

INTERCOLEGIALES
Culturales
-EL MANUAL-

SAN LUIS
| La Provincia

INTERCOLEGIALES
Culturales
-EL MANUAL-

ARTES AUDIOVISUALES

Le damos la bienvenida al curso de capacitación de Intercolegiales Culturales 2025

El audiovisual es una herramienta poderosa para contar historias, transmitir emociones y compartir conocimientos. Esta permite desarrollar la imaginación y la creatividad, plasmando mensajes que inspiren, motiven y colaboren con un lenguaje visual que exponga una propuesta comunicativa diferente. Desde esta área, esperamos promover la integración y la colaboración de los estudiantes en un proyecto que comprendemos que abarca diferentes disciplinas.

Desde este lugar, proponemos como objetivos

- Brindar a los docentes las herramientas necesarias para guiar a sus estudiantes en la producción de contenidos audiovisuales, ya sea mediante documentales o videoclips.
- Abordar conceptos claves, sugerencias prácticas y recursos accesibles en un lenguaje cercano y comprensible.
- Motivar y proporcionar seguridad a los docentes para aprovechar al máximo el potencial del lenguaje audiovisual en el ámbito educativo.

CONCEPTOS BÁSICOS DEL LENGUAJE AUDIOVISUAL

El lenguaje audiovisual combina imágenes y sonidos para comunicar mensajes. Se basa en códigos visuales y auditivos que influyen en la percepción del espectador. Es importante tener en cuenta algunos conceptos clave:

Plano: El plano es la unidad básica de expresión de un producto audiovisual. Se trata de un fragmento de imagen. Su duración puede variar y su composición depende de la intención narrativa y expresiva de quien lo realiza.

A continuación describiremos a grandes rasgos la diferencia entre cada uno de los planos:

PLANO GENERAL

PLANO MEDIO

PRIMER PLANO

PLANO DETALLE

Gran plano general (GPG):

Es la clase de plano que se usa para contextualizar, se utiliza, por ejemplo, con las imágenes de paisajes. El propósito de este plano es dar a conocer el sitio en donde se suceden los acontecimientos.

Plano general (PG):

En muchas ocasiones se acostumbra a confundirse con el gran plano general, aunque la principal diferencia es que las personas pueden verse de mejor manera.

Plano entero (PE):

El plano entero se deduce por un encuadre en el que las personas que están implicadas se observan de pies a cabeza.

Plano americano (PA):

Este tipo de plano se originó en las películas de vaqueros, donde era fundamental mostrar no solo el rostro y la expresión de los personajes, sino también el arma situada en la cadera, ya que esta tenía un papel clave en los duelos del género *western*. Por esta razón, el encuadre abarca desde la cabeza hasta aproximadamente las rodillas, permitiendo capturar tanto la acción como la actitud del personaje. Actualmente, el plano americano se sigue utilizando en diversos géneros cinematográficos y audiovisuales para resaltar la postura, los gestos y ciertos elementos del vestuario o utilería que aportan información relevante a la escena.

Es importante resaltar que el corte debe hacerse por encima o por debajo de las extremidades, nunca justo en la mitad, debido a que parecería que la persona tiene alguna discapacidad.

Plano medio (PM):

En este tipo de plano, las personas involucradas en la escena cuentan con más protagonismo. El corte se efectúa, en general, desde la cabeza hasta la cintura.

- **Plano medio corto (PMC):** cubre desde la cabeza hasta el busto del sujeto.
- **Plano medio largo (PML):** se aprecia al personaje desde la cabeza hasta la cadera.

Primer plano (PP):

Se caracteriza porque va desde la cabeza hasta los hombros. Es muy adecuado para mostrar expresiones de los personajes o también sentimientos y emociones. Es un plano bastante idóneo para captar los detalles faciales.

Primerísimo primer plano (PPP):

Se trata de un encuadre en el que solamente resalta la cara de algún personaje.

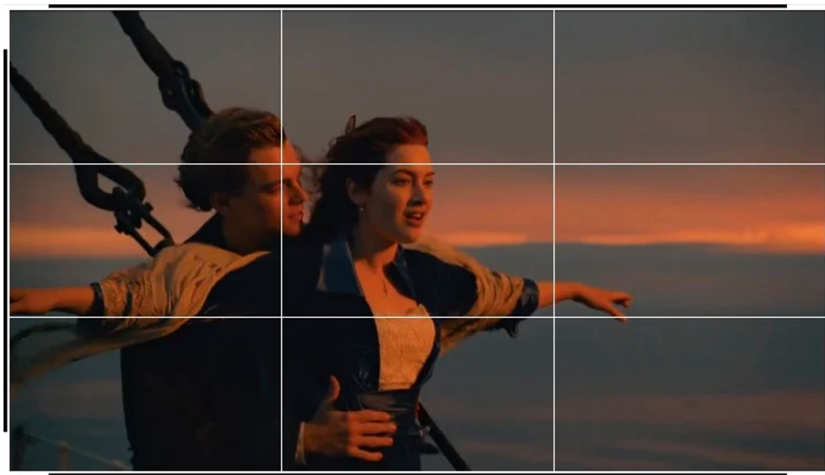

Plano detalle (PD):

Consiste en un acercamiento a algún objeto a fin de que este sea el centro de atención; por ejemplo: un libro, un reloj, unas zapatillas o parte del cuerpo humano en su máxima expresión. Consigue centrar el interés del espectador en algo concreto.

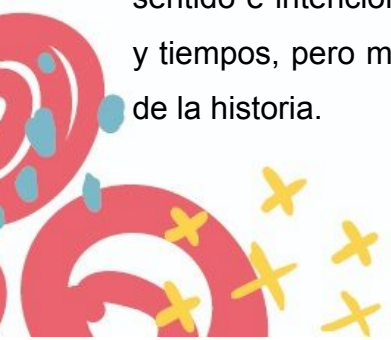
Encuadre: Cómo se organiza la imagen dentro del marco. Usar la regla de los tercios facilita una composición visual más atractiva. Además, se deben evitar encuadres torcidos o que corten partes importantes del sujeto.

REGLA DE LOS TERCIOS

Escena: La escena es una unidad narrativa compuesta que puede contener diálogo o expresión corporal marcado por uno o varios planos que transcurren en el mismo espacio y tiempo. Representa un momento específico de la historia y suele estructurarse en torno a la acción de los personajes.

Secuencia: La secuencia es un conjunto de escenas que forman una unidad dramática con sentido e intencionalidad además de una narrativa propia. Puede abarcar diferentes espacios y tiempos, pero mantiene una coherencia y una cohesión interna que le da significado dentro de la historia.

POSICIÓN DE CÁMARA

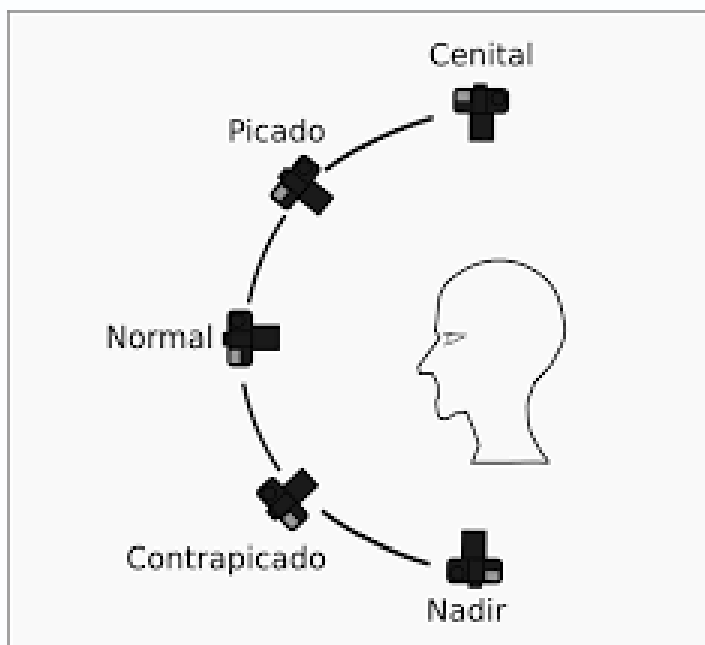
Generalmente, la cámara se sitúa al nivel de la mirada del hombre. En la medida en que cambiemos la posición de la cámara obtendremos:

Plano Cenital: La cámara está completamente sobre el personaje, mostrando una vista de 90° desde arriba.

Plano Picado: La cámara se sitúa por encima del personaje, haciéndolo parecer vulnerable o inferior.

Plano Contrapicado: La cámara se coloca por debajo del personaje, dándole un aire de superioridad o poder.

Plano Nadir: La cámara se coloca completamente abajo, de manera perpendicular al suelo.

UTILERÍA

Para que la ambientación sea efectiva, todos sus componentes deben estar en armonía y adaptarse al contexto espacio-temporal en el que se desarrolla la historia. Esto abarca un conjunto de objetos y elementos presentes en escena. Desde un cuadro o un jarrón, cada detalle contribuye a la credibilidad del relato. Es esencial evitar la presencia de elementos anacrónicos o incongruentes que puedan romper la ilusión de la historia.

Vestuario: Juega un papel clave en la construcción de personajes y en la coherencia visual de la obra. No solo debe reflejar la época y el contexto socioeconómico, sino también reforzar la identidad de los personajes. Por ejemplo, si la historia transcurre en una casa humilde del siglo XIX, no sería adecuado vestir a sus residentes con prendas lujosas.

Maquillaje: Es una herramienta poderosa para caracterizar a los personajes, resaltando sus rasgos o transformándolos según las necesidades narrativas. Puede utilizarse para envejecer a un actor, simular heridas, o incluso reflejar el impacto emocional que la historia tiene sobre él.

Escenografía: Es otro pilar esencial de la ambientación. Su diseño y disposición deben integrarse con la utilería y el vestuario para crear un entorno creíble y envolvente. La correcta elección de colores, texturas e iluminación puede reforzar la atmósfera de la escena y potenciar la emoción de la historia.

GUIÓN

Es un documento de diseño de una pieza audiovisual. Es decir, es un documento escrito en el que vamos diseñando de principio a fin una pieza o producto audiovisual, el cual puede ser de diferente índole: cortometraje de ficción, largometraje de ficción, documental o videoclip.

El guión contiene el diseño de lo que queremos plasmar en pantalla y atraviesa todas las etapas de producción hasta que finalmente se obtiene el resultado final.

Posee algunas particularidades, como por ejemplo: El relato siempre está escrito en tercera persona del singular (él, ella - María, Pedro) y en tiempo presente (el niño juega). Esto se debe a que lo que estamos escribiendo es la planificación de lo que se estaría viendo en ese momento en pantalla.

En la ficción, como bien lo dice la palabra, se finge un acto o una acción. En cambio, en el documental, se representa la realidad intentando no intervenir (o intervenir lo menos posible). Aunque un guión se basa en hechos reales, si los personajes son interpretados por actores y se construye una puesta en escena, sigue siendo ficción.

Un documental, en cambio, busca capturar la realidad con la menor intervención posible, aunque siempre hay una mirada subjetiva en cómo se cuenta.

Su estructura consta de:

- Sentido estricto del “tratamiento creativo de la realidad”. Suele cubrir el presente o el pasado.
- Recordar que representa el punto de vista del realizador, por ende el documental nunca podrá ser objetivo, pero sí informativo.
- Es un género que se aleja de la ficción y lo fantástico para reflejar acontecimientos reales.
- Es una construcción hecha a base de evidencias. Su objetivo es hacer vivir a los espectadores la experiencia por la que sus protagonistas han pasado.
- El documental puede apoyarse en imágenes espontáneas, cámaras ocultas, entrevistas y testimonios, o bien de material de archivo, documentos y memorias.

Un videoclip es un cortometraje musical compuesto por una secuencia de imágenes donde se representa o interpreta un tema musical elegido.

Características de un videoclip:

- Involucra la elaboración de un video que acompañe la música y en el que se lleve a cabo una puesta en escena cinematográfica.

Tipos de videoclip:

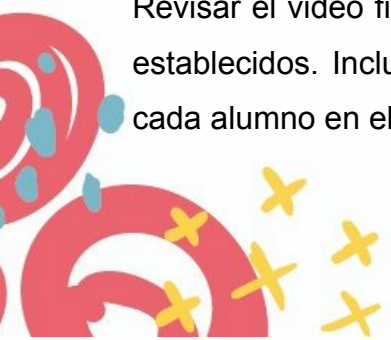
- Descriptivo: se interpreta la canción, ya sea a través de la actuación o a través de una performance del grupo, orientando su mirada hacia la cámara.
- Dramático o narrativo: se narra una historia bajo una estructura dramática. La relación de la imagen con la música puede ser lineal (la imagen repite punto por punto la letra de la canción), de adaptación (se estructura una trama paralela a partir de una canción), o una combinación de ambas.
- Musical o performance: es un hecho musical que consiste en una interpretación de la canción en contextos musicales (escenario, estudio).

PROCESO DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

Preproducción: Definir la temática (Malvinas, Medio Ambiente, Autores Sanluiseños, San Martín). Escribir un pequeño guión o guión técnico con las tomas necesarias. Hacer un listado de los materiales necesarios y planificar el tiempo de grabación. Involucrar a los estudiantes en esta fase los ayudará a organizarse mejor durante la filmación.

Producción: Grabar el material audiovisual. Priorizar la calidad del audio y la estabilidad de la imagen. Aprovechar al máximo cada toma para evitar repeticiones innecesarias. Es útil revisar el material grabado en el momento para asegurarse de que cumple con lo esperado y evitar "sorpresas" en la edición.

Postproducción: Editar el video. Puede ser algo simple: cortes, agregar música de fondo (siempre respetando derechos de autor) y, si se desea, insertar algunos textos o gráficos. Revisar el video final antes de presentarlo para asegurarse de que cumpla con los requisitos establecidos. Incluir créditos finales puede ser una oportunidad para reconocer el trabajo de cada alumno en el proyecto.

ILUMINACIÓN

La iluminación es un pilar fundamental en la creación del contenido audiovisual, ya que no solo permite una correcta visibilidad sino que también influye directamente en la atmósfera, la narrativa y la transmisión de emociones.

Siempre que sea posible, se recomienda aprovechar la luz natural, ya que proporciona una iluminación más realista y envolvente. La mejor opción para grabar en exteriores es la **"hora dorada"**, que ocurre poco después del amanecer y antes del atardecer. Durante este período, la luz es más suave, cálida y difusa, lo que reduce las sombras duras y aporta una estética cinematográfica agradable.

Si se graba en interiores y no se dispone de luz natural suficiente, es importante evitar fuentes de luz directa y dura que generen sombras marcadas y contrastes excesivos. Una solución sencilla es utilizar difusores como telas blancas, papel vegetal o incluso una lámpara de escritorio cubierta con una tela traslúcida, lo que permite suavizar la luz y distribuirla de manera uniforme.

Sombras: Es clave en la composición visual. Las sombras pueden emplearse para agregar profundidad, dramatismo o incluso misterio a una escena. Una iluminación más lateral o cenital puede generar contrastes interesantes, mientras que una luz frontal tiende a suavizar las facciones y minimizar las sombras. La iluminación también se usa para transmitir emociones y reforzar el tono narrativo. Una iluminación fría y tenue puede evocar sensaciones de tristeza o tensión, mientras que una luz cálida y envolvente suele asociarse con confort y cercanía. Asimismo, el uso de claroscuros y sombras pronunciadas puede añadir un tono más intrigante o expresivo a una escena.

Es importante recordar que la luz no solo cumple una función técnica, sino que es un recurso narrativo y expresivo que debe ser utilizado de manera consciente para potenciar la historia y conectar con la audiencia.

Color: Desempeña un papel clave en la narrativa audiovisual. Los tonos cálidos, como el amarillo y el naranja generan una sensación acogedora, nostálgica o romántica, mientras que los tonos fríos, como el azul y el verde, pueden transmitir frialdad, soledad o incluso suspenso

Sonido: El audio es tan importante como la imagen. Si no se cuenta con un micrófono externo, se puede usar un cable de auriculares como micrófono improvisado, acercándose a la fuente de sonido y evitando ruidos de fondo. Grabar en lugares cerrados y sin eco mejora la calidad del audio. Se recomienda realizar pruebas de sonido antes de la grabación final.

Recomendaciones prácticas para grabar con recursos disponibles:

Sabemos que los recursos pueden variar entre las escuelas, así que aquí van algunos tips para sacar el máximo provecho a lo que se tenga a mano:

- **Con celulares:** Grabar en horizontal (16:9) para un mejor encuadre. Limpiar la lente antes de cada toma. Usar soporte o trípode casero para evitar temblores (un vaso o una pila de libros puede ser útil). Probar con la cámara trasera del celular, ya que suele tener mejor calidad que la frontal. Además, activar el “modo avión” para evitar interrupciones durante la grabación.
- **Con computadoras:** Si usan cámaras web, buscar buena iluminación frontal. Para la edición, pueden usar programas gratuitos como *CapCut* o *Shotcut*. Se recomienda cerrar otras aplicaciones para evitar que el equipo se sobrecargue y pueda fallar durante la grabación. Usar audífonos durante la edición ayuda a detectar detalles de sonido que podrían pasar desapercibidos con los altavoces comunes.
- **Con cámaras semiprofesionales:** Aprovechar las configuraciones automáticas si no hay mucho conocimiento técnico. Probar distintas configuraciones de enfoque y exposición mejora el resultado final. Practicar con la cámara antes de la grabación oficial permite familiarizarse con sus funciones y evitar problemas técnicos.

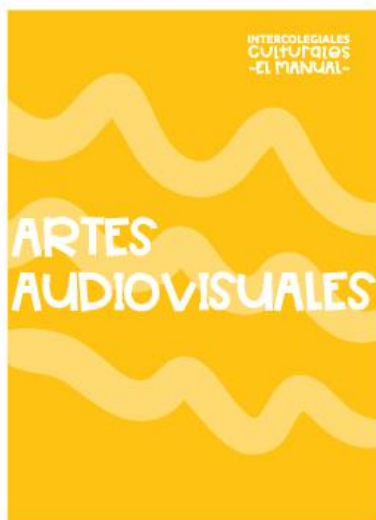
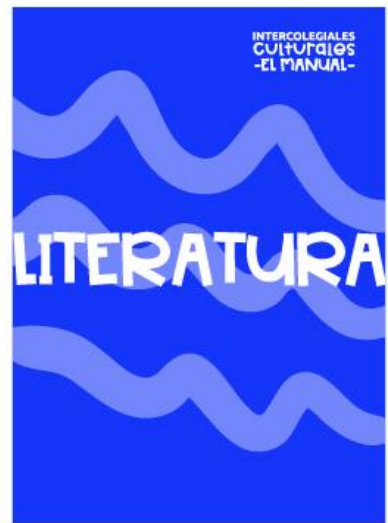
Consejos para motivar a los estudiantes:

- Involucrar de forma activa a los estudiantes en todo el proceso: desde la idea hasta la edición. Mostrar ejemplos de videos similares para inspirarlos.
- Permitirles experimentar con roles diferentes o potenciar sus talentos: director, camarógrafo, editor. Esta integración ayuda a descubrir talentos y habilidades. Asignar responsabilidades concretas a cada alumno genera un mayor compromiso con el proyecto.
- Fomentar la creatividad y la libertad para proponer ideas. Plantear desafíos audiovisuales en clase puede ser una forma lúdica de practicar. Proponer pequeños ejercicios previos, como grabar un video de 30 segundos en casa, que puede ser un buen entrenamiento.

5. **Recursos Adicionales:** Para complementar esta capacitación, dejamos algunos videos breves de YouTube con ejemplos prácticos y tutoriales accesibles:

- [Cómo grabar con el celular](#)
- [Técnicas básicas de edición](#)
- [Iluminación casera para videos](#)
- [Cómo usar un cable de auriculares como micrófono](#)
- [Composición visual con la regla de los tercios](#)

Para finalizar, esperamos que este manual sea una guía útil para iniciar o profundizar en el mundo audiovisual. Estamos convencidos de que, con creatividad y entusiasmo, los docentes podrán acompañar a sus estudiantes en la creación de proyectos audiovisuales que representen una experiencia significativa, brindando herramientas para futuras producciones, donde el intercambio de ideas y la integración de diversas disciplinas promuevan el trabajo de equipo, la responsabilidad, la creatividad y un aprendizaje en conjunto, donde las nuevas tecnologías puedan integrarse al ámbito áulico. Recuerden que cada video es una oportunidad para aprender y enseñar. ¡Manos a la obra!

**Descubrí
todas las
Capacitaciones**

INTERCOLEGIALES | **SAN LUIS**
culturales | La Provincia

