creamos son los productos de una interpretación –de rutas particulares de lectura–. No son productos de una representación absoluta o de comprensión directa.

ELLSWORTH, E.

LA POSPRODUCCIÓN

- ¿Cuáles de las tomas se utilizarán para la construcción del relato?
- ¿Qué ritmo y duración se le quiere otorgar al relato?
- ¿Se incorpora sonido extradiegético?
- ¿Qué estrategias incorporar frente a eventuales debilidades de los registros?
- ¿Compartimos el material durante el proceso de edición en busca de devoluciones? ¿Es coherente? ¿Es claro?
- ¿Qué título llevará la producción? ¿Qué fuente privilegiamos a la hora de definirlo (una idea de los textos trabajados, una frase de los entrevistados, una metáfora en otras)?
- ¿La edición se termina o se abandona?

Handwritten signature

LA PROYECCIÓN

- ¿Cómo y dónde lo divulgamos?
- ¿A quiénes puede interesarles?
- ¿Con quiénes queremos compartirlo?
- ¿Creemos que tiene sentido exhibirlo fuera del ámbito del aula? ¿Y de la institución?

No se escribe sobre la experiencia sino desde la experiencia.

LARROSA, J.

EL TEXTO

Creación de un texto individual o colectivo que explicita la relación entre el marco teórico disciplinar y el relato audiovisual creado.

- ¿Qué hicimos?
- ¿Cómo lo hicimos?
- ¿Qué construimos?
- ¿Qué aprendimos?
- ¿Qué ideas se reconocen?
- ¿Qué ideas se reafirman, se cuestionan, se refutan?
- ¿Surgen elementos que problematicen las ideas de las que se parte?
- ¿Cómo se incorpora esta experiencia a nuestras prácticas actuales?
- ¿Puede volverse una opción valiosa en nuestra futura labor profesional?

...en una escritura pedagógica, de formación: [...] se encuentra una manera de pensar, de recordar, de sentir un antes y un después, durante y luego, que es un pensarse con otros.

SOUTO.

2. CREACIÓN AUDIOVISUAL EVALUACIÓN FORMACIÓN DOCENTE

- ¿Qué se puede evaluar a través de la creación audiovisual?

El fin no es evaluar la creación audiovisual en sí misma sino la puesta en juego de atributos sustanciales del aprendizaje, como lo son: la motivación, la creatividad, el sentido de lo aprendido, el trabajo cooperativo, la autonomía y metacognición.

En lo que refiere a la dimensión disciplinar, la posibilidad de reconocer en el proceso de creación y en la producción audiovisual en sí, los conceptos y contenidos que se proponen para ser comprendidos e integrados por los estudiantes.

Para completar el proceso de inteligibilidad en relación a los marcos disciplinares que le dan sentido, se recurre al texto que lo acompaña.

El mejor de los viajes, que disfruten del camino...

