

Ciclo de Capacitación en desarrollo de videos para fortalecer la enseñanza
Segundo semestre, año académico 2017-2018

Taller I:

Preproducción Audiovisual, proyección y puesta en escena

Prof. Carlos García Arce
carlos.garcia23@upr.edu

LA IUPI
UPR RP

Objetivos

Al concluir el taller el participante será capaz de:

- Conocer procedimientos y herramientas utilizados en la fase de preproducción de proyectos audiovisuales
- Reconocer y emplear elementos del lenguaje audiovisual
- Diseñar y planificar la producción de un proyecto audiovisual utilizando las herramientas de preproducción y el lenguaje audiovisual
- Considerar elementos importantes de la proyección y la puesta en escena en un proyecto audiovisual

Posibilidades del video digital

o ¿por qué estamos aquí?

- Accesible y práctico
  - variedad de cámaras
  - variedad de programas (apps)
- puede ser económico
- puede ser sencillo
- alta calidad

Posibilidades del video digital

o ¿por qué estamos aquí?

- Herramienta didáctica
  - complemento en el salón
  - educación a distancia
  - proyectos de estudiantes
  - *Video abstracts*

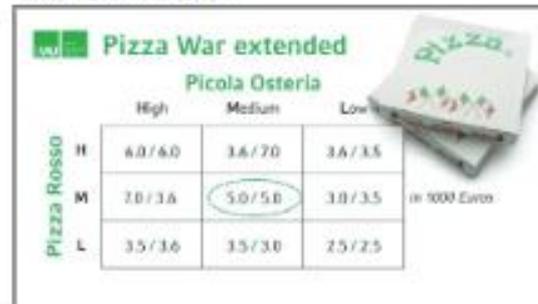
Tipología del audiovisual didáctico

(Hansch et al., 2015)

Talking Head

Presentation Slides with Voice-Over

Picture-in-Picture

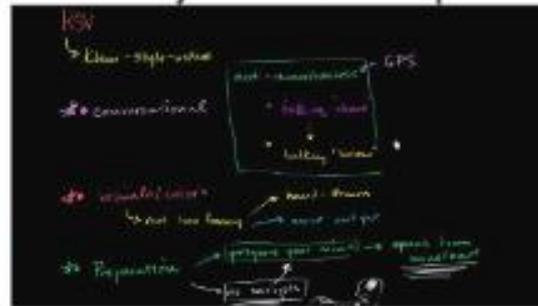
Why build social capital?

- People with rich social capital are
  - Better informed
  - More creative
  - More efficient
  - Better problem solvers
- With the right networks, people:
  - Save time because they know where to get the information they need
  - Foster cooperation and collaboration

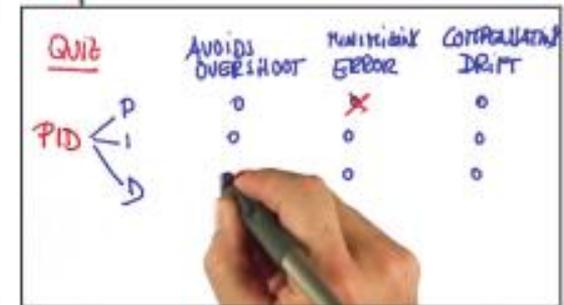
Text-Overlay

Khan-Style Tablet Capture

Udacity Style Tablet Capture

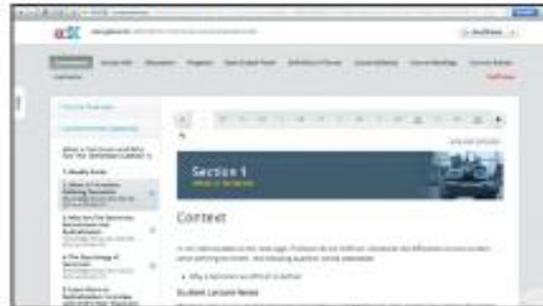
Tipología del audiovisual didáctico

(Hansch et al., 2015)

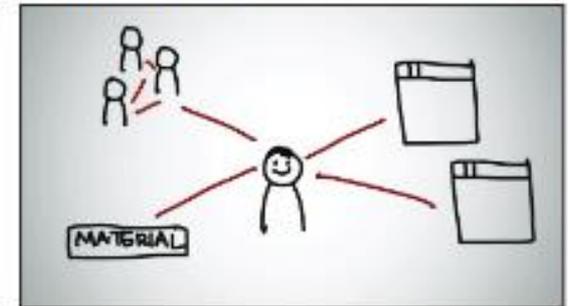
Actual Paper/Whiteboard

Screencast

Animation

Classroom Lecture

Recorded Seminar

Interview

Tipología del audiovisual didáctico

(Hansch et al., 2015)

Conversation

Live Video

Webcam Capture

Demonstration

On Location

Green Screen

Además...

- Conferencias frente a público
  - Ej. TED Talks
- Documental
  - cortometraje
  - mediometraje
  - largometraje
  - serie (TV, WEB)
  - reportaje documental

El documental

- Es un acercamiento a la realidad con alguna pieza (o varias) tomada(s) directamente de esta
- Es *storytelling*
- Modalidades típicas del documental didáctico
  - Expositivo
  - Observacional

Recursos narrativos del documental

- Personas/ Personajes
- Acción
- Localizaciones
- Voz del narrador / voz del autor
- Entrevistas
- Material de archivo
  - pietaje (cine, vídeo)
  - fotografías
  - documentos
  - audio

Recursos narrativos del documental

- Sonido/ Banda sonora
  - Diálogo (incluye entrevistas)
  - Narración (narrador/ autor)
  - Música
  - Sonido ambiental
  - Efectos sonoros
- Montaje
- Texto
- Efectos visuales/ animación

Fases de producción

- Preproducción
- Producción
- Posproducción

Preproducción

- *Brainstorm/ idea/ concepto*
- Tema
- Investigación
- *Logline*
- Guion (literario, técnico, *storyboards...*)
- Recursos (materiales, humanos)
- Permisos
- Plan/ *Breakdown*

Producción

- Rodaje (grabar imágenes y sonido directo)
  - NO hay que grabar en orden, favorecer la producción
  - repetir cuantas veces sea necesario
  - lograr suficiente material
- Grabar sonido adicional (narración, efectos...)
- Conseguir material de archivo (pietaje, fotos, audio...)
- Relevos de imagen

Posproducción

- Montaje o edición (imagen y sonido)
- Montaje de sonido
  - Sync
  - Ambiente
  - Efectos
  - Música
- Mezcla de sonido
- Títulos/ texto/ créditos
- Efectos visuales
- Animación
- Exportar

El Guion

“... el guion es un estado transitorio, una forma pasajera destinada a metamorfosearse y a desaparecer, como la oruga que se convierte en mariposa.”

- Jean-Claude Carriere & Pascal Bonitzer
Práctica del guion cinematográfico

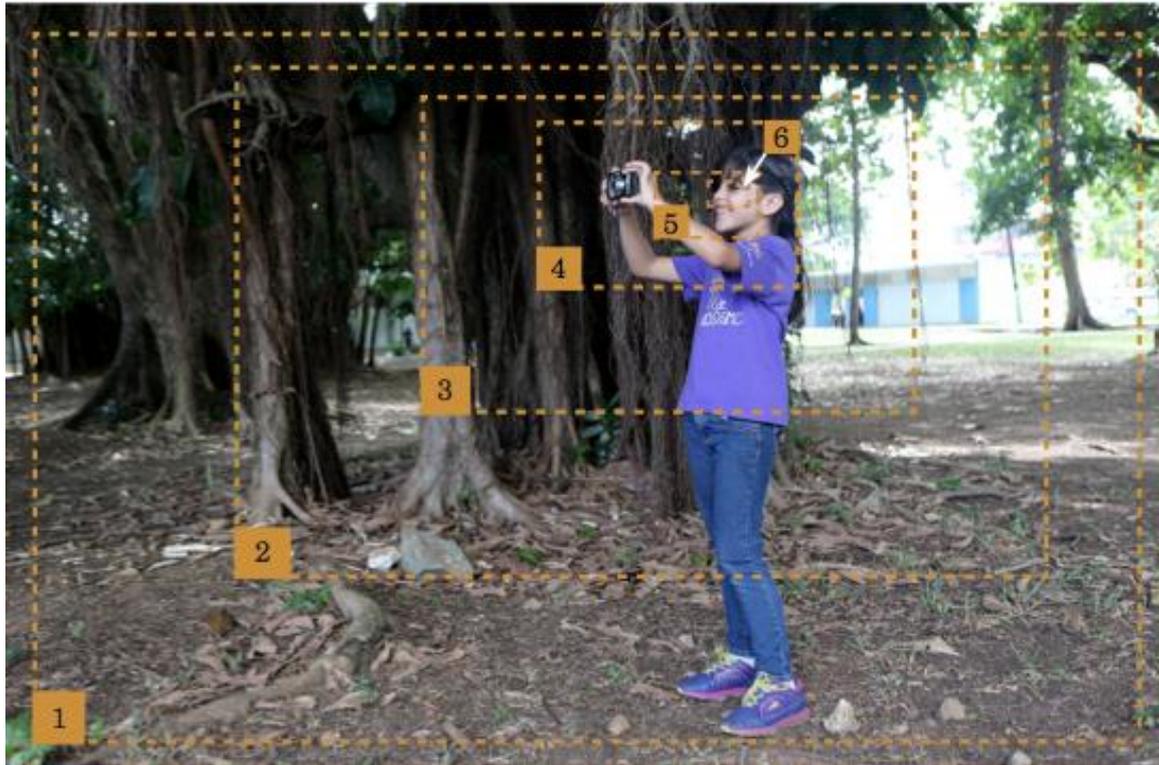
“I don't think screenplay writing is the same as writing – I mean, I think it's blueprinting.”

- Robert Altman

Unidades del audiovisual

- Fotograma
- Plano
- Escena
- Secuencia

Lenguaje audiovisual: ENCUADRES o tiros de cámara

Lenguaje audiovisual: ENCUADRES o tiros de cámara

- *Extreme Long Shot (ELS)*

Lenguaje audiovisual: ENCUADRES o tiros de cámara

- *Long Shot (LS)*

Lenguaje audiovisual: ENCUADRES o tiros de cámara

- *Medium Shot (MS)*

Lenguaje audiovisual: ENCUADRES o tiros de cámara

- *Medium Close Up (MCU)*

Lenguaje audiovisual: ENCUADRES o tiros de cámara

- *Close Up (CU)*

Lenguaje audiovisual: ENCUADRES o tiros de cámara

- *Big Close Up (BCU)/ Head Shot (HS)*

Lenguaje audiovisual: ENCUADRES o tiros de cámara

- *Extreme Close Up (ECU)*

Lenguaje audiovisual: ENCUADRES o tiros de cámara

- $\frac{3}{4}$ o *Plano americano*

Lenguaje audiovisual: ENCUADRES o tiros de cámara

- *Establishing Shot*

Lenguaje audiovisual: ENCUADRES o tiros de cámara

- *Two Shot*

Lenguaje audiovisual: ENCUADRES o tiros de cámara

- *Over the Shoulder (OTS)*

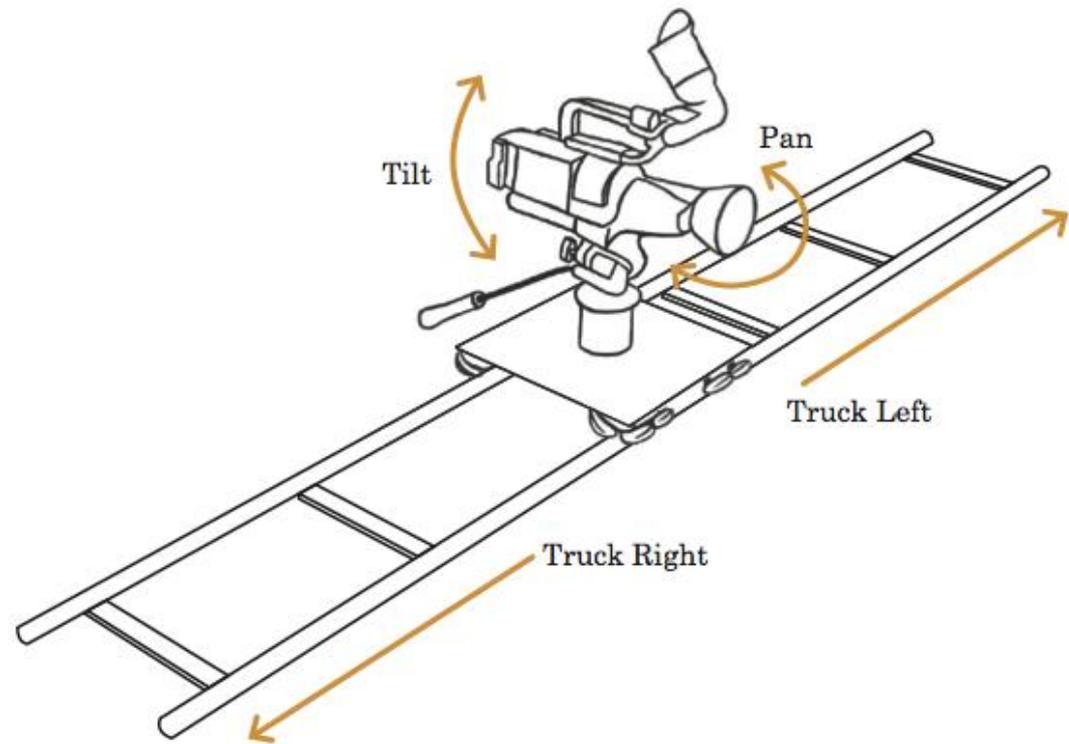
Lenguaje audiovisual: ENCUADRES o tiros de cámara

- *Punto de vista (POV)*

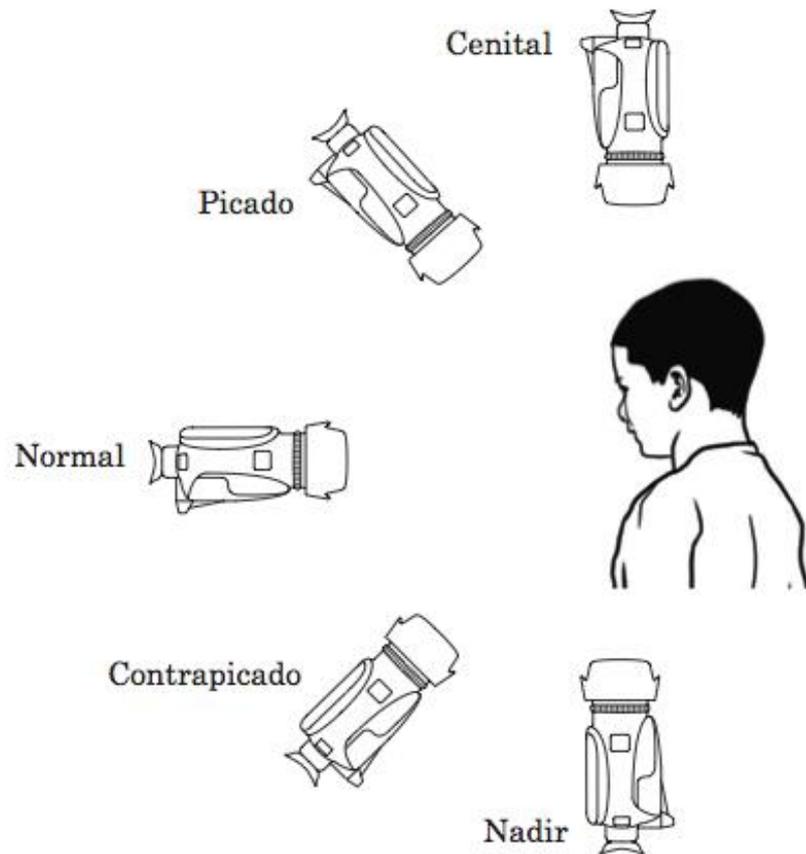

Lenguaje audiovisual: MOVIMIENTOS de cámara

- Pan
- Tilt
- Desplazamiento
- Zoom (IN - OUT)

Lenguaje audiovisual: ÁNGULOS de cámara

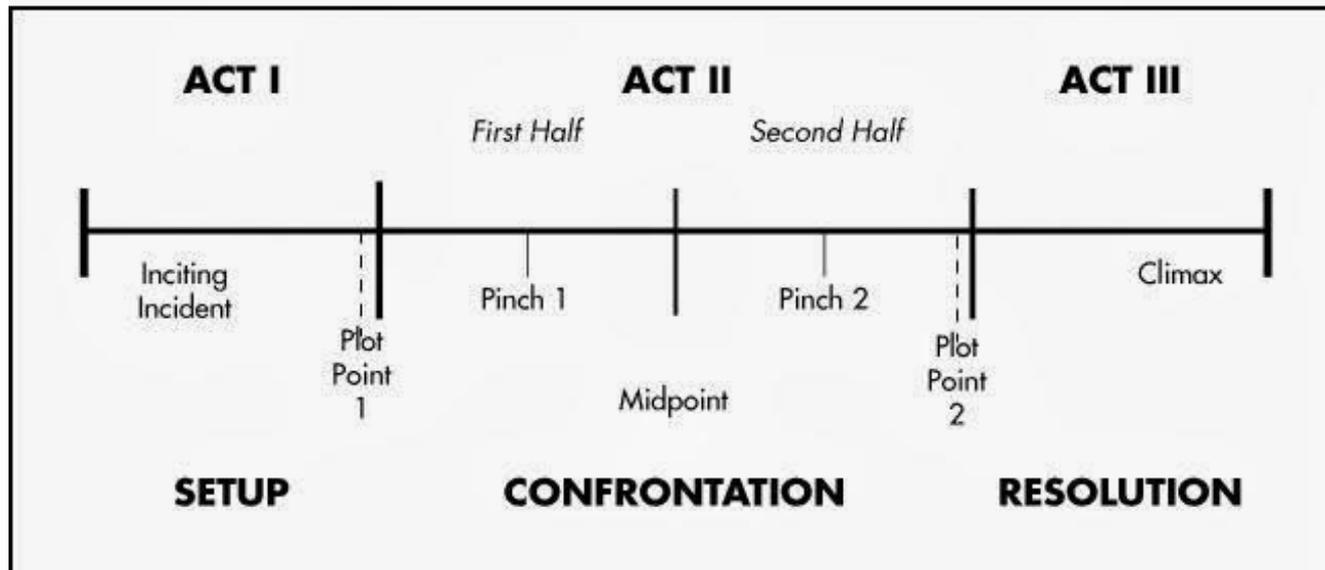

Guion: Estructura narrativa

- Estructura narrativa

The Syd Field "Paradigm"

Formato de guion literario

61.

INT. GALLERA - NOCHE

En el centro del lugar, un gallo blanco y uno pinto pelean sobre una alfombra verde dentro de un espacio circular delimitado por vallas con publicidad. El público, esencialmente masculino, rodea las vallas. El ambiente es animado, muchos gritan apoyando a su gallo de preferencia, otros cantan apuestas que algunos aceptan. Félix Carrasquillo en primera fila anima a su gallo agitando los brazos.

FÉLIX

(eufórico)

Pícalo, pícalo... vamos campeón,
pícalo.

APOSTADOR

(a viva voz)

¡Cien al pinto!

FÉLIX

(a viva voz, señalando al
Apostador)

¡Voy!

(eufórico, al gallo)

¡Vamos campeón! ¡Espuelea campeón,
espuelea!

Sergio y Paco, con su cámara al hombro, observan parados algo alejados del bullicio. El gallo blanco aletea levantándose por encima de su oponente y derribándolo sobre la alfombra. El gallo blanco se para encima del pinto y comienza a picarlo en la cabeza. Suena una chicharra. Félix Carrasquillo y algunos otros se lanzan sobre los gallos. Félix, muy contento, levanta el gallo blanco sobre sus hombros. Varias personas, entre las que se encuentra el Apostador, se acercan a Félix entregándole dinero que éste recoge con alegría mientras otros lo saludan. Transacciones similares ocurren a su alrededor. Félix entrega su gallo a un JOVEN, quien lo guarda en un saco. Camina en dirección a la barra seguido por un AYUDANTE. Sergio y Paco se acercan a él.

FÉLIX (CONT.)

Batman y Robin, qué curioso verlos
por aquí. ¿Vieron esa peleita?

PACO

Jmm, que sí la vimos.

FÉLIX

(orgullosa)

¡Sí, sí, sí! ¡Vaya, vaya, vaya!

Formato de guion técnico

F

TIEMPO	SONIDO	IMAGEN
0:00	Música Inro. Y titulo	Cortina Intro. General
0:20	Narración y Música Spot (se puede mantener música baja durante todo el spot)	Pantalla de Titulo FADE OUT FADE IN
0:35	VO: El montaje de iluminación de tres puntos es la base para la iluminación en fotografía, vídeo y cine. Este vídeo demostrará como realizar un montaje de iluminación de tres puntos.	TIME LAPSE Full Shot Comienza el montaje del set
0:45	Como su nombre lo sugiere, necesitas tres luces. Una luz principal o key light, una luz de relleno o fill light y una luz posterior o backlight. Para efectos de esta demostración utilizaremos un fondo de estudio negro, pero recuerda que este montaje de luces lo puedes realizar con cualquier fondo tanto en el estudio como en una locación donde necesites luz artificial. Siempre es bueno tener suficientes extensiones y algún tipo de tape fuerte. Puede ser gaffer tape o un buen masking tape... El duck tape sirve pero es muy pegajoso y difícil de remover.	MS Tres Luces (Hacia cámara se encienden una a una)
1:10	Primero define donde vas a ubicar tu sujeto. Establécele su marca y asegúrate de que la conoce. Puedes colocar en el suelo una marca en forma de T utilizando tape. Asegúrate de tener suficiente separación entre el	LS fotógrafo comienza a montar fondo CU mano abre stand MS fotógrafo extiende stand LS fotógrafo termina de montar fondo y comienza a colocar extensiones CU Extensiones CU Tape MS fotógrafo ubicando sujeto Y señalando marca CU manos pegando marca en forma de T en suelo MS PAN se ilustra distancia

Guion técnico

Adaptación del cuento: "El almohadón de plumas"

Estudiantes del Taller de Fotoperiodismo
Escuela Superior Hilvana de Gracia

Abril 2008

Escenario	Toma	Framing	Dialogo	Sound	Description Notes	Materiales	Utilería
Escena uno Introducción - escena romántica de la imaginación de Alicia	1	<p>La cámara se mueve sobre su eje de arriba hacia abajo. Toma corrida desde arriba hacia el camino que conduce a la casa. Alicia y Jordán están de espalda a la cámara en el fondo. La cámara sigue el camino y caen hojas.</p> <p>La cámara alcanza la espada de Alicia y hace una toma alrededor de ellos mientras ellos se abrazan y besan.</p>		<p>Mystery music on the background, With the voices of Alicia and Jordan with Echo Style.</p>	<p>Old fashion photographic style. Tri tonos – white, black and blue.</p>	<p>Hojas Vestimenta Formal</p>	

Programa de guion

- Celtx (www.celtx.com)

The screenshot displays the Celtx web application interface. At the top, there is a navigation bar with the 'celtx' logo, a home icon, and a breadcrumb trail: '... GUION DE CORTO...' > 'Script GUION DE CORT...'. The main navigation menu includes 'STUDIO', 'EXCHANGE', 'BLOG', 'APPS', and 'HELP'. A prominent orange 'SUBSCRIBE' button is located on the right side of the top bar. Below the navigation, the user's name 'Carlos Garcí...' is visible next to a profile icon. The main workspace is divided into several sections. On the left, a sidebar shows the current script file 'Script GUION DE CORTOMET...'. The central area features a rich text editor with a 'Dialog' dropdown menu, bold (B), italic (I), underline (U), and color selection tools, a search icon, and social media icons for Twitter and Facebook. A 'Scene #s: None' dropdown is positioned on the right side of the editor. The main text area contains the following script content:

EXT. CENTRO DE ESTUDIANTES - DÍA

El sol pega fuerte sobre la fachada del edificio. Los pocos árboles que se destacan apenas tienen hojas. Algunos estudiantes, reunidos en grupos, conversan. ESTEBAN (19) y AMALIA (22) caminan hacia la entrada. Esteban se adelanta apresurado. Amalia lo alcanza y le agarra la mano.

AMALIA
Espera, no te vayas todavía...

ESTEBAN
No llego, no llego. Voy con prisa.

AMALIA
La prisa es mala amiga... dime lo que pensaste.

ESTEBAN
Al salir, esperame y te lo cuento...

On the right side of the interface, there is a panel for 'Index Cards GUION DE COR...' with a search bar and a list of index cards, including '1. EXT. CENTRO DE ESTUDIAN...' with a plus sign to add more.

Guion técnico - Plantilla

Título: _____

Fecha: _____

Realización: _____

Duración: _____

No.: _____

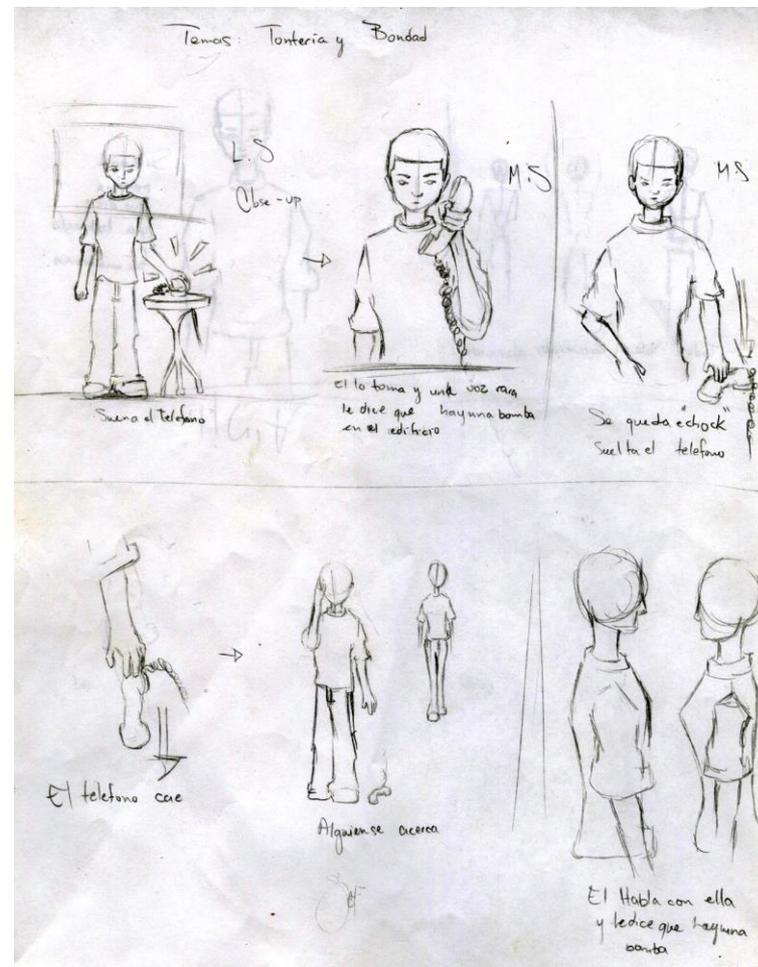
Guion Técnico

Plano	Encuadre	Ángulo/ Mov.	Audio	Descripción	Tiempo

Guion gráfico o *storyboard*

Guion gráfico o *storyboard*

FS / La bruja haciendo magia frente al público

LS / La bruja sola, haciendo magia con la soga

MS / El público impresionado

LS / La bruja con alguien del público

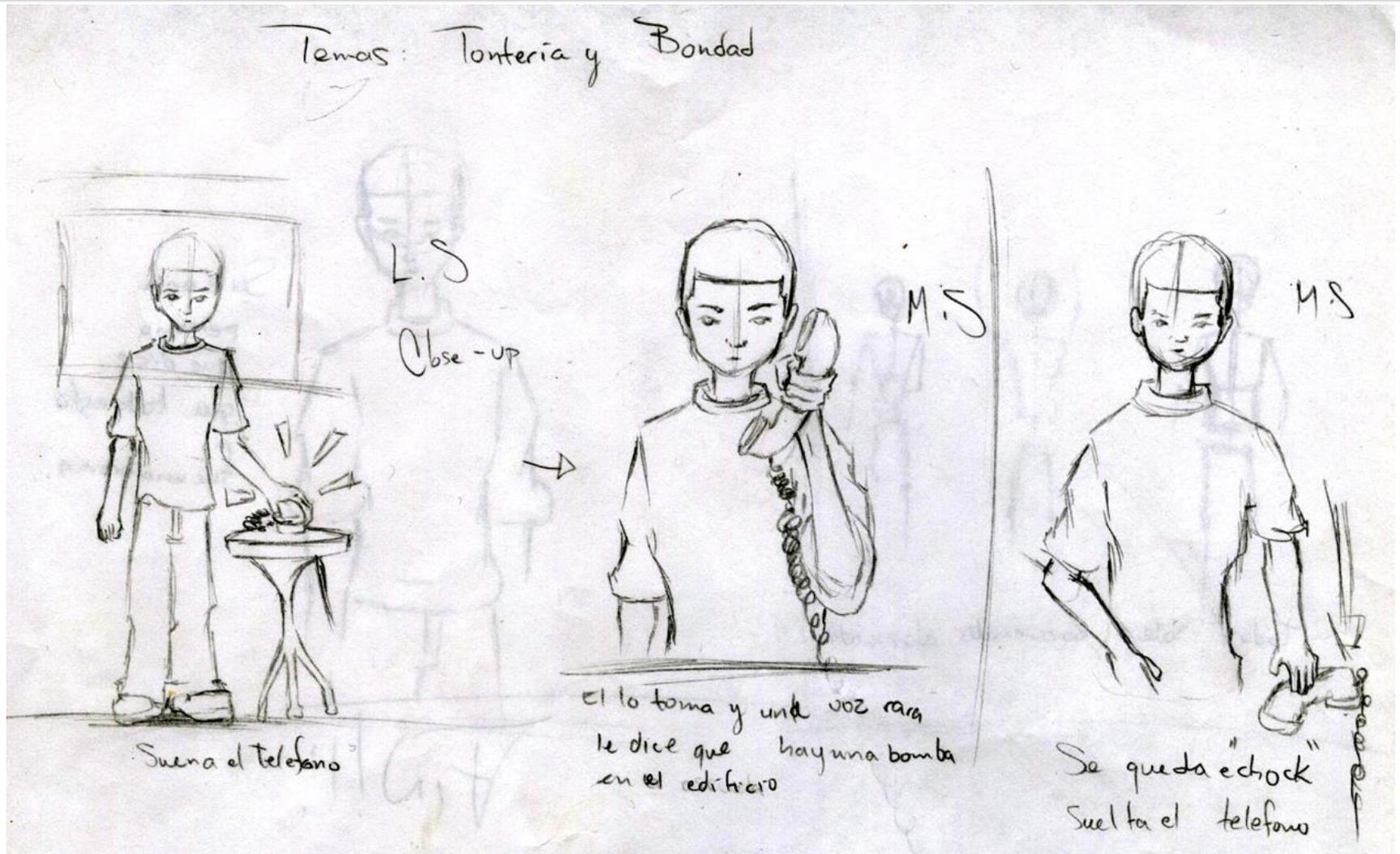

3/4 S / La bruja amarrando a la persona

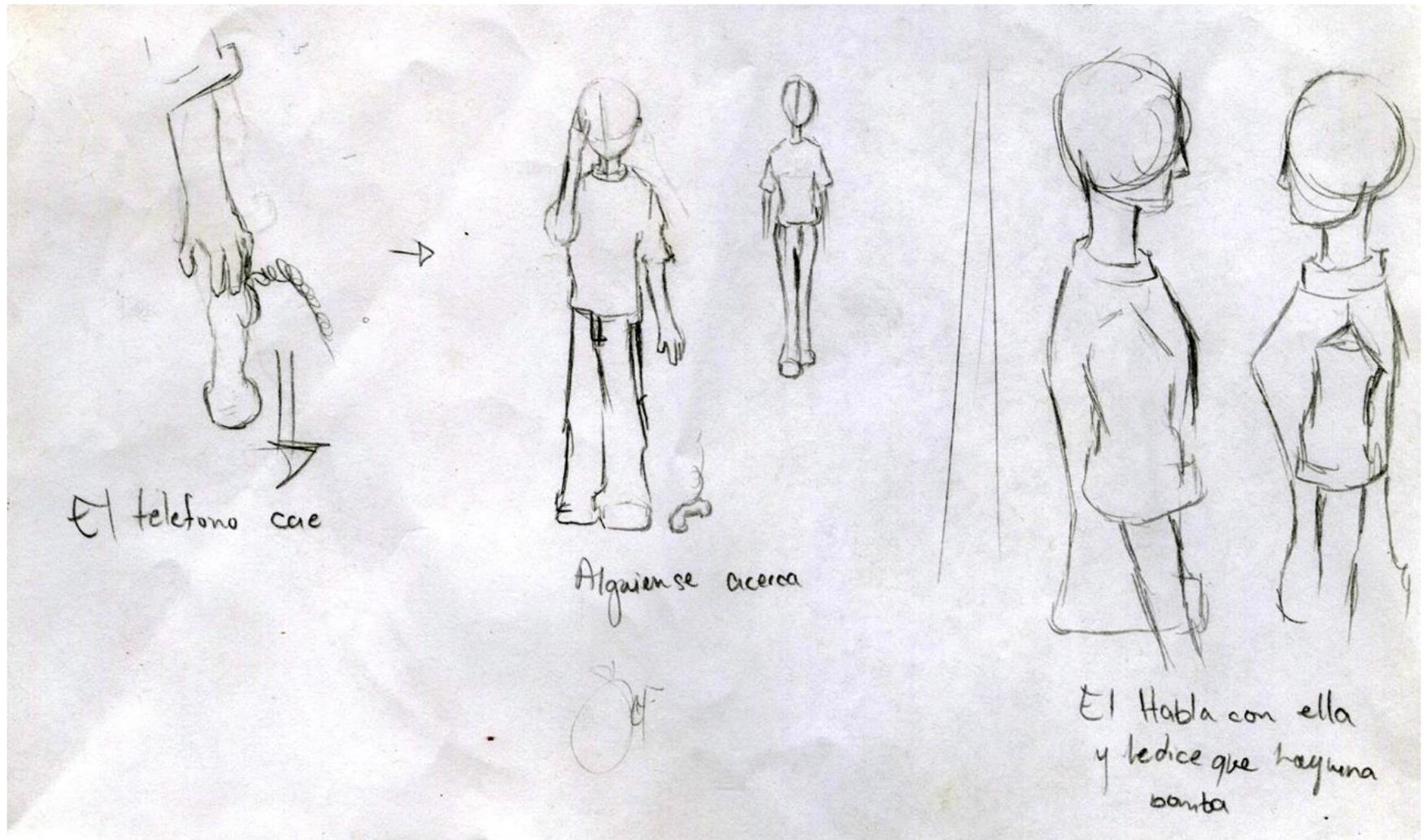

3/4 S / La bruja con la soga en las manos. Sin persona

Guion gráfico o *storyboard*

Guion gráfico o *storyboard*

Desglose del guion (*Breakdown*)

- Actores/
Personajes
- Extras
- Locación
- Decorados
- Vestuario
- *Props*
- Maquillaje/ Peinado
- Efectos de sonido
- Música
- Efectos especiales
- *Stunts*
- Vehículos
- Animales

Desglose del guion (*Breakdown*)

HOJA DE DESGLOSE DE GUIÓN

FECHA: _____

PRODUCTORA _____

TÍTULO _____

PAG. DESGLOSE N°.

ESCENA N°.

NOMBRE ESCENA _____

INT. O EXT.

DESCRIPCION _____

DIA O NOCHE _____

CUENTA OCTAVOS _____

REPARTO Rojo	ESPECIALISTAS Naranja	EXTRAS/ATMOS Verde
	EXTRAS/SILENT Amarillo	
FX Azul	PROPS Violeta	VEHICULOS/ANIMAL Rosa
GUARDARROPIA Círculos	MAQUILLAJE / PELUQUERIA Asterisco	SONIDO / MÚSICA Marrón
EQUIPO ESP. Cajita	NOTAS DE PRODUCCIÓN	

Documentos de producción

- Plan de rodaje (*Shooting Schedule*)
- *Call Sheets*
- Presupuesto
- Listas: equipos, materiales, etc.
- Hoja de Continuidad, reportes de cámara, reportes de sonido
- Relevos de imagen

Puesta en escena (Mise-en-scène)

- Escenografía/ Decorados
- Vestuario
- Iluminación
- Encuadre/ composición/ movimiento de cámara
- Representación espacial
- Maquillaje/ Peinado
- Actuación/ Interpretación

Proyección

- ¿Mirar o no mirar directamente al lente?
  - depende del efecto que se busque
  - mirar al lente = romper la cuarta pared
  - mirar al lente = hablar directamente con el espectador
  - en videos instruccionales es común hablar al lente
- *Cue Cards* pueden ser útiles
  - sirven como la red al trapequista
  - cuidado al *leer*, puede perderse la naturalidad

Proyección

- Considerar ¿cómo nos vemos?
  - vestuario
  - peinado
  - maquillaje
- Elementos muy llamativos pueden distraer del mensaje que se quiere llevar

Proyección

- Considerar ¿cómo hablamos?
  - volumen
  - velocidad
- Evitar muletillas y silencios prolongados
- Mantener tono y ritmo conversacional
- Considera a tu audiencia
- Practicar en cámara

Proyección

- Considerar ¿cómo nos movemos?
- Use sus manos con libertad o manténgalas relajadas
- Evite movimientos rápidos
- No de la espalda
- Intente mantener buena postura
- Muestre entusiasmo y propósito
- Observe a los periodistas y presentadores televisivos

Proyección

- Considerar ¿cómo miramos?
- No mire al suelo
- No mire al techo
- Mantenga contacto visual la mayor parte del tiempo, *conecte* con su audiencia
- Si presenta un material considere la altura a la que lo muestra

Actividad

- Escriba un guion literario y/o técnico para un audiovisual instruccional de 3-5 minutos
- Considere el tipo de video
- Utilice el lenguaje audiovisual aprendido
- Utilice las herramientas de visualización presentadas
- Tenerlo listo para el próximo taller

Referencias

- Field, S. (2005). *Screenplay: The Foundations of Screenwriting Revised Edition*. New York, NY, Delta.
- Hansch, A., Newman, C., Hillers, L. Schildhauer, T., McConachie, K., Schmidt, P. (2015). *Video and Online Learning: Critical Reflections and Findings From the Field*. HIIIG Discussion Paper Series. Alexander Von Humboldt Institut Für Internet und Gesellschaft.
- Hurbis-Cherrier, M. (2007). *Voices & Vision: A Creative Approach to Narrative Film and DV Production*. Oxford, Focal Press, Elsevier.
- Mamer, B. (1996). *Film Production Technique: Creating the Accomplished Image*. Minneapolis, Wadsworth Publishing Company.
- McKee, R. (2004). *El guión: Sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones*. Trad. Jessica Lockhart. Barcelona, Alba Editorial.
- Taller de Fotoperiodismo (2014). *Guía de Enseñanza y Aprendizaje para Educadores, Superior: Décimo a Duodécimo*. San Juan, Taller de Fotoperiodismo, Fotopic, Consultores Taller.