

"Taller práctico de guión audiovisual narrativo para obras divulgativas culturales y educativas"

Financiado por el Fondo de Fomento Audiovisual 2018.
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

Diseño y Ejecución: Ana Sánchez León

¿Por qué este proyecto?

En Chile existe una importante producción audiovisual de temas culturales y educativos, que es desarrollada y producida por organismos públicos y organizaciones privadas (como Universidades, Fundaciones y otras entidades sin fines de lucro).

En muchos casos, estas producciones son realizadas por empresas audiovisuales que son contratadas por estos organismos y organizaciones para las fases de grabación y edición, desarrollando fases de dirección y guión con sus propios profesionales, que están vinculados a los ámbitos de la cultura y la educación. Estos profesionales suelen carecer de formación en temas audiovisuales.

Por otro lado, muchos de estos profesionales vienen de los ámbitos académicos y científicos, donde los lenguajes de difusión que priman tienen estructuras secuenciales lineales y con un fuerte predominio de los componentes verbales, y con poco énfasis en las estructuras narrativas, que se consideran alejadas de lo científico (quizás por la visión actual de la sociedad de que arte y ciencia son contrapuestos).

El audiovisual implica un lenguaje que se basa en la síntesis, en lo visual, y en la multidimensionalidad, con lo que el proceso de traducción de un tipo de formato a otro, no es directo, y exige incorporar competencias en los profesionales que abordan este tipo de proyectos, especialmente en la fase de guión, que es el instrumento base para producir una obra audiovisual.

Incorporar la narratividad en estas obras audiovisuales nos permite generar obras audiovisuales culturales y educativas, que permitan enganchar mejor con los públicos destinatarios, a través del proceso de identificación y/o empatía que producen las historias audiovisuales, en los espectadores de las mismas.

Traducir los conocimientos de los participantes sobre procesos y productos culturales, o contenidos educativos, a un formato audiovisual, con otras reglas y lingüísticas, es el principal reto de esta propuesta formativa.

Destinatarios/as

Profesionales vinculados a la producción y realización de obras audiovisuales divulgativas y educativas, tanto guionistas, directores/as y productores/as, como personas, que desde otras especialidades profesionales, trabajan en este tipo de producciones en las fases de investigación y guión (científicos, investigadores, divulgadores, profesores/as universitarios, etc.).

Metodología

La metodología para este programa formativo es **teórico-práctica** y basada en la experiencia profesional de la docente/tutora, que posee más de 15 años de experiencia como guionista, directora y productora ejecutiva, en la realización de documentales y mini documentales, reportajes, cortometrajes de ficción, programas de televisión en línea, en los ámbitos de divulgación del patrimonio cultural rural, el patrimonio natural, el medio ambiente, el emprendimiento y la asociatividad, entre otros. Esta actividad la ha simultaneado con la de docente en diversas acciones formativas, tanto en España como en Chile, a través de la Escuela Audiovisual Itinerante Trasfoco.

El taller **implica el desarrollo de un guión literario** por parte de cada uno de los 18 participantes (9 por región) de una obra de máximo 30 minutos de duración, a través de un modelo formativo de acompañamiento a sus proyectos de guión, que combina las sesiones teórico-prácticas presenciales con las de trabajo individual, y posterior tutorización individual en línea.

Habrán tres fases o periodos para el desarrollo del guión. Cada uno de los tres periodos se inicia con sesiones presenciales, de 20 horas cada uno, de tres días consecutivos de duración (semana 1).

Tras el taller los participantes disponen de dos semanas para el trabajo individual, que tiene que ser presentado a la docente/tutora al finalizar esa fase (semanas 2 y 3).

La semana siguiente (semana 4) la docente/tutora tiene reuniones en línea de 2 horas de duración con cada participante (que serán agendadas previamente en 1-2 conversaciones), donde se revisa la propuesta presentada, se analiza y se discute sobre las mejoras a realizar en la misma. Tras las tutorías en línea los participantes disponen de una semana de reescritura de la versión (semana 5), según las recomendaciones vistas en la tutoría en línea.

Este modelo se repite 3 veces, hasta finalizar con el guión definitivo (3 periodos de 5 semanas cada uno).

Las sesiones presenciales grupales serán teórico-prácticas y se usarán además de presentaciones multimedia y visionado de obras audiovisuales divulgativas y educativas, metodologías didácticas de trabajo grupal y participativo. Cada grupo de 9 participantes será

dividido en 3 subgrupos de 3 personas cada uno, que irán trabajando de forma colectiva en las diferentes actividades y propuestas.

Cada miembro de cada subgrupo actuará además como supervisor y revisor de guión de sus otros dos compañeros, mejorando así las competencias tanto a través del propio guión como del guión de los otros compañeros.

Cada participante, **en cada periodo de trabajo individual**, tendrá que tener **una dedicación entre 6-10 horas semanales**.

En el primer periodo se trabaja sobre la definición de la idea, temas, subtemas, objetivos, públicos destinatarios y exploración de formatos narrativos.

En el segundo periodo se trabaja sobre las estructuras narrativas e implica el desarrollo de las sinopsis y el tratamiento del guión, por cada participante.

El tercer periodo se centra en como enriquecer las estructuras narrativas con secuencias y personajes, que permitan nutrir la historia y acercar el tema y subtemas a los públicos destinatarios de las obras audiovisuales. También se abordarán aspectos de preproducción que permitan identificar la viabilidad técnica y económica de los proyectos, de cara a su posterior producción.

La fase final implica la presentación (en formato tipo pitching), de cada proyecto de guión desarrollado, en un evento de clausura final, al que se invitarán a potenciales productores de los guiones (empresas productoras audiovisuales, televisiones regionales y organizaciones públicas y privadas, relacionadas con la divulgación cultural y educativa, a través del audiovisual).

Para la preparación del pitching los participantes dispondrán de dos semanas de preparación que incluirán también tutorías en línea por la docente/tutora. El día de celebración del pitching los participantes tendrán sesión de ensayo en la mañana para ajustar sus presentaciones, a través de la exposición previa, al resto de sus compañeros y compañeras de taller.

Cronograma general Los Ríos

Difusión e inscripción de participantes
Del 01 de marzo al 27 de abril de 2018

Taller Los Ríos (Valdivia)
Del 17 de Mayo al 13 de septiembre de 2018

Pitching y clausura Taller Los Ríos (Valdivia)
13 de septiembre de 2018

Lugar

Valdivia. Región de Los Ríos.

Taller y pitching

Salas de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad Austral de Chile.

Campus Teja Norte, Valdivia.

Estructura metodológica por periodos

Periodo	Semanas	Modalidad	Dedicación participante (horas)
Periodo 1	Semana 1	Taller Presencial	20
	Semana 2	Trabajo individual	8
	Semana 3	Trabajo individual	8
	Semana 4	Tutorías en línea	2
	Semana 5	Trabajo individual: Revisión de cada guión tras tutoría	8
Periodo 2	Semana 6 a Semana 10	Mismo ciclo: Sesiones presenciales, Trabajo individual, Tutoría, revisión individual	47
Periodo 3	Semana 11 a Semana 15	Mismo ciclo: Sesiones presenciales, Trabajo individual, Tutoría, revisión individual	47
Pitching	Semana 16 a Semana 17	Revisiones y tutorías para preparación <i>Pitching</i>	16
	Semana 18	Pitching y clausura	8
			165

Contenidos sesiones presenciales

1ª Sesión presencial. 20 horas

1. El guión y su función en las obras audiovisuales.
2. Guión audiovisual: creatividad y oficio.
3. Narratividad en el audiovisual y estructuras narrativas.
4. La locución o narración en off. Reflexiones sobre su papel y abuso en las obras audiovisuales divulgativas y educativas.
5. De la idea/tema a la definición de objetivos del guión.

2ª Sesión presencial. 20 horas

6. El guión audiovisual a través de secuencias que se ven y se oyen (ejercicios de visualización de conceptos e ideas).
7. Proceso de desarrollo de la escritura: Sinopsis, tratamiento y guión.
8. La estructura clásica: Planteamiento-nudo -desenlace.
9. Introducción a las formas de interrupción temporal de la estructura clásica en el audiovisual.

3ª Sesión presencial. 20 horas

10. Personajes y su función narrativa en el audiovisual divulgativo y educativo.
11. Multidimensionalidad en la construcción o presentación de personajes.
12. Diálogos y su función en el audiovisual.
13. Introducción a la reproducción de una obra audiovisual: evaluación de la viabilidad técnica y económica de los guiones.
14. Pitching: función y metodología

Cronograma detallado

Semana	Sesión Jornada	Fecha y Horario	Contenidos/Objetivos	Horas	Modalidad
1	1	Jueves 17/05/2018 15:00-19:00	El guión y su función en las obras audiovisuales Guión audiovisual: creatividad y oficio	4	Taller Presencial
1	2	Viernes 18/05/2018 9:00-13:00 15:00-19:00	Narratividad en el audiovisual y estructuras narrativas. La locución o narración en off. Reflexiones sobre su papel y abuso en las obras audiovisuales divulgativas y educativas.	8	Taller Presencial
1	3	Sábado 19/05/2018 9:00-13:00 15:00-19:00	De la idea/tema a la definición de objetivos del guión	8	Taller Presencial
2		Auto organizado	Definición de públicos, objetivos y contenidos del tema a tratar en el guion	8	Trabajo individual
3		Auto organizado	Definición de públicos, objetivos y contenidos del tema a tratar en el guion	8	Trabajo individual
4		Agendado ¹	Revisión de los objetivos, contenidos y público destinatarios	27 (3 x9) ²	Tutorías en línea
5		Auto organizado	Revisión del avance del guión tras tutoría en línea	8	Trabajo individual
6	1	Jueves 21/06/2018 15:00-19:00	El guión audiovisual a través de secuencias que se ven y se oyen (ejercicios de visualización de conceptos e ideas).	4	Taller Presencial
6	2	Viernes 22/06/2018 9:00-13:00 15:00-19:00	Proceso de desarrollo de la escritura: Sinopsis, tratamiento y guión. La estructura clásica: Planteamiento-nudo -desenlace.	8	Taller Presencial

¹Lunes a Viernes de 9:00-13:00 y de 15:00- 20:00 y Sábados de 10:00-14:00

²Cada participante dispone de 2 horas de tutoría en línea divididas en 1 o 2 sesiones de 30 minutos a 120 minutos como máximo. La docente /tutora dedica 3 horas para cada proyecto en cada fase de tutoría.

6	3	Sábado 23/06/2018 9:00-13:00 15:00-19:00	Introducción a las formas de disrupción temporal de la estructura clásica en el audiovisual.	8	Taller Presencial
7		Auto organizado	Sinopsis y el tratamiento del guión	8	Trabajo individual
8		Auto organizado	Sinopsis y el tratamiento del guión	8	Trabajo individual
9		Agendado	Revisión de la sinopsis y tratamiento de cada guión	27 (3 x9)	Tutorías en línea
10		Auto organizado	Revisión del avance del guión tras tutoría en línea	8	Trabajo individual
11	1	Jueves 26/07/2018 15:00-19:00	Personajes y su función narrativa en el audiovisual divulgativo y educativo.	4	Taller Presencial
11	2	Viernes 27/07/2018 9:00-13:00 15:00-19:00	Multidimensionalidad en la construcción o presentación de personajes. Diálogos y su función en el audiovisual.	8	Taller Presencial
11	3	Sábado 28/07/2018 9:00-13:00 15:00-19:00	Introducción a la preproducción de una obra audiovisual: evaluación de la viabilidad técnica y económica de los guiones. Pitching: función y metodología	8	Taller Presencial
12		Auto organizado	Desarrollo guión literario	8	Trabajo individual
13		Auto organizado	Desarrollo guión literario	8	Trabajo individual
14		Agendado	Revisión del guión literario	27 (3 x9)	Tutorías en línea
15		Auto organizado	Revisión final del guión tras tutoría en línea	8	Trabajo individual
16		Auto organizado	Preparación de pitching	8	Trabajo individual
17		Agendado	Revisión final de la presentación del guión	27 (3 x9)	Tutorías en línea
18		Jueves 13/09/2018 15:00 a 19:00	Actividad de Clausura y Evaluación. Pitching	8 (4+4)	Clausura

Cronograma taller (Actividades por semana)

TALLER VALDIVIA		Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
semana 1	Sesiones presenciales 1				17-05-18	18-05-18	19-05-18	
semana 2	Trabajo individual	21-05-18	22-05-18	23-05-18	24-05-18	25-05-18	26-05-18	27-05-18
semana 3	Trabajo individual	28-05-18	29-05-18	30-05-18	31-05-18	01-06-18	02-06-18	03-06-18
semana 4	Tutorías en línea	04-06-18	05-06-18	06-06-18	07-06-18	08-06-18	09-06-18	
semana 5	Revisión: Trabajo individual	11-06-18	12-06-18	13-06-18	14-06-18	15-06-18	16-06-18	17-06-18
semana 6	Sesiones presenciales 2				21-06-18	22-06-18	23-06-18	
semana 7	Trabajo individual	25-06-18	26-06-18	27-06-18	28-06-18	29-06-18	30-06-18	01-07-18
semana 8	Trabajo individual	02-07-18	03-07-18	04-07-18	05-07-18	06-07-18	07-07-18	08-07-18
semana 9	Tutorías en línea	09-07-18	10-07-18	11-07-18	12-07-18	13-07-18	14-07-18	
semana 10	Revisión: Trabajo individual	16-07-18	17-07-18	18-07-18	19-07-18	20-07-18	21-07-18	22-07-18
semana 11	Sesiones presenciales 3				26-07-18	27-07-18	28-07-18	
semana 12	Trabajo individual	30-07-18	31-07-18	01-08-18	02-08-18	03-08-18	04-08-18	05-08-18
semana 13	Trabajo individual	06-08-18	07-08-18	08-08-18	09-08-18	10-08-18	11-08-18	12-08-18
semana 14	Tutorías en línea	13-08-18	14-08-18	15-08-18	16-08-18	17-08-18	18-08-18	
semana 15	Revisión: Trabajo individual	20-08-18	21-08-18	22-08-18	23-08-18	24-08-18	25-08-18	26-08-18
semana 16	Revisión: Trabajo individual	27-08-18	28-08-18	29-08-18	30-08-18	31-08-18	01-09-18	02-09-18
semana 17	Tutorías en línea	03-09-18	04-09-18	05-09-18	06-09-18	07-09-18	08-09-18	
semana 18	Clausura: Pitching	10-09-18	11-09-18	12-09-18	13-09-18			