

Enric Benavent

¡Cámara y... acción socioeducativa!

Resumen

El cine es un arte social. No podemos restringirlo a una actividad destinada a entretener o a divertir sino que ha llegado a ser un medio de expresión, de comunicación, de reflexión, de denuncia y, por consiguiente, un medio educativo de la sociedad. La gran revolución que ha supuesto representa la superación de la lectura/escritura como único vehículo de información. En la sociedad contemporánea recibimos la mayor parte de la información mediante el lenguaje audiovisual, y el cine con todos sus formatos actuales es el gran protagonista de los formatos de comunicación y de expresión del momento.

Palabras clave

Arte social, Cine, Democratización de medios, Educación social, Herramienta educativa, Lenguaje audiovisual, Narrativa, Proyecto audiovisual

Càmera i... acció socioeducativa!

El cinema és un art social. No podem restringir-lo a una activitat destinada a entretenir o a divertir sinó que ha esdevingut un mitjà d'expressió, de comunicació, de reflexió, de denúncia i, per tant, un mitjà educatiu de la societat. La gran revolució que ha suposat representa la superació de la lectura/escritura com a únic vehicle d'informació. En la societat contemporània rebem la major part de la informació mitjançant el llenguatge audiovisual, i el cinema amb tots els seus formats actuals és el gran protagonista dels formats de comunicació i d'expressió del moment.

Paraules clau

Art social, Cinema, Democratització de mitjans, Educació social, Eina educativa, Llenguatge audiovisual, Narrativa, Projecte audiovisual

Camera and... social and educational action!

Cinema is a social art. It cannot be restricted to pure entertainment and enjoyment, as it has become a means of expression, communication, reflection, accusation and, therefore, an educational medium for society. The great revolution it has given rise to is in replacing reading and writing as the only vehicle for information. Modern society receives most of its information through audiovisual language, and cinema, in all its present formats, is the main platform of today for communication and expression.

Key words

Social art, Cinema, Democratising the media, Social education, Educational tool, Audiovisual language, Narrative, Audiovisual project

Autor: Enric Benavent Vallès

Artículo: ¡Cámara y... acción socioeducativa!

Referencia: Educación Social, núm. 39 p30-p43.

Dirección profesional: ebenavent@peretarres.org

▲ Estableciendo vínculos entre cine y educación social

El cine es un arte social. No podemos restringirlo a una actividad destinada a entretener o a divertir sino que ha llegado a ser un medio de expresión, de comunicación, de reflexión, de denuncia y, por consiguiente, un medio educativo de la sociedad. La gran revolución que ha supuesto el cine, y por extensión todo el lenguaje audiovisual, representa la superación de la lectura/escritura como único vehículo de información. Los ciudadanos de la sociedad contemporánea recibimos la mayor parte de la información mediante el lenguaje audiovisual, y el cine con todos sus formatos actuales (desde grandes producciones hasta realizaciones caseras colgadas en *internet*, pasando por los anuncios publicitarios, los videoclips o los videojuegos) es el gran protagonista de los formatos de comunicación y de expresión del momento.

El vínculo entre el cine y la educación social es muy fácil de establecer. La proximidad del mensaje que transmite una producción cinematográfica permite considerar que el cine tenga una vocación educativa muy directa. Hoy en día nadie discute que entre los agentes educativos de nuestra sociedad hay que contar con los medios de comunicación y, especialmente, con los medios audiovisuales. Hay que recordar como a lo largo de la historia del cine existen muchas producciones que han protagonizado verdaderos procesos educativos¹, ya sea porque han mostrado o denunciado una realidad, o porque han popularizado algún personaje o porque han suscitado determinados valores y reflexiones. A otro nivel, constantemente tenemos en la pantalla de televisor un gran número de documentales o reportajes que pretenden dar a conocer a la ciudadanía hábitos de vida saludable, situaciones socialmente complejas, testimonios de personas que pueden ser ejemplo de superación, enfermedades poco conocidas, desigualdades sociales...

Por otra parte, la educación social, al ser una modalidad educativa transversal, que atiende a todas las edades de la población y que interviene en situaciones educativas marcadas por la no formalidad de proceso, tiene que velar por la utilización de herramientas e instrumentos que permitan la expresión, la relación interpersonal, la motivación, el trabajo en grupo y la dinamización social. Los profesionales de la educación social deben estar especialmente atentos a sacar provecho educativo de las actividades más cotidianas. No cabe duda de que una de las actividades que más hacemos actualmente los ciudadanos es recibir, interpretar, informarnos y gozar con diversos productos audiovisuales.

La gran revolución que ha supuesto el cine, y por extensión todo el lenguaje audiovisual, representa la superación de la lectura/escritura como único vehículo de información

Acción educativa desde el lenguaje audiovisual

La música, la danza, la expresión plástica, el teatro, la expresión corporal... cualquier lenguaje artístico es una herramienta educativa. De hecho quien se dedica a la educación tiene la virtud de saber sacar aplicación educativa de casi todo. Pero en el ámbito audiovisual todavía existe poca tradición educativa, y la mayor parte de las experiencias y reflexiones para utilizar el audiovisual en educación están mayoritariamente centradas en el papel de los educandos como receptores y, casi siempre, en el ámbito escolar.

De la misma forma que ya hace tiempo que en las actividades educativas se ha incorporado la expresión plástica favoreciendo que los educandos aprendan e integren esta modalidad expresiva, o de la misma manera que el teatro forma parte del repertorio de herramientas educativas en todos los niveles de edad como herramienta para trabajar en grupo, para socializar, para dinamizar e, incluso, con ciertas finalidades terapéuticas², ya es hora de que el trabajo educativo con el cine forme parte del repertorio de actividades en el ámbito de la educación social, no tanto desde la vertiente del espectador sino desde el otro lado de la cámara, construyendo historias, expresando inquietudes, mostrando el propio testimonio. El lenguaje audiovisual, lo mismo que las artes plásticas, gesticulares y musicales, es un modo de expresión inseparable de la acción. Por esta razón son lenguajes educativos por excelencia ya que proporcionan a los educandos una experiencia completa, integral y muy próxima en su vida. (Treffel. 1986: 179)

Hay que aprender a utilizar este lenguaje como medio para expresar y comunicar. Ya existen diversas iniciativas que están trabajando en este sentido, pero para hacer presente la necesidad de una educación en comunicación o de una educación en el lenguaje audiovisual, todavía falta mucho camino por recorrer.

Si estamos de acuerdo que para comprender lo que se lee no basta con saber descifrar las letras y leerlas de corrido, lo mismo ocurre con el lenguaje audiovisual

Últimamente, la Comisión Europea, a requerimiento del Parlamento Europeo, ha llevado a cabo una iniciativa sobre Alfabetización Audiovisual. De hecho en algunos países como Suecia, Reino Unido o Irlanda se contempla en el currículum de los escolares la materia de Educación en Comunicación. En nuestro país las autoridades educativas todavía están muy lejos de ver la necesidad de esta materia escolar. El 6 de octubre de 2006 la Comisaria de la Sociedad de la Información y Medios de Comunicación de la UE, Viviane Reding, en la presentación de una investigación de largo alcance hecha a escala europea dijo: «Hoy en día, la alfabetización audiovisual es tan crucial para el ejercicio de una ciudadanía activa y plena como lo fue la alfabetización convencional a inicios del siglo XIX. «³

Educar con el lenguaje audiovisual y desde la expresión audiovisual ayuda a los ciudadanos a comprender mejor los mensajes que reciben. Si estamos de acuerdo que para comprender lo que se lee no basta con saber descifrar las letras y leerlas de corrido, lo mismo ocurre con el lenguaje audiovisual. No basta con una lectura pasiva de las imágenes para comprender todo su significado. Si

tenemos en cuenta que un ciudadano medio llega a recibir miles de impactos visuales durante el día, cada uno de ellos con su información y sus formas y estrategias de sugestión, es fácil entender que la educación que quiera preparar ciudadanos del siglo XXI tiene que contar con el audiovisual como herramienta primordial.

¿Qué se puede trabajar con el cine como herramienta educativa?

El lenguaje audiovisual permite trabajar una combinación de aptitudes y acciones, de conocimientos, reflexiones, sensibilidades y procedimientos. Por la gran diversidad de géneros y situaciones en que se puede concretar nos encontramos ante una actividad muy versátil. Por un lado, vemos que se trata de una herramienta apta para cualquier franja de edad, ya que puede utilizarse desde con niños a partir de 4 o 5 años hasta con personas mayores. Por otro, las características del lenguaje que utiliza, su inmediatez y la capacidad de despertar emociones, hace que sea un medio útil para trabajar con personas con diferentes tipos de capacidades. Sólo será necesario hacer la adaptación pertinente para cada colectivo para ver como la expresión audiovisual conduce de forma natural hacia la mejora de otras formas de expresión y de relación.

El trabajo educativo basado en el lenguaje audiovisual permite:

- Tener conocimiento de los elementos que componen el lenguaje audiovisual
- Aprender a analizar imágenes lo mismo fijas como en movimiento
- Conocer los elementos que intervienen en la manipulación de las imágenes
- Conocer la gramática del lenguaje audiovisual, es decir, las normas elementales del montaje.
- Afinar y enriquecer la capacidad de percepción
- Desarrollar la aptitud de mirar y escuchar
- Aprender a comunicarse con imágenes
- Aprender a describir y descifrar imágenes
- Realizar asociaciones entre imágenes y sonidos
- Aprender a estructurar una historia
- Descubrir que los mensajes audiovisuales nunca son la realidad sino una representación subjetiva de ésta.
- Conocer diversos medios y aparatos para crear mensajes con lenguaje audiovisual.

Con niños, el trabajo puede centrarse en la vertiente más lúdica del lenguaje audiovisual: trabajar con trucos sencillos de cámara como apariciones y desapariciones, cámara rápida o lenta, animación de objetos... puede ser un aliciente que les motive a inventar historias. En este caso el educador deberá ejercer un papel de facilitador muy activo, proponiendo inicialmente los juegos a ejecutar con la cámara e invitando a los niños a experimentar ellos mismos mediante los géneros que les sean más conocidos: spot publicitario, informativo de televisión, videoclip, historia breve...

El trabajo con adolescentes puede dar mucho de sí, ya que ellos mismos son un sector de la población muy consumidor de imágenes. De hecho se han dado diversas experiencias en las que los adolescentes han tomado parte activa en un proyecto de realización audiovisual consiguiendo un gran éxito en aspectos como la implicación, la motivación, el compromiso y el trabajo en equipo. Por su componente lúdico y por el espacio que ocupa la imagen y la autoimagen en el mundo adolescente proyectos como “Huyendo del futuro” han sido un éxito en la utilización del lenguaje audiovisual como herramienta educativa.” La cámara acabó perfilándose como el aliado idóneo de la intervención, nos permitía ver fragmentos de su mundo cotidiano al que no tendríamos acceso de ninguna otra forma” (Gómez. 2003:14).

Si una cosa caracteriza la realización de un cortometraje, tal y como ocurre también con un grupo de música o de teatro, es que es un trabajo que necesariamente debe hacerse en equipo. Es una de aquellas experiencias costosas, puesto que mover a un equipo y conseguir la implicación de todos desgasta mucho, pero a la vez el proceso y el resultado final son muy gratificantes. Esta característica es la que supieron aprovechar los educadores y educadoras del *Casal de Joves de Prosperitat*⁴ en Barcelona cuando se les presentó un grupo que tenía inquietudes en el mundo audiovisual solicitando ayuda porque querían rodar un cortometraje. En el *Casal*, en aquellos momentos, se hacían muchas actividades con grupos de música y de teatro. “*Aprovechamos esta iniciativa para ponerlos en contacto con otros jóvenes con inquietudes que les podían ser complementarias: uno que sabía escribir, otros aficionados a la fotografía o a la música... todo esto sirvió para dinamizar y ponerlos en contacto.*” La experiencia con aquel grupo de jóvenes sirvió no sólo para favorecer una dinamización entre ellos sino que tuvo su repercusión en el barrio. “*Fue un proceso de tres o cuatro años que los llevó a constatar que, a escala de barrio, no existía nada de cine y de su experiencia decidieron crear un festival, que tenía que ser de cine reivindicativo y crítico.*”⁵ El Festival Solo Para Cortos de cortometrajes de temática social que se celebra anualmente en Barcelona es un referente en este género.

Relatar la propia historia mediante las imágenes es un reto interesante y muy enriquecedor para personas mayores o para aquellos que tienen una gran historia personal para explicar, como por ejemplo las personas inmigrantes. En estos casos, la posibilidad de poner en orden los propios recuerdos, sentimientos y emociones y, a la vez, de dejar testimonio personal para que otros puedan sacar provecho es una garantía de éxito que el trabajo basado en el lenguaje audiovisual ofrece para estos colectivos de personas. En el caso de las personas mayores, un trabajo de este estilo puede generar una buena ocasión de trabajo con la reminiscencia. Pero hay que tener muy presente que no todo termina con una entrevista o con un testimonial directo ante la cámara. Es necesario construir la historia, proporcionar un hilo argumental, querer explicar algo.

Los aparatos audiovisuales sólo proporcionan materia visual y sonora si se los utiliza para visualizar y escuchar. Su función no es sólo grabar y conservar imágenes y sonidos, esta materia prima hay que componerla. No se trata sólo de explicar la vida ante la cámara sino que es importante hacer un trabajo previo para focalizar o para dar énfasis a algún aspecto, hay que buscar y seleccionar imágenes, grabar el testimonio del protagonista, darle forma y montar el producto final. *“El cine social no es sólo cine de entrevista. Hay que saber decir algo. Los problemas del mundo ya los conocemos... la pregunta es tú, como director, ¿qué quieres transmitir? Si no ofrecemos una mirada comprometida con el mundo podemos caer fácilmente en el morbo y la sensiblería. Queremos que también pueda hablarse de los problemas con un cierto punto de humor. Aquí no estamos muy acostumbrados a hacerlo así. Nos llegan propuestas de Sudamérica muy interesantes donde el humor está presente como lenguaje comprometido y crítico para explicar ciertas realidades.”*⁶

En este monográfico podemos leer experiencias llevadas a cabo con hombres presos, con personas con graves discapacidades, con adolescentes y jóvenes. Son un reflejo de como se está aprovechando la riqueza del cine desde la perspectiva de la creación, en el trabajo de la educación social.

Retos de futuro

Educar a través del lenguaje audiovisual tiene que ser una de las líneas de trabajo de la educación contemporánea, lo mismo en ámbitos formales como no formales. Esta línea de acción educativa debe comprender un trabajo sobre el lenguaje audiovisual que incluya el conocimiento y el análisis crítico de los productos audiovisuales que consumimos y, lo más importante, un trabajo con el lenguaje audiovisual como forma de expresión, que se centre en la producción creativa de mensajes audiovisuales en cualquiera de los diversos géneros que la producción digital doméstica ofrece.

Para desarrollar este camino en el marco de la educación social, sería necesario:

Hacer un inventario de experiencias y métodos ya experimentados en el campo de la realización audiovisual como herramienta educativa en entornos no formales.

- Recopilar las investigaciones y reflexiones ya existentes
- Promover la investigación y experimentación en este campo
- Desarrollar procedimientos de evaluación pensados para entornos de educación social
- Promover actividades de formación específicas para profesionales de la educación social que vayan más allá de la formación tecnológica, incorporando elementos de reflexión sobre el papel del lenguaje audiovisual como forma de expresión.
- Crear guías prácticas para profesionales de la educación social que quieran iniciar un proyecto en este lenguaje.

Educar a través del lenguaje audiovisual tiene que ser una de las líneas de trabajo de la educación contemporánea, lo mismo en ámbitos formales como no formales

- Promover el lenguaje audiovisual como herramienta básica de información y de expresión en entidades del tercer sector.
- Reflexionar desde la perspectiva ética y jurídica, y redactar una guía de buenas prácticas referidas al uso del audiovisual en entornos socioeducativos.
- Crear una plataforma de relación con los medios con el objetivo de dar apoyo y salida a las iniciativas que se generen.
- Utilizar los recursos de *web* social para mejorar la formación de profesionales de la educación social, para compartir experiencias entre centros y recursos educativos, para intercambiar noticias, para generar centros de documentación, para dar a conocer recursos.
- Promover y crear, si se tercia, festivales de cine especializados en educación social.⁷

La democratización de los medios audiovisuales

Cada vez es más importante que la ciudadanía esté formada no sólo en la lectura, interpretación y discernimiento de los mensajes audiovisuales que recibe sino que hay que formar en la capacidad de expresión mediante el lenguaje audiovisual

A medida que la tecnología va otorgando prácticamente a cualquiera la posibilidad de publicar, se hace más necesario que la población tenga los conocimientos necesarios para descifrar los mensajes audiovisuales con los que estamos bombardeados constantemente, es una destreza cada vez más esencial. La alfabetización audiovisual debe ayudar a los ciudadanos a discernir hasta qué punto los realizadores de mensajes audiovisuales están filtrando percepciones de la realidad, creencias, valores o rasgos de identidad. De la misma forma que para superar el analfabetismo hay que enseñar a leer y a escribir, en la alfabetización audiovisual ocurre lo mismo. Cada vez es más importante que la ciudadanía esté formada no sólo en la lectura, interpretación y discernimiento de los mensajes audiovisuales que recibe sino que hay que formar en la capacidad de expresión mediante el lenguaje audiovisual.

La digitalización de la información ha sido la gran revolución tecnológica del mundo contemporáneo. El tratamiento digital de las imágenes ha permitido, entre otras muchas cosas, poner al alcance del gran público la posibilidad de trabajar, de experimentar, de crear con imágenes con unos niveles de calidad muy altos y con unos costos muy bajos.

Las consecuencias de estos cambios las estamos apenas comenzando a experimentar. De un lado, la generalización de la televisión digital llevará por una parte la aparición de muchos canales de televisión temáticos y, por tanto, la fragmentación de la audiencia. Cada vez la tecnología hará que sea más fácil generar un propio canal de televisión⁸, y no será raro que muchas entidades incorporen la producción audiovisual como medio para informar y darse a conocer. El mismo proceso que se dio al inicio de las páginas *web* sucederá con la incorporación del audiovisual. De la misma forma que actualmente ya no se concibe una institución grande o pequeña sin su *web* más o menos bien elaborada, dentro de unos años veremos normal recibir información con soporte audiovisual.

Los primeros pasos de todo este fenómeno los podemos constatar con espacios como el *youtube*, con canales de televisión que sólo operan por *internet* o con la progresiva incorporación de piezas audiovisuales en periódicos electrónicos así como en las páginas *web* de algunas instituciones.

Otra de las consecuencias de la digitalización es que actualmente realizar un producto audiovisual es muy fácil y económico. Las cámaras digitales son productos populares bastante asequibles y que incluso las más sencillas dan unas prestaciones de calidad. Los programas informáticos necesarios para montar una película también son muy populares, algunos vienen por defecto con el sistema operativo del ordenador y otros se encuentran fácilmente en la red como programación libre. En definitiva, pues, podemos decir que se ha producido una democratización en la realización de productos audiovisuales. Si antes hacer un cortometraje estaba al alcance de sólo unos pocos, puesto que los gastos de producción eran muy elevados, actualmente es una tarea al alcance de casi todo el mundo. Y, además, la novedad de la *web* social o *web* 2.0 permite que las propias producciones audiovisuales no queden encerradas en un cajón sino que fácilmente se pueden compartir.

Cómo iniciar un proyecto audiovisual

La realización de un cortometraje, o de cualquier producto audiovisual, pide unos niveles de planificación muy altos e imprescindibles para no hacer trabajo en vano y conseguir unos resultados que estén de acuerdo con la intencionalidad inicial. La comunicación audiovisual, además de los códigos verbales utiliza numerosos códigos no verbales que hay que conocer y tener un cierto dominio sobre ellos.

Lo primero que hay que hacer es acotar la idea y definir qué tipo de producto se quiere hacer (ficción documental, animación...) y qué se quiere decir. Es importante poner por escrito una sinopsis que en muy pocas frases sitúe y concentre la idea. En este acto de escribir muy sintéticamente deben quedar desvelados algunos interrogantes como: ¿es una historia real?, ¿tiene un argumento dramático?, ¿es un discurso?, ¿es una información?, ¿tiene una componente de denuncia?, ¿tiene un protagonista claro?, ¿es la adaptación de una historia?, etc. De las respuestas a éstas y otras preguntas pueden surgir muchas ideas para la posterior elaboración de un guión.

Una vez tengamos una idea clara de lo que queremos decir será necesario narrar esta historia. Sea cual sea el género que hayamos escogido para hacer el cortometraje es conveniente no perder de vista los tres momentos que ha de contemplar toda narración: planteamiento, desarrollo y desenlace. Podemos marcar ritmos diferentes dependiendo del tiempo que asignemos a cada una de las tres partes. En algunos casos querremos dar mucho énfasis en el planteamiento y presentación de una determinada situación y en algún otro caso nos interesará recrearnos más en el desenlace. El final de este proceso es el guión literario, una narración escrita, ordenada y estructurada de una historia pensada para plasmarla en imágenes y sonidos. Este guión contiene todos los diálogos de los personajes y debe marcar las escenas y las secuencias.⁹

La realización de un cortometraje, o de cualquier producto audiovisual, pide unos niveles de planificación muy altos e imprescindibles para no hacer trabajo en vano y conseguir unos resultados que estén de acuerdo con la intencionalidad inicial

A continuación procederemos a transformar el guión literario en guión técnico incorporando para cada escena el tipo de plan, su temporización y audio que lo acompaña. Antes de escribir el guión técnico es necesario haber escogido las localizaciones ya que este guión incorpora la situación en el espacio de cada escena y de cada plan. El guión técnico puede quedar configurado en un cuadro como éste, que también utilizaremos durante el montaje de los planes.

CUADRO 1

Ejemplo de escalerilla de montaje
Título del corto: **La librería nueva**

Secuencia 1

N. Esc	N. Plano	Luz	Localización	Imagen	Diálogo	Audio restante	Tiempo parcial	Tiempo acumulado
1	1	INT TARDE	Hab. Francisco	PPP de mano del padre atornillando un tornillo en la pared. ZOOM OUT en PMPadre mirando como ha quedado sujeta la librería ZOOM OUT a PG PAN Habitación llena de restos de bricolaje, se ve el padre haciendo los últimos retoques de la librería y Francisco rondando por allí		Sonido ambiente de bricolaje	5"	5"
TRANSICIÓN				CORTE a				
	2	INT TARDE	Hab. Francisco	PM Se ve al padre recogiendo el material	Pare: Anda, Francisco, ya he terminado de montar tu nueva librería, ayúdame a recoger las herramientas	Sonido ambiente	3"	8"
TRANSICIÓN				ENCADENADO a		Final de la frase de PADRE	1"	9"

El guión técnico es conveniente pasarlo a *storyboard*¹⁰, aunque sea muy esquemático. La tira de dibujos de un *storyboard* permiten por primera vez hacerse la idea visualmente de la historia, y de su resultado final. Muchas veces a partir de esta primera visualización pueden introducirse retoques en el guión técnico.

Cuando todo este trabajo previo esté listo se puede empezar a grabar, siguiendo el plan. Hay que tener presente que después de grabar se tendrán que montar las imágenes y que si nos encontramos con una imagen que no tenemos prevista o recogida en el guión técnico, no sabremos como montarla. En este proceso es mejor no dejar nada ni a la improvisación ni a la memoria. Cada toma que hacemos con la cámara debe ir debidamente identificada.

La narrativa audiovisual

Aunque estamos muy acostumbrados a recibir mensajes audiovisuales, no siempre somos capaces de captar las bases de su narrativa. Así pues, nos adentraremos en un repaso rápido y muy elemental de algunos elementos que configuran el lenguaje audiovisual que serán de mucha utilidad si queremos pasar al otro lado de la cámara para construir y ayudar a construir relatos cinematográficos.

¿Cuáles son las bases de la composición audiovisual? ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de explicar una historia mediante la imagen y el sonido?

Para poner en marcha una actividad educativa basada en el lenguaje audiovisual será interesante familiarizarse con algunas de las bases de su narrativa específica. Como ocurre en cualquier otro tipo de lenguaje, en el lenguaje audiovisual existen unas normas, una gramática, que asegura que el sistema de comunicación funcione correctamente. Si cuando escribimos ponemos en conjunto diversas unidades de lenguaje como son la frase, el párrafo y el capítulo en el momento de construir una historia con imágenes también existen unos elementos básicos que debemos tener muy presentes:

- **PLANO:** Conjunto de imágenes que constituyen una misma toma. El plano sería el equivalente a una frase.
- **ESCENA:** Conjunto de planos que forman parte de una misma acción. La escena equivale a lo que podemos expresar en un párrafo.
- **SECUENCIA:** Seguido de escenas que forman una unidad narrativa. La secuencia sería el equivalente a un capítulo.

La manera en que se relacionen diversos tipos de plano en una escena y las diversas escenas en una secuencia darán pie a discursos narrativos diferentes, con estilos e intensidades diferentes

- **Tipo de plano según el encuadramiento:**

GRAN PLANO GENERAL (GPG): Muestra un paisaje o un gran decorado donde las figuras humanas y los objetos no tienen prácticamente ningún relieve.

PLANO GENERAL (PG): Muestra las figuras y los objetos de manera total, incluyendo la escena donde se encuentran.

PLANO AMERICANO (PA): Muestra la figura humana desde las rodillas para arriba.

PLANO MEDIO (PM): Muestra la figura humana, cortada por la cintura o a la altura del pecho.

PRIMER PLANO (PP): Muestra el rostro entero o una parte de la figura humana

PRIMERÍSIMO PLANO (PPP): Muestra una parte del rostro de la figura humana, o sólo una porción de un objeto.

Un plano general aporta mucha más información visual que un plano de detalle; por consiguiente hay que tener presente que cuanto más información visual aporte un plano, más tiempo deberá mantenerse. Los planos medios con frecuencia van vinculados con el diálogo, por tanto deben mantenerse el tiempo que sea necesario según el guión. Los planos de detalle con frecuencia se utilizan para reparar una expresión o un aspecto concreto de un objeto, normalmente serán planos de corta duración.

- **Tipo de plano según la angulación de la cámara:**

NORMAL: El nivel de la toma coincide con la mirada de la figura humana. La cámara está situada a la altura de los ojos de los personajes, independientemente de su postura.

PICADO: Cámara inclinada hacia el suelo. Expresa la inferioridad o la humillación de un sujeto, o la impresión de pesadez, ruina, fatalidad... El eje óptico puede llegar a ser totalmente perpendicular al eje horizontal, mirando la cámara hacia abajo («vista de pájaro»).

CONTRAPICADO: Cámara inclinada hacia arriba. Expresa exaltación de superioridad, de triunfo... El eje óptico puede llegar a ser totalmente perpendicular al eje horizontal, mirando la cámara hacia arriba («vista de gusano»).

- **Otros tipos de planos:**

PLANO-SECUENCIA: Secuencia que se rueda en un solo plano, en una única toma, sin interrupción, no hay que montarla posteriormente.

PLANO SUBJETIVO: Muestra lo mismo que ven los ojos de un personaje. Puede tener el mismo movimiento que el intérprete.

PLANO «MASTER»: Secuencia que se rueda en un solo plano para presentar la continuidad de una acción y que será enriquecida con insertos.

- **Movimientos de cámara**

El movimiento de la cámara es un recurso para dar ritmo y dinamismo a la acción que estamos explicando y produce un cambio en los puntos de interés dentro del encuadramiento inicial. El movimiento es un recurso de expresión, por consiguiente no es gratuito y hay que servirse de él como apoyo de la intención narrativa. Todo aquello que se mueve está llamando la atención y, por tanto, comunicando algo.

Entre los movimientos de cámara más habituales hay que conocer:

PANORÁMICA (PAN): movimiento que hace la cámara sobre un eje fijo. Puede ser vertical u horizontal. Sirve para conducir al espectador de un lugar a otro mostrándole algo o bien siguiendo un personaje. Cuando se hace muy rápido se denomina **BARRIDO**, es muy efectista y se utiliza para denotar cambios drásticos.

ZOOM: acerca (IN) o aleja (OUT) la visión del espectador mediante un movimiento de la óptica de la cámara.

TRAVELLING (TRAV): es el movimiento de la cámara y de su apoyo que cambia la perspectiva y la medida de los objetos, modificando también la composición del encuadramiento.

- **Montaje**

Una vez se ha grabado todo lo previsto hay que iniciar el proceso de montaje, es decir, de escoger, ordenar y empalmar todos los planos rodados según una idea previa y un ritmo determinado. Según como sea la transición de un plano a otro se crea un determinado ritmo al producto final. Entre las transiciones más habituales hay :

CORTE: Paso o unión de un plano con otro, mediante el enlace directo sin que haya ningún otro plano intermedio.

ENCADENADO: Paso de un plano a otro por medio de una serie de fotogramas intermedios en que las imágenes se superponen.

CORTINILLA: Efecto óptico que permite sustituir de forma gradual una imagen por otra, en diferentes direcciones.

FUNDIDO (en negro o en blanco o color): Plano que se va haciendo cada vez más oscuro (o blanco o de color), hasta que en la pantalla se hace el negro (el blanco o el color) total. Lo hay de cierre y de apertura.

En la actualidad existen diversos programas informáticos, algunos de los cuales vienen por defecto con el sistema operativo y otros de código libre, que facilitan mucho el trabajo de montaje al mismo tiempo que proporcionan muchos recursos para dar forma al producto final.¹¹

- **Otros conceptos importantes para la narrativa audiovisual:**

CAMPO: Espacio visual que toma la cámara desde el punto de vista en que se encuentra y según el ángulo de encuadramiento.

CONTRACAMPO: Espacio visual simétrico al campo, o sea, el campo contrario, el inverso.

FUERA DE CAMPO: Acción o diálogo que tiene lugar fuera del campo visual de la cámara.

ENCUADRAMIENTO: El objetivo capta aquel espacio de la realidad que se quiere tomar y que posteriormente se proyectará.

EJE DE LA ACCIÓN: Línea imaginaria a lo largo de la cual se desarrolla la acción de los personajes en el espacio. Este eje es determinado, en las acciones estáticas, por la dirección de las miradas de los personajes.

La experiencia de hacer una buena planificación es la parte menos vistosa del proceso, probablemente la más difícil de dinamizar, pero educativamente hablando, es seguramente una de las más importantes

En la realización de un producto audiovisual existen muchas otras variables que intervienen, como por ejemplo la iluminación, el sonido (diálogos, ambiente, música, efectos especiales), el vestuario, el *atrezzo*... todo esto debe integrarse también en el proceso de planificación. Desde un punto de vista educativo el proceso de planificación previo a la ejecución del producto es muy importante ya que es donde empieza a generarse el verdadero trabajo en equipo, el diálogo, el consenso, la toma de decisiones. La experiencia de hacer una buena planificación pone en marcha diversas aptitudes como el orden, la capacidad de proyectar, la paciencia o la conciencia de preparar bien el trabajo. Ésta es la parte menos vistosa del proceso, probablemente la más difícil de dinamizar, pero educativamente hablando, es seguramente una de las más importantes.

Enric Benavent Vallès

Licenciado en Comunicación Audiovisual y Educador
Profesor de las EUTSES Pere Tarrés (URL)

Bibliografía

Consell Audiovisual de Catalunya, "Llibre Blanc: L'educació en l'entorn audiovisual". *Quadrens del CAC*, número extraordinario. Noviembre 2003. CAC. Barcelona.

Gómez, Alicia; Patino, Rosa; Funes, Jaume, "Fugint del futur": La recerca de la mirada adolescent utilitzant tècniques audiovisuals. *Finestra oberta* número 30. Abril 2003. Fundació Jaume Bofill. Barcelona.

Pereira Domínguez, Mª Carmen, "Cine y Educación Social". *Revista de Educación*. Monográfico -Educación no Formal-, núm.338, septiembre-diciembre 2005, pp.205-228. MEC. Madrid.

Ricart Masip, Marta, "Producir con los nuevos medios. Una importante herramienta socioeducativa". *Revista Educación Social*, núm. 28, septiembre-diciembre 2004, pp 83-96. EUTSES Pere Tarrés. Universitat Ramon Llull. Barcelona.

Treffel, Jaques (1986), *Presente y futuro del audiovisual en educación*. Kapelus. Buenos Aires.

WEBS

Aulamedia. Educación en comunicación: <http://www.aulamedia.org/>
 El lenguaje cinematográfico. Web de Xavier Ripoll: <http://www.xtec.cat/~xripoll/llengua.htm>
 Manderlay. Espacio de cine: <http://www.freewebs.com/manderlay/index.htm>
 NeoKinoK. Experimental TV: <http://www.neokinok.tv/>
 Solo Para Cortos. Festival Internacional de cortometrajes de temática social: <http://www.soloparacortos.org/>
 Red de educación en comunicación: <http://www.laxarxa.info/>

-
- 1 Véase el artículo del Dr Joan Ferrés en este mismo monográfico
 - 2 Promovido por Fundació La Caixa para mejorar la calidad de vida de los enfermos de Alzheimer partiendo de estrategias de expresión-dramatización y reminiscencia *Teatre i Alzheimer* fue un proyecto. El objetivo de todo el proceso de trabajo era la prevención y la conservación de las capacidades de la persona.
 - 3 Consulta pública sobre alfabetización audiovisual. Comisión Europea http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/media_literacy/index_en.htm
 - 4 Casal juvenil autogestionado del barrio de Prosperitat de Barcelona.
 - 5 De la entrevista mantenida con Visi Martínez, directora del festival Solo Para Cortos www.soloparacortos.com y antigua educadora del Casal de Joves de Prosperitat, en Barcelona
 - 6 De la entrevista mantenida con Visi Martínez, directora del festival Solo Para Cortos www.soloparacortos.com y antigua educadora del Casal de Joves de Prosperitat, en Barcelona
 - 7 El CEESC acaba de convocar el concurso RetinES, de cortometrajes y proyectos audiovisuales de educación social
 - 8 Sólo hay que echar una ojeada en www.mogulus.com una herramienta que permite crear tu propio canal de televisión para Internet, en directo o con contenido pregrabado, con un elevado grado de profesionalidad.
 - 9 El programa de código libre, CELTX es una buena aplicación pensada para escribir guiones de audiovisuales. Se puede encontrar en: <http://celtx.com/download.html>
 - 10 Un *storyboard* es esencialmente una serie mayor de viñetas dibujadas de la película o de alguna sección de la película que sirve de ayuda para visualizar las escenas y encontrar posibles problemas antes de grabar. Los *storyboard* incluyen también instrucciones o apuntes necesarios para el equipo de trabajo.
 - 11 Entre los programas de edición de vídeo más conocidos podemos encontrar: Windows Movie Maker (instalado por defecto con el sistema operativo Windows), el Adobe Premier (de Adobe Acrobat), y diversas opciones de *software* libre.
-