

Documentales Sociales Participativos, talleres en comunicación audiovisual para la transformación

"When we believe that what we see bears witness to the way the world is, it can form the basis of our orientation to or our action within the world".

"Cuando creemos que lo que vemos es testigo de la forma en que el mundo es, puede formar la base de nuestra orientación o nuestra acción en el mundo".

Bill Nichols:
Introduction to documentary

"I prefer not to be a scientist but to participate".

"Yo prefiero no ser un científico, sino participar".

Jean Rouch:
Ciné Ethnography

Luis Jorge Orcasitas Pacheco

Resumen

En el taller "Formación para la realización de Documentales Sociales Participativos (DSP)", se buscó visiblemente acompañar a una comunidad, en este caso personas de la provincia de Vélez, en el departamento de Santander, en procesos de formación en teoría y técnica audiovisual, que permitiera a este colectivo, formado por jóvenes, mujeres y hombres, la realización de Documentales Sociales Participativos (DSP), para facilitar su acceso al derecho a una comunicación alternativa con el fin primordial de dar los primeros pasos hacia un ejercicio de ciudadanía activa.

Palabras Clave: documental, comunicación alternativa, ciudadanía crítica, lenguaje audiovisual.

Abstract

The workshop "Training for the implementation of Participatory Social Documentary (PSD)," clearly sought to accompany a community, in this case people in the province of Velez, in the department of Santander, in the process of theory and technical training audiovisual, to allow this group, made up of young, women and men, conducting Participatory Social Documentary (PSD), to facilitate their access to the right to alternative communication with the primary purpose of the first steps towards an exercise of active citizenship .

Key Words: Documentary film, alternative communication, Critical Citizenship, Audiovisual Language Studies.

1. Introducción

El realizador Michel Rabiger, en sus planteamientos sobre qué es documental, parte de la premisa que éste es una construcción subjetiva; subjetiva porque *"la seductora idea de que la cámara siempre puede captarlo todo con objetividad comienza a desmoronarse en cuanto nos enfrentamos con unas cuantas consideraciones prácticas"* (Rabiger, 2002, 14). Y de ahí surgen varios interrogantes sobre la postura del documental frente a la realidad; por ejemplo, *¿cuál es la posición objetiva de la cámara, dado que ha de colocarse en algún sitio?, ¿cómo se decide objetivamente en qué momento ha de iniciarse y cortarse una toma? Y, al revisar posteriormente el material, ¿cómo se hace la evaluación de los fragmentos que mejor representan la "verdad objetiva" y, por consiguiente, deben emplearse?* (Rabiger, 2002, 14). Desde estas perspectivas filosóficas, que terminan de concretarse en el proceso de edición de la película documental

cuando se tienen que comprimir y organizar de una manera coherente los distintos planos, que tienen como fin último obtener una pieza llena de significado, surgen inquietudes sobre lo "real" de la realidad mostrada. En ese proceso subjetivo de la construcción de la película documental, siempre está presente el punto de vista del realizador, con su posición frente a la realidad, su ideología, sus sentimientos y también, por qué no, sus prejuicios y vacíos frente a una determinada temática. Para un realizador, envuelto en un aura de subjetividad frente a la realidad, *"el conocimiento del tema que ha elegido debe ser, por su parte, exhaustivo; el material que emplee debe ser convincente y creíble por sí mismo y se debe contar con el valor y la perspicacia suficientes como para realizar juicios de valor al hacer uso de ese material"* (Rabiger, 2002, 14). Independientemente de la intencionalidad del autor, la certeza del documental se centra en la fuerza del mensaje y los elementos de representación inherentes al arte cinematográfico.

Por esa subjetividad siempre presente en la película documental, desde finales del siglo XX y, rodeado de un propósito crítico, se aprecia en las artes y en la comunicación lo que Paul Ardenne califica como *"la multiplicación sensible de las obras colectivas de tipo foro o círculos de debate"*, (2006) y que posteriormente los estudios de Comunicación Alternativa y la Investigación Acción Participativa (IAP)¹ han incorporado en sus procesos de transformación colectiva a través de los medios audiovisuales, donde los documentales vienen jugando un papel fundamental en la construcción y reconstrucción colectiva de las realidades en comunidades o en organizaciones sociales particulares, evidentemente mucho menos sesgadas frente a su entorno, pero con menos posibilidades de difusión.

Los propósitos del documental

Para contextualizar el documental como herramienta de difusión social retomamos a Jay Ruby, quien en *Speaking For, Speaking About, Speaking With, or Speaking Alongside-An Anthropological and Documentary Dilemma*, señala que *"lo que caracteriza al documental a la vez como una forma artística, un servicio social y un acto político, en la medida que*

1 La IAP es al mismo tiempo una metodología de investigación y un proceso de intervención social; propone el análisis de la realidad como una forma de conocimiento y sensibilización de la propia población, que pasa a ser, a través de este proceso, sujeto activo y protagonista de un proyecto de desarrollo y transformación de su entorno y realidad más inmediatos (ámbitos de vida cotidiana, espacios de relación comunitaria, barrio, distrito, municipio...) IAP de bolsillo. Investigación-Acción participativa. ACSUR –Las Segovias, 2010.

se asume que da voz a los sin voz, esto es, retrata las realidades políticas, sociales y económicas de las minorías oprimidas y otros a quienes antes se les denegó el acceso a los medios para producir sus propias imágenes" (Ruby, 1991: 51). Por su parte Faye Ginsburg en *Indigenous media; Faustian contract or global village?*, utiliza la expresión *producción audiovisual* desde una concepción del documental como "forma de mediación" que reúne elementos tanto del lenguaje y producción audiovisual como del cine etnográfico. Ginsburg igualmente atribuye el elemento medios "no sólo porque abarca el video y la televisión, que juegan un papel continuamente creciente en lo que respecta a estas preocupaciones", sino también en su sentido de "sustancia interviniente, a través de la cual una fuerza actúa o se produce un efecto; una agencia, medio o instrumento", ampliamente enlazada con los procesos de mediación: "actuar entre partes para lograr un entendimiento, compromiso, reconciliación". Desde esta posición, Ginsburg se centra en medios que buscan comunicar algo acerca de ámbitos y espacios culturales concebidos como elementos de identidad social o colectiva "a fin de mediar (se espera) entre diferencias de espacio, tiempo, conocimiento y prejuicio. Las películas... (idealmente) van en pos de crear un entendimiento entre dos grupos separados por el espacio y la práctica social". Desde el pensamiento de esta autora, la producción audiovisual etnográfica se centra en métodos de construcción de identidad, no mediante la reivindicación de un pasado idealizado, sino en la perspectiva de que "crean y afirman una posición para el presente que busca acomodar las inconsistencias y contradicciones de la vida contemporánea" (Ginsburg, 1986: 104-105). Así, según la mixtura de la caracterización que hace Ruby del documental como una forma artística, un servicio social y un acto político, y el pensamiento de Ginsburg, desde la producción audiovisual etnográfica

como una forma específica de mediación orientada a concebir elementos de comprensión mediante el uso del video y la televisión, se encaminó teóricamente el proyecto de Documental Social Participativo como propuesta propia del ámbito de la Comunicación para el Desarrollo a partir de la producción académica más específicamente vinculada al estudio del documental.

En este marco contextual, para la Convocatoria Nacional de Estímulos 2012 del Ministerio de Cultura de Colombia, en las Pasantías Nacionales-Modalidad Formadores, se planteó el proyecto "Formación para la realización de Documentales Sociales Participativos (DSP)", para que una determinada comunidad (en este caso, la propuesta se planteó para realizarse con una ONG en el municipio de Barbosa, Santander), pudiera expresar, a través del video, sus propias vivencias y problemáticas. Este proyecto, luego fue seleccionado en noviembre de 2011 por el Ministerio de Cultura para ser ejecutado.

El objetivo del curso-taller, realizado con jóvenes, mujeres y hombres, inscritos en la ONG Colombia Regional, fue acompañar procesos de formación en teoría y técnica audiovisual, así como en comunicación alternativa, que permitieran a este colectivo de 14 personas, la realización de Documentales Sociales Participativos, DSP (ACSUR, 2010)² El proyecto se estructuró bajo la modalidad de la Comunicación Alternativa, que propende por una mayor democratización y justicia social, desde los medios de comunicación social. La comunicación alternativa promueve el derecho a la comunicación para ejercer ciudadanía activa así como la necesidad de incorporar en los medios, diversidad de voces procedentes de distintos sectores sociales, especialmente de aquellos menos favorecidos. En este sentido, el Documental Social Participativo (DSP) es una herramienta concreta de comunicación alternativa que facilita el acceso de colectivos sociales al derecho a la comunicación con una aceptable calidad. Esta modalidad de trabajo se convierte en una herramienta de comunicación que sirve de estímulo para analizar el mundo que nos rodea e implicarnos en su transformación.

2 El video participativo permite que las personas que participan en el proceso creativo analicen a la sociedad que les rodea y se impliquen en la promoción de la justicia social, la sostenibilidad, la equidad de género, la justicia, la defensa de los derechos humanos, etc. En el caso de las desigualdades, la comunicación alternativa y los documentales sociales participativos tienen un interés específico en cuanto se trata de una práctica que puede realizarse de manera igualitaria, a diferencia de las herramientas clásicas de cooperación y solidaridad.

El interés del curso-taller de DSP radicó en su función de acompañamiento en diversos ámbitos de trabajo. Desde la perspectiva documental se permitió que las personas que participaron en el proceso creativo analizaran la sociedad que les rodea y se implicaran en temas como la promoción de la justicia social, la sostenibilidad, la equidad de género, la defensa de los derechos humanos, etc.

Hay que anotar que los procesos de realización de Documentales Sociales Participativos pueden adoptar diversas formas de acuerdo con las características de los grupos involucrados, sus necesidades, las realidades que se quieren reflejar, etc. La realización de cada documental es un proceso social único e imprevisible. Por esta razón, no se propuso un modelo único de documental o una sola metodología de formación cerrada. Lo que pretendió el proyecto fue sistematizar los conocimientos y nociones básicas sobre documental y lenguaje audiovisual para que estuvieran al alcance del grupo en formación. Se plantearon, igualmente, procesos de formación estructurados y la realización de tres trabajos documentales como ejercicio final, fruto de la experiencia de varios procesos de realización de documentales. Al reunir conocimientos y sugerencias, la propuesta procuró facilitar que el colectivo participante se embarcara en la experiencia de realizar sus propios documentales.

La metodología se sustentó en la figura de un formador-tutor que facilitó y acompañó los procesos de realización del Documental Social Participativo en el grupo en cuestión. Este formador-tutor posibilitó el desarrollo estructural del proceso. A mediano plazo, el grupo tuvo la capacidad de asumir la realización de sus documentales de manera autónoma.

2. Estructura del Curso-Taller

Los contenidos del curso-taller se estructuraron en tres apartados. El primero enfocado a definir brevemente qué se entiende por Documental Social Participativo dentro de la Comunicación Alternativa. El segundo trató sobre aquellos elementos esenciales del lenguaje y la narrativa audiovisual. El tercero cubrió cada una de las etapas de realización de un documental. Además, se incluyeron consejos y dinámicas participativas; se presentaron segmentos y películas con varios ejemplos de Documentales Sociales Participativos, cuyo visionado sirvió de apoyo en el acompañamiento de los procesos de formación y realización de los videos. Para el final del curso se realizaron tres documentales que recogieron el resultado del proceso de formación³.

Metodología general del curso

Perfil del formador

La realización de un DSP debe contar con una persona formadora que es un elemento que puede ser muy positivo en el proceso, puesto que puede facilitar y agilizar el proceso, solucionar problemas, transmitir conocimientos, etc. En este caso, se tuvo muy claro el papel del formador, como acompañante de un proceso colectivo, minimizando su protagonismo y su intervención siempre que fuera posible. Se debió prestar especial atención en no manipular la historia o los contenidos, sino acompañar al grupo para transmitirle los conocimientos necesarios para que comunicara mejor lo que quería decir, clarificar su mensaje. Por ello, este formador debió tener actitudes de respeto, ganas de aprender del grupo y capacidad de escucha para entender las historias que quiso contar el grupo. También fue primordial desconfiar de las ideas preconcebidas o prejuicios que pudo tener respecto al colectivo que realizó los documentales y acerca de las historias o temáticas que se trataron.

En ese sentido, el formador en este tipo de procesos participativos debe garantizar el acompañamiento del proceso de realización de un DSP, con el fin de combinar tanto los conocimientos teórico-prácticos en

³ Los tres documentales realizados al finalizar el proceso fueron "Panela Agridulce" (<http://www.youtube.com/watch?v=3yHdH2bzrrg>), sobre la problemática de la producción de panela en Vélez; "Sueños de cartón" (<http://www.youtube.com/watch?v=ZzcSTnlqYvs>), enfocado al tema de los recicladores en el municipio de Barbosa; y "Brújula de derechos" (<http://www.youtube.com/watch?v=6pi81oX2hCk>), sobre los derechos de las mujeres en la zona sur del departamento de Santander.

audiovisuales como el enfoque de la comunicación alternativa. Así mismo, disponer de los conocimientos técnicos sobre realización de videos, uso de los equipos, etc., y el saber transmitirlos. Sin embargo, sólo con los conocimientos técnicos sobre realización de videos no se puede acompañar un proceso de estas características, también es imprescindible la experiencia en trabajo con grupos (dinámicas participativas, etc.) y que se compartan los valores y el enfoque de la comunicación alternativa.

Según la experiencia en el proyecto, se mencionan algunas recomendaciones que deben guiar el trabajo del formador:

- Con anterioridad al inicio del taller, informarse bien sobre el grupo y el perfil de las personas participantes (edades, condiciones socioeconómicas, contextos en el que viven, etc.), para adecuar las dinámicas, horarios, además de informarse sobre la temática que se trabajará en el taller y el documental.
- Debe transmitir los conocimientos técnicos a través de la práctica más que por medio de explicaciones teóricas. Introducir nuevos conocimientos a través de ejercicios prácticos que los justifiquen y contextualicen.
- No utilizar un lenguaje demasiado técnico, explicar las cosas con palabras sencillas que todo el mundo puede entender.
- Valorar y animar las contribuciones de todas/os las personas participantes.
- Velar para que no se establezcan jerarquías dentro del grupo, que ningún individuo predomine excesivamente en las fases de proceso.
- Preocuparse porque todo el mundo participe en todas las fases de la formación y de la producción audiovisual (en los ejercicios prácticos que todo el mundo haga todos los roles, en la elaboración del guion que todo el mundo exprese su punto de vista, etc.)
- Fomentar en todo momento que la formación y la realización del video sea del grupo como conjunto.

De igual forma, durante el proceso de formación y realización del DSP se realizaron visionados de distintos documentales así como los que se grabaron en los ejercicios prácticos. Ver y revisar lo que se ha

grabado es una de las mejores maneras de aprender y mejorar. Sirvió para repasar en grupo los conocimientos aplicados en los ejercicios, debatir los aspectos técnicos y las valoraciones del proceso. De la misma manera, ver otros documentales y otras obras audiovisuales ayudó al grupo a interiorizar el hábito de analizar el lenguaje audiovisual.

Este visionado incluyó piezas informativas o documentales de los medios de comunicación de masas. Finalizados los visionados, se debatieron con las participantes las principales diferencias entre los DSP (comunicación alternativa) y los contenidos de los medios de comunicación de masa convencionales.

3. Módulos en el Taller DSP

Módulo 1

Definición de Documental Social Participativo (DSP)

Este módulo inicial se enfocó hacia una definición de Documental Social Participativo (DSP), que como ya se dijo anteriormente, es una herramienta concreta de comunicación alternativa que conlleva la realización de productos audiovisuales que recogen las experiencias de determinados grupos sociales, en aras de la democratización y para visibilizar temáticas sociales no abordadas por medios de comunicación tradicionales.

En el acompañamiento que se hizo para la realización de DSP, y facilitar el acceso a esta herramienta de comunicación alternativa el colectivo de la CORPORACIÓN COLOMBIA REGIONAL-ONG, tuvo desde el inicio un inmenso interés en reflejar y transformar sus realidades a partir de obras audiovisuales realizadas por ellos mismos; al mismo tiempo, también analizar la realidad social de su entorno desde una perspectiva crítica. En este caso se analizaron las diferentes perspectivas socio-económicas, culturales, de género, laborales, etc., de esta colectivo en la zona sur del departamento de Santander.

En este módulo se plantearon algunos conceptos que integraron lo que se entiende como Documental Social Participativo (DSP), se centró en los aspectos más amplios de la alfabetización audiovisual, analizando el funcionamiento de los medios de comunicación de masa y las propuestas de la comunicación alternativa.

Temáticas

¿Qué es un Documental Social Participativo (DSP)?

En este apartado se definió lo que es un Documental Social Participativo, como herramienta concreta de comunicación alternativa. El objetivo era que, a partir de los conceptos, se pudiera acompañar su realización y facilitar el acceso a esta herramienta de comunicación alternativa en el colectivo de la CORPORACION COLOMBIA REGIONAL-ONG, interesado en reflejar y transformar sus realidades.

Se partió de tres definiciones principales:

El documental como corriente cinematográfica **que se basa en la utilización de imágenes reales, documentadas, para realizar una historia o trama. El documental como elemento audiovisual que tiene sus beneficios y sus desventajas ya que mientras que por un lado no es necesario estar actuando las escenas, también es importante saber elegir qué grabar, por qué y cómo ya que esa situación no se volverá a repetir como tal.**

Social desde la perspectiva de un documental con temática social y que explora la realidad de la sociedad, sus relaciones, desigualdades, conflictos, procesos de transformación, etc.

Participativo cuando lo crean de manera colectiva personas o colectivos u organizaciones sociales.

Principales potencialidades

En esta perspectiva, el DSP como herramienta, se presentaron diversos elementos que le convierten en medio para el acompañamiento de procesos colectivos de reflexión y transformación social.

Consideraciones éticas sobre realización de DSP

Desde esta perspectiva se abordó la responsabilidad específica y la necesidad de asumir unos principios éticos claros en el proceso. Detrás de la palabra "participativo", deben considerarse enfoques más o menos respetuosos de la autonomía de los actores involucrados.

Algunas de las reflexiones y principios que se dieron a conocer para guiar el trabajo de un DSP:

- Riesgos de manipulación
- Papel y actitudes
- Propiedad del documental
- Documental verdaderamente participativo

Metodología

- Clases magistrales con apoyo de recursos audiovisuales
- Dinámicas participativas con el grupo en cuestión.

Módulo 2

Lenguaje y narrativa audiovisual

Para realizar un Documental Social Participativo fue necesario disponer de nociones básicas sobre lenguaje audiovisual. El lenguaje audiovisual es la manera en la que nos expresamos mediante imágenes en movimiento y sonidos. Permite comunicar ideas y emociones a través de imágenes y sonidos y gracias a la manera en que estructuramos los videos.

El lenguaje audiovisual es un medio de expresión especialmente potente. Aunque el video no refleje la realidad objetiva, sino un determinado punto de vista, las/os espectadoras/es tienen tendencia a creer lo que ven (más que lo que leen, por ejemplo).

Por ello, una parte importante de un proceso de realización de un DSP es la alfabetización audiovisual del grupo que llevará a cabo la iniciativa. De la misma manera que, para escribir, necesitamos conocer las palabras, sus significados, la gramática, la manera de construir las frases, etc., para poder expresarnos mediante las imágenes de un documental, debemos conocer las herramientas propias del lenguaje audiovisual (plano, toma, secuencia, etc.).

En este apartado se abordaron los principales elementos que componen el lenguaje audiovisual, con el objetivo de adquirir las nociones básicas necesarias para realizar un documental.

El lenguaje audiovisual se ha gestado a través de la práctica de la realización, principalmente a lo largo de la historia del cine y de la televisión. Se ha desarrollado sobre todo a través de la realización de ficciones cinematográficas. A lo largo de su historia,

ha ido sumando recursos y convenciones que hoy vemos como normales y usualmente ni siquiera percibimos como espectadores. Vemos en un video una niña que cava un agujero, luego introduce una semilla y lo vuelve a tapar. El siguiente plano nos muestra un árbol y una joven que se acerca a tocarlo con emoción. Como espectadoras/es entendemos automáticamente que ha pasado el tiempo. Aceptamos como una convención del lenguaje audiovisual que una pantalla en negro indique el paso del tiempo y/o el traslado a un lugar lejano. Los espectadores hemos incorporado una multitud de convenciones como ésta, que permiten que recibamos de manera adecuada los mensajes filmados.

Temáticas

Conceptos básicos del lenguaje y narrativa audiovisual (plano, toma, escena y secuencia)

- Campo y fuera de campo
- Escala de planos
- Puntos de vista
- Movimientos de cámara
- Composición
- Tiempo y transiciones
- Continuidad
- Sonido
- Iluminación
- Escritura audiovisual
- Edición y montaje
- Narrativa y guion
- Elección del tema del documental
- Cómo contar historias mediante el lenguaje audiovisual
- Elaboración del guion audiovisual
- Elaboración del storyboard

- Rodaje
- Planificación del rodaje
- Rodaje
- Edición y montaje
- Cómo editar
- El guion de montaje
- Equipos y programas de edición
- Edición del documental
- Distribución y difusión del documental
- Cómo difundir el video y por qué medios

Metodología

Dinámicas participativas

Dada la importancia de los conocimientos sobre lenguaje y narrativa audiovisual en el contexto general de los Documentales Sociales Participativos, tanto en el visionado de material de apoyo como en la producción, se introdujo y acompañó todo este nuevo conocimiento, a través de dinámicas participativas, que permitió a los participantes entenderlo en la práctica o mediante el visionado de algún documental y obras de ficción.

Estas dinámicas permitieron además, una interacción entre los participantes y los conceptos del formador, para un abordaje mucho más sencillo y asimilable de conceptos básicos del Módulo 2.

Ejercicio 1

Cadena de transmisión

Objetivos: Abordar la subjetividad de las noticias, así como la importancia que tiene el manejo de la información y la distorsión que sufre (interesada o desinteresadamente). Familiarizarse con el uso de la cámara de video. Duración: 1 hora

Materiales: Cámara de video, trípode, micrófono, portátil y proyector, cables de conexión.

Las participantes se distribuyeron en dos grupos y se separaron en dos espacios aislados. El primer grupo creó una historia que contenía un conflicto y la escribió (con detalles, no muy corta). Una vez que la historia estuvo lista, un integrante del grupo debió memorizarla y las demás le grabaron mientras la explicó (aquí se vio la primera pérdida de información).

Después se hizo entrar a la primera persona del segundo grupo y se le enseñó el video. Luego entró la segunda persona del segundo grupo y la primera le explicó la historia (sin grabar en video). Así fueron entrando todos los integrantes del segundo grupo y la persona que les precedía les contó la historia para que fuera repetida a la próxima. Cuando se llegó a la última persona del segundo grupo se le grabó en video contando la historia.

Al final se vieron los videos inicial y final. Se debatió la dificultad de reflejar de manera objetiva y exacta una historia. Para la evaluación fue importante subrayar la importancia que tiene escuchar directamente y de primera mano la opinión de las personas inmersas en un conflicto en aras de poder solucionar posibles malentendidos.

Ejercicio 2

Tipos de planos

DINÁMICAS PARTICIPATIVAS - Tipos de planos

Objetivos: Aprender a fijar la atención en el encuadre y a diferenciar los distintos tipos de planos. Aprender funciones básicas del equipo audiovisual. **Duración:** 1-2 horas

Materiales: Cámara de video, trípode, micrófono, TV portátil y proyector, cables de conexión.

Las personas participantes se dividieron por grupos (unas 4 personas). Cada grupo grabó algo que decidió previamente (una entrevista, una historia sencilla -por ejemplo dos personas que se encuentran y se saludan-, la descripción de un espacio, etc.) con la condición de que salieran los diferentes tipos de planos y ángulos de cámara.

Después se hizo el visionado de lo que grabó cada grupo, comentando lo que les pareció, si todo el mundo reconoció el tipo de plano, qué les evocaban, si fueron adecuados o no para expresar lo que se quería, etc.

Ejercicio 3

Práctica de la escala de planos

Objetivos: Aprender a diferenciar las diferentes funciones expresivas entre los planos generales y cortos. **Duración:** 1 hora

Materiales: Cámara de video, trípode, micrófono, portátil y proyector, cables de conexión.

Las personas participantes se dividieron en tres grupos. Un primer grupo fue el encargado de representar una situación que tuviera un momento dramático fuerte (triste o alegre). Un segundo grupo debió grabar la actuación en un plano general. Con posterioridad, el primer grupo volvió a hacer la misma interpretación y el tercer grupo lo volvió a grabar pero en esta ocasión en un plano corto.

Al final, se hizo el visionado de las dos grabaciones para comprobar el valor expresivo tan diferente que tiene un plano respecto al otro y lo adecuado de usar uno u otro según lo que queramos expresar.

Ejercicio 4 ***Puntos de vista***

Objetivos: Aprender a diferenciar los varios puntos de vista. Aprender a identificar la intencionalidad del plano según la posición de la cámara. **Duración:** 30 minutos

Materiales: Cámara de video, trípode, micrófono, portátil y proyector, cables de conexión, papel de color.

Antes de iniciar la dinámica se prepararon papelitos de dos colores. En los de un color se apuntaron los diferentes tipos de plano, uno en cada papel. En los del otro color se escribió un punto de vista en cada papel. Después se doblaron los papeles para que no se vieran lo que había escrito.

Las personas participantes se levantaron de una en una o en grupos de 2 o 3 y cogieron un papel de cada color. Tuvieron que realizar una breve toma con la cámara utilizando el tipo de plano y el ángulo que les indicaban los papeles. Después se miró lo que se había grabado y el resto del grupo tuvo que adivinar tipo de plano y punto de vista. En cada caso se analizó con todo el grupo la posible intencionalidad del plano, las sensaciones que transmitía, en qué casos se podría utilizar un plano así, etc.

Ejercicio 5 ***Juego de las desapariciones***

Objetivos: Aprender funciones básicas del equipo audiovisual y conocer mejor al resto del grupo. **Duración:** 1 hora

Materiales: Cámara de video, trípode, micrófono, portátil y proyector, cables de conexión.

Se instaló la cámara en el trípode y todo el grupo se puso delante. Una primera persona se separó del grupo, se aseguró que el encuadre recogiera a todo el mundo y estuviera enfocado. Se avisó a todo el mundo que a partir de este momento no había que moverse. La primera persona grabó el grupo durante unos tres segundos y luego cortó la toma. Después escogió a alguien para que abandonase el grupo y a su vez grabó tres segundos y luego corte. Se repitió

el proceso hasta que no quedó nadie. El espacio vacío también se grabó durante tres segundos.

Para que el resultado fuera el esperado, es importante que nadie se moviese en el grupo y sobre todo que nadie moviera la cámara. Hay que apretar suavemente al botón REC cuando toca grabar. Una vez terminado se vio el resultado en video: todo el mundo fue desapareciendo progresivamente.

Aparte de permitir aprender funciones básicas de la cámara, la dinámica también permitió reflexionar sobre la fuerza del lenguaje audiovisual y su capacidad para manipular la realidad. También se aprendió a que no se produzca este efecto involuntariamente. Por ejemplo, si entrevistamos a diferentes personas seguidas sentadas de la misma manera en el mismo sitio, parecerá que se sustituyen. Hay que cambiar de sitio o que haya un fondo neutro.

La dinámica se puede variar con diferentes opciones: hacer pasar un sombrero de una cabeza a otra, cambiar la ropa entre la gente, etc.

Ejercicio 6 ***Retrato sonoro***

Objetivos: Fijarse en la importancia del sonido en el lenguaje audiovisual y las maneras de reproducirlo. Aprender a manejar el micrófono, los audífonos, etc. **Duración:** 1-2 horas

Materiales: Cámara de video, trípode, micrófono, TV o portátil y proyector, cables de conexión, audífonos.

Grupos de 4 personas realizaron un retrato sonoro de un espacio o una situación que hayan escogido.

Después se visualizaron todos los materiales grabados y se discutió en grupo: ¿por qué se ha querido destacar unos sonidos y no otros? ¿Se ha conseguido el efecto buscado?, etc.

A continuación se volvieron a ver los videos, primero sin sonido y luego con un hilo musical diferente, debatiendo sobre los efectos que tienen las imágenes en función de una banda sonora u otra.

Ejercicio 7 ***Reciclando planos***

Objetivos: Familiarizarse con la escala de planos y empezar a diferenciar la banda de imagen y la banda audio. **Duración:** 1-2 horas

Materiales: Cámara de video, trípode, micrófono, portátil y proyector, cables de conexión, revistas con abundantes fotografías variadas y tijeras.

Las participantes se distribuyeron por grupos de 3-4 personas. Cada grupo tuvo una revista y unas tijeras. Debieron crear una historia disparatada a partir de recortes de fotos de la revista y con base en lo que

esas fotografías elegidas les inspiraban. Cada recorte era un plano y podía readaptarse el plano original de la foto. También debieron pensar en una voz en off que narrara cada plano. En una secuencia ordenada, se grabó desde la cámara cada plano (fotografía), grabando al mismo tiempo la voz en off que narraba la historia.

Ejercicio 8 ***Una historia inacabada***

Objetivos: Realizar una introducción al guion. **Duración:** 2 horas

Materiales: Portátil y proyector, tablero y marcadores.

Proyectamos un video incompleto de corta duración y cuya historia encerraba un conflicto. Lo proyectado constó de exposición y conflicto, pero la resolución estaba ausente. Tras proyectarlo se explicaron e identificaron esas partes junto al grupo. Para finalizar la historia inconclusa se desarrolló la resolución que decidió el grupo.

Las participantes se dividieron en diversos grupos que debieron realizar un guion del video que incorporara tanto la parte visionada como la resolución de la historia que decidieron escribir. Debieron estructurar en escenas y secuencias el conjunto del guion del video.

En función de lo que se requirió trabajar en la dinámica, las participantes elaboraron una sinopsis, un guion literario y/o un guion técnico.

Módulo 3

Elaboración y etapas de un proyecto audiovisual

En este apartado del proyecto se repasaron las diferentes etapas de elaboración de un DSP.

- Conformación del grupo
- Elección del tema
- Guión
- Planificación de rodaje
- Rodaje

- Edición/montaje
- Distribución/difusión

Las etapas señaladas son tanto las fases de realización de un video, como las etapas que el grupo debió aprender a llevar a cabo a lo largo del proceso de formación. En los procesos de realización de documentales participativos, la adquisición de los conocimientos técnicos se entremezcla con la definición en grupo de las temáticas a tratar y con las diferentes etapas de elaboración de la pieza audiovisual.

Metodologías

El aprendizaje con los participantes pertenecientes a la CORPORACIÓN COLOMBIA REGIONAL -ONG, que conformaron el grupo se realizó a través de dinámicas participativas y ejercicios prácticos que debieron entenderse como juegos que les permitieran ir asimilando los conocimientos necesarios para realizar el documental.

Actividad 1 **Presentación con cámara**

Objetivos: Aprender funciones básicas del equipo audiovisual y conocer mejor al resto del grupo. **Duración:** 1-2 horas

Materiales: Cámara de video, trípode, micrófono, portátil y proyector, cables de conexión.

El primer día, se formaron grupos de tres personas para grabar la presentación de todo el mundo. Se explicaron muy brevemente las principales funciones para grabar con la cámara (on/off, rec/play, etc.), como se componen los planos, cómo se registra el sonido, cómo se enciende y conecta el micro, etc.

Luego se grabaron las presentaciones. En cada grupo se turnaron las tres personas para que todas hicieran todos los papeles: una se presentó, otra registró el sonido y otra grabó. Las personas entraron en contacto por primera vez con la cámara y también se fueron conociendo mejor.

Todo el mundo se presentó brevemente (nombre, organización, expectativas y motivación para haberse apuntado en el taller, etc.). El formador también se presentó.

Se explicó a las personas entrevistadas que deben hablar aproximadamente un minuto. Así comenzaron a entender el tiempo en el audiovisual (los que hablaron mucho fueron cortados, los que hablaron poco y se pusieron nerviosos fueron obligados a llenar un minuto entero y perder la vergüenza ante la cámara, etc.).

Se conectó la cámara a un portátil y proyector y se vieron y se comentaron las grabaciones en grupo para repasar lo que se ha aprendido, analizar errores, etc. Es importante que sean las personas participantes que extraigan el conocimiento técnico del visionado.

Elementos a tener en cuenta durante el ejercicio:

- Desencuadrar la imagen cada vez, para que el grupo aprenda a mover la cámara en el trípode y para que componga la imagen espontáneamente.
- Poner siempre la tapa al objetivo.
- Cerrar el LCD.
- Desconectar todo (el micro, los audífonos, la cámara) para que aprendan a diferenciar los conectores y las posiciones VTR/Player y Cámara.
- La persona que maneja la cámara tiene que controlar cuando pasa el minuto de tiempo y cortar a la persona que habla con una señal no sonora.
- No hay que corregir errores durante el ejercicio. Lo mejor es que cada uno encuadre.
- Intuitivamente, conecten los cables a su manera, enciendan o no el micro, y si lo hacen mal mejor, así luego al verlo se podrán comentar más cosas.

Actividad 2 **Storyboard**

Objetivos: Aprender a planificar el rodaje y a consensuar ideas y criterios sobre lo que se filma. Aprender a elaborar un storyboard. **Duración:** 2-3 horas

Materiales: Hojas y lápices, videocámara, trípode, micrófono, portátil y proyector, cables de conexión.

Las personas participantes se dividieron por grupos (unas 4 personas). Cada grupo tuvo que elaborar un storyboard para filmar algo mediante unos seis planos. Primero debieron decidir qué filmar. Debía ser algo breve para que se pudiera expresar con pocos

planos. Luego todos en el grupo dibujaron el storyboard con los diferentes planos y la descripción de imágenes y sonidos asociados a los planos.

Posteriormente cada grupo grabó lo que dibujaron en el storyboard, turnándose en los diferentes papeles durante la grabación.

Finalmente, se hizo el visionado de todas las grabaciones, comparándolas con los storyboards elaborados. Se reflexionó sobre ¿en qué medida dibujar antes los planos ayuda el rodaje? ¿Hemos hecho cambios? ¿Por qué?

Además de introducir las ideas de planificación del rodaje y de storyboard, la dinámica también permitió trabajar el consenso en el grupo, que será necesario para decidir el tema y elaborar el guion.

4. Estructura y contenidos del Curso-Taller de realización de un DSP

Esta es una muestra de cómo repartir los contenidos del proyecto. Estructurar los contenidos en un taller de realización de DSP para transmitir los conocimientos a un grupo y realizar un documental.

Se planteó un taller de un mínimo de 60 horas de duración, que se repartieron en un mes.

Estructura y contenidos del curso-taller:

Dinámica de presentación y práctica de cámara

- Presentación a cámara y primera práctica.

Introducción-Comunicación convencional y alternativa

- Análisis crítico de los medios de comunicación.
- El espectro radioeléctrico y el derecho de acceso.
- El tercer sector de la comunicación y la comunicación alternativa.

Visionado de DSP y de piezas informativas o documentales de los medios de comunicación de masas. Finalizados los visionados, se debatieron con los participantes las principales diferencias entre los DSP (co-

municación alternativa) y los contenidos de los medios de comunicación de masas convencionales.

El documental social participativo

- ¿Qué es un documental social participativo?
- Principales potencialidades del documental social participativo
- Consideraciones éticas sobre la realización de DSP

Visionado de DSP

Aspectos técnicos (aprox. 3h)

- Equipos necesarios para realizar un DSP, formatos de videos y sonidos
- El código de tiempo
- Principales funciones de la cámara
- Formatos de difusión

Es importante explicar las funciones de la cámara a la par que se utiliza de manera que las/os participantes puedan experimentar sus diversas funciones mediante ejercicios prácticos.

Lenguaje y narrativa audiovisual (teoría y práctica) (aprox. 8h)

- Campo y fuera de campo
- Tipos de planos
- Puntos de vista
- Movimientos de cámara
- Composición
- Tiempo y transiciones
- Continuidad
- Sonido
- Colores

- Guion
- Montaje

Los conocimientos sobre lenguaje y narrativa audiovisual se transmitieron mediante prácticas de video y el visionado de otros DSP. Lo ideal es introducir o acompañar todo nuevo conocimiento a través de una dinámica participativa que permitiera a los participantes entenderlo en la práctica o mediante el visionado de algún documental.

Narrativa y guion (aprox. 10h)

- Elección del tema del documental
- Contar historias mediante el lenguaje audiovisual
- Elaborar un guion
- Elaborar un storyboard

Rodaje (aprox. 14h)

- Planificación del rodaje
- Rodaje

Edición y montaje (aprox. 15h)

- Cómo editar
- El guion de edición
- Equipos y programa de edición
- Edición del documental

Distribución y difusión del documental (aprox. 2h)

- Cómo difundir el video y por qué medios

5. Listado de equipos necesarios para llevar a cabo un proceso de DSP

Cámara de video formato HDV: se recomienda trabajar con estas cámaras HDV porque es un formato que

se adecua a las diferentes necesidades del Documental Social Participativo.

- Entrada minijack para micrófono externo.
- Batería extra de al menos 5 horas.
- Salida de audio minijack (para audífonos).
- Tarjetas SD.

Micrófono auxiliar de condensador direccional con conector minijack y micrófono de solapa.

Audífonos con entrada minijack (grandes, que tapen toda la oreja) para permitir escuchar lo que se graba.

- Trípode.
- Cables de conexión.
- Cámara fotográfica digital.
- Computador portátil
- Programa de edición de video iMovie y Final Cut

6. Resultado final esperado

Como herramienta, el DSP presenta considerables potencialidades. Diversos elementos se convierten en un excelente medio para acompañar procesos colectivos de reflexión y transformación social.

Algunos de los resultados que se obtuvieron en el Curso-Taller y el DSP con el colectivo fueron:

Fortalecimiento de la participación

- Mediante el fomento de la participación y la motivación de las personas y de los grupos.
- Generar nuevos espacios colectivos de diálogo y reflexión.
- Romper la separación entre personas y grupos implicados, facilitando la interacción y la participación de todas/os en las distintas etapas del proceso
- Transferir el control de un proceso a las/os participantes.
- Facilitar la movilización y la acción de los grupos (para cambiar las realidades que les rodean, incidir en los responsables políticos, etc.)

Fortalecimiento de grupos y capacidades

- Cohesionar el grupo y su identidad.
- Reforzar el consenso, como una herramienta de negociación igualitaria para llegar a visiones compartidas de realidades complejas.
- Ayudar a reducir asimetrías en el seno del grupos de actores (respecto a la información, las capacidades de expresión, los roles, etc.).
- Poner en el centro las experiencias, perspectivas e intereses de los colectivos y las personas protagonistas de las realidades que se reflejan.
- Acompañar el empoderamiento de grupos empobrecidos o marginalizados.
- Facilitar procesos de aprendizaje y transformación de los grupos.
- Ayudar a restablecer contactos y lazos sociales.
- Fomentar la autoestima y la creatividad de las personas.
- Acompañar procesos de recuperación colectiva de traumas.
- Transferir conocimientos y capacidades técnicas y relacionales.

Mejora de la comunicación

- Reflejar realidades, actores y perspectivas que no aparecen en los medios convencionales.
- Dar voz a quienes no tienen voz, a grupos marginalizados, sin intermediarios.
- Facilitar la comunicación horizontal (entre grupo alejados social o geográficamente, grupos que enfrentan problemas o situaciones similares, etc.) y/o la comunicación vertical (entre grupos de base e instituciones o responsables políticos).
- Facilitar el intercambio de experiencias, prácticas y conocimientos.
- Documentar las experiencias, perspectivas e intereses de colectivos y grupos locales.

- Fomentar la libre expresión y la libertad de expresión.
- Estímulo de la conciencia crítica
- Fomentar la exploración y el análisis crítico de nuestro entorno.
- Promover el diálogo, el debate y la actitud de escucha.
- Facilitar la recuperación de la memoria colectiva de los grupos y sociedades.
- Retar prejuicios e ideas preconcebidas (tanto de las/os que realizan el documental como del público).
- Estimular el compromiso con la realidad que nos rodea y su transformación.

7. Socialización

Para este tipo de proyectos, el Ministerio de Cultura exige unas estrategias de socialización, con el fin de dar a conocer ampliamente todo el proceso ante la comunidad. Como estrategia de socialización se verificaron las siguientes acciones.

Socialización medios masivos de comunicación

Prensa: reportaje y notas en el periódico Vanguardia Liberal (edición impresa y digital) y Límite (periódico regional de las provincias de Ricaurte y Vélez), mediante informes periodísticos que explicaron detalladamente el proceso de formación y se ofrecieron las conclusiones; testimonios del tallerista y de las personas que hicieron parte del proceso de formación.

Radio: programas especiales en las emisoras comerciales y comunitarias de los municipios de Barbosa, Vélez (Santander) y Moniquirá (Boyacá), donde se mencionó el proceso de formación, los objetivos y resultados del mismo.

Televisión: reportajes en el canal comunitario del municipio de Barbosa; emisión de los trabajos finales en este canal comunitario.

Recursos WEB y medios digitales

Se creó un blog del proyecto, apoyado con fotografías, clips de video, clips de audio y testimonios del docente y los estudiantes, en donde se socializó todo el

proceso de las actividades realizadas en el programa académico (www.tallerdsp.blogspot.com)

Actividad social

Se verificó la clausura de la actividad con acto especial de cierre que incluyó la visualización de los Documentales Sociales Participativos en el municipio de Barbosa, con la participación del tallerista y el colectivo en un foro. Participaron igualmente directivos de CORPORACIÓN COLOMBIA REGIONAL -ONG, autoridades civiles del municipio de Barbosa, medios de comunicación, familiares y público en general. La actividad fue avalada por la Cámara de Comercio de Tunja y la Alcaldía de Barbosa, Santander.

Bibliografía de Referencia

- AC SUR-LAS SEGOVIAS, PANDORA MIRABILIA (2009): En plano corto. Guía para el uso del vídeo social en la educación para el desarrollo, ACSUR-LAS SEGOVIAS, Madrid.
- Ardenne, Paul. (2006) Un arte contextual. Creación artística en medio urbano, en situación, de intervención, de participación. Murcia: CENDEAC Ad Literam.
- Cabezas Fernández, Laura. Guía de formación de formadores de realización audiovisual participativa, ACSUR-LAS SEGOVIAS, Madrid.
- Cabezas Fernández, L., Chocarro Marcesse, S. (2005): "Noticiero Internacional de Barrio. Una experiencia de participación ciudadana a través de la comunicación", El Viejo Topo, No. 212.
- Chocarro Marcesse, S. (2009): "Noticiero Intercultural: una experiencia participación ciudadana a través de la comunicación audiovisual", Actas del XI Congreso Internacional de Desarrollo Humano, Madrid.
- Chocarro Marcesse, S. (2006): "Noticiero Internacional de Barrio: otra forma de mirar y de contar", Revista Pueblos, No. 21.
- Deronne, T. Taller de Televisión Comunitaria, Conatel/Ceditel, Venezuela.
- Engel, Florencia. (2006): Documental participativo y comunicación para el desarrollo reflexiones a partir

de dos experiencias con comunidades indígenas, UNIrevista, No. 3.

Fernández Díez, F., Martínez Abadía, J. (1999): Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual, Paidós, Barcelona.

Gómez Germano, G. (2007): La radio y la televisión en la era digital, Centro de Competencias en Comunicación, Fundación Friedrich Ebert.

Ginsburg, Faye. "Indigenous media; Faustian contract or global village?" en Cultural Anthropology. Washington, D.C.: American Anthropological Association, 1986. Pág. 92-112.

Ingelmo, I. (2009), Así se hizo el NIC. Material didáctico, ACSUR-LAS SEGOVIAS, Madrid.

Nichols, Bill. (1997), La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental, Paidós, Barcelona.

Nichols, Bill. (2010), Introduction to Documentary. Bloomington: Indiana University Press.

Rabiger, Michael. (2002) Dirección de Documentales. Madrid: IORTV. Primera parte.

Rabiger, Michael (2010). Dirección de documentales. Madrid: IORTV.

Robertson, Clive. Shaw, Jackie. (1997): Participatory Video. A Practical Approach to Using Video Creatively in Group Development Work, Routledge, London and New York

Romero, M. (s.f.): "Noticiero InterCultural. Una experiencia de "alfarería de la comunicación", ACSUR-LAS SEGOVIAS.

Ruby, Jay. Speaking For, Speaking About, Speaking With, or Speaking Alongside — An Anthropological and Documentary Dilemma. Visual Anthropology Review, volumen 7, Ejemplar 2, pág. 50–67, septiembre 1991.