

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA HACER UN PODCAST o PRODUCTO AUDIOVISUAL

(Todas las imágenes han sido tomadas de Nois Radio: <https://noisradio.co/talleres>)

Ruta 1:

Sesión 1: ¿Qué quiero narrar? Planeación del cortometraje

-El grupo deberá identificar el tema sobre el cual quieren hacer su cortometraje. Preguntas para orientar la discusión (escribir o dibujar cada respuesta en una hoja/cartulina, ir pegándolas en una pared o poniéndolas en el suelo para crear un mapeo de todos los elementos que tendrá el producto final):

1. ¿Qué queremos lograr a través de un cortometraje? (¿Visibilizar una problemática, dejar una memoria de algo, divulgar nuestro conocimiento o propuestas frente a un tema?)
2. ¿Para quién queremos hacer el cortometraje, cuál es nuestro público objetivo? (¿Actores institucionales, comunidades indígenas, mujeres indígenas, el país entero?)
3. Según el propósito y el público, ¿Cuál es la mejor forma de narrar nuestra historia?
 - a. ¿Se van a hacer varios cortometrajes pequeños, por parejas o por persona? ¿Se harán varios cortometrajes que luego se pegarán para construir un sólo video? ¿Se hará un sólo cortometraje entre todas?
 - b. ¿Cuál es el tono narrativo que queremos que tenga el mensaje: informativo, optimista, dramático/alarmista?
 - c. ¿Cómo transmitiremos el mensaje: contando una historia verdadera o ficcional de una persona, entrevistando a personas y presentando pedazos de sus testimonios, presentando un monólogo o discurso, un video musical?
 - d. Según lo anterior, ¿Cuál será el narrador—desde cuál punto de vista se va a “contar la historia”?
 - e. Ejercicio: narrar la escena

En una cartelera, dibujar la realidad en la que se encuentran en ese momento (por ejemplo, un grupo de personas sentadas en un círculo hablando, ruidos de pájaros, clima caliente, etc). Sobre ese dibujo, ir pegando post-its (o simplemente escribir palabras) con los sonidos y videoclips que podrían representar la realidad al narrarla en un documental o podcast (ej: “ruido de pájaro”, “imagen de mujeres sentadas en un círculo”, etc)

¿Qué elementos de nuestro entorno podemos grabar e incorporar al documental para darle riqueza a la narrativa? (Pensar en cuáles elementos, sonidos, imágenes, etc las representan a ellas como mujeres o representan el tema del cual quieren hablar en el video). Por ejemplo, sonidos o escenas de los espacios donde cotidianamente habitan las mujeres, cantos, grabaciones de otros discursos, ruidos de la selva. Se puede pensar como un plato que se está cocinando: ¡cada ingrediente aporta al sabor y la textura final del plato!

Estos elementos ayudan a crear el “paisaje” en el que ocurre la historia contada, ayudan a que el público conozca más del narrador—dónde vive, cómo es su cultura, etc. También ayudan a reforzar el tono de la historia (por ejemplo, si el objetivo es generar esperanza, optimismo, se pueden incorporar clips y sonidos de actividades que le generan alegría y orgullo a las mujeres.

4. Diseño de guión

- ¿Cuál será la historia que se contará?
- Definir el orden de la historia (hilo narrativo): ¿cuáles escenas se grabarán y en qué orden?
- Escribir los diálogos que dirán los personajes, diseñar las entrevistas que se grabarán o las escenas que se actuarán, los sonidos o clips adicionales (para complementar las escenas principales, para narrar el “paisaje”), etc.
- Identificar la investigación que todavía se necesita hacer para hacer más sólido el guión: ¿Qué necesitamos averiguar, aprender, encontrar para poder contar la historia mejor?
- Revisar el guión y compartirlo con personas externas para ver si estas entienden el objetivo del cortometraje. Ajustar según retroalimentación.

5. Distribución de roles

- Investigadores (que se encarguen de recoger la información que falta para poder abordar el tema que van a trabajar en el video)
- Escritores (quiénes terminan de redactar el guión a detalle)
- Directores
- Camarógrafos
- Encargados de escenografía: conseguir disfraces, lugares donde grabar, objetos que aparecerán, personas para entrevistar
- Actores o personajes principales
- Voces, narradores (si no son los mismos actores)

→ Ver archivo “Planeación de un producto audiovisual”: ahí hay una tabla e instrucciones para la actividad de crear un guión

Sesión 2: Herramientas audiovisuales

1. Aprender el uso del celular, la cámara, el micrófono
2. Ejercicios de encuadre, planos, perspectivas
3. Ejercicios de narración: importancia de la vocalización, hablar despacio y claro, hablar con alguna emoción que ayude a que el público perciba el tono del mensaje (¿alegre? ¿triste?)

EJEMPLO

"Alberto se levantaba todas las mañanas, se cambiaba y salía de su casa para correr durante 20 minutos. Luego de ducharse, se dirigía hacia su trabajo en la fábrica, donde operaba una máquina embotelladora de bebidas.

Si intentas leer en voz alta ese texto verás que es muy largo, con pocas pausas y demasiada información atiborrada. Veamos una opción un poco más amigable para el oído:

Alberto tiene una rutina muy agitada. *[Cierre de campera, pasos, puerta de la casa que abre y cierra. Trote por la calle. El sonido del trote queda de fondo bajo la siguiente frase]*

Por la mañana se levanta y sale a correr 20 minutos. *[Continúa por debajo de la narración el sonido del trote. Escuchamos que regresa a su casa y abre la ducha]*

Se ducha y parte hacia la fábrica donde trabaja. *[Sonido ambiente de fábrica. Sonido de maquinaria en primer plano]*

Allí opera una máquina embotelladora de bebidas" *Mariano Pagella. Podcasteros*

ALGUNAS CLAVES

FLUIDEZ

Intenta que la narración (tu voz) no parezca leída. Para eso, pregúntate qué partes del guión podrían ser más cortas o claras o si dirías esa frase en una conversación cotidiana.

FRASES CORTAS

Intenta escribir frases cortas y evita párrafos largos con muchas comas. Una idea por frase está muy bien y pocos sinónimos también.

COLOQUIAL

Descubre cuál es tu forma de hablar (muletillas, dudas, repeticiones) para que cuando estés siguiendo el guión no sientas que debes leerlo de manera perfecta sino involucrar algunos elementos propios de tu hablar.

VARIACIÓN DE FORMATOS

Una forma de enriquecer una narración sonora es mezclando distintos formatos. Un diálogo puede convertirse en una pequeña escena de ficción o una lista puede ser leída por una voz nueva.

DECIRLO CON SONIDOS

Algunas partes del guión van a describir sonidos que, en efecto, pueden ser recreados. Considera sacar esa parte del texto y reemplazarla por sonidos.

4. Edición:
 - a. Bases de los programas de computador o de celular para editar
 - b. Cómo cortar y pegar escenas
 - c. Cómo agregar distintos audios: música, sonidos, ruido de fondo, narrador
 - d. Cómo abrir y cerrar un cortometraje (versión occidental):

- i. Título, créditos, información adicional sobre los participantes o el proyecto
- 5. Estrategias para la circulación
 - a. Crear posters, imágenes para circular por internet, pequeños clips con fragmentos del video/podcast
 - b. Crear una plataforma para guardar los productos y que el público los pueda acceder, conocer más información, contactar, etc

Sesión 3: Presentación de avances y retroalimentación

- 1. Cada grupo presentará sus avances
- 2. Discusión sobre la distribución del producto:
 - a. Entre los participantes se realizará un mapeo de cómo quieren que se distribuya su trabajo
 - i. ¿En cuáles lugares se podría presentar?
 - ¿A cuáles públicos?
- 3. Discusión sobre siguientes pasos
 - a. ¿Les interesa seguir produciendo cortometrajes?
 - b. ¿Cómo mejorarían el trabajo que hicieron? ¿Qué cambiarían y qué mantendrían?
 - c. Desarrollo de un plan de trabajo a futuro: futuros proyectos, metas, etc

Ruta 2

Fase 1: Actividades para “investigar” – promover el intercambio de diálogos, recoger experiencias, lecciones aprendidas, historias: investigación de lo que será el contenido de los cortometrajes/podcasts

- Grupos Focales
- Círculos de la palabra
- Cartografías Sociales o Corporales
- Entrevistas o historias de vida
- Análisis de narrativas (historias orales, canciones, archivo, etc)
- ¿Cuál de estas metodologías puede servirnos para investigar y desarrollar el contenido de los podcasts/cortometrajes?

Fase 2: ¿Qué quiero narrar y para qué?

- Retomar elementos trabajados en los otros módulos (salud mental, prevención de violencias, COVID-19)
- ¿Cuáles son los aprendizajes? ¿Qué temas se priorizaron? ¿Cuáles son nuestras posturas frente a estos temas? ¿En qué tema/problema queremos tener un impacto? ¿Qué se necesita, cómo podemos aportar? ¿Qué queremos divulgar, visibilizar, hacer memoria, narrar? ¿Por qué, con cuál fin? ¿Para quién? ¿Cómo es la mejor forma de hacerlo?

- Definición de los temas/preguntas que se trabajarán en los podcasts/cortometrajes
- Discusión sobre la auto-representación, la narración, el papel de lo audiovisual en esto, los distintos formatos de narrativas (oralidad, audiovisual, auditivo). ¿Cómo veo el mundo y cómo me veo a mi misma? ¿Qué y cómo lo quiero representar?
- Discusión: el ejercicio de narrar documenta y representa la realidad, pero a la vez la moldea, resignifica y propone nuevas realidades (según quién, qué y cómo se narre)

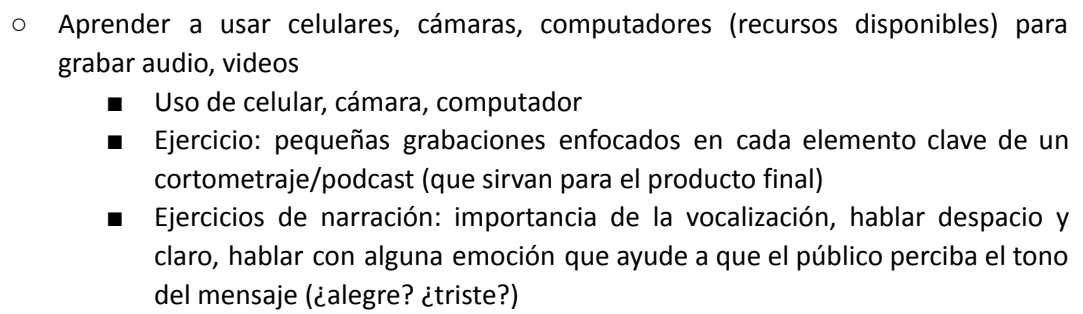
Fase 3: Herramientas audiovisuales o auditivas– documentar, visibilizar, auto-representar, crear memoria, divulgar conocimiento y diseminar nuevas formas de entender una realidad:

- ¿Para qué una producción audiovisual o podcast?
 - Identificación del tema del cortometraje/podcast
 - ¿Cuál es el objetivo del cortometraje/podcast? ¿Cuál es el público?
 - ¿El cortometraje/podcast será parte de un proyecto más grande-un archivo que se alimentará progresivamente? ¿Serán cortometrajes/episodios independientes, o que entren en diálogo con otros?
- Herramientas narrativas: ¿Cómo narrar la realidad?
 - ¿Cuáles son las herramientas narrativas para transmitir los mensajes y lograr el objetivo propuesto en el público (planos, sonidos, imágenes, voces, tono narrativo, hilo conductor de la historia, orden de las escenas? Por ejemplo, podcasts son como escuchar una conversación, interesante, enganchadora, informal)
 - Ejercicio: narrar la escena

En una cartelera, dibujar la realidad en la que se encuentran en ese momento (por ejemplo, un grupo de personas sentadas en un círculo hablando, ruidos de pájaros, clima caliente, etc). Sobre ese dibujo, ir pegando post-its (o simplemente escribir palabras) con los sonidos y videoclips que podrían representar la realidad al narrarla en un documental o podcast

¿Qué elementos de nuestro entorno podemos grabar e incorporar al documental/podcast para darle riqueza a la narrativa? Por ejemplo, sonidos o escenas de los espacios donde cotidianamente habitan las mujeres, cantos, grabaciones de otros discursos, ruidos de la selva. Se puede pensar como un plato que se está cocinando: ¡cada ingrediente aporta al sabor y la textura final del plato!

Estos elementos ayudan a crear el “paisaje” en el que ocurre la historia contada, ayudan a que el público conozca más del narrador-dónde vive, cómo es su cultura, etc. También ayudan a reforzar el tono de la historia (por ejemplo, si el objetivo es generar esperanza, optimismo, se pueden incorporar clips y sonidos de actividades que le generan alegría y orgullo a las mujeres.

- Aprender a usar celulares, cámaras, computadores (recursos disponibles) para grabar audio, videos
 - Uso de celular, cámara, computador
 - Ejercicio: pequeñas grabaciones enfocados en cada elemento clave de un cortometraje/podcast (que sirvan para el producto final)
 - Ejercicios de narración: importancia de la vocalización, hablar despacio y claro, hablar con alguna emoción que ayude a que el público perciba el tono del mensaje (¿alegre? ¿triste?)