

**Taller de creación audiovisual para personas con
necesidad de apoyo**

Creado por:
Marta Huertas Abad
Leto García Roy
Lidia Fernández Ruiz
Virginia Pradillo Osorio

IDEA DE PROYECTO

El taller de creación audiovisual “Somos cine”, acerca el mundo del arte cinematográfico a personas con necesidades de apoyo. Está diseñado para aquellos interesados en el aprendizaje de las técnicas, tanto estéticas como organizativas, y formas audiovisuales, y pensado desde la perspectiva del cine entendido como arte de fuerte presencia cultural y como medio para entender el mundo que nos rodea.

De una manera práctica, los asistentes a este taller podrán descubrir las múltiples maneras de contar historias, situaciones, vidas,... a través de una cámara, así como el familiarizarse con el lenguaje cinematográfico y con el manejo de dispositivos audiovisuales.

El fin pedagógico del proyecto se alcanzará mediante el objeto práctico de creación de un cortometraje, en el que los alumnos puedan desarrollar, tanto su potencial creativo, como la capacidad del trabajar en equipo. Se formará un equipo de producción y creación, de manera que todos estén involucrados en cada fase del proceso de elaboración del cortometraje, desde la escritura del guion y su planificación en imágenes, hasta las tareas de preproducción y organizativas de un rodaje.

Una vez finalizado el taller, se buscará visibilidad y difusión de la obra final a través de diferentes medios como festivales, concursos y plataformas on-line para conseguir llegar al máximo número de espectadores y personas interesadas en descubrir el talento de los participantes del taller “Somos cine”, ya que la naturaleza social del cine le compromete con la necesidad de compartirse.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

“Somos cine” es un proyecto cultural y colaborativo, donde cada alumno es una pieza fundamental del proceso creativo.

El proyecto está sustentado en el acercamiento al cine a través de un aprendizaje práctico. A través de cada clase del taller los alumnos irán adquiriendo los conocimientos necesarios para poder desarrollar sus ideas en un contexto creativo.

El taller está estructurado en dos fases diferenciadas. Por una parte, se desarrollarán clases en aula, donde los alumnos aprenderán las herramientas estéticas y técnicas para crear una obra audiovisual. Por otra, se realizará un cortometraje donde los participantes podrán poner en práctica todo lo aprendido en este taller. En la realización del cortometraje, cada miembro tomará conciencia, a raíz de los conocimientos asimilados, de su papel como pieza del grupo al asumir ciertas responsabilidades y tareas, y como individuo con sus propios recursos creativos y autocríticos.

ORGANIZADORAS

“Somos Cine” nace de la colaboración de naturaleza interdisciplinar entre educadores especializados en la pedagogía con personas con necesidad de apoyo, y de profesionales dedicados al mundo del arte cinematográfico, desde su creación y práctica directa, hasta su reflexión y teorización.

Lidia Fernández Ruiz : Grado en Comunicación Audiovisual y Master en Crítica Cinematográfica.

Marta Huertas Abad : Grado en Comunicación Audiovisual , Técnico Superior en Imagen y Master en Formación del Profesorado.

Virginia Pradillo Osorio : Diplomatura en Magisterio de Educación Especial y Grado en Educación Primaria.

Todo los miembros del Equipo trabajaremos en colaboración en el desarrollo del Taller. Asimismo en el proceso de E/A de todo el alumnado al que va dirigido.

Objetivos

El objetivo principal de este taller es acercar a las personas con necesidades de apoyo al arte cinematográfico mediante la creatividad y el trabajo en grupo.

- Fomentar el espíritu crítico y creativo
- Familiarizar a los alumnos con la cultura cinematográfica
- Desarrollo de los conocimientos tecnológicos
- Promover la autonomía y desarrollo personal, y concienciación de la toma de decisiones
- Estimular las actitudes y el trabajo colaborativo

Metodología

El cine es un arte de naturaleza estética y tecnológica. Atendiendo a esto, el taller “Somos Cine” se sustenta en un modelo teórico-práctico.

Para conseguir la interiorización del lenguaje audiovisual se acercará el conocimiento de sus elementos a través de la evolución histórica del arte cinematográfico. Se atiende así al sentido, al por qué y a las posibilidades de narrar del cine, desde sus inicios hasta hoy en día. Se adquiere un valor cultural personal y del cómo hacer.

- Significatividad y funcionalidad de los aprendizajes
- Aprendizaje autónomo
- Construcción de un clima de confianza a través de la responsabilidad como parte del grupo y la nutrición cultural y personal.
- Seguimiento y apoyo en el proceso de aprendizaje del alumno

Desarrollo creativo y crítico

Cine como una manera de atender a la realidad y relacionarnos con ella, modo de incentivar la creatividad y sensibilidad artísticas, fomentar el trabajo en equipo y la responsabilidad individual. Todo esto bajo una actitud crítica que invite al cuestionamiento acerca de lo que nos rodea o de las posibilidades, al diálogo, al autoconocimiento, a la reflexión acerca de lo que nos rodea y de nosotros mismos.

Trabajo en equipo

El cine es un arte colaborativo, donde todos los componentes tienen unas funciones cruciales para llevar a buen puerto la obra.

A diferencia de otras artes donde el individuo puede crear la obra de manera individual, el arte cinematográfico necesita la colaboración entre sus departamentos.

Los alumnos aprenderán a poner sus ideas en común, reflexionar sobre las diferentes posibilidades de creación y resolver los problemas de manera colaborativa.

Un factor muy importante en un rodaje es la toma de decisiones que se encontrarán a lo largo de todo el proyecto, lo que les llevará a cuestionarse y adentrarse en la reflexión necesaria de la creación cinematográfica.

Los alumnos deberán poner sus ideas en común para posteriormente elegir la que mejor se adapte a sus necesidades. De esta manera ejercitarán la capacidad de toma de decisiones y el intercambio de opiniones.

Salidas laborales:

El sector audiovisual se encuentra en un momento de expansión. Cada vez son más las personas que trabajan de manera directa o indirecta en la creación de contenidos audiovisuales.

Uno de nuestros principales objetivos es conseguir la profesionalización de los alumnos, mostrándoles como es el día a día en un rodaje y enseñándoles los conocimientos necesarios para que puedan desarrollar su trabajo de manera autónoma.

Estructura del taller:

CLASES EN AULA:

Clases teórico-prácticas

Duración: 90 minutos aprox. 1 vez por semana.

Las clases en aula servirán a los alumnos para poder conocer las diferentes posibilidades que existen para realizar un corto, así como las labores propias de cada departamento.

Los conceptos teóricos siempre irán apoyados con imágenes y fragmentos audiovisuales para facilitar el aprendizaje de los alumnos y por la propia naturaleza cinematográfica.

En cada clase se realizará un ejercicio práctico relacionado con la teoría.

-Guion cinematográfico:

Nuestro punto de partida será el guion, la historia que queremos pasar de letras a imagen y sonido.

Adaptaremos un relato literario adecuándolo al lenguaje audiovisual.

Conceptos: Estructura de un guion, formato de guion, tipos de personajes, creación de personajes.

-Producción audiovisual:

Para llevar a cabo nuestro rodaje necesitamos saber cuales son las necesidades, tanto a nivel técnico como humano.

Crearemos nuestro plan de rodaje a partir del desglose del guión, donde se decidirá nuestro calendario, localizaciones, plan de trabajo y elección de equipo técnico-artístico.

Conceptos: Desglose de guión, equipo de producción, plan de rodaje

-Dirección audiovisual:

Una vez que ya sabemos qué vamos a ver necesitaremos aprender a contarlo, “cómo se va a ver”.

En estas clases visionaremos varios fragmentos audiovisuales para conocer el lenguaje cinematográfico, así como la simbología de la luz y el color.

Conceptos: imagen, tipos y movimientos de plano, simbología, relato cinematográfico, story board.

-Dirección artística:

La elección del aspecto visual y artístico es un factor muy importante en las obras audiovisuales.

Compondremos nuestro diseño artístico mediante la elección de los escenarios, decorados, maquillaje y vestuario, con el fin de aportar una estética propia a nuestra obra.

Conceptos: Diseño artístico, estética de la imagen, diseño de escenarios, atrezzo.

-Imagen y Sonido:

El soporte técnico es imprescindible para pasar nuestras ideas a imágenes y sonido.

Aprenderemos los conceptos básicos del manejo de una cámara de vídeo y de captación del sonido mediante el manejo de cámaras y micrófono.

-Iluminación:

“Luces, cámara y acción”. Sin la luz no podríamos registrar las imágenes en nuestra cámara. Es fundamental conocer los parámetros básicos de la dirección de fotografía para conseguir expresar lo que tenemos en la mente.

Aprenderemos los esquemas básicos de iluminación a la vez que plantearemos las posibles ideas para nuestro corto.

Conceptos: Luminaria, dirección de fotografía, esquema clásico, luz suave, luz dura.

-Interpretación:

La interpretación es muy importante para que el espectador crea y entienda la historia.

Como consideramos que es un factor clave en la realización audiovisual, hemos organizado dos clases diferenciadas, dirección de actores y actuación ante la cámara (donde vendrá un actor/actriz a impartir una masterclass).

Conceptos: Dirección de actores, raccord, guion, actuación.

REALIZACIÓN DE CORTOMETRAJE

Una vez que se hayan adquirido los conocimientos teóricos en el aula, pasaremos a desarrollar nuestra idea de cortometraje. Cada miembro del equipo desarrollará la función que mejor sepa hacer, para conseguir realizar nuestra obra audiovisual.

Taller de guión cinematográfico	
Conceptos	Práctica
Diseño de formato y sus partes	Guión audiovisual de nuestro corto
Estructura de un guión	Visionado de un corto y selección de las partes
Creación de personajes	Visionado de un corto y observación personajes. Personajes del guión de nuestro corto

Taller de producción audiovisual	
Conceptos	Práctica
Necesidades de un rodaje	Explicación + carteles
Entender un guión en producción	Leer una parte del guión y comentar las diferentes necesidades según departamentos
Desglose de guión	Detectar las necesidades y hacer cartel de desglose del guión del corto

Taller de dirección (1ª parte)	
Conceptos	Práctica
Conceptos de imagen	Vídeos y presentación
Tipos de planos y movimientos	Creación del story board del corto

Taller de dirección (2ª parte)	
Conceptos	Práctica
Lenguaje cinematográfico	Vídeos y presentación
Simbolismo de la luz y el color	Creación de paleta cromática e iluminación del corto

Taller de dirección de arte	
Conceptos	Práctica
Diseño de arte	Vídeos y presentación
Creación de escenarios en cine	Creación de bocetos de escenarios de nuestro corto

Taller de imagen y sonido	
Conceptos	Práctica
Conceptos básicos de la imagen y el sonido	Control de cámara y micrófonos
Movimientos de cámara	Práctica con cámaras
Captación de sonido	Práctica con pértiga y micrófono

Taller de iluminación cinematográfica	
Conceptos	Práctica
Tipos de luz	Vídeo y explicación
Iluminación de espacios	Práctica con diferentes luminarias

Taller de interpretación cinematográfica (Master class)	
Conceptos	Práctica
Interpretación en cine	Explicación y práctica
Adaptación del personaje	Explicación y práctica

Taller de interpretación cinematográfica (dirección de actores)	
Conceptos	Práctica
Dirección de actores	Explicación y práctica
Cámara y actor	Explicación y práctica

BLOG/ DIARIO

Semanalmente se irá realizando un blog donde se mostrará el desarrollo del taller y la evolución del proceso de E/A de nuestros alumnos.

Este diario también servirá como herramienta de difusión del trabajo que realizaremos en el taller.

EVALUACIÓN

A través de la elaboración del blog/diario se irá realizando una memoria. En ella se evaluará todo el proceso de E/A . Se analizarán todos los elementos desarrollados a lo largo del taller, contemplando las posibles mejoras y desarrollo del proyecto.

PLAN DE VIABILIDAD:

Para la realización de este proyecto necesitaremos los siguientes recursos:

-Recursos personales y materiales:

Sistema de sonido (microfonía, grabadora, pértiga)

Sistema de captación de imagen (cámaras , trípodes, iluminación, conexiones...)

-Pago mensual de los alumnos

-Aula / Espacio de impartición de clases

Material de oficina

Material (pantalla, proyector, mobiliario, altavoces, ordenador, conexión wi-fi)

-Centros educativos, tales como institutos, centros de formación profesional o universidades.

Los centros educativos podrán ofrecer una importante ayuda tanto a nivel económico como de soporte técnico. Además se podría llegar a un acuerdo

con las universidades/centros de FP para que los alumnos interesados puedan colaborar con este taller.

-Asociaciones y/o fundaciones que promuevan actividades culturales y artísticas.

Estas organizaciones podrían colaborar con nosotros ofreciéndonos visualización del proyecto y soporte técnico (espacios, material técnico...)

-Entidades externas que propongan obras sociales o financiación de proyectos artísticos y sociales.

ANEXO: NECESIDADES AUDIOVISUALES.

-2 cámaras de vídeo/réflex con opción de vídeo

-2 trípodes de vídeo

-1 micrófono de cañón

-3 micrófonos de corbata

-1 pértiga

-3 grabadoras

-Sistema de iluminación (paneles led, cuarzos, fresnel)

-Soportes de iluminación

-4 Palios de diferentes tamaños

-Monitor de vídeo con conexión a cámara

-Alargadores y cables de conexión

-1 claqueta

-Ordenadores con software de edición de vídeo y fotografía.