

Nodo Creativo

PROGRAMA DE FORMACIÓN ABIERTA
PARA EL SECTOR CULTURAL Y ARTÍSTICO

AUDIOVISUAL

Guía básica

AUDIOVISUAL

Guía básica

Andrea Ramírez

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

**CENTRO
DECULTURA
DIGITAL**

#MéxicoCreativo

Autora: Andrea Ramírez

Título: Audiovisual

Producción: Secretaría de Cultura
Centro de Cultura Digital
México Creativo

Diseño y Formación: María Fernanda Arnaut

Corrección de Estilo: Ximena Atristain, Miriam Millán

Noviembre 2022, Ciudad de México

www.centroculturadigital.mx

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons
Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

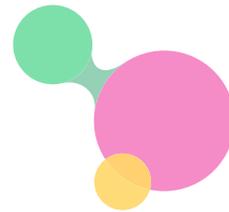

#MéxicoCreativo

CONTENIDO

Presentación.....	5
Introducción.....	6
¿Qué es lo primero que necesitas saber a la hora de crear un material audiovisual?.....	7
Herramientas que ayudan a la hora de grabar.....	8
¿Qué consumimos en nuestro tiempo libre? ¿Qué miramos en las redes sociales?.....	9
Los distintos formatos de Instagram.....	9
¿Cómo logramos conectar y/o propiciar un vínculo recíproco a través del contenido audiovisual?.....	11
Editores gratuitos recomendados.....	13
Video.....	13
Fotografía.....	13

PRESENTACIÓN

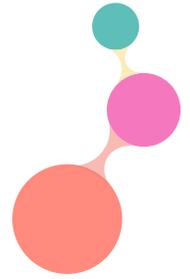

El objetivo del Programa de Formación Abierta: Nodo Creativo es **acercar herramientas y conocimientos al sector creativo y cultural** para que puedan realizar su trabajo de manera más informada y acercarse a temas que se consideran necesarios en el sector. Se trata de un programa pensado para llegar a la mayor cantidad posible de personas, razón por la cual se materializa en **formato de podcast**, acompañado de **infografías y manuales** para facilitar y reforzar el manejo y el uso de los conceptos más importantes. Estos formatos, son accesibles para la gran mayoría de personas que trabajan en el ámbito cultural y artístico y facilita su distribución.

Una **diversidad de especialistas**, provenientes de múltiples entornos, abordan de manera sencilla temas como derechos digitales, formas de hacer videos y fotografías, trabajo con narrativas digitales, gestión del patrimonio vivo, derechos culturales y colectivos, entre otros.

Este programa fue desarrollado por la iniciativa México Creativo y el Centro de Cultura Digital.

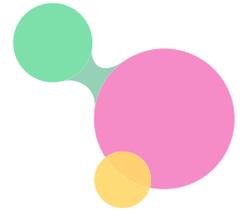
INTRODUCCIÓN

Poder comunicarse a través de un video es algo fundamental para lxs artistas y creadores que buscan que su trabajo llegue a más personas. En este manual conocerás a grandes rasgos los elementos esenciales para poder hacer un registro óptimo y sencillo de tu trabajo, así como contar con conocimientos de narrativa y elaboración de guión para poder transmitir lo que quieras plasmar en video.

Abordaremos también cómo es que el uso del video como estrategia de difusión puede servirte para tener distintos canales narrativos para expresarte.

La importancia del video como herramienta para difusión de la obra es fundamental si lo que necesitas es mostrar lo que haces de una forma que te permita usar la voz, el sonido y la imagen.

¿QUÉ ES LO PRIMERO QUE NECESITAS SABER A LA HORA DE CREAR UN MATERIAL AUDIOVISUAL?

Podríamos empezar en preguntarnos cómo contar una historia para después trasladarla al lenguaje audiovisual como algo que tenemos que tener en cuenta antes de pasar las manos a la cámara y al editor de video.

Pensar en lo que queremos decir, lo que queremos transmitir, lo que pretendemos evocar en las personas que vayan a mirar nuestro video es parte esencial.

La narrativa audiovisual se apoya primordialmente en la escaleta o guión, poner en orden las ideas.

El guión nos permite visualizar e identificar posibles cambios antes de pasar a la grabación, recuerda que el guión o escaleta puede ser algo flexible que tú uses como mejor te convenga.

- Divide por escenas: piensa que es lo que necesitas mostrar y segmenta.
- La composición: que es lo que se mira en tu escena.
- Movimiento: decide si habrá algún movimiento de cámara y escríbelo.
- Revisa y visualiza.

Una vez que ya tengas la escaleta o guión piensa en el lugar donde vas a realizar la grabación debes tener en cuenta la iluminación, la luz natural es tu mejor aliada a la hora de grabar. Las horas de la mañana nos permiten tener luces más suaves, pero después del mediodía la luz del sol normalmente es más intensa lo cual puede tener consecuencia a la hora de grabar rostros, ya que puede acentuar mucho más los rasgos faciales. Las horas de la tarde, cuando ya ha bajado un poco el sol, te permite también encontrar esa luz natural que necesitas para que todo lo que quieras que salga a cámara se vea bien. Recuerda observar muy

bien y cambiar los elementos de lugar hasta obtener el cuadro que más te guste y se adapte al mensaje que quieres transmitir.

La composición es una parte que no puedes dejar de lado, ¿qué es lo que se mira en tu encuadre? Revisa bien que todo lo que hayas seleccionado para salir a cámara esté en el lugar correcto.

En la actualidad, estamos tan inmersas en la facilidad que nos ofrecen los distintos dispositivos que nos rodean, que grabar ya no supone tener el equipo más sofisticado de grabación, por lo tanto no es necesario que tengas una cámara profesional, si tienes un teléfono con cámara puedes lograr hacer las tomas que necesites.

» HERRAMIENTAS QUE AYUDAN A LA HORA DE GRABAR

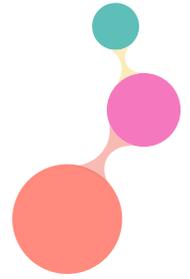
- Trípode
- Buen pulso y control de la respiración
- Cámara de celular con al menos 12 píxeles de resolución
- Audífonos, en caso de que quieras grabar tu voz para después usarla en grabación

Algo muy importante a la hora de las grabaciones es tomar mucho material, es mejor que sobre a que falte, a la hora de la edición agradecerás haber tomado distintas tomas aunque sea de lo mismo ya que eso le puede dar mayor dinamismo a tu video final.

A la hora de editar, piensa en tu escaleta, en el orden de lo que estás contando, piensa en los elementos que son parte de ella, ya sea música o sonidos que enriquezcan tu narrativa. Piensa en la persona que lo va a mirar, en las personas a las que quieres que llegue tu obra. Es esencial que siempre pienses en tu público, tu audiencia, tu espectador. Siente el ritmo de tu video, que sea fluído, si sientes que algo salta de tu narrativa, revisalo, ajústalo hasta que a tu mirada no le salte.

En la edición la intuición es tu mejor amiga, sí sientes que tu video es muy largo o muy corto o no está mostrando en su totalidad la historia, mensaje o recovecos de tu obra, es mejor seguir trabajando en la edición hasta que tú como espectadora de tu video sientas que aporta lo que en tu guión trabajaste.

¿QUÉ CONSUMIMOS EN NUESTRO TIEMPO LIBRE? ¿QUÉ MIRAMOS EN LAS REDES SOCIALES?

Crear contenido audiovisual es pensar en las personas que lo van a mirar.

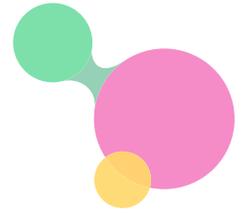
Siempre vale la pena detenerse a pensar en lo que estás evocando con tu video.

Cuando estamos scroleando en nuestro celular o cualquier otro dispositivo, ¿qué es lo que nos hace detenernos? Al crear contenido es de gran ayuda pensar en lo que a ti te gusta ver, escuchar y saber, lo que atrapa tu atención y conocer el por qué. Tus referencias son importantes a la hora de crear, te ayudan a saber cuál es el ritmo que te gustaría tener en tus propios contenidos audiovisuales y también para visualizar todos los componentes que forman al video. Las referencias audiovisuales nos ayudan a situarnos en el entorno digital y a pensar en los distintos formatos que existen dentro del contenido audiovisual. Pensar en donde se van a alojar tus videos, en cuál red social estarán para que comiences o sigas difundiendo tu obra.

» LOS DISTINTOS FORMATOS DE INSTAGRAM

- **Videos en el feed:** el tamaño cuadrado permite que lo que se muestra en el grid sea del mismo tamaño; 1080x1080. En este formato puedes explayarte mucho más, ideal para contenidos más largos y para que quede en tu perfil.
- **Historias:** 1080 x 1920 píxeles de alto con una relación de aspecto de 9:16. Este formato dura solamente 24 horas disponible pero permite que lo destagues en tu perfil con las historias destacadas, sirve para estar en continuo contacto con las personas que te siguen y también para mostrar tu obra de manera más segmentada.
- **Reels:** este formato tiene mucho alcance tanto para tus seguidores como para personas externas que navegan diariamente en la red. Su formato te permite incorporar imágenes y clips de poca duración.

En general el formato que mayor luce y ayuda al momento de compartir en tus redes sociales es el formato cuadrado. Es un formato que te permite usarlo tanto en Twitter, Instagram y Facebook. Al momento de escribir tu guión o escaleta piensa en el formato y en donde lo vas a publicar, postear.

¿CÓMO LOGRAMOS CONECTAR Y/O PROPICIAR UN VÍNCULO RECÍPROCO A TRAVÉS DEL CONTENIDO AUDIOVISUAL?

Desde el principio es necesario pensar a quienes nos estamos dirigiendo, si estás difundiendo tu obra por redes sociales busca formas de interactuar con tus seguidores, de hacerlos parte.

Comparte tus procesos, es importante siempre mostrar el lado más humano de tu obra. Nos gusta mirar de cerca el cómo se hacen las cosas, así que sí piensas en que

Debemos considerar la creación de contenido como una conversación, buscar que las cosas que estamos compartiendo sean relevantes, estar actualizadas respecto a los temas que abordamos, cuáles son los temas de conversación y de qué manera esos temas pueden dialogar con distintas formas artísticas.

Al pensar en lo audiovisual, nos tenemos que regresar unos pasos antes y pensar en la escritura, todo parte de la escritura, es esta primera parte que nos va a dar claridad de a dónde queremos llegar, nuestro mensaje. Empezar a anotar ideas, con qué asocio lo que quiero decir, transmitir, vertir, vaciar y observar esta lluvia de ideas y empezar a destacar y elegir las partes que conformarán nuestro video, empezamos a poner orden, pensar en algo que enganche algo que le hable a la otra persona. El contenido que consumimos en redes sociales es muy veloz, como creadoras y creadores de contenido tenemos que ser respetuosas del tiempo de las personas y también jugar con los obstáculos o retos que presentan las redes sociales, el captar la atención y el destacarse en un mar de información, de fotos de perritos, gatitos, memes e infinidad de videos e imágenes.

Es importante el orden textual en las ideas.

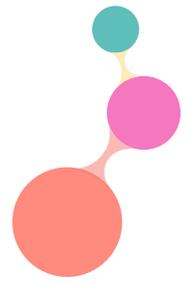
Creo que el lenguaje de nuestra era es en audiovisual, ya hablamos en audiovisual ya trasladamos las palabras en algo visual. Entonces debido a la facilidad que tenemos para acceder a editores de videos, tenemos un gran potencial creativo de conjuntar diversas disciplinas. Es una forma para crear comunidad y conectar con personas afines a tu mensaje, a tu obra, a lo que haces.

Grecia Pérez de Ellas Artes

El contenido audiovisual sirve para potenciar nuestro mensaje, obra, proyecto, actualmente tenemos herramientas para apropiarnos del espacio público digital.

Empezar a producir contenidos audiovisuales es algo que debes desmenuzar hasta llegar a tu resultado final, la flexibilidad en la creación de contenidos es algo esencial, cada tanto debes parar a reflexionar en lo que produces, y hacerte las preguntas iniciales, ¿a quién le estoy hablando?, ¿qué quiero transmitir?, ¿cuál es el mejor formato para ayudar a alcanzar mi objetivo? Recuerda que con el material que cuentas puedes lograrlo, solo necesitas darle estructura y creatividad a tus ideas.

EDITORES GRATUITOS RECOMENDADOS

» VIDEO

- [Blender](#)
- [Openshot](#)
- [Lightworks](#)

» FOTOGRAFÍA

- [Canva](#)
- [Fotor](#)
- [Pixlr Editor](#)

www.mexicocreativo.cultura.gob.mx
centroculturadigital.mx

CENTRO
DECULTURA
DIGITAL

#MéxicoCreativo

GOBIERNO DE
MÉXICO

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA