

MÓDULO CONTENIDOS **AUDIOVISUALES** IMAGENES DE PAZ

Juan Calos Daza Sanabria /Sandra Rozo Villamil

 MINCULTURA

 **TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Presentación

La Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Cultura ha liderado y participado en procesos significativos para la consolidación del campo de la comunicación y la cultura de nuestro país, constituyéndose en referente en la construcción de políticas, proyectos y procesos de comunicación cultural contemporánea.

A lo largo de estos años la Dirección de Comunicaciones ha realizado acciones tendientes a fomentar la creación de contenidos culturales en los medios de comunicación, haciendo especial énfasis en los comunitarios y públicos, con el fin de que estos contenidos evidencien relatos incluyentes sobre la realidad de nuestro país, la riqueza cultural y las apuestas para la construcción de la paz.

La Dirección de Comunicaciones, realiza un gran esfuerzo en el desarrollo de procesos de formación que buscan proporcionar elementos a los productores de contenidos culturales, para que sus piezas comunicativas sean de mejor calidad y contribuyan a la construcción de una cultura de paz.

Con la realización de estos materiales pedagógicos y procesos de formación, esperamos motivar a los productores a continuar en la creación de contenidos mediáticos que le aporten a la construcción de un país, que evidencien la existencia de alternativas más allá de la violencia, que propicien espacios donde se ofrezca una manera diferente de relacionarnos y de reconocernos, y que promuevan visiones de esperanza, de reconocimiento y de respeto a la diferencia.

Así será posible asumir el compromiso de los medios comunitarios y públicos en la construcción de una nación incluyente, en la que se recoja y se visibilice las experiencias de vida y aportes de los pueblos indígenas, de los afrodescendientes y, por supuesto, de los campesinos del país.

Para el Ministerio de Cultura es grato poner a la disposición de los productores culturales estas herramientas cuyo fin último es la producción de contenidos propios que contribuyan a la construcción de paz.

ARGEMIRO CORTES BUITRAGO
Director Comunicaciones
Ministerio de Cultura

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN: DE CONSUMIDORES A CREADORES	4
CAPÍTULO 1. ¿CÓMO VEMOS LO QUE VEMOS?	5
CAPÍTULO 2. ESTRATEGIA BÁSICA PARA LA REALIZACIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES.	10
CAPÍTULO 3. PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL LOCAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA DE PAZ	15
CAPÍTULO 4. MODELO DE PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES. DE LA IDEA AL GUIÓN	22

Introducción.

De consumidores a creadores: Los audiovisuales invaden nuestros entornos, la televisión, los celulares, las computadoras y otros dispositivos nos saturan con todo tipo de contenidos; el acceso a la información es cada vez mayor, vivimos un momento de desarrollo tecnológico en el que se transforman nuestras formas de relacionarnos con el mundo. Así como aumenta la oferta audiovisual, igual crecen las posibilidades de producir nuestros propios contenidos, la tecnología es mucha más accesible y ofrece múltiples opciones para crear en distintos formatos video, audio, fotografía. Estamos en una época donde se nos facilita el paso de consumidores de información a creadores de contenidos.

Los medios de comunicación y en particular los contenidos audiovisuales son un vehículo clave en la visibilización, el reconocimiento y la expresión de las diferencias en la construcción de una sociedad equitativa, incluyente y diversa, elementos fundamentales para la Dirección de Comunicaciones de Ministerio de Cultura en la construcción de una cultura de paz.

Este módulo propone un ejercicio en doble vía: Un nivel metodológico que brinda a los realizadores audiovisuales de contenidos comunitarios una descripción de las fases del proceso de realización, donde se explican aspectos técnicos y narrativos elementales para crear, desarrollar, producir y circular contenidos audiovisuales en contextos locales y de forma participativa.

El segundo nivel que ofrece el módulo es de índole reflexivo sobre la intención de sentido para promover la creación audiovisual propia como un proceso que aporta en la construcción y promoción de una cultura de paz.

Como complemento, el módulo incluye un anexo técnico donde se presentan y explican los componentes visuales, sonoros y de montaje que configuran al lenguaje audiovisual:

El módulo de producción audiovisual "Imágenes para la paz" tiene un especial énfasis en proponer un espacio pedagógico de diálogo de saberes para la construcción de una cultura de paz a partir de la realización de contenidos audiovisuales propios.

The background is a solid dark red color. It features abstract white line art. In the top half, there are several hands and geometric shapes like rectangles and circles. In the bottom half, there are more hands and geometric shapes, including a large hand on the left and another on the right. The overall style is minimalist and modern.

01

¿CÓMO VEMOS LO QUE VEMOS?

CAPÍTULO 1. ¿CÓMO VEMOS LO QUE VEMOS?

Antes de ser realizadores audiovisuales fuimos público, la formación de nuestra cultura visual surge de la observación, en nuestro país una de las principales fuentes en la esa formación audiovisual ha sido la televisión, la cual influye poderosamente en la manera como nos expresamos.

El siguiente capítulo propone realizar una reflexión crítica sobre las formas en cómo funcionan los medios masivos de comunicación y sobre nuestro comportamiento como audiencias. El sentido de esta reflexión es sensibilizarnos como realizadores para fomentar la creación y producción de contenidos audiovisuales innovadores y enmarcados en un escenario de construcción de paz.

En esta sección se plantea un ejercicio análisis audiovisual a través de varios casos de estudio, para desarrollar cada caso se propone observar un ejemplo audiovisual específico, asociado a la reseña de una lectura de la columna periodística “El otro lado” del crítico de televisión colombiano Omar Rincón y mediante la formulación de una serie de preguntas orientadoras que serán respondidas de forma individual y grupal.

Caso 1. El poder de la imagen: Noticias – informativos.

Tradicionalmente los noticieros han tenido gran presencia en las pantallas colombianas, son quienes informan o desinforman a la opinión pública, la información que transmiten orientan y generan posiciones, en muchas ocasiones es cuestionada la agenda informativa de los noticieros por su poca profundidad e intrascendencia, falta de análisis y ausencia de imparcialidad.

En este ejercicio vamos a analizar cómo es el ciclo de una noticia, su tratamiento, sus formas de divulgación y las consecuencias en el público.

Estudio De Caso 1: Noticia en múltiples plataformas. El video “revelador” de la comunidad del anillo vs. Imagen del viceministro y su esposa tomados de la mano.

Contexto. La periodista Vicky Dávila ha investigado durante varios años acerca de La Comunidad del Anillo, una supuesta red de prostitución al interior de la policía.

La Comunidad del Anillo, una supuesta red de prostitución al interior de la policía. En medio de su investigación publica un video a través de la página de internet de la emisora La Fm, que según ella, sería revelador en el caso de la comunidad del anillo. Sin embargo lo que el video revela es algo muy diferente que finalmente genera la renuncia de tres personajes públicos: El viceministro del Interior Carlos Ferro, el director de la policía General Rodolfo Palomino y la misma periodista Vicky Dávila.

Columna: “El periodismo de la paz” : <http://www.eltiempo.com/entretenimiento/cine-y-tv/omar-rincon-el-periodismo-de-la-paz-el-otro-lado/16418544>

Videos: Video revelado <https://www.youtube.com/watch?v=BO5mmXrpfW0>
Entrevista con la esposa <https://www.youtube.com/watch?v=vzLjjwCRftM>

Preguntas para el análisis

- ¿Cómo les parece que son presentadas las noticias de la televisión?
- ¿Es posible la imparcialidad y objetividad en el tratamiento informativo?
- ¿Cuál debería ser la posición del realizador audiovisual en la construcción de reportajes informativos?
- ¿Cuál fue la motivación de la periodista para publicar el video?
- ¿Cuál es la responsabilidad del periodista frente a su público y sus fuentes?
- ¿Cuál de los dos videos presentados tuvo mayor fuerza entre los espectadores?

Para la reflexión.

Usualmente el tratamiento de la información en los noticieros de los medios masivos de comunicación obedece a intereses políticos y compromisos comerciales, la agenda informativa es de baja calidad en contenidos y por lo regular acuden a la violencia y a lo trivial, la tendencia del periodismo en televisión es privilegiar el acto violento sobre el pacífico. Ante este contexto los realizadores locales y comunitarios tienen el reto de ser una alternativa frente al panorama que predomina, desde sus territorios son actores clave para dar a conocer e informar sobre sus realidades locales desde una perspectiva y lenguaje propio

Estudio de caso 2. El sensacionalismo en el lenguaje periodístico, noticias sin investigación, sin fuentes, sin otras miradas, sin historia, sin respeto por sus protagonistas.

Contexto Es frecuente en los medios informativos masivos como la televisión, el internet, la radio o la prensa el uso de frases como "IMPACTANTES IMÁGENES", "DURO GOLPE", "HASTA LAS ULTIMAS CONSECUENCIAS", "CAIGA QUIEN CAIGA"

Columna: "El periodismo televisivo no existe". <http://www.eltiempo.com/entretenimiento/cine-y-tv/omar-rincon-el-periodismo-televisivo-no-existe-el-otro-lado/16444480>

Videos: (Bandas del centro de Bogotá) <https://www.youtube.com/watch?v=MUIlcAdAUTA>
(Titulares noticias caracol) <https://www.youtube.com/watch?v=096kriZ28cw>

Preguntas para el análisis

- ¿Porque los medios de información utilizan estas expresiones?
- ¿Qué buscan generar en los espectadores con estas expresiones?
- ¿Cómo "desarmar la palabra" en nuestros discursos audiovisuales?

Para la reflexión.

El manejo del lenguaje determina el alcance del discurso audiovisual, existen una serie de prácticas y expresiones violentas arraigadas en el uso cotidiano del lenguaje que son tan frecuentes que no meditamos sobre su uso y sus consecuencias.

El realizador audiovisual que desde sus escenarios locales está interesado en aportar a procesos de reconciliación nacional requiere de prácticas ingeniosas que le lleven a la construcción de nuevas formas de expresión y a un uso innovador del lenguaje, donde prevalezca el reconocimiento a la diversidad y respeto a los otros.

Estudio de caso 3. El rating. El realizador cuando es espectador, qué tipo de televisión elige.

Contexto Dos producciones televisivas de corte argumental, seriado o telenovelas, se presentaron enfrentadas en el horario de mayor audiencia: “La madre Laura” y “Diomedes, el cacique del junta”. La primera corresponde a la recreación de la biografía de la única santa colombiana y la segunda se recrea la vida disipada y controvertida del principal cantante de vallenato de Colombia. Se propone una reflexión sobre los elementos que configuran el gusto audiovisual de la audiencia nacional. Cuál de las dos series vieron los colombianos, qué razones se tuvieron en cuenta para esta decisión?

Columna: “La santa Laura, sin el milagro del 'rating'”. <http://www.eltiempo.com/entretenimiento/cine-y-tv/la-santa-laura-sin-el-milagro-del-rating-el-otro-lado/16243787>
“Lo que dice el 'rating'” <http://www.eltiempo.com/entretenimiento/cine-y-tv/omar-rincon-lo-que-dice-el-rating-el-otro-lado/16456846>

Videos: La madre Laura (primer capítulo) <https://www.youtube.com/watch?v=FjS-RrfWvBI>
El Cacique de la Junta (cap. 24) <https://www.youtube.com/watch?v=esh3hQScPDE>

Preguntas para el análisis

- ¿Por qué los espectadores prefieren contenidos que traten temas fuertes y un tanto prohibidos?
- ¿Para quién producimos?
- ¿Cómo cautivar a nuestro público?
- ¿Qué tipo de contenidos seleccionamos cuando somos espectadores?
- ¿Por qué cree que en la televisión colombiana han incursionado tan fuertemente en contenidos dedicados a narcotráfico, paramilitarismo y en general al vandalismo?
- ¿Se está haciendo apología al delito desde los contenidos presentados en series argumentales?

Para la reflexión

Los relatos de ficción en el lenguaje audiovisual permiten la creación de universos narrativos cuyo límite es nuestra creatividad. Este género nos ofrece la posibilidad de describir nuestra visión de la realidad desde un plano metafórico. El audiovisual argumental tiene un lenguaje que cautiva, por tradición la ficción es el género que mayor atención tiene del público.

Estudio de caso 4. El documental, herramienta audiovisual para narrar la realidad y acercar mundos.

Contexto El documental es un género de gran compromiso social, su realización implica investigar y conocer a profundidad, interactuar con personas reales, acercarse a hechos y situaciones sociales. Es un formato audiovisual que ha dado espacio a otras voces y otras miradas. El documental trasciende la función estética, preserva la memoria, denuncia problemas sociales, informa a profundidad, es instrumento para la educación, permite reconocer la diversidad. En términos formales el documental es un formato de realización versátil ya que ya que para su producción funcionan equipos de trabajo reducidos, aunque es un género que por aspectos técnicos ofrece facilidades de producción en su realización requiere especial rigor con el tratamiento hacia las personas y situaciones.

Columna: Milagro en Caracol <http://www.eltiempo.com/entretenimiento/cine-y-tv/milagro-en-caracol-el-otro-lado-mar-rincon/14811003>

Videos: Banco de contenidos <http://bancodecontenidos.mincultura.gov.co/app>

Hechos de corazón. Capítulo No me deje vencer <http://bancodecontenidos.mincultura.gov.co/app/Home/FichaDocumental/8707>

Preguntas para el análisis

- ¿Cuáles son los límites éticos del género documental?
- ¿Neutralidad o compromiso en la realización documental?
- ¿Qué temas documental puedo contar desde mi territorio?
- ¿Cuál debe ser la función social del documental?

Para la reflexión

En la mayoría de casos, las características del género documental implican acercarse e interactuar con hechos y personajes de la vida real, situación que conlleva a una postura especial del realizador audiovisual, quien debe tener la sensibilidad y el respeto al aproximarme a la intimidad del otro.

Aunque el género documental es un retrato de hechos y personaje reales, este no es un género imparcial ni objetivo, como creadores audiovisuales siempre debemos tener en cuenta hasta donde llegan los alcances de la subjetividad del realizador.

02

ESTRATEGIA BÁSICA PARA LA REALIZACIÓN DE
CONTENIDOS AUDIOVISUALES.

CAPÍTULO 2. ESTRATEGIA BÁSICA PARA LA REALIZACIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES.

Este capítulo tiene como objetivo revisar las etapas y características del proceso de realización audiovisual para que a través de este reconocimiento se fortalezcan las metodologías y formas de trabajo de los comunicadores locales. La realización audiovisual es un proceso de fases rigurosas y múltiples aristas que reúne actividades creativas, técnicas, administrativas y artísticas. La construcción de un contenido de comunicación visual comprende desde la etapa en que surge la idea hasta su distribución con el público.

Independiente de su género o formato, la realización audiovisual se desarrolla en un proceso lineal de cuatro actividades consecutivas y autónomas: la preproducción, la producción o realización, la postproducción y la circulación, este módulo presenta una reseña general de cada una de estas fases.

Como complemento del capítulo se plantea un ejercicio práctico donde a través del diseño, desarrollo y realización de un proyecto de creación audiovisual se llevan a cabo todas las fases del proceso de producción.

El contenido audiovisual resultado del ejercicio será parte de un proyecto de serie web que condensa todos los trabajos realizados durante el diplomado y que se realizará a manera de coproducción.

2.1 Intención de sentido.

La creación audiovisual propia desde los territorios es un proceso que potencia la construcción de múltiples sentidos, amplía horizontes y puntos de vista, fortalece el dialogo intercultural y preserva la memoria. Los procesos de comunicación local describen contextos sociales y culturales particulares, aportan al proceso de construcción de sentido social comunitario.

Antes de iniciar cualquier proceso de creación audiovisual, es pertinente preguntarnos sobre cuál es la intención de sentido del contenido de comunicación que vamos a producir. Una etapa reflexiva y de posicionamiento político y ético sobre el propósito que orienta la creación de mensajes audiovisuales propios y el aporte de nuestro trabajo al contexto cultural. manera de coproducción.

A manera de guía para la búsqueda y definición de la intención de sentido se sugiere tener en cuenta las siguientes preguntas orientadoras: ¿Qué quiero comunicar? ¿Por qué lo quiero comunicar?, ¿Para qué lo quiero comunicar?, ¿A quién se lo voy a comunicar? y ¿Cómo lo quiero comunicar?

Toda creación audiovisual es un acto de comunicación que conlleva una intención de sentido, es muy importante tener presente que como comunicadores sociales nuestros contenidos audiovisuales tendrán una audiencia que valora y asimila esa intención de sentido de nuestros discursos.

2.2. Preproducción.

Esta es la etapa inicial de toda realización audiovisual y tal vez sea la fase más importante del proceso, donde se combinan varios aspectos, la necesidad de contar y narrar, la creatividad, el emprendimiento, lo administrativo, la gestión, entre otros.

El proceso de preproducción reúne la realización de varias actividades encaminadas a adelantar todos los preparativos previos a la siguiente fase de producción o realización (grabación).

De la planeación minuciosa de cada detalle dependerá el éxito de una realización audiovisual, en esta fase se busca asegurar las condiciones óptimas para llevar a cabo todas las demás actividades del proceso: grabaciones, postproducción y circulación. La fase de preproducción comprende desde el periodo en que surge la idea hasta el momento de empezar las grabaciones.

Hay dos tipos de preproducción según el género audiovisual, una es la producción de ficción que al recrear y representar la realidad depende de actores, locaciones, escenografías o vestuarios. El segundo tipo de preproducción es para la realización documental que al tener como sustento representar hechos reales implica la búsqueda de personajes, eventos y situaciones de la realidad.

El proceso de creación audiovisual inicia con una idea. Es el motor que genera la necesidad de contar una historia. La idea original se delimita a través de la selección de un tema; posteriormente se desarrolla una fase de investigación que consiste en la consulta y análisis de documentos bibliográficos, hemerográficos, videos, material online, testimonios directos e indirectos y observación etnográfica.

Según el tipo de narrativa documental o argumental del contenido audiovisual que se quiera realizar, en la fase de preproducción se convoca y consolida al equipo artístico y técnico de fotografía e iluminación, sonido, vestuario, maquillaje, edición, etc.

Durante la preproducción se debe resolver qué se puede grabar, dónde y cómo. Se buscan locaciones y escenarios, se solicitan autorizaciones y permisos de grabación para los espacios donde lo requieran, se gestionan y se hacen pruebas con los equipos.

Como ejercicio reflexivo, la etapa de preproducción responde aspectos sobre qué queremos contar, cómo lo vamos a contar, con qué lo vamos a contar, con quién lo vamos a contar y para quién va a ser contado.

2.3. La producción.

Finalizada la etapa de preproducción (en la cual hemos desarrollado un cuidadoso ejercicio de planeación con el fin de evitar errores, sorpresas u olvidos, minimizando así imprevistos, retrasos y dificultades), continuamos con el segundo paso del proceso que consiste en la producción, llamada también como realización, grabación, rodaje o filmación.

La fase producción es el momento del registro con cámaras y grabadoras tanto de las imágenes como los sonidos que fueron planeados durante la fase de preproducción: entrevistas, puestas en escenas, acciones y lugares, planos de apoyo de video y audio.

Cada grabación se diseña de acuerdo con el género que vayamos a realizar, según sea una ficción o un documental se definirá cómo abordar el trabajo durante la fase de producción. (En el caso de animaciones en esta fase el animador empieza su proceso de animar, ya sea dibujando, grabando imágenes, desarrollando personajes en computador).

En la producción de ficción todo debe estar mucho más controlado, cerrado y medido. Usualmente hay poco espacio para la improvisación o cambios importantes. Normalmente se necesita un gran equipo tanto humano como material para llevar a cabo una producción de ficción profesional, por esto, pocas veces el realizador se salen de lo escrito en el guion. Todo debe estar controlado para obtener un buen resultado.

La producción documental es más abierta a que al momento de grabación nos encontremos con situaciones que no habíamos previsto y que nos pueden dar mayor riqueza al contenido audiovisual que estamos elaborando.

El guion del documental es mucho más abierto, incluso en muchas ocasiones no se llega a cerrar o a terminar de escribir hasta que ya hemos finalizado toda la grabación. La fase de grabación se hace habitualmente con muchos menos medios humanos y materiales. Las personas, situaciones que aparecen en un documental son normalmente personajes reales y no actores y actrices.

En el caso de grabar a personas, es conveniente obtener su permiso debidamente firmado, explicarles los detalles del proyecto para qué se graba, dónde se publicará o emitirá, etc.

La fase de producción es el momento para tener en cuenta y hacer uso de los elementos del lenguaje audiovisual, durante la grabación es clave tener claros aspectos de composición fotográfica, tipos de encuadres, iluminación, manejo de sonido.

Una jornada de rodaje habitual implica llamada a equipo de trabajo, desplazamiento a la locación, preparación del set y los personajes, rodaje o grabación, el trayecto de trabajo finaliza con el visionado del material grabado y la preparación de la jornada siguiente.

2.4. Posproducción.

Montaje o Edición. Ambos términos están íntimamente relacionados y de hecho funcionan como sinónimos, sin embargo el montaje hace referencia a un sentido más conceptual y abstracto de carácter narrativo y rítmico, la edición refiere más al sentido técnico de “cortar y pegar” de la operación de equipos y software, ambas se refieren al ejercicio de ordenar y dar sentido narrativo y rítmico a todos los elementos del relato audiovisual: auditivos, gráficos y visuales de acuerdo a un guión.

En esta etapa ya se han grabado y compilado todos los planos sonoros y visuales, se realiza una selección entre todo el material audiovisual para darle forma a través del montaje o edición. El montaje consiste en ordenar nuestros planos con el objetivo de narrar con un buen ritmo audiovisual la idea que habíamos desarrollado en nuestro guión.

El proceso técnico de postproducción combina varios pasos:

- Inicia con el login o la visualización que consiste en la calificación de imágenes y sonidos grabados en donde se revisa y hace una selección previa;
- Después se procede a la edición online del material previamente calificado, donde a través de un computador y un software se hace el montaje del primer corte en el que el editor (o editores) toman el material y al lado del director seleccionan las mejores tomas y las combinan con los diferentes planos para crear un ritmo visual y sonoro;
- Una vez ensamblado el primer corte de edición, se realiza la edición de la banda sonora o sound-track, se hace el montaje sonoro, se regulan y ecualizan testimonios y diálogos, se inserta voces, textos, música y los efectos;
- Así mismo, se realiza la postproducción donde se hacen efectos y corrección de color, proceso que busca una homogeneidad del color en toda la producción;
- Finaliza el proceso de postproducción con la con la impresión de copias.

La oferta de equipos y programas de edición son cada vez más frecuentes, la mayoría de dispositivos como smart-phones, tablets, computadores ya tienen incorporados software para editar, además en internet hay una amplia oferta de software gratuito y programas promocionales con tutoriales como Adobe Premiere, Sony Vegas, Filmaker son algunos ejemplos.

2.5. Publicación y Circulación.

Publicación on-line. Se trata de dónde alojar nuestra producción audiovisual en un espacio virtual. Además de YouTube, disponemos de otras plataformas que nos ofrecen el servicio de alojamiento de vídeos de forma gratuita. Es el caso de Blip.tv, donde además de poder subir los vídeos también podemos subir audios (archivos mp3 de una conferencia o una entrevista de radio por ejemplo). En todos estos servicios es necesario abrirse una cuenta para poder subir los archivos y gestionarlos posteriormente.

La circulación fase tiene como objetivo dar a conocer entre el público los contenidos audiovisuales resultado del proceso de realización. Se planean y desarrollan actividades de exhibición y difusión en medios locales y globales, a nivel local a través de presentaciones públicas en auditorios y canales de televisión locales y regionales, en el ámbito globalizado mediante la distribución en canales online en redes sociales como YouTube y Vimeo.

03

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL LOCAL PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA DE PAZ

CAPÍTULO 3.

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL LOCAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA DE PAZ

Desde la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Cultura se desarrollan procesos comunicativos que fomentan una cultura de paz para el país, procesos que se fundamentan en el reconocimiento a la diversidad, el respeto a la diferencia, la inclusión social, la participación ciudadana y el diálogo Cultural.

Los contenidos audiovisuales son poderosas herramientas que nos permiten reconocernos y entendernos, facilitan los procesos de educación, la reflexión social, el reconocimiento de la diversidad, así como conservar la memoria y patrimonio. Promover la producción audiovisual desde los territorios y por productores locales es una manera de consolidar una cultura de paz

Este capítulo tiene como objetivo generar un proceso de reflexión colectiva sobre el papel del realizador audiovisual en un contexto nacional de reconciliación nacional, planteamos un análisis sobre los retos y desafíos para la comunicación propia en el marco del posconflicto. Se promueve una discusión sobre los principios y las funciones de la realización audiovisual de contenidos propios en un contexto de reconciliación nacional.

Para adelantar este diálogo se propone hacer varios ejercicios de reflexión grupal sobre casos particulares, a través de lecturas, la discusión alrededor de preguntas guía y del análisis audiovisual de piezas comunicativas producidas por el ministerio de cultura que reúnen los elementos para consolidar la construcción de una cultura de paz.

Reflexión 1: Reconocimiento a la diversidad.

La cultura, en su rica diversidad, posee un valor intrínseco tanto para el desarrollo como para la cohesión social y la paz. (Unesco)

De acuerdo con la UNESCO, la diversidad cultural es una característica esencial de la humanidad, patrimonio común que se debe valorar y preservar en provecho de todos, que crea un mundo rico y variado que acrecienta la gama de posibilidades y nutre las capacidades y los valores humanos, y constituye, por tanto, uno de los principales motores del desarrollo sostenible de las comunidades, los pueblos y las naciones.

Por su naturaleza, la cultura es un elemento determinante de identidad y base fundamental de pertenencia, tanto de individuos, como de pueblos y sectores; así como, potencialmente, un medio ideal para la generación de cohesión social, la convivencia y la construcción de una nación inclusiva, sin perjuicios y con capacidad para representar y generar confianza en la totalidad de su población.

Simultáneamente, el reconocimiento de la diversidad cultural – mediante una utilización innovadora de los medios y de las Tecnologías de Información y Comunicación en particular – lleva al diálogo entre civilizaciones y culturas, al respeto y a la comprensión mutua.

Es importante recordar que el reconocimiento de la diversidad cultural colombiana es un factor clave para el desarrollo sostenible y el bienestar de la sociedad, al punto que mientras persistan estructuras excluyentes, racistas, segregacionistas y discriminatorias, la nación advertirá incompleto su proyecto constitucional de nación pluri-étnica y multicultural.

Lectura complementaria:

http://portal.unesco.org/cuture/es/ev.phpURL_ID=34321&URL_DO=-DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Ejemplo audiovisual:

Hechos de Corazón,
Capítulo Flow emberá

<http://bancodecontenidos.mincultura.gov.co/app/Home/FichaDocumental/8669>

Ejercicios para reflexionar:

- ¿Qué hay en mi territorio que no encuentro en otro lugar?
- ¿Cómo reconozco la diversidad desde mis territorios?
- ¿Porque las historias locales pueden ser historias universales?
- ¿Cuál es la importancia de reconocer la diversidad en mi territorio?

Reflexión 2: Respeto a la diferencia.

Los medios de comunicación tienen una enorme importancia en las sociedades. En este momento la diversidad cultural está presente en la sociedad y puede verse en los espacios públicos, así como en los contextos privados; por eso los medios deberían reflejar las sociedades y así no sería extraño encontrar una variedad de grupos y culturas en los mismos.

Las principales claves en el respeto a la diversidad tienen que ser un eje central en el discurso simbólico de los medios. No todos los medios de comunicación son neutros y objetivos. Es importante notar que los discursos se construyen alrededor de la noción de sujeto, de ciudadanía y de compromiso con determinados valores e ideologías. Por eso podemos decir que no todas las culturas están representadas por igual en el espacio público. Muchas personas son discriminadas por su pertenencia a determinado grupo o cultura.

**Para la construcción de una sociedad democrática a partir de los medios, se recomienda:
Ofrecer una imagen positiva de todas las culturas**

- Ofrecer espacios de participación y de desarrollo democrático. Abrir los medios de comunicación a todas las personas es un ejercicio de democracia y respeto
- La democracia exige un respeto a la diferencia y a la diversidad de valores, costumbres y creencias
- Es importante conocer otras culturas, otras realidades sociales y culturales, otras formas de expresión y de ver el mundo. Conocer es un paso decisivo para alcanzar la superación del miedo y la ignorancia (Todorov 2008) Cuando desconocemos lo que somos, nuestra identidad, las posibilidades de comunicación y el miedo nos comprime, abre un campo de nuestro ser que puede generar inseguridad e incluso agresividad.

Conocer otras culturas, otros estilos de vida, otras formas de organizarse y otros referentes culturales, exige una apertura de mente y un deseo de mejorar con nuevas visiones de las comunidades culturales

Lectura complementaria:

El poder de la comunicación en una sociedad globalizada (Encarnación Soriano Ayala, Antonio José González Jimenez, Rosa María Zapata Boluda).

https://books.google.com.co/books?id=Ik_uBgAAQBAJ&pg=PA18&lp-g=PA18&dq=respeto+a+la+diferencia+en+medios+de+comunicacion&source=bl&ots=a_GmgJJuSt&sig=Wcz432ZiM8clzesfD2oXworhkh8&hl=es-419&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=respeto%20a%20la%20diferencia%20en%20medios%20de%20comunicacion&f=false

Ejemplo audiovisual:

Hechos de Corazón,
Capítulo Fredy es raro

<http://bancodecontenidos.mincultura.gov.co/app/Home/FichaDocumental/6879>

Ejercicios para reflexionar:

- ¿Cómo abordar los temas de respeto de la diversidad en nuestras creaciones audiovisuales?
- ¿Cómo afectan los contenidos televisivos nuestra percepción de la realidad?
- ¿Cómo se deben promover desde los contenidos audiovisuales el respeto a la diferencia?

Reflexión 3. La inclusión social y participación ciudadana

La Televisión como herramienta de movilización social. La televisión ha estado ligada al desarrollo de procesos de cambio social en varias experiencias recientes alrededor del mundo; la televisión puede insertarse en dichos procesos cuando hace parte de una estrategia de comunicación y cuando responde a los verdaderos intereses de las comunidades tocando sus entornos cercanos a través de lo emotivo.

La innovación social es entendida hoy en día como la capacidad de los ciudadanos de encontrar formas alternativas de interpretar su realidad cercana y social. Esta capacidad es condición básica para sean ellos quienes intervengan sus realidades para crear movilización, cambio y desarrollo. La televisión y los medios culturales son herramientas útiles para generar procesos de movilización, pero además para crear cambios en la representación que las personas hacen de su propia realidad.

Videos:

Video: Cambio Social y Participación ciudadana

<https://www.youtube.com/watch?v=3EdGbwQuY8Q>

Ojo al sancocho

<https://www.youtube.com/user/ojoalsancocho>

Los perros de mi infancia

https://www.youtube.com/watch?v=_tlj_cQtRug&list=PL8F6E9E3470CDFED6&index=16

Ejemplo audiovisual:

327 Huellas del olvido.

Capítulo Fredy es raro

<http://bancodecontenidos.mincultura.gov.co/app/Home/FichaDocumental/8892>

Ejercicios para reflexionar:

- ¿Qué ejemplos de movilización social a través de la televisión conocen?
- ¿Puede la televisión generar un cambio social?
- ¿Cuáles temas propondría para una movilización social para la paz, a partir de los medios?

Reflexión 4. Diálogo Cultural y Reflexión social

Las referencias culturales determinan nuestra identidad y las maneras en que construimos la realidad, afectan nuestra autopercepción, la forma en que nos relacionamos con los demás, y el modo en que interactuamos con el mundo. Los medios de comunicación no solo influyen considerablemente en lo que pensamos, sino también en lo que hacemos.

La mundialización es no sólo un proceso económico y tecnológico. Una mayor interacción entre las personas, la libre circulación de la información y la interdependencia cultural son también consecuencias de nuestro mundo en vías de globalización. Comunicar superando las diferencias culturales es un reto básico del mundo contemporáneo. Así pues, los medios de comunicación tienen un papel de auténtico “mediador” en el fomento de la conciencia mundial.

Quizá la mejor contribución que los medios de comunicación pueden hacer al entendimiento mutuo es el fortalecimiento de la propia cultura. Sólo un medio dinámico, independiente, pluralista, integrador e imparcial, con libertad editorial y alejado de la censura y de la influencia de los intereses políticos, comerciales u otros, es decir, un medio libre, contribuirá de manera natural al diálogo y el entendimiento por sobre las diferencias que dividen. Más aún, la libertad de los medios es esencial para ofrecer información y conocimientos de los cuales dependen la participación democrática y la buena gobernanza.

Ampliar el conocimiento acerca de la diversidad cultural país, mediante la creación de espacios de diálogo intercultural que propicien el intercambio de saberes y el aprendizaje mutuo, como condiciones necesarias para el efectivo reconocimiento e inclusión de los diferentes grupos poblacionales del país.

Lectura complementaria

La función de los medios de comunicación en el diálogo intercultural – Unesco 2014.

<http://www.unesco.org/new/es/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-press-freedom-day/previous-celebrations/worldpressfreedomday200900/themes/the-role-of-media-in-intercultural-dialogue>

Ejemplo audiovisual:

Hechos de Corazón,
Capítulo: Tierra de paz

<http://bancocontenidos.mincultura.gov.co/app/Home/FichaDocumental/8672>

Ejercicios para reflexionar:

- Contenidos audiovisuales y cultura de paz, ¿arte o industria?
- ¿Cómo afectan los contenidos televisivos nuestra percepción de la realidad?
- ¿Cómo generar un dialogo cultural desde los medios audiovisuales?
- ¿Qué tipo de imaginarios se construyen desde los medios?

Reflexión 5. Conservar la memoria y patrimonio

El patrimonio se recrea fundamentalmente en la comunicación

La mejor manera de mantener vivo el patrimonio es dándolo a conocer, socializándolo y generando relaciones de participación y apropiación de la comunidad hacia este.

Los medios de comunicación son instancias valiosas para la identificación cultural, la memoria, el reconocimiento de lo propio, el debate público, la valoración y apropiación del patrimonio. Configuran nuestra visión del mundo, nuestra memoria, nuestro patrimonio.

Los mensajes conforman los conceptos e imaginarios que tenemos del patrimonio, su valor, su sentido, sus modos de apropiación.

Es necesario generar identidad en los habitantes de la región. El conocer de dónde venimos, puede ayudar a saber para dónde vamos. Una comunidad que se reconoce colectivamente, proyecta identidad regional y preserva la memoria colectiva, es capaz de forjar lazos de hermandad encaminados hacia la paz.

Dependiendo de cómo se comuniquen los nuevos procesos patrimoniales se tendrá un mayor o menor impacto; la carga cultural de la comunicación patrimonial debe lanzar contenidos de calidad, nuevos sentidos, nuevos espacios y territorios por explorar.

Hay que narrar el patrimonio desde su complejidad, diversidad y riqueza, para que las comunidades lo conozcan, valoren, usen, disfruten y conserven como un legado de todos.

Algunas claves para narrar el patrimonio y la memoria:

- El patrimonio nos debe lanzar a querer descubrir nuevas cosas, nuevos mundos.
- El patrimonio debe respetar la creatividad real de la gente.
- El patrimonio, un lugar común, que nos convoca todos.
- La cultura y el patrimonio no es cosa de expertos.
- El patrimonio no es necesariamente algo original o puro. Somos mestizaje.
- Narrar el patrimonio valorando lo que es, no lo que parece.
- Narrar el patrimonio como algo vivo y que se transforma.

Ejemplo audiovisual:

Banco de contenidos:

Series Andares y Andares por Colombia.

Cultivo del tabaco

<http://bancodecontenidos.mincultura.gov.co/app/Home/FichaDocumental/9049>

Arrieros

<http://bancodecontenidos.mincultura.gov.co/app/Home/FichaDocumental/9164>

Fiestas del maíz

<http://bancodecontenidos.mincultura.gov.co/app/Home/FichaDocumental/9170>

Serie Expreso Colombia

Capítulo: música de marimba y cantos del pacífico sur

<http://bancodecontenidos.mincultura.gov.co/app/Home/FichaDocumental/2428>

Ejercicios para reflexionar:

- ¿Qué entiende por patrimonio?
- ¿Porque es importante el patrimonio en su región?
- ¿Qué manifestaciones del patrimonio cultural hay en su comunidad?
- ¿Cómo la gente de su territorio se apropia del patrimonio?
- ¿Cómo contaría el patrimonio de su territorio? ¿A partir de qué historias y personajes?

Reflexión 6. ¿Por qué favorecer los medios alternativos?

Cuando hablamos de los canales comunitarios, locales sin ánimo de lucro y étnicos, estamos hablando de cientos de señales habilitadas en el país que tienen la oportunidad de presentar contenidos propios y nacionales. Ese potencial está aún sin explotar y aún está pendiente que estos contenidos se diseñen con propósitos culturales, de manera que realmente sean significativos para la comunidad en la que inciden y se traduzcan en procesos en los que la comunidad construya sus propios relatos.

Las televisiones locales sin ánimo de lucro (abiertas), étnicas y comunitarias (cerradas) interpelan a los ciudadanos de un territorio definido, con características culturales específicas. Por su especificidad cultural y territorial, tiene la gran oportunidad de tratar temas relevantes a sus propias comunidades, conocer sus características de manera fiel, abrir espacios de participación y auto-representación eficaces, reflejar realidades y expectativas concretas y crear formatos y recrear lenguajes que apelen a las narrativas propias de las comunidades.

¡En pocas palabras, la televisión local, étnica y comunitaria tiene la gran ventaja de ser cercana, vecina!

Ejemplo audiovisual:

Voces y Cantos entre pueblos

<http://bancodecontenidos.mincultura.gov.co/app/Home/FichaDocumental/9335>

Ejercicios para reflexionar:

- ¿Cómo es la producción audiovisual que se realiza en sus regiones?
- ¿Por qué es importante la producción de contenidos audiovisual desde los medios locales y alternativos?
- ¿Cómo financiar la producción audiovisual local?

The background of the entire page is a solid red color. It is decorated with several stylized eye icons. Each eye is composed of multiple concentric outlines, with the innermost one being a solid light red. The eyes are scattered across the page, with some appearing larger than others. Short, horizontal, pill-shaped lines radiate from the outer edges of the eyes, creating a sunburst or starburst effect. The overall aesthetic is clean, modern, and thematic, likely representing visual media or film production.

04

MODELO DE PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES. DE LA IDEA AL GUIÓN

CAPÍTULO 4. MODELO DE PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES

De la idea al guion

La coyuntura histórica de un proceso de paz nos hace reflexionar sobre nuestra función social como realizadores audiovisuales. El ejercicio de producción audiovisual, en un contexto diverso y complejo como el de nuestras comunidades y territorios, nos exige el reto crear desde perspectivas narrativas innovadoras y que además fomenten la consolidación de una cultura de paz.

El objetivo de esta sección es realizar un ejercicio creativo y práctico donde se examinen y apliquen los elementos básicos del proceso de preproducción, desde que inicia como una idea hasta el diseño de un plan de producción audiovisual.

Este capítulo materializa la producción del contenido audiovisual para la paz a través de la formulación de un proyecto de realización en el que se promuevan procesos de convivencia y cultura de paz.

4.1. La idea, de la semilla al árbol.

“La búsqueda y el hallazgo de una idea son la causa y punto de partida de una película, la idea original desencadena todo el proceso. Una buena idea audiovisual se reconoce porque propone un relato o el desarrollo potencial de una historia” Patricio Guzmán

Para obtener un gran árbol hay que asegurar que se tiene la semilla adecuada. Ya que en la semilla se encuentra toda la información genética para que una semilla de durazno se convierta en un árbol de durazno y no se transforme en otra cosa, que seguramente no es lo que deseamos. Entonces debemos estar seguros que nuestra idea-semilla, tenga la información suficientemente clara para que fácilmente se convierta en árbol.

Para estar seguros de desarrollar una idea es necesario hacer y responder varias preguntas básicas sobre esa idea: Qué, Por qué, Para qué, A quién, Cómo, Dónde, Cuándo. Usualmente en la producción audiovisual prevalecen algunos tipos de ideas: Un personaje relevante, acontecimientos importantes, hechos concretos, hacer un viaje y regresar.

Criterios para la selección de ideas para la producción audiovisual. Todo empieza por una idea. Pero no toda buena idea es susceptible de convertirse en un audiovisual, se recomienda tener en cuenta los criterios que se explican a continuación:

Audiovisual Es muy importante determinar desde el primer momento del desarrollo de la idea si ésta posee una naturaleza audiovisual. Eso quiere decir que sea posible prever en ella grandes posibilidades de exploración de las diferentes posibilidades expresivas y comunicativas del medio.

Narrativo Existe la posibilidad de que una idea ofrezca más posibilidades narrativas que otra. Eso significa que algunas ideas ofrecen desde el principio la posibilidad de ser llevadas a la pantalla predominantemente a través de la acción y el drama, más que de palabras o lenguajes expositivos.

Temático Cada idea que surge para un contenido audiovisual tiene implícitos unos contenidos y unos rasgos de forma. En esta gestación de los temas lo cultural entra en juego desde la concepción misma de la idea, no es un añadido ni un condimento del programa que se va a producir, sino su fundamento.

Funcional La funcionalidad de un contenido audiovisual está en su capacidad para atender con eficiencia las necesidades, intereses y expectativas de un público. Sólo a través del testeado posterior del proyecto, es decir llevando el proyecto a ser discutido y ajustado con los potenciales televidentes, es realmente posible ajustarlo para garantizar su funcionalidad. Sugerimos tener en cuenta este aspecto a la hora de seleccionar ideas a desarrollar para una convocatoria o proyecto independiente, sin caer por esto en los lugares comunes socialmente instalados sobre lo que supuestamente la audiencia quiere y está en capacidad de aceptar.

Factibilidad Las limitaciones presupuestales de los mecanismos de financiación pública de la producción de televisión cultural en Colombia hacen necesario considerar las posibilidades concretas que una idea tiene de ser llevada a cabo y su potencial para generar retribuciones económicas. Pero la pregunta por la factibilidad no es sólo una ecuación entre los requerimientos de un proyecto y los recursos disponibles sino también una invitación a la búsqueda y creación de nuevos nichos de gestión por parte de los productores.

4.2. Sinopsis: ¿Qué y cómo vamos a decirlo?

La sinopsis tiene una gran importancia en el proceso de creación audiovisual. En ella se cuenta lo más destacado de la historia de manera sintética y en pocas páginas. Concreta la idea. Visualiza algunos elementos como personajes, espacios y situaciones. Dimensiona costos y tiempos. Permite hacer circular el proyecto entre los interesados. Presenta la idea en tono “más abierto”, de tal forma que cada lector puede imaginarla a su manera.

No se debe confundir la idea, la semilla de un proyecto audiovisual con su formato. El formato es la elección de una serie de características que enmarcan a esa idea y le dan vida, es algo así como el caparazón de un caracol. Sólo teniendo una idea fuerte el formato escogido puede potenciar su valor, sólo teniendo un formato adecuado puede una idea manifestarse con fuerza.

4.3. Estructuras Narrativas

Este es el momento de reflexionar acerca de la manera en cómo se estructuran las narraciones en los relatos audiovisuales. Como vimos en capítulos anteriores, los géneros audiovisuales se clasifican en dos grandes grupos: La ficción y el documental.

Las obras de ficción buscan recrear y transformar la realidad con el fin de narrar hechos que pueden o no haber ocurrido, este género se sustenta basa en la capacidad de inventar historias, a su vez la ficción contiene diferentes géneros con sus particulares convenciones formales y narrativas: el drama, la comedia, el thriller, la ciencia-ficción, etc. El género documental tiene como objetivo la grabación de personajes y situaciones reales con el fin de reflejarlos y analizarlos lo más fielmente posible.

La forma en cómo contamos y describimos a los géneros audiovisuales es a través de las estructuras narrativas. El documentalista chileno Patricio Guzmán, a partir de su experiencia como realizador en su texto *EL GUION EN EL CINE DOCUMENTAL*, propone una estructura narrativa básico “Ante todo, una película documental debe proponerse contar algo; una historia lo mejor articulada posible y además construida con elementos de la realidad. Una historia bien narrada con la exposición clásica del argumento, a veces con la aplicación del plan dramático que todos conocemos (exposición, desarrollo, culminación y desenlace), el mismo que utiliza la mayor parte de las artes narrativas”

Narrativa analógica convencional. Se desarrolla en tres grandes momentos: Inicio, Desarrollo/climax, y Desenlace (Modelo Aristotélico)

Inicio: Es el momento del planteamiento de un conflicto. Una situación que pone en juego los diferentes elementos que van a intervenir. Se presentan los personajes, el tiempo, el espacio y las acciones o conflictos.

Desarrollo: Es el momento en el que todos los personajes y acciones muestran sus puntos de vista. Es un momento de tensión donde se exponen todos los elementos. Describe lo que sucede en la historia y como se entrelazan los personajes

Desenlace: Es el momento que permite concluir una historia. El relato puede tener un final: cerrado (feliz o dramático) abierto (la interpretación depende de cada receptor).

Narrativas en Televisión. En la televisión, existen básicamente tres tipos principales de narrativas seriadas:

En el primer caso, tenemos una narrativa única (o varias narrativas entrelazadas y paralelas) que se sucede(n) más o menos linealmente a lo largo de todos los capítulos. Es el caso de las telenovelas y algunos tipos de series o miniseries. Este es un tipo de construcción teleológica, pues se resume fundamentalmente en un (o más) conflicto(s) básico(s) que establece(n) al principio un desequilibrio estructural y toda la evolución posterior de los acontecimientos consiste en las tentativas por restablecer el equilibrio perdido, objetivo que, en general, sólo se consigue en los capítulos finales.

En el segundo caso, cada emisión es una historia completa y autónoma, con principio, medio y fin, y lo que se repite en el siguiente episodio son apenas los mismos personajes principales y una situación narrativa similar. En este caso, tenemos un prototipo básico que se multiplica en variantes diversas a lo largo de la existencia del programa. En esta modalidad, un episodio no tiene conexión con los anteriores ni interfiere con los posteriores:

el personaje principal puede aparecer herido al final de un episodio o el villano ir a parar a la cárcel, pero en el episodio siguiente no hay más rastros de las heridas ni el villano continúa preso. En este tipo de estructura, al contrario de la modalidad anterior, no hay un orden en la presentación de los episodios: se los puede invertir o emitir aleatoriamente, sin que se modifique la situación narrativa.

Finalmente, tenemos un tercer tipo de serialización, en el que lo único que se preserva durante los episodios es el espíritu general de las historias, o la temática; sin embargo, en cada unidad, no solamente la historia es completamente distinta de las otras, sino también los personajes, los actores, los escenarios y a veces hasta los guionistas y directores. Es el caso de todas aquellas series en las que los episodios tienen en común solamente el título genérico y el estilo de las historias, pero en las que cada unidad es una narrativa independiente.

El diseño narrativo de una serie temática. El tema que aborde cada serie temática, ya sea para formato web o televisión, debe ser tratado en profundidad y responder a un desarrollo temático que permita que cada uno de los capítulos cuente una historia que pueda ser vista de manera independiente y que la suma de todos los capítulos logre transmitir una visión completa, elaborada, sustentada, y estructurada como resultado de una investigación y de un punto de vista. Para que una serie temática sostenga el interés de la audiencia, se debe realizar utilizando la riqueza del lenguaje audiovisual y construyendo una tensión que en todos los capítulos sorprenda al televidente y lo estimule.

Las series temáticas deben ser atemporales. Deben ser realizadas para ser transmitidas varias veces y en otros canales del mundo, por lo mismo deben narrar historias locales desde una perspectiva universal. Deben además, aportar un punto de vista novedoso, explorar nuevas maneras de contar historias, e imprimir un sello de originalidad para el canal. Se buscan series que se destaquen, que hagan una diferencia, y que impriman un carácter de profesionalismo y creatividad.

La selección de los personajes, de los entrevistados, de los testigos, o de los protagonistas de las series temáticas y la manera de abordarlos es de vital importancia para cada proyecto.

No basta con el testimonio aislado de un entrevistado; es importante que cada proyecto construya a través de la serie una relación honesta, respetuosa y profunda con sus personajes para que ésta se vea reflejada en el producto final y sea percibida por la audiencia.

4. 4. Investigación

Una vez seleccionado un tema, el realizador audiovisual debe conocerlo a profundidad, es necesario adelantar una investigación: leer, analizar, estudiar sobre los detalles de su tema, mientras más profunda sea la investigación, mayores herramientas creativas se tendrá en la grabación y el montaje.

El proceso de investigación va más allá a fuentes de bibliotecas o internet, se requiere acudir a fuentes directas entrevistar a especialistas, visitar archivos especializados, museos o centros de documentación.

La investigación televisiva es un paso posterior a la investigación conceptual de un programa o serie. En la investigación conceptual se hace el acopio y la consulta de bibliografía sobre todo el acervo conceptual posible del tema escogido.

A partir de los lineamientos conceptuales del proyecto y de los temas elegidos se da un proceso de investigación televisiva que consiste en la gestión de información, escenarios y personajes específicos susceptibles de figurar en cada uno de los capítulos. Esta investigación genera como producto la ficha de investigación que es a su vez insumo para la producción de guiones o libretos, y en algunos casos es la guía directa para el realizador en su trabajo en programas de emisión diaria cuyo proceso de producción no permite la realización de guiones.

La investigación televisiva debe generar un producto complementario que es un directorio de contactos y fuentes del programa.

4.5. Pasos del guión.

La elaboración del guión es una de las fases fundamentales de la producción audiovisual. Un buen trabajo se respalda siempre sobre un buen guión. El guión es una orientación en la que aparece descrito todo lo que después saldrá en la pantalla. Se trata de un ejercicio tan abierto y arriesgado como necesario; es como la partitura para un concierto de jazz; es casi como el común acuerdo de "lo general y lo particular"; es una pauta que presupone toda clase de cambios. Pero sigue siendo un guion (P. Guzmán).

Durante la construcción del guión podemos distinguir varias fases en su elaboración:

La idea: Describe en pocas frases lo que queremos tratar en nuestro contenido audiovisual.

La sinopsis: Cuenta con un poco más detalle sobre el tema de nuestra producción audiovisual. Se introducen a los personajes que pueden aparecer y se mencionan los posibles espacios dónde sucede la acción. Se describe cuál es el conflicto.

Tratamiento: En aproximadamente dos o tres páginas, escribimos de una manera más pormenorizada el desarrollo de nuestra idea. Presentamos a los personajes y sus relaciones, así como los espacios donde discurre la acción, las locaciones y escenarios.

Guión literario/Libreto. Usado siempre en el género de ficción, describe aquello que se mostrará y escuchará en nuestro vídeo. Involucra división por escenas, acciones de personajes o eventos, diálogo entre personajes, así como breves descripciones del entorno.

Guión técnico/ Escaleta. Se elabora después de un detallado análisis del guión literario. En el guión técnico, el realizador puede suprimir, incorporar o cambiar pasajes de la acción, diálogos o textos; detalla las secuencias y los planos, ajusta la puesta en escena, incluye indicaciones técnicas de encuadre, posición de cámara, decoración, sonido, efectos, iluminación, etc. En resumen, el guion técnico ofrece todas las indicaciones necesarias para poder realizar el proyecto. En el guion técnico de ficción se suele realizar el story-board que consiste en dibujar viñetas de cada plano que hemos planificado en nuestro guion técnico indicando la acción que corresponde.

Elementos del guión audiovisual.

Los personajes. Ellos articulan la historia, exponen las ideas y concretan el tema. Se requiere una cercanía y respeto profundo, lograr que expongan sus sentimientos y emociones. Los personajes principales constituyen el cuerpo dinámico de la idea central.

La acción. Imágenes que complementa, recrea y fortalece el discurso del narrador y las voces de los personajes. La descripción. Voces off, testimonios, imágenes que narran acciones o situaciones particulares.

La voz del narrador y las entrevistas. Son los principales agentes narrativos para estructurar los relatos.

Los recursos audiovisuales. Los elementos sonoros, visuales y de montaje de lenguaje audiovisual que permiten la construcción de una estructura narrativa.

4.6. Diseño de Producción

Finalmente el proceso de reproducción queda sistematizado en documento técnico, una propuesta operativa donde se desglosa el plan de actividades con personajes, locaciones, cronogramas y presupuestos necesarios para llevar a cabo todas las fases de realización.

Este es un documento realizado por el productor que planifica y organiza todas las actividades del proceso. Pretende que visualicemos de forma rápida el conjunto de los días, con aspectos concretos de cada uno, y organizar el rodaje de tal manera que se puedan agrupar las secuencias que compartan elementos comunes de cara a ahorrar desplazamientos y otros costos.

En el Diseño de producción se indican los miembros del equipo de rodaje, los días que participan en la grabación, el número de planos, escenas o secuencias a rodar por día, las locaciones y escenarios de grabación, la aparición de actores y extras y los requerimientos legales, administrativos y de todo orden que deben estar disponibles para cada jornada de trabajo.

4.6.1. Ficha del proyecto : Contenido básico de un proyecto audiovisual

Nombre del proponente:

Título propuesto:

Formato:

Público objetivo:

Cantidad de capítulos:

Duración por capítulo:

1. **Objetivo:** (Para qué quiero comunicar)

2. **Premisa** (Hipótesis que el programa quiere comprobar)

3. **Idea central o storyline:** Define con claridad y concisión la idea central de la propuesta, sintetiza toda la fuerza temática y narrativa del proyecto comunicando intención y foco.

4. **Sinopsis de la serie:** Describe el alcance y potencial temático que tiene la idea central y la forma como el proponente lo desarrollará a lo largo de la serie. También describe la estructura narrativa y puntualiza los componentes del relato. Es un resumen de la acción de cada programa

5. **Punto de vista narrativo:** Define las voces desde las que se estructura la narración. Describe el carácter y el rol del o los personajes ancla, personajes, narradores, voces o protagonistas a quienes se les asigna el peso de la narración

6. **Enfoque:** Describe la perspectiva o perspectivas temáticas y conceptuales desde las cuales se exponen y argumentan los temas que se desarrollan en la serie. El enfoque guía la selección de temas y abordajes

- 7.** Investigación:
 - 7.1. Metodología y fuentes
Explica la forma en que se realizará la investigación, las herramientas y fuentes seleccionadas para garantizar la solidez conceptual del proyecto
 - 7.2. Estado de la investigación
Expone el grado de desarrollo en que se encuentra la investigación del proyecto
 - 7.3. Marco conceptual
Describe los antecedentes, y presenta las categorías o ejes conceptuales desde los cuales se abordarán los temas y contenidos del proyecto en función del lenguaje audiovisual.
- 8.** Cubrimiento temático: Enuncia los temas seleccionados para cada uno de los capítulos de la serie.
- 9.** Cubrimiento geográfico: Plantea el alcance geográfico del proyecto y la selección de los lugares a los que el equipo de investigación y producción debe desplazarse
- 10.** Estructura Narrativa. Cuenta de qué manera se va a contar el relato, por medio de bloques narrativos (inicio, desarrollo, conclusiones)
- 11.** Tratamiento audiovisual. Presenta el diseño visual y sonoro de la serie desde los componentes de:
 - Fotografía:
 - Sonido:
 - Graficación:
 - Montaje:

Libro de producción serie televisión.

Durante la producción de cada capítulo de un programa es necesario generar un conjunto de registros de los procesos de producción que posteriormente constituirán el libro de producción del capítulo. Este libro de producción es un medio de soporte de la documentación que permitirá en el futuro la distribución comercial del programa a otros canales de televisión porque contiene las autorizaciones de derecho de autor, los guiones y los textos para traducción y subtitulación (si es necesario), entre otros elementos. Su información también es útil como insumo para la autopromoción y prensa del canal emisor.

El libro de producción incluye las autorizaciones de aparición de cada uno de los personajes, escenarios, piezas artísticas y musicales que figuren en el capítulo. Durante la preproducción o durante la producción, debe ser gestionada la firma de estas autorizaciones por parte de las personas implicadas en el proceso. Es importante informar a dichas personas, previamente a la grabación, la necesidad de la realización de este procedimiento.

A manera de cierre:

La creatividad en las narrativas.

A manera de cierre se plantea una invitación a todos los realizadores y creadores visuales comunitarios, una invitación a la búsqueda de creatividad en nuestras narrativas. Una creatividad enmarcada en el contexto sociopolítico de nuestros territorios.

Vivimos una coyuntura histórica que nos exige construir discursos audiovisuales comprometidos con nuestros territorios y comunidades.

Es imperativo formular ejercicios de creación audiovisual con una intención de sentido donde se promueva la construcción de una cultura de paz. Un reto a la innovación, a la creación de piezas audiovisuales diferentes en sus narrativas y estéticas pero comprometidas la visibilización de hechos y personajes que configuran a una sociedad que se proyecta desde un postconflicto

Bibliografía

CARACTERIZACIÓN EN COMUNICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ,
Tres experiencias colectivas y comunitarias de comunicación:
<https://www.youtube.com/watch?v=cOzFkdVo8ic>

ESTRUCTURAS NARRATIVAS <http://es.slideshare.net/evaavila/estructuras-narrativas>

DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO A televisão levada a sério, Senac, São Paulo, 2000, Traducción de Julio Encina para la Cátedra Estructuras Narrativas Audiovisuales–Kaufman, Diseño de Imagen y Sonido)
<http://estructuras-kaufman.blogspot.com.co>

EL LENGUAJE EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
<https://prezi.com/w-mevpodijfu/el-lenguaje-en-los-medios-de-comunicacion-social/>

FOTOGRAFÍA

<http://imagenaudiovisual.es.tl/5-.-.-La-Obra-de-Fic-ci%F3n-.-.-La-Grabaci%F3n-con-t-e2-cnica-Monoc%E1mara-.-.htm>

Composicion fotográfica:

<http://pategraficasincamisa.blogspot.com.co/2007/03/perspectiva.html>

http://www.dibujoypintura.cl/composicion_en_el_dibujo.html

<http://lenguajeaudiovisualinfantil.blogspot.com.co/2010/12/2-composici%C3%B3n.html>

<http://www.fotonostra.com/fotografia/perspectiva.htm>

<http://www.3yaccion.es/los-tipos-de-planos/>

<http://tipologiadelplano.blogspot.com.co/>

MANUAL DE TELEVISIÓN CULTURAL. (pdf)

Cine participativo

<http://es.scribd.com/doc/62908599/Guia-Cine-Participativo> (nivel medio)

Bibliografía

MOVIMIENTOS DE CÁMARA:

<http://www.youtube.com/watch?v=JR7bbAqIlyE>

<http://www.youtube.com/watch?v=4q0gUjj5qPY>

ILUMINACIÓN:

<https://cocuyiita.wordpress.com/2011/12/08/iluminacion/>

<http://lenguajeaudiovisualinfantil.blogspot.com.co/2010/12/8iluminacion.html>

MONTAJE:

<http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/montajecine.htm>

<http://codigosvisuales7.blogspot.com.co/>

https://www.youtube.com/watch?v=T7r__ybvwyw0

Alfred Hitchcock, montaje. https://www.youtube.com/watch?v=h3bpc_DvN4s

PROCESO DE PRODUCCIÓN

<https://www.cibercorresponsales.org/pages/preproduccion-y-planificacion-de-la-idea-al-guion>

<https://www.cibercorresponsales.org/pages/etapa-de-grabacion>

SONIDO

<http://elsonidodelasimagenes.blogspot.com.co/search/label/5.%20EL%20SILENCIO>

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/24/cd/m3_2/el_silencio.html

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/208036/Modulo_EXE/capitulo_4_voz_y_dilogos.html

TEXTOS CLÁSICOS NIVEL AVANZADO

<https://seraudiovisual.wordpress.com/2016/02/18/7-libros-fundamentales-para-cineastas/>

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/401114/material_didactico/401114videoytv/leccin_31__lenguaje_audiovisual__mundo_audiovisual.html

TIPOS DE PLANO:

<http://www.youtube.com/watch?v=laU2MI6X48I>

MINISTERIO DE CULTURA REPUBLICA DE COLOMBIA

Mariana Garcés Córdoba
Ministra de Cultura

Zulia Mena Garcia
Viceministra de Cultura

Enzo Rafael Ariza Ayala
Secretario General

Argemiro Cortés Buitrago
Director de Comunicaciones

Esmeralda Ortíz Mahecha
Coordinadora Grupo de Políticas e Investigación

Liliana del Pilar Ramírez Arias
Asesora
Proyecto Fortalecimiento de la Radio Comunitaria y Pública.

Diseño y Diagramación. Fundación Mavi - Lina Marcela Sánchez

En alianza con la Fundación Universidad del Valle

2016.

The background is a solid red color. On the left side, there is a stylized white dove in flight, facing left. Below the dove, there is a white outline of a camera on a tripod. In the upper left corner, there are faint white geometric shapes, including a triangle and a square with a smaller square inside it.

MÓDULO CONTENIDOS AUDIOVISUALES IMAGENES DE PAZ

Juan Calos Daza Sanabria /Sandra Rozo Villamil

MINCULTURA

**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN