

OCTAVO FESTIVAL DE CORTOMETRAJES REALIZADOS POR NIÑOS Y JÓVENES

Toda película cuenta una historia. Todo corto produce significados. Es un recorte, una manera de representar y de contar los hechos. Comunicar las ideas a través de imágenes y sonidos es una forma de expresarse; una manera de hablar.

Producir una película es un ejercicio que nos permite pensar, hacer y crear. Implica tomar decisiones, debatir ideas y puntos de vista. Requiere tiempo, organización, trabajo en grupo, en equipo.

Para poder crear y producir sus cortos, les proponemos prestar atención a tres ejes: conocer y comprender el lenguaje audiovisual, tener en cuenta las distintas etapas de producción y reflexionar acerca del significado que adquiere la participación cuando usamos el lenguaje audiovisual como herramienta expresiva de la propia voz.

Por dónde empezar: ¿Qué queremos contar? ¿Qué queremos producir?

La idea de una producción audiovisual puede surgir de una experiencia, de un conjunto de problemáticas, de una historia de vida, de un hecho reciente o de lo que nos inspire la imaginación. Los temas pueden ser múltiples, variados e infinitos. Lo importante es que sea significativo y sentido por todo el grupo. Cuando realizamos nuestras películas, lo primero que tenemos que hacer es decidir qué queremos decir, a quién queremos dirigirla la historia y de qué manera queremos contarla.

La producción puede ser un documental, la adaptación de una obra literaria, una animación o la creación de una ficción. Para ello, es necesario conocer las características propias del lenguaje audiovisual.

Programa «Medios en la Escuela» Dirección de Extensión Educativa y Recreativa Medios en contextos educativos «Otras voces. Otras miradas»

Propuestas tendientes a articular la cultura escolar con la cultura mediática mediante variadas acciones, basadas en la producción y recepción crítica de los medios de comunicación. Destinado a instituciones educativas de los distintos niveles que deseen desarrollar proyectos comunicacionales.

Coordinación/
Andrés Habbeger, Débora Nakache y Gabriela Rubinovitch.
Esmeralda 55 1.er piso. Of. 3. Tel.: 4339-1873.
asistenciaenmedios@yahoo.com.ar
hacelocorto@bue.edu.ar

Ministerio de Educación

Claves para producir

Una guía para las/los jóvenes interesados en realizar sus propias producciones audiovisuales

con el apoyo de
unicef

Ministerio de Educación

Lenguaje audiovisual: ¿A través de qué recursos contamos la historia?

El lenguaje del cine es un dinámico y vivo instrumento expresivo. Así, como nos resultaría muy difícil escribir una frase en una lengua que desconocemos, lo mismo nos puede ocurrir en el caso de querer producir nuestra propia película. Conocer y apropiarnos de los distintos elementos, códigos y reglas del lenguaje audiovisual nos va a ayudar a contar, a expresar y a crear nuestras producciones.

Entre planos, luces, sonidos y ángulos

Aunque muchas veces no nos demos cuenta, nuestra mirada funciona selectivamente. Toda producción audiovisual comunica una idea a través de un determinado punto de vista. El punto de vista se refiere a «desde dónde» vamos a contar la historia o a mostrar los acontecimientos. Según la distancia e inclinación de la cámara que elijamos, podemos obtener de una misma imagen varios resultados y varias miradas. En el lenguaje audiovisual, esta acción se denomina «encuadre».

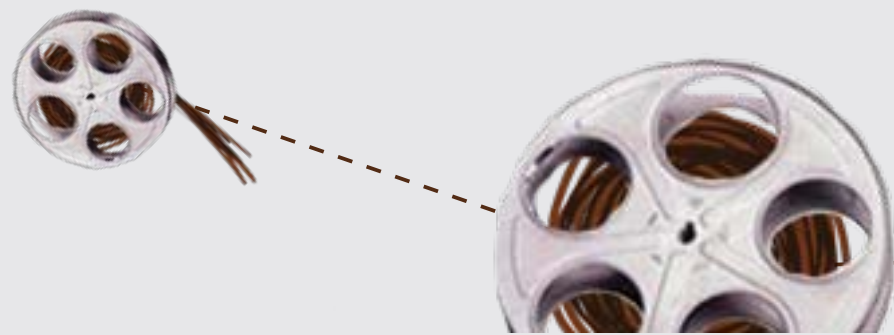
El encuadre es el modo que elegimos para contar la historia. A través de él, decidimos de qué manera los objetos y personajes serán tomados por la cámara. El encuadre se compone a partir del uso de los planos, los ángulos, la luz, la música y el sonido.

Los planos nos indican la relación de tamaño que se da entre el cuadro de la imagen y el personaje u objeto que aparece en dicho cuadro. La elección de los distintos planos tiene objetivos expresivos y narrativos diferentes. Podemos decir que mientras los planos generales nos permiten mostrar al personaje en relación con el contexto que lo rodea y ofrecer información acerca del lugar donde se desarrolla la acción, los primeros planos pueden servirnos para cargar de dramatismo o resaltar determinadas expresiones de los personajes o para destacar algún detalle de los objetos.

Los ángulos, por su parte, pueden generar la sensación de superioridad, inferioridad o volumen a aquello que queremos mostrar. Por ejemplo, podemos tomar una acción usando el ángulo picado; es decir, con la cámara de arriba hacia abajo, se crea la sensación de mostrar a un personaje asustado, empequeñecido o amenazado. O se puede tomar al personaje u objeto con la cámara de abajo hacia arriba, usando el ángulo contrapicado, y da la sensación de que el personaje es mucho más grande, poderoso e importante.

La luz es otro de los elementos claves para el lenguaje cinematográfico. La iluminación nos permite crear atmósferas y climas e, incluso, nos ayuda a determinar la importancia de los objetos y personajes. Según el significado que queramos transmitir, dependerá el uso que hagamos de la luz. Por ejemplo, si queremos crear un clima de terror, usaremos un tipo de iluminación a contraluz o que tome a los personajes desde abajo, pero si queremos resaltar al personaje, usaremos una luz principal, ubicada de costado, para iluminar su cuerpo o rostro.

La música y el sonido son elementos narrativos y expresivos complementarios a la imagen. Su función es ayudarnos a describir, comunicar emociones y reforzar la impresión de la realidad de las imágenes. Según la música y el sonido que elijamos, podemos generar sensaciones y climas de humor, drama, terror o emoción, intensificar los sentimientos, organizar las escenas, separarlas y unirías.

Nuestra película: ¿Cuáles son las etapas que debemos seguir?

A la hora de realizar una película, no escribimos, filmamos, producimos y editamos a la vez. Producir un corto tiene sus tiempos y momentos. Toda producción audiovisual es parte de un proceso. Este proceso está integrado por cuatro grandes etapas o pasos: la etapa previa o preproducción, la realización en sí misma, la etapa posterior o posproducción y la circulación.

La preproducción supone dos grandes momentos: la elaboración del guión y la organización de la producción o también llamado «plan de rodaje».

Una vez que tenemos la idea de la película, el primer paso es escribir el guión. En primer lugar, tenemos que redactar el guión literario. El guión literario debe contar con la narración, los diálogos, la descripción de los personajes y los escenarios donde van a transcurrir las escenas. Sobre la base del guión literario, luego escribimos el guión técnico. En el guión técnico, tenemos que indicar los movimientos de cámara, los planos y los ángulos, la música y los distintos sonidos de cada escena.

Una vez que terminamos el guión, podemos elaborar un *storyboard*. El *storyboard* es "la historia dibujada de la película", un guión visual del corto donde, plano a plano y por medio de dibujos, contamos la historia. Su función es registrar las escenas más importantes con el fin de orientar y de que sea un instrumento útil en el momento de la filmación.

Cuando el guión y el *storyboard* estén listos, comienza la planificación de la producción o plan de rodaje. Este momento nos sirve para preparar y organizar todos los materiales y elementos que necesitaremos para el momento de la filmación. En esta etapa, debemos buscar los actores, seleccionar el vestuario que van a utilizar los personajes y elegir los ambientes y lugares donde se desarrollan las acciones. En cuanto a la elección de los actores, es muy importante que ellos tengan relación con el personaje que tienen que representar. Si bien puede resultar divertido que un adolescente o joven interprete a un adulto, es más verosímil para la historia buscar una persona o actor que se adecue a las características del personaje. La elección de los actores depende del sentido y significado que queramos transmitir con cada personaje.

La segunda gran etapa es la realización o rodaje. En este momento, se pone en práctica todo lo planificado. El objetivo es convertir en imágenes lo que pensamos y escribimos en el guión. Si bien, en nuestras producciones, podemos cumplir varios roles a la vez en el mundo cinematográfico, los responsables tienen roles bien definidos. Los más destacados son el director, que es el responsable de la puesta en escena y dirige a los actores; el guionista, que es la persona encargada de realizar el guión, adaptar ideas e historias; y el productor, que es el encargado de la organización general de la película.

La tercera etapa es la posproducción. En esta instancia, podemos distinguir dos momentos: uno relacionado con la visualización y la selección; y otro, referido a la edición. La visualización es el proceso que nos permite seleccionar y ordenar las escenas que filmamos. En esta etapa, y sobre la base del guión que escribimos, miramos las escenas filmadas y decidimos cuáles son las que entran en la película y qué orden vamos a darles a ellas. Luego, una vez que vimos el material y lo seleccionamos, debemos organizar la información para dar inicio al momento propio de la edición. En la actualidad, dado el avance de las nuevas tecnologías, existen muchos programas de edición de fácil acceso y manejo que posibilitan que todos podamos editar nuestras propias películas.

La cuarta y última etapa es la circulación. Si bien, en el nivel técnico, el proceso de producción de una película finaliza con la edición, al compartirla con nuestros compañeros, nuestras familias y nuestra comunidad, resulta que la película cobra vida. A través de la circulación, el visionado colectivo de nuestras producciones nos permite ampliar la mirada sobre ellas, resignificar sus sentidos, servir de estímulo para otras iniciativas y constituirse en un hecho cultural compartido.

La participación como forma de expresión: ¿Qué significa?

La cámara es una herramienta expresiva que nos permite reconocernos como legítimos productores y creadores de información y de conocimiento. Mediante la realización de nuestras propias producciones audiovisuales, podemos tomar la palabra, apropiarnos del lenguaje, mirar nuestras realidades y desarrollar una comprometida participación ciudadana.

Pensar, producir y realizar una película es un ejercicio de formación social y cultural. Un espacio de participación activa donde podemos expresarnos, compartir nuestras percepciones, crear un discurso propio alejado del juicio de los adultos o de los estereotipos de los medios de comunicación.

Fomentar y propiciar el desarrollo de la creatividad y la participación es dar lugar a las voces de las/los jóvenes se escuchan; es poner las bases para formas más democráticas e inclusivas de producción mediática para el futuro. Es pensar que otro mundo y otra sociedad son posibles.

Tips y consejos para tener en cuenta.

A continuación, te ofrecemos un listado de ideas útiles para producir tus cortos:

- Contar con una cámara. Aunque nos resulte obvio, debemos asegurarnos de que el grupo tenga una cámara para poder filmar la película.
- Tener un trípode. No es lo mismo filmar con la cámara en mano que tener la cámara fija. Para esto, es muy importante tener un trípode que nos brinde estabilidad en las tomas.
- No abusar del zoom. En vez de acercarnos de golpe a un objeto o a una persona con el zoom de la cámara, es interesante filmar la escena desde distintos planos y ángulos.
- Seleccionar los actores. Un elemento significativo para hacer más creíble la historia es elegir actores que tengan características similares a las de los personajes.
- Preparar y organizar todos los elementos de utilería y vestuario necesarios para el momento del rodaje. Es importante tener en cuenta que la vestimenta y los elementos que usen los actores nos ayudarán a crear sus personajes.
- No redundar. A la hora de filmar, debemos recordar que no hace falta decirlo todo con palabras, ni que todas las escenas estén acompañadas por música y sonido. Por ejemplo, si uno de los personajes está caminando por la calle, no es necesario que utilicemos una voz en off que diga: *Juan camina por las calles de la ciudad*. Debemos intentar que las imágenes hablen por sí mismas y confiar en el público que completa el sentido de la obra.