

TALLER DE LA MEMORIA

Formación audiovisual para jóvenes

FASE DOS: Observando vivir.

El contexto

La Fase Dos busca profundizar en la memoria a través de la observación y haremos un especial énfasis en el papel que tiene la luz en la creación audiovisual.

En la Fase Uno no quisimos que la técnica fuera un impedimento para limitar la creatividad de los cinéticos, por eso propusimos utilizar la opción automática de las cámaras lo que permitió que aun cuando no se tuviera mucho conocimiento al respecto, los participantes las operaran y sobretodo, se gozaran la creación audiovisual. Sin embargo, ahora que avanzamos en el proceso nos proponemos que profundices los conocimientos y el manejo operativo de esa herramienta de trabajo que siempre acompaña a un realizador audiovisual.

La metodología

Al igual que en la Fase Uno se desarrollarán las jornadas audiovisuales y el taller de creación. Desde estos espacios de formación pondremos en diálogo aspectos conceptuales, técnicos y prácticos que enriquecerán los conocimientos, saberes y experiencias de quienes participan: equipo local, cinéticos y talleristas.

Jornadas audiovisuales

En estas jornadas, previas a la realización del taller de creación, los cinéticos, acompañados por el equipo local del territorio, se acercarán a temas relacionados con la luz natural y artificial, la cámara, los planos y la técnica, todo en diálogo permanente con la fotografía, la investigación y la creación audiovisual. Buscaremos, como siempre, explorar el territorio, descubrir nuevas historias, personajes y situaciones que aporten a mantener viva la memoria, traerla del pasado al presente para narrarla.

Sesiones y temáticas

Describimos algunas sesiones y temas que serán trabajados durante las dos semanas que duran las jornadas audiovisuales y que posteriormente serán profundizados en el taller de creación donde se pondrán en práctica permanentemente. El tiempo requerido para el desarrollo de cada sesión será definido por los coordinadores locales teniendo en cuenta las características particulares del proceso y de sus participantes.

Primera sesión

Investigar, observar, seleccionar, decidir.

Antes de filmar es necesario investigar. Necesitas conocer detalladamente ese espacio que te llama tanto la atención. Vas a recorrerlo de arriba abajo, de un lado al otro y vas a analizar cuál es la rutina que allí se vive en función de los horarios. Pero también, a medida que lo haces, vas a descubrir restos visuales del pasado, pátinas, transformaciones que se han hecho con el tiempo, eso que se ha desgastado, eso que convive con el presente. Vas a tomar conciencia de la memoria arquitectónica de ese lugar.

Te invitamos, también, a que tengas muy presente que en ese espacio, a cada horario le corresponde una luz diferente, tanto al interior como al exterior. La razón es muy sencilla: el sol cambia continuamente de posición. Si estás en una geografía plana, sin montañas, empieza bajo, llega cambiando de colores, desde un azul profundo hasta un dorado tenue, que a medida que se va elevando se convierte en un blanco pesado. Llega lanzando rayos que provocan unas sombras largas, que también se hacen más cortas pero más intensas, a medida que se aproxima el mediodía, el cenit. Y allí pareciera detenerse hasta que vuelve a iniciar su descenso y llegar hasta ese concierto de rojos al atardecer. Claro, si no hay nubes dispersas que interfieran su paso y se la pasen jugando con largas sombras, o pesadas brumas que difuminen su luz.

Teniendo claro qué hay que observar cuando se investiga, te invitamos entonces a seleccionar un lugar, un espacio, que cumpla una función en la vida cotidiana de tu ciudad, de tu pueblo. Ese lugar debe ser un espacio que guarde trazos de la historia de la ciudad. Debes tener muy clara su disposición en una geografía, la arquitectura que lo conforma, el vecindario y, por supuesto a los personajes que allí ejercen una actividad. Diariamente esos personajes cumplen una rutina.

Esta Fase Dos del Taller de la Memoria te invita a hacer el seguimiento de esa rutina durante un día y que nos la cuentes sintetizada en una película.

Ejercicio 1

Escoge tres lugares o edificaciones de tu ciudad, municipio o vereda y has tomas de ella. Luego súbelas a tu blog y cuenta por qué son importantes en tu vida y en el territorio.

Por último decídette por una de ellas y explica por qué será el espacio de tu próximo documental.

Para tener en cuenta

Pistas para el momento de filmar

La creación audiovisual es una invitación a la exploración, a la búsqueda de nuevos conocimientos. Por esta razón en el marco del Taller de la Memoria te proponemos que además de investigar acerca del relato, te preguntes sobre los aparatos con los que estás haciendo o vas a hacer tu película, qué son y cómo funcionan para hacer posible las imágenes. La técnica está llena de secretos formidables y aquí te invitamos a descubrirlos.

De la misma manera como aprovechas la red para subir información a tu blog, te invitamos a utilizar el internet para pasearte por los bancos de información que existen sobre cinematografía. Puedes realizar una búsqueda guiada por las siguientes preguntas teniendo presente que durante el taller de creación, los talleristas te aclararán las dudas que tengas al respecto.

Preguntas que puedes explorar:

¿Qué es una cámara? ¿Será que una cámara reacciona igual que tu ojo? ¿Cómo hace para grabar? ¿Cuáles son los componentes esenciales de una cámara? ¿Qué es un lente? ¿Qué es la distancia focal? ¿Qué es el diafragma? ¿Por qué la obturación? ¿Por qué cambia la intensidad de los rayos del sol con los cambios horarios? ¿Qué es una película, una cinta video, una memoria digital? ¿Por qué cambia el color de la luz según la hora del día? ¿Qué es la temperatura de color. ¿Qué es un filtro? ¿Qué es un difusor? ¿Qué es una pantalla reflectora?

Segunda sesión

Tipos de iluminación para audiovisuales

“La luz amable, peligrosa, ensoñadora, muerta, viva, clara, luminosa, caliente, violenta, desunida, repentina, oscura, primaveral, en caída, recta sesgada, sensual, sojuzgada, limitada, venenosa, calmada, pálida. La luz amable es la que puedes utilizar si estás fotografiando a una mujer y quieres que se vea muy suave y hermosa, pero una luz ensoñadora también es muy suave, y prefiero conseguir este efecto con la propia luz más que con filtros de bajo contraste. La luz viva tiene más contraste y vitalidad, mientras que la luz muerta es muy plana y sin sombras. La luz clara da más contraste, pero no excesivo. Una luz brumosa puede necesitar del uso de humo artificial, mientras que una luz violenta es más contrastada que una viva. Una luz primaveral es un poco más cálida. La luz en caída es cuando el ángulo es muy bajo y consigues sombras más alargadas. La luz sensual es para las escenas de amor. Son estas sutiles diferencias las que influyen en cómo la audiencia percibe y reacciona ante las imágenes en la pantalla”. **Sven Nykvist.**

La luz natural. Los ciclos de la luz solar y su relación con la vida.

El sol, terco, puntual viene de nuevo. Sale de la noche el astro rey y viene cargado de luz. Su luz la llamamos luz natural. Es él quien ha permitido que la cinematografía exista. Hay que tener luz para poder filmar, grabar, registrar las imágenes fijas o en movimiento.

Las labores de tu ciudad, pueblo o vereda y de todas las personas que la habitan están determinadas por el desplazamiento del sol. Por el ciclo del sol. De la noche-oscuridad al día-luz, y de nuevo a la noche.

Todos los seres vivos llevamos un reloj biológico que está marcado por esos giros. Es el sol quien nos marca el tiempo y el tiempo lo medimos en función de la interacción que existe entre los giros de la tierra en su propio eje y en torno del sol. Vamos a hacerle un homenaje a ese rey sol, a ese dios de todas las culturas originales y que sea él quien nos cuente los secretos de su luz mientras narramos un pedacito de la historia presente de nuestra comunidad.

La luz natural proviene de los elementos u organismos que son capaces de producir y emitir por sí mismos luz a su entorno. Por ejemplo, el sol, el fuego o las luciérnagas.

La luz natural tiene una gran ventaja, si la capturas bien, los diferentes elementos como los colores, la intensidad, la dureza, los matices, la temperatura de color o las sombras, nos parecen real a la vista porque es la misma luz con que nuestros ojos han aprendido a mirar.

La luz va cambiando según avanza el día (y va cambiando su temperatura de color), o según los cambios del clima (cambia la intensidad de los colores). Por otro lado, la luz natural no puede ser cambiada en su intensidad como la luz artificial, la que hay es la que es, lo que nos obliga a trabajar con ella como se encuentra disponible a la hora en que grabamos.

La principal ventaja es que no requiere ninguna inversión e ilumina espacios amplios, pero las condiciones meteorológicas son muy variables, así como la hora del día y claramente no es posible regular la cantidad de luz.

La luz natural es utilizada fundamentalmente para realizar tomas en exteriores, pero también incide en ciertos interiores con ventanas o entradas de luz.

Tipos de iluminación.

Luz natural

Luz solar

El sol es la estrella en el centro del sistema de planetas en el que vivimos, actúa como una gran planta de energía que irradia la luz que llega a la tierra y que permite la vida sobre el planeta.

La luz que proviene del sol y es influenciada en su paso por la atmósfera terrestre, depende de la hora del día y puede dar diferentes matices en intensidad, dirección, dureza y color, debido a la rotación de la tierra.

La temperatura del color del sol varía según la hora del día pero normalmente es lo que llamamos luz blanca (Luz del Día 5.000 - 6.500°K)

Luz de fuego

Esta luz se produce al quemar cualquier cosa que pueda desencadenar un fuego por medio de la combustión. La trementina, por ejemplo, se utiliza en lámparas y alumbra al encender la mecha.

En audiovisuales, en ocasiones se utilizan las luces de velas o antorchas como luces complementarias puntuales pero rara vez como una luz principal. Estas luces pueden ser controladas por el hombre, quien puede manipular su color, su dirección y su intensidad.

Luz de luna

Esta luz natural proviene del sol, es el reflejo de la luz del sol en la luna, en especial cuando se encuentra llena.

Con los sensores de las cámaras digitales cada vez más sensibles, la luz de la luna está cobrando mayor importancia como elemento de iluminación.

Otras formas de luz natural.

Luz estelar: Ilumina el cosmos, proviene de las estrellas a años luz de distancia en el cielo nocturno.

Luz de relámpagos: es un resplandor muy vivo producido en las nubes por una descarga eléctrica.

Bioluminiscencia: Es la capacidad de crear luz mediante procesos químicos en el cuerpo como las luciérnagas o algunos animales de las profundidades marinas.

Ejercicio 2

Vas a hacer una serie fotográfica del lugar que has escogido para grabar tu documental donde se evidencien los cambios por efecto de la luz natural sobre los personajes que allí trabajan, viven o frecuentan.

Escoge cinco (5) fotos y súbelas a tu blog acompañadas de un texto sobre esos cambios que has detectado y su efecto en el comportamiento humano y en la arquitectura.

Tercera sesión

La luz artificial. ¿Y qué pasa cuando llega la noche?

Durante siglos, para poder ver en la oscuridad, los humanos recurrieron al fuego, a las antorchas, a las velas, a la luz incandescente. Apenas a finales del siglo diecinueve inventaron la luz eléctrica, en la misma época en que descubrieron la cinematografía.

La invención de la bombilla cambió las costumbres de nuestra vida en la noche. Esas fuentes de luz fijas en una pared de tu casa, o sostenidas en un poste de iluminación en la calle, generan luces con tonalidades de color diferente y emiten una luz más o menos potente de acuerdo a los materiales con los que están construidas y a la cantidad de energía que consuman. Es importante que lo sepas, porque estos aspectos influyen en el tono de color y en el contraste de la imagen que filmes.

La energía eléctrica ha traído luz donde antes no la había. Es un tipo de luz que proviene de elementos artificiales como bombillos, spots, flashes y cualquier objeto luminoso que pueda ser controlado por el hombre. La evolución de las fuentes lumínicas artificiales es constante.

Este tipo de luz, brinda la posibilidad de manipular su dirección, color e intensidad por lo que sirve según sus características para realizar tomas tanto en interiores como en exteriores y permite un mayor control sobre las variables.

Tipos de iluminación. Luz artificial

Luz incandescente

La bombilla o el foco es uno de los inventos más utilizados por el hombre desde su creación hasta la fecha.

Es un dispositivo que produce luz mediante el calentamiento de un filamento metálico por medio del paso de corriente eléctrica. Con la tecnología existente, actualmente se considera poco eficiente.

Luz halógena-tungsteno

La lámpara halógena es la evolución de la lámpara incandescente, basada en el mismo principio, pero con varias mejoras que consiguen un rendimiento luminoso un poco mejor y también un mejor rendimiento de color.

Funciona con un filamento de tungsteno dentro de un gas inerte y una pequeña cantidad de halógeno (como yodo o bromo).

Son más pequeños y tienen mayor eficiencia que el foco incandescente (mayor aprovechamiento de la energía consumida y mayor vida útil) y rendimiento (capaces de aportar más luz por watt consumido).

Por las altas temperaturas que alcanzan, deben manipularse por medio de un paño limpio, con lo cual evitaremos quemaduras e impregnar nuestra grasa cutánea en la ampolleta o cuarzo del foco con la cual podría estallar. A pesar de su relativa eficiencia con respecto a la luz incandescente, estas luces son también consideradas de alto consumo energético y poco a poco están saliendo del mercado.

Luz fluorescente

Es un tipo muy común de luz que funciona con una descarga de vapor de mercurio a baja presión y se utiliza normalmente para la iluminación doméstica o industrial. Su ventaja frente a otro tipo de lámparas, como las incandescentes, es su eficiencia energética.

La luz fluorescente es conocida por la extrema eficiencia que ofrece en contraste con las luces incandescentes y de halógeno. Dado que es una luz no-continua, su uso no se recomienda para lectura ni trabajo fino o minucioso.

Las lámparas fluorescentes no dan una luz continua, sino que muestran un parpadeo que depende de la frecuencia de la corriente alterna aplicada (en Colombia 60 Hz). Esto no se nota mucho a simple vista, pero con la cámara puede ser notorio causando un efecto estroboscópico por lo que no es recomendable esta luz para audiovisuales, además de la variaciones de color de verde a magenta que produce.

Kino Flo: Es una marca de luces que inventó un tipo de luz fluorescente suave de uso popular en audiovisuales, con mayor intensidad elimina el parpadeo y el tinte verde-magenta típico de las luces fluorescentes tradicionales.

Luz fluorescente compacta (CFL)

En Colombia lo llaman “foco ahorrador”, esta luz presenta características muy similares a la luz fluorescente tradicional, sumando la ventaja de que su presentación con rosca –como el de las bombillas incandescentes– la hace práctica por su fácil instalación y nulo mantenimiento. Las innovaciones sobre este tipo de lámparas hacen posible que hayan ampliado su gama de “temperatura de color” (los tonos en que vemos la luz), abriéndonos más opciones que la luz fría en la que típicamente se nos presentaba: ahora podemos encontrarlas en la cálida luz ambarina que remeda la de un bombillo incandescente.

Lo mismo que las fluorescentes normales, las fluorescentes compactas usadas para el hogar no se recomiendan para grabación de audiovisuales, lectura continua, ni tareas minuciosas. La luz de halógeno, la luz LED y, por supuesto, la luz natural, son las más apropiadas para estos propósitos.

Sin embargo, existen unos bombillos CFL con un alto CRI (Color Rendering Index) calibrados para una temperatura de color de luz día que se usan para fotos y videos y producen una luz suave y difusa.

Luz estroboscópica

Es una luz que se enciende y apaga en lapsos, dado la cantidad de veces que uno la ajuste. Este dispositivo es muy utilizado en clubes nocturnos, en los aviones y en la producción de películas para dar la sensación de movimientos rápidos.

Luz de neón

Está relacionada con la luz fluorescente, pero las fluorescentes son de cátodo caliente, las de neón son lámparas de descarga de cátodo frío. Al aplicar una diferencia de potencial alta, de varios miles de voltios, en los electrodos, se ioniza el gas del tubo y emite, por fluorescencia, luz coloreada.

El color de la luz depende del gas que rellena el tubo, muchas veces de neón y produce una luz muy llamativa usada en anuncios, principalmente en exteriores.

HMI (Hydrargyrum Médium arc-length Iodide)

Son lámparas de arco voltaico que son un tipo de lámpara que emite luz producida por un arco eléctrico (llamado arco voltaico). La lámpara está formada por dos electrodos, que normalmente eran de carbón, pero actualmente suelen ser de tungsteno que en una atmósfera enrarecida con gases emite una luz muy brillante con una temperatura del color como la de la luz día.

Son luces utilizadas para iluminación en la industria cinematográfica, cuya temperatura color es de 5600° Kelvin. También se les conoce como "Descarga de gas"; usan una combinación entre las luces incandescentes y fluorescentes, son muy eficientes y de uso común en cine y televisión. Son un tipo de luz más avanzada.

El flash fotográfico

Es una herramienta que muchas veces está incluida en las cámaras fotográficas, produce destellos de luz en situaciones de poca luz o para complementar a una fuente de luz mayor. Es una fuente de luz artificial intensa y dura, que generalmente abarca poco espacio y es transportable.

Luz de Diodos Emisores (LEDs)

(Light-Emitting Diode) Es la tendencia más reciente en iluminación, aportan más luz consumiendo menos energía y produciendo menos calor, además, su vida útil es más larga que cualquiera de las otras alternativas.

La calidad de color es superior a cualquier otra luminaria. En los LEDs el tono del color se produce desde su origen junto a la luz, no con barnices o filtros. Son más costosas que las demás opciones pero sus beneficios las hacen ambientalmente mejores, al igual que para el bolsillo por los menores costos de electricidad. Para audiovisuales es muy importante su portabilidad, que no emiten calor, no necesitan tiempo para calentarse o enfriarse como las HMI. Sin embargo tienen menos potencia que la HMI.

Ejercicio 3

Te invitamos a hacer una serie fotográfica nocturna del lugar que escogiste para grabar tu documental donde se evidencien los cambios por efecto de la luz artificial sobre los personajes que allí trabajan, viven o frecuentan.

Escoge cinco (5) fotos y súbelas a tu blog acompañadas de un texto sobre esos cambios que has detectado y su efecto en el comportamiento humano y en la arquitectura durante la noche.

Para tener en cuenta

Durante el taller de creación y en especial cuando grabes tus ejercicios, los talleristas te explicarán en detalle las diferencias existentes entre las fuentes de luz natural y artificial.

Sin embargo, te invitamos a explorar por tu cuenta y aprovechar las ventajas del internet para consultar información acerca de los diferentes tipos de luz artificial. Puedes iniciarte con: luz de tungsteno, los cuarzos, los neones, los tubos fluorescentes, la luz HMI, y la recién inventada luz led.

Cuarta sesión

El lugar escogido, sus personajes, sus dinámicas, su luz

Mientras el sol hace su labor, la gente está también haciendo la suya. Quizás tienen un negocio de familia y tienen su trato particular. O quizás hay patrones y obreros, o maestros y alumnos, o vendedores callejeros y simples vagos, o predicadores y señoras rezanderas, o voceadores de chance, o atracadores, o policías o, políticos...

Tú sabes mejor qué hay en tu pueblo y tú vas a detallar, en ese sitio que has escogido, qué ocurre entre esas personas: Cómo interactúan, cómo se miran o se ignoran, cómo se ayudan o se maltratan, cómo mueren o se revitalizan, cómo ven pasar la mosca o el pájaro o la moto... eso es lo que tienes que investigar. ¿Hay amor en sus gestos? ¿Son relaciones simplemente formales? ¿Hay odio? ¿Hay desprecio? ¿Hay deseo? ¿Hay compinchería? ¿Qué hay?

Pero, al mismo tiempo, mira bien cómo la luz acompaña las acciones. Cómo llena el ambiente, cómo les pega en la frente y en los ojos. Cómo con el trajín y el calor, la piel suda y se vuelve un brillo que la refleja. Qué pasa en sus gestos cuando los ilumina frontalmente o en contraluz. Cuál es el contraste que existe entre las zonas iluminadas y las que están en sombras. Cómo se protegen de ella, cómo arman cambuches para menguar su intensidad, ponen una malla (difusor), o buscan acomodarse bajo la sombra de un árbol.

Estudia los colores y las texturas del lugar. Fíjate bien cómo los colores claros rebotan la luz y aumentan la luz ambiente. (rebotadores, difusores) Y cómo los oscuros la absorben. Mira cómo pasa la luz por los cristales si están limpios o empolvados, si son lisos o esmerilados. Debes estar atento con los espejos. Mira cómo se aumenta el espacio o cómo rebotan la luz. O cuidado, a lo mejor sales reflejado y no es lo que estás buscando. También debes estar muy atento con la luz sobre el agua y el humo.

Recuerda siempre que esa imagen tendrá conciencia de cuadro y de luz. Sorpréndenos con ese mundo que quieres contar, que te parece interesante, y que con seguridad, nosotros, los espectadores, desconocemos, o no le hemos dado la importancia que tú le das en este momento.

Ejercicio 4

Vas a hacer una serie de fotografías de los personajes que viven, trabajan, o frecuentan el espacio que has escogido.

Los vas a trabajar en primer plano y vas a aprovechar la luz que los ilumina sin recurrir a ningún apoyo. Ten presente que queden muy claros los contrastes, la tonalidad de la luz, para que sean un apoyo a esa historia que cada cual lleva estampada en sus facciones, en su expresión en sus ojos.

Test de repaso.

Reflexiona acerca de la siguiente pregunta: ¿Que diferencias hay entre la luz natural y las luces artificiales?

Para tener en cuenta

Durante tu investigación, vas a pensar en qué lugar colocarás la cámara el día que vendrás a filmar. Cuál es tu punto de vista. A qué altura con respecto a los personajes. A qué distancia para que los oficios o acciones que tus personajes realizan se puedan comprender claramente. La cámara la vas a colocar en el trípode nivelada o inclinada, ¿por qué?

En tu investigación debes aprenderte los pasos de esa rutina para que puedas hacer tu plan de rodaje. Para que tengas previstos los momentos en que pondrás en ON tu cámara y cuándo deberás permanecer atento, esperando que ocurra la acción que enriquecerá tu relato.

Taller de creación

Luego de las jornadas audiovisuales realizaremos el Taller de creación a cargo de los talleristas responsables de este proceso, quienes acompañaron a los cinéticos en la Fase Uno. Durante los días del taller el equipo de talleristas brindará asesoría, compartirá contenidos, aclarará aspectos técnicos, apoyará el aterrizaje de las propuestas, entre otros aspectos conceptuales y operativos.

Algunas de las principales actividades que se realizarán durante esta jornada se pueden ubicar en el tiempo: antes, durante y después del rodaje.

Antes del rodaje

Contenidos prácticos del taller.

Manejo de Cámara

Explicaremos los principios básicos de fotografía digital. La luz, los tipos de cámara, los formatos, los lentes, el plano, tipos de plano, el color, la textura, el tiempo, la exposición, el foco, el sensor, las memorias y otras formas de almacenamiento, trípodes y demás accesorios. También hablaremos acerca de conceptos teóricos básicos como la composición de la imagen, las zonas de atención visual, la ley de los tercios, la regla o sección áurea, los principios de claridad, variedad, equilibrio, armonía, contraste, peso visual, fragmentación, ritmo, tensión, movimiento, la forma y el fondo, direcciones y jerarquías visuales, etc.

Los modelos de cámara con los que trabajarán los cinéticos tendrán como principales características su calidad de alta definición, maniobrabilidad, sencillez y entrada de micrófono y salida de audífono.

Iluminación

A través de la observación de la realidad y ejercicios prácticos, los participantes se harán conscientes de la luz. Esta conciencia los hará iniciar un camino de poder expresar sus ideas de manera libre.

Propiciaremos la reflexión acerca de temas como: ¿Qué es la luz? Los tipos de luz, la luz natural y la artificial, la incidencia y la reflexión, la exposición, la temperatura del color, la intensidad, las sombras y claros oscuros, la ley del inverso cuadrado, las horas del día y los cambios de iluminación, las herramientas técnicas del equipo de iluminación, rebotadores, difusores, fuentes de luz natural, tipos de luces artificiales, stands, conexiones eléctricas, el triangulo fotográfico, etc.

Asesoría técnica.

Es clave que antes de ir a filmar los cinéticos conozcan las herramientas que utilizarán. Por esta razón haremos una pequeña introducción básica que se irá complementando durante el rodaje. Será la oportunidad para que muchos conceptos técnicos de cámara e iluminación puedan ser comprendidos, visualizados y puestos en práctica. Veamos someramente algunas nociones.

La cámara: es un objeto que te sirve para fijar la luz en un soporte, ya sea digital o en físico. Todas las cámaras del mundo, desde la más barata hasta la más costosa, no son más que una caja con un agujero por donde entra la luz creando una imagen que se registra en un soporte en su interior.

Lentes: este agujero generalmente está cubierto por un lente que da mayor calidad y características propias a la imagen. Existen tres tipos básicos de lentes que en la práctica los diferenciarás y verás cómo funcionan para que puedas utilizarlos de manera expresiva en tus trabajos:

- Los granangulares que tienen un ángulo amplio de visión.**
- Los normales que se acercan al rango de visión de los ojos humanos**
- Los teleobjetivos que sirven como un telescopio para acercar la imagen.**

Trípode: es una herramienta para apoyar tu cámara y evitar que tiembles cuando filmes.

Ejercicio 5

Camina bajo el sol entre árboles, (interferencias) observa cómo se proyecta la luz solar entre las ramas y crea imágenes del sol en el suelo (sombras).

Este principio de las cámaras oscuras es la base de las cámaras de video y fotográficas y entenderlo nos sirve para reflexionar sobre las principales características de la luz como materia prima del fotógrafo.

Encuadre: cuando apuntas con tu cámara estás escogiendo lo que va a quedar dentro del rectángulo que vas a registrar, pero también escoges lo que no va a verse. ¿Cómo se organizan los elementos (las personas, los objetos, el lugar) en el rectángulo que queda registrado en el plano? Esta decisión es la composición de la imagen. Debes aprender a ubicar los elementos dentro del cuadro de una manera que la composición sea la más adecuada para mostrar lo que quieres contar.

Hay diferentes formas de llamar los planos. Esta denominación tiene que ver con la cantidad de la anatomía humana presente en él.

Primerísimo plano: es un plano detalle. Los ojos, por ejemplo.

Primer plano: la cabeza y los hombros

Plano medio: de la cabeza hasta la cintura

Plano americano: de la cabeza hasta la mitad de la pierna (referencia a westerns)

Plano general: de cuerpo entero.

Ejercicio 6

Elabora planos con personas a diferentes distancias en diferentes valores de plano, desde un plano general a un plano detalle.

Nota la diferencia de lo que cuenta cada plano a pesar de ser el mismo personaje.

Utiliza las herramientas de la composición de la imagen para que cada plano sea interesante.

Recuerda que cuando filmas, el plano no es solamente una referencia de tamaño sino de tiempo: el plano es como el ladrillo a la construcción, es la base de toda narración audiovisual. El plano comienza cuando presionas el botón de grabar y termina cuando lo vuelves a oprimir. La secuencia es la unión de varios planos, uno tras otro

Durante el rodaje

Asesoría conceptual.

Los talleristas acompañarán a los cinéticos durante algunos momentos del rodaje. Los asesorarán con respecto a la actitud en el set, en el funcionamiento como grupo y la colaboración que debe existir entre los integrantes del equipo para que no interfieran entre ellos en sus funciones, para que trabajen como un orquesta en la que ninguno desafíe.

Enfatizaremos en un aspecto que es fundamental: la relación que el director y el equipo establecerá con los personajes. Los personajes han aceptado dejarse filmar y generosamente le entregan su imagen, su sabiduría, le confiesan sus inquietudes y conflictos al director que va a reproducirlo.

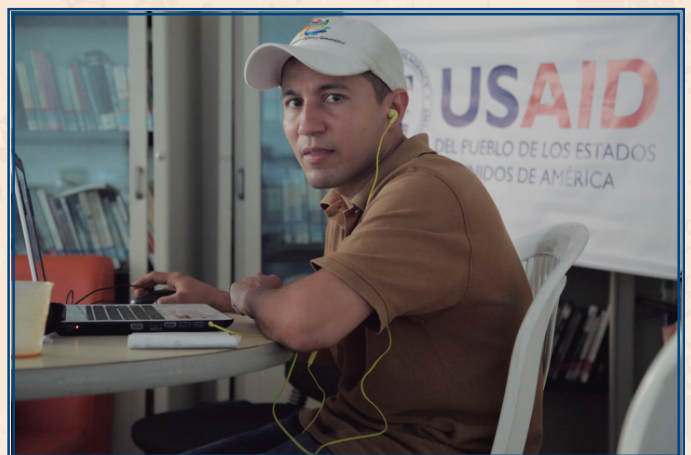
El respeto por los personajes por parte del equipo durante todo el tiempo de preparación y rodaje es la base de la profundidad en esa comunicación. El director deberá comprender cuándo debe acercarse o alejarse de su personaje. No interferir, dejarlo vivir. Saber cuándo puede acelerar procesos. Cada director es diferente y no hay reglas. A veces, seguramente, se cometerán errores, pero de ellos es mucho lo que se puede aprender.

Sin embargo, habrá momentos en que los cinéticos deberán trabajar solos. Es muy importante que descubran su independencia y su propia manera de interactuar con las situaciones.

Después del rodaje

Acompañamiento y asesoría para la edición final

Los talleristas acompañan y brindan herramientas a los equipos de realizadores para el inicio del montaje y la postproducción que hace referencia a la definición de una estructura narrativa, la edición y creación de un primer corte sobre el cual reflexionar en equipo para hacer los ajustes que consideren necesarios. Posteriormente acompañan la corrección de color, el diseño de texto y créditos, hasta llegar a la finalización de cada película.

En resumen. Agenda Fase 2
Jornadas audiovisuales entre coordinadores y cinéticos en la región.

Días de la semana	Actividad
SEMANA 1	
Día 1	Presentaciones -Encuentro entre los cinéticos y los coordinadores. -Presentación de la segunda fase a participantes, explicación de los compromisos, cronograma y plan de trabajo. -Invitación a pensar en un tema para la realización de un cortometraje documental. Ejercicios de observación Ejercicio 1 -Individual. Escoge tres lugares o edificaciones de tu ciudad, municipio o vereda y toma fotografías o videos en planos fijos con trípode. Escribiendo el proyecto -Publicar en el blog personal los avances del proyecto. -Describir los avances generales en el blog colectivo.
Día 2	Ejercicio 1 Parte 2 -Sube las imágenes a tu blog y cuenta por qué son importantes en tu vida y en tu territorio. -Decídete por una de ellas y explica en el blog por qué será el espacio de tu próximo documental. Escribiendo el proyecto -Publicar en el blog personal los avances del proyecto. -Describir los avances generales en el blog colectivo.
Día 3	La Luz Natural Ejercicio 2 Vas a hacer una serie fotográfica o con video en planos fijos en trípode en diferentes horas del día (amanecer, mañana, mediodía, atardecer, noche) del lugar que has escogido para grabar tu documental donde se evidencien los cambios por efecto de la luz natural sobre el lugar y los personajes que allí trabajan, viven o frecuentan.

Día 3	Escribiendo el proyecto -Publicar en el blog personal los avances del proyecto. -Describir los avances generales en el blog colectivo.
Día 4	Ejercicios de la Memoria 1. Ejercicio 2 Parte 2 -Escoge cinco (5) fotos o planos de video y súbelas a tu blog acompañadas de un texto sobre esos cambios que has detectado y su efecto en el comportamiento humano y en la arquitectura. Escribiendo el proyecto -Publicar en el blog personal los avances del proyecto. -Describir los avances generales en el blog colectivo.
SEMANA 2	
Día 1	Luz Artificial Ejercicio 3 Hacer una serie fotográfica nocturna o en video con planos fijos en trípode del lugar que escogiste para grabar tu documental donde se evidencien los cambios por efecto de la luz artificial sobre los personajes que allí trabajan, viven o frecuentan.
Día 2	Ejercicio 3 Parte 2 -Escoge cinco (5) fotos o planos fijos en video y súbelos a tu blog acompañadas de un texto sobre esos cambios que has detectado y su efecto en el comportamiento humano y en la arquitectura durante la noche -Observa las rutinas de los personajes que frecuentan el lugar en las diferentes horas del día. -Analiza el material grabado. -Escribe en una página la motivación. ¿Qué quiero contar? -Escribe en una página la estructura. ¿Cómo lo voy a contar? -Publica en el blog personal los avances del proyecto. -Describe los avances generales en el blog colectivo. -Redacta un pequeño texto que lo acompañe en el blog. -Describe los avances generales en el blog colectivo.

Día 3	Ejercicio 4 -Realiza una serie de fotografías o video con planos fijos en trípode de los personajes que viven, trabajan, o frecuentan el espacio que has escogido. -Trabajarlos en primer plano y aprovechar la luz que los ilumina sin recurrir a ningún apoyo. Trabajar los contrastes, la tonalidad de la luz, etc. para que sean un apoyo a esa historia que cada cual lleva estampada en sus facciones, en su expresión en sus ojos.
Día 4	Test de repaso. -Reflexiona acerca de la siguiente pregunta: ¿Que diferencias hay entre la luz natural y las luces artificiales? -Redactar un pequeño texto que lo acompañe en el blog. Investigación del tema en función de la producción. Taller de producción -Visitar locaciones. Permisos. -Hablar con los personajes. Derechos de imagen. -Organizar los permisos, horarios, fechas. -Elaborar presupuesto (comida, transporte, etc.). -Elaborar plan de rodaje (cronograma de trabajo) -Publicar en el blog personal los avances del proyecto. Describir los avances generales en el blog colectivo.

PRE PRODUCCIÓN

Día 1

Presentaciones

- Primer encuentro entre los cinéticos y los talleristas.
- Cada cinético trae el tema propuesto y lo sustentará.
- Se reunirán los coordinadores, talleristas y participantes para elegir los temas a realizarse
- Se escogerán los proyectos para desarrollar.
- Se trabajará en la estructura narrativa de los proyectos.
- Se conforman los equipos para cada proyecto.
- Definición de los roles. Productor, director, foto, sonido.
- Publicación en el blog colectivo de los temas seleccionados.

Día 2

Ejercicios de observación

Explicación básica del uso de cámaras.

Ejercicio 1

Caminata solar

- Camina bajo el sol entre arboles, (interferencias) observa como se proyecta luz solar entre las ramas y hojas y crean imágenes del sol en el suelo (circulo entre las sombras).
- Este principio de las cámaras oscuras es la base de las cámaras de video y fotográficas y entenderlo nos sirve para reflexionar sobre las principales características de la luz como materia prima del fotógrafo.
- Escritura con respecto a esa imagen.
- Funciones fotográficas de la cámara de video. Repaso de las herramientas fotográficas y conceptuales con que cuentan las cámaras de video y fotografía. Diafragma, ISO, Velocidad, Balance de Blancos, Cuadros por Segundo, Formatos de video digital.
- Repaso de los conceptos de composición fotográfica, el encuadre, el fondo, el margen del cuadro, el enfoque, el horizonte, ley de los tercios, líneas dominantes, diagonales, sección o proporción aurea, contrastes, equilibrios, profundidad de campo, texturas, volúmenes, color, la mirada, el movimiento, valores de plano.

	Asesoría de proyectos documentales de observación. Ejercicio 2 -Registro de imágenes en exteriores e interiores. -Redactar un texto a partir de las imágenes. -Abrir un canal de youtube, subir el video a la red. -Publicar en el Blog. -Describir los avances generales en el blog colectivo
RODAJE	
Día 3	-Grabación de proyecto documental observacional. -Grabación en una situación cotidiana, sin entrevistas. -Transferencia de archivos de imagen y sonido. -Publicar en el Blog. -Describir los avances generales en el blog colectivo.
Día 4	-Grabación de proyecto documental observacional. -Grabación en una situación cotidiana, sin entrevistas. -Transferencia de archivos de imagen y sonido. -Publicar en el Blog. -Describir los avances generales en el blog colectivo.
POSPRODUCCIÓN	
Día 5	Iniciación del montaje y la postproducción. -Transferencia del material grabado. -Visionaje, limpieza, selección del material. -Edición. Conformación de una secuencia.
Día 6	-Asesorías de montaje y estructura narrativa -Edición, conformación de un primer corte.
Día 7	-Asesorías de montaje y estructura narrativa -Edición
Día 8	-Edición y post producción -Corrección de Color -Diseño de textos y créditos. -Finalización