

TALLER DE VÍDEO Y CINE ONLINE

Actividad extraescolar 2020-2021

Esta propuesta de taller de cine se enmarca dentro de la situación actual a que nos vemos obligados por el COVID19. En un marco en el que la vida social se ve duramente restringida, la comunicación se vuelve más importante aún si cabe. Los y las adolescentes viven una época en la que comunicar sus inquietudes de forma tradicional, y más aún frente a personas adultas, les resulta complicado. El audiovisual les permite saltar barreras comunicativas para que puedan expresar, entre otras cosas, cómo están viviendo esta época tan complicada y cambiante.

El taller está concebido para impartirse enteramente online. Sin embargo, si la situación cambia y se da la posibilidad de impartir clases de forma presencial a lo largo del curso, será fácilmente adaptable a ello. Partiendo de la propuesta del “taller de cine como actividad extraescolar” ya presentada, se adecúan los contenidos y el formato para que el alumnado pueda realizar una actividad divertida, formativa y que les aporte herramientas para desarrollar su creatividad, su capacidad de comunicación y un posicionamiento crítico.

Las limitaciones técnicas de un taller de estas características hacen que el móvil sea la herramienta principal a usar durante el taller. Ni cámara DSLR, ni trípode, ni microfonía podrán usarse, al menos de momento, por lo que el taller girará en torno a:

- El lenguaje audiovisual. Aprender a comunicarse mediante imágenes.
- Conceptos básicos de grabación de imágenes de vídeo, tales como composición, los planos, la luz, tipos de secuencias etc.
- Cómo convertir una idea en un guión. Aprender a desarrollarlo y escribirlo.
- Del papel a la imagen: cómo transformar un guión en imágenes.
- Edición básica.
- Grabación de una pieza audiovisual.

Para ello se dividirá el taller en tres fases, de unas 8 sesiones cada una:

Fase 1 (Hasta el fin del primer trimestre)

- Esta fase se plantea como un acercamiento al lenguaje audiovisual, tanto su “lectura” como su “escritura”. Durante un breve periodo de tiempo, y con el móvil como herramienta fundamental, se facilitará al alumnado una serie de conocimientos y habilidades básicas para poder comunicarse y realizar sencillas piezas audiovisuales.
- En esta fase todos los ejercicios están concebidos para que puedan realizarlos de forma individual. Ante la posibilidad de que pudieran formar grupos de dos o tres personas, y en caso de un confinamiento en el aula, en la familia o cualquier posible escenario por el estilo, los ejercicios individuales siempre podrán realizarse, pero no los grupales.
- El objetivo fundamental es el de que realicen ejercicios prácticos de grabación y edición de vídeos cortos con un móvil. Que aprendan conceptos básicos como el aire, la composición y el encuadre, tipos de planos... Al acabar esta fase, el grupo deberá tener los conocimientos necesarios para ser capaces de:
 - . Realizar una entrevista
 - . Diferenciar entre tipos de planos y saber cuándo y cómo usarlos.
 - . Ser capaces de realizar encuadres correctos en función de lo que vayan a grabar.
 - . Ser capaces de grabar una conversación entre dos personas de forma correcta.
 - . Ser capaces de iluminar de forma casera a un sujeto jugando con los tipos de iluminación básicos del retrato pictórico: Iluminación frontal, lateral, cenital y luz de relleno.

Fase 2 (Enero-febrero-marzo)

- La Historia. En esta fase nos acercaremos a uno de los puntos más cruciales en toda producción audiovisual, independientemente de lo profesional o amateur que sea: la historia. Sin una buena historia, de nada sirve la técnica. Todo en un corto, en una película, en un documental, debe estar al servicio de la historia.
- La idea. Toda historia parte de una primera idea. Trataremos de ver qué ideas tenemos y le aplicaremos las cuatro preguntas clave: ¿qué? ¿para qué? ¿Para quién? ¿Cómo?
- El formato. Es la parte en que decidimos sobre cuál será la mejor forma de contar nuestra historia, el género y el estilo de nuestra obra. ¿Ficción? ¿Documental? ¿Video-arte?

- El guión. Transformar nuestra idea en un guión. Diferencias entre guión literario y técnico. Presentación, nudo y desenlace. Drama y conflicto. Escritura de un guión. La imagen y el sonido en la narración. Información vs. Emoción.
- Guión Técnico y Storyboard. Aquí es donde entramos en la parte de la narrativa audiovisual y empezamos a pensar en imágenes y no en palabras, en el lenguaje no verbal. Veremos cómo lo que hemos aprendido en la fase 1 se puede aplicar a la hora de planificar nuestra historia. Cómo unos planos dicen unas cosas y otros todo lo contrario, cómo el movimiento de cámara tiene significados diferentes, igual que el color o su ausencia, la luz o su ausencia, el silencio o la música, los planos recurso, etc.
- En esta fase introduciremos el trabajo por grupos en las sesiones. Se crearán grupos de tres personas para que cada uno se encargue de la escritura de un guión y su desarrollo.
- Durante esta fase, la más teórica de todas, realizarán ejercicios que ayuden a visualizar los contenidos que se vayan explicando.

Fase 3 (hasta final de curso)

- El montaje. Veremos nociones básicas de montaje, ya que las herramientas a utilizar en este aspecto están muy limitadas. Se facilitará al alumnado varias opciones de apps gratuitas para editar vídeo en un Smartphone.
- Aprenderán a realizar montajes sencillos, añadir música y ritmo, transiciones etc.
- La última fase del taller, donde grabaremos y editaremos nuestro cortometraje o pieza audiovisual. Veremos cómo planificar un rodaje a partir del guión técnico, para qué sirve y cómo se usa una claqueta, como tener en cuenta todos los aspectos técnicos y cómo éstos se entrelazan a la hora de tomar decisiones durante la grabación.

Respecto al COVID 19 y la situación actual:

Como se ha dicho al principio, este taller está planteado para ser impartido enteramente online. De cómo la situación vaya evolucionando, dependerá que durante el curso se pueda realizar alguna actividad presencial (como el rodaje en la fase 3). La creación de grupos de trabajo se introduce en la fase 2 con la idea de que al final del taller se puedan grabar dos o tres ideas diferentes en pequeños grupos (dependiendo del número de participantes) y que no toda la actividad sea individual; pero esto dependerá enteramente de la situación sanitaria. El objetivo es ir aumentando la presencialidad y el trabajo en grupo siempre que sea posible y tanto las familias como el AMPA y el centro escolar estén de acuerdo. Pero en caso de que esto no pudiera hacerse hasta el final del curso, el taller se desarrollará de forma online siguiendo las fases arriba explicadas.

Hay una parte muy importante de esta actividad que es el trabajo en equipo, la escucha activa, la empatía, la solidaridad y el apoyo mutuo. El debate, el intercambio de ideas viendo a las demás personas físicamente, el coger una cámara y a aprender a usarla... por desgracia el trabajo online dificulta alguno de estos aspectos, que se verán irremediablemente relegados a un segundo plano. En su defecto, los contenidos más técnicos, más “cinematográficos” cobrarán más relevancia a lo largo del taller.

CARACTERÍSTICAS DEL TALLER

- El taller está pensado para chicos y chicas desde 3º y 4º de la ESO hasta Bachillerato.
- El taller se repartirá durante una hora a la semana durante el curso lectivo.
- El precio del taller es de 25€ mensuales. Si sale más de un grupo, el precio será de 22€.
- El máximo de participantes en el taller online será de 10 personas, con un mínimo de 7.
- El taller se impartirá a través de la plataforma Zoom. El alumnado deberá instalar el programa gratuito en un PC y proporcionar una dirección de correo electrónico a la que se mandará el enlace de acceso a la sala del profesor.
- El profesor proporcionará material didáctico adicional como apoyo al taller. El material se colgará en la nube y el alumnado tendrá acceso para su descarga.
- Los ejercicios se mandarán al profesor utilizando cualquiera de los servicios disponibles, como WeTransfer, WeSendit etc.
- Será necesaria la firma de tutor/tutora legal en un documento de cesión de derechos de imágenes. Es posible que el alumnado se grabe a sí mismo en alguno de los ejercicios que se hagan a lo largo del taller.
- Respecto al uso de las imágenes que el profesor recibirá:

"El "taller de cine" se impartirá enteramente online a través de la plataforma Zoom. Ninguna imagen, tanto de vídeo como fotográfica de las sesiones será grabada o guardada por parte del profesor que imparte el taller. El profesor se compromete a no utilizar ninguna de estas imágenes fuera del ámbito estricto educativo del propio taller, ni fuera del tiempo que éste dure. Si alguna de las piezas audiovisuales, por su calidad, temática o interés quisiera ser utilizada por el profesor con fines educativos o promocionales del propio taller, habrá de contar con el permiso parental explícito sobre esa obra en particular.

Este compromiso se redactará en documento aparte y será firmado por el profesor.

EL PROFESOR:

Mi nombre es Nacho Goytre. Soy realizador, cámara y editor de vídeo profesional, así como fotógrafo, con una experiencia profesional de más de 15 años, durante los cuales he trabajado en cine, en TV, he realizado documentales, y como Freelance he trabajado para multitud de asociaciones y empresas, muchas veces ligadas a actividades educativas, sociales, medioambientales etc.

Aparte de mi actividad profesional, soy miembro del Colectivo Brumaria. Este colectivo, formado por cuatro profesores de la ESO en la enseñanza pública de Córdoba (y yo, el quinto elemento, el técnico del grupo), se dedica, entre otras cosas, a organizar un festival nacional educativo de cortometrajes en Fuente Obejuna, o como a los profes les gusta llamarlo, un Encuentro de Creación Audiovisual (FOCO <https://festivalfoco.com/>)

Este año 2020 iba a ser la quinta edición, pero nos hemos visto obligados a suspenderlo.

Este festival reúne en Fuente Obejuna, (Córdoba) durante tres días, a alumnas y alumnos de todo el país que han realizado piezas audiovisuales en sus centros escolares y que han sido seleccionados por el jurado para participar en el festival. Durante esos días impartimos talleres, compartimos experiencias y nos emocionamos con lo que los chicos y chicas adolescentes tienen que contarnos:

<https://www.youtube.com/watch?v=xRLDT33nhU8>

El Colectivo Brumaria (<http://colectivobrumaria.com/>), aparte de FOCO, de vez en cuando realiza documentales -ya llevamos dos-, implementa el audiovisual en las aulas y realiza talleres, que es donde entro yo, haciendo talleres de vídeo para chicos y chicas en edad escolar.

De aquí parte la idea de realizar un taller de cine en Institutos como actividad extraescolar. De mi necesidad personal de enseñar y transmitir mi pasión por el mundo audiovisual, el cine, la fotografía, el contar historias; de compartir lo que sé con chicos y chicas en plena explosión creativa en sus vidas, de darles la oportunidad de poder expresarse; de compartir con ellos y ellas un espacio en el que disfrutaremos, compartiremos y aprenderemos.

Contacto: Nacho Goytre Samaniego

Tel: 667 348 931

Email: nachofoto@nachogoytre.com

WEB: <http://www.nachogoytre.com> (en renovación)

Canal de VIMEO: <https://vimeo.com/nachogoytre>