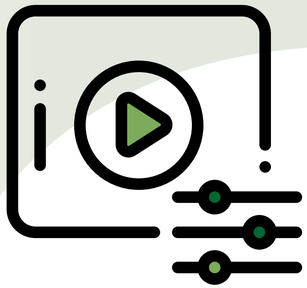
EXPLORANDO MI ENTORNO
- Ecosistemas de Chile -

Manual de **creación audiovisual** para estudiantes

Consejos para realizar un video exitoso



¿QUÉ ES UN VIDEO?

Es una obra audiovisual, que se compone de imágenes que se realizan con una cámara fotográfica, un celular, una videocámara, Tablet, entre otros, con el objetivo de registrar una situación, investigación o acontecimiento. Además, pueden incluir sonidos, imágenes, gráficas, textos y música.

Centro UC Desarrollo Local

IBAÑEZ ATKINSON FUNDACION

GÉNEROS AUDIOVISUALES

Los géneros audiovisuales son diferentes tipos de películas, videos y programas de televisión. Puedes elegir qué género audiovisual quieres utilizar. Entre ellos, se encuentran:

Para profundizar...

¿CÓMO SE HACE UNA ANIMACIÓN?

VER AQUÍ

¡Manos a la obra!

1. DOCUMENTAL

Son videos que **observan y graban** la realidad para mostrar lo que está ocurriendo en un contexto específico. Para trabajar un documental debes realizar un guión o punteo de ideas para grabar la realidad mediante entrevistas, seguimiento a un personaje especial y observación del entorno.

VER EJEMPLO

2. FICCIÓN

Son videos que **representan** la realidad a partir de un hecho o contexto que queremos mostrar. Se realiza un guión con una historia inventada o basada en un hecho real, de acuerdo a lo que quiero comunicar y consigo actores para que representen personajes.

VER EJEMPLO

3. ANIMACIÓN

Son videos en los que **se crean movimientos** a partir de una serie de fotografías de objetos estáticos, cambiando su posición entre cada toma, también se pueden utilizar títeres y marionetas grabados. Realiza un guión y retrata la historia o situación a través de dibujos animados, marionetas, títeres o personajes de plastilina animados.

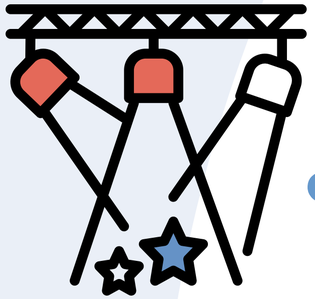
VER EJEMPLO #1

VER EJEMPLO #2

RELATAR Y ACTUAR

Para poder comenzar a grabar es importante ordenar las ideas y organizar el proceso de grabación. A simple vista, pareciera que realizar un video es una actividad espontánea, sin embargo, hemos comprobado que si planificamos podemos obtener mejores resultados.

En la etapa **relatar** entenderemos que para *grabar* utilizamos el lenguaje visual, por lo que estaremos atentos/as a los lugares donde podemos grabar, a quiénes podríamos entrevistar, organizaremos cuándo y dónde grabaremos. De esta forma, podremos definir claramente las ***escenas*** que necesitamos, los ***planos*** que usaremos, los ***personajes*** que componen la historia y los ***sonidos*** que nos pueden ayudar a construir un mejor relato.



¿QUÉ ES UNA ESCENA?

Las escenas son un pedazo de la historia que transcurre en un tiempo determinado junto a uno o más personajes, son como los “capítulos” que tiene nuestro relato. En una escena, los personajes hablan, hacen cosas y están en un mismo tiempo y lugar, como en una casa, en la calle, en la escuela, etc.

Para organizar nuestro guión, debemos primero realizar un listado de las escenas que componen nuestra historia.

Escribir las escenas de nuestro guión nos ayudará a ordenar nuestro video en etapas, y serán un apoyo para responder **qué podemos grabar,** ya que describen lo que necesitamos ver para que nuestro punto de vista se comprenda en su totalidad.

CADA ESCENA ESTÁ COMPUESTA POR:

1. PERSONAJES

Los personajes son personas, animales, seres reales o ficticios que protagonizan el video. Si el género que eligieron para tu video es **documental,** sus personajes deben ser **personas reales** a quienes puedas grabar y entrevistar, si eligieron el género **ficticio,** sus personajes serán representados por **actores y actrices** y si eligieron **animación,** deberán crear sus personajes con plastilina, legos, telas, recortes y cualquier otro material que les acomode, *recuerda que para este género deben definir quiénes realizarán las voces de los personajes.*

2. PLANOS, ENCUADRE Y ÁNGULOS

Un **plano** cinematográfico es lo que se ve dentro del **encuadre** de la cámara, que son las paredes que forman los límites de la imagen. Es ver una foto que muestra un recorte del paisaje donde vemos a los personajes, animales, paisajes en movimiento.

El **encuadre** puede ser muy cerca, como cuando ves la cara de alguien, o muy lejos, como cuando ves todo un paisaje y para este tipo de videos, es necesario que sean horizontales, es decir como la forma de un rectángulo.

Cada **plano** va de la mano con un **ángulo,** que son las diferentes formas de mirar a través de la cámara al personaje, objeto, animal o paisaje que grabaremos. Piensa en ellos como los diferentes puntos de vista que puedes tener al tomar mirar algo.

PLANOS CINEMATOGRÁFICOS

Plano General

Es cuando con la cámara te pones a una **distancia que te permite ver un paisaje completo** o puedes ver muchas personas y cosas.

Plano Medio

En este plano, puedes ver a las personas **desde la cintura hacia su cabeza.**

Plano Americano

Es parecido al plano medio, pero un poco más lejos. Puedes ver a las personas **desde la cabeza hasta un poco por encima de las rodillas.**

Primer Plano

En este plano, ves solamente la **cara de una persona o un objeto muy de cerca.** Es como cuando estás mirando a alguien muy cerca, y puedes ver todos los detalles de su cara.

Primer Detalle

Es cuando **la cámara se enfoca** en un objeto, un animal o parte específica de una persona, como sus manos o sus ojos. Puedes **ver este objeto o parte muy claramente,** como si estuvieras mirándolo con una lupa.

ÁNGULOS CINEMATOGRÁFICOS

Ángulo Normal

Es cuando **estás de pie y miras hacia adelante.** Es el ángulo que usamos la mayoría del tiempo en los videos.

Ángulo Picado

Es cuando **miras desde arriba hacia abajo,** como si estuvieras en altura. Puede hacer que los personajes parezcan pequeños o débiles.

Ángulo Contrapicado

Es **mirar desde abajo hacia arriba.** Puede hacer que los personajes parezcan poderosos o amenazantes.

Ángulo Holandés

Es cuando **la cámara está inclinada,** como si el mundo estuviera un poco torcido. Se usa para crear tensión o mostrar que algo está mal.

Para profundizar...

LA ESCENA, PLANOS Y OTROS CONCEPTOS:

VER AQUÍ

3. SONIDOS

El **sonido** en lenguaje **audiovisual,** tal como lo dice su nombre, es el **audio** que acompaña a una imagen visual. Podemos decir que es la música y los sonidos que escuchamos cuando vemos un video. Nos ayuda a sentirnos dentro de la historia y nos hace emocionarnos, reír o asustarnos. Por ejemplo, cuando vemos un documental sobre la naturaleza, podemos escuchar sonidos de pájaros cantando y el viento soplando entre los árboles. Esto nos hace sentir como si estuviéramos realmente en el lugar donde se grabó.

Cuando estamos grabando, debemos preocuparnos de que el sonido quede ***limpio,*** esto quiere decir sin ruidos o sonidos no deseados. Intenta controlar los sonidos que hay alrededor, si escuchas una radio o tv encendida, **apágala,** si alguien está hablando muy fuerte, pide respetuosamente que baje la voz, si el lugar donde estás es muy ruidoso, busca uno más silencioso.

El **universo sonoro** está compuesto de diferentes **insumos** que pueden ayudar a fortalecer y potenciar la creatividad de nuestra obra **audiovisual:**

En el siguiente enlace puedes descargar gratis y pagado videos, música y sonidos libres de derechos:

POND5: https://www.pond5.com/es/

1. Pond5 entrar
2. Crea un usuario
3. Seleccionar qué deseas buscar(audio, música, video, foto, etc)
4. Filtrar por “gratis” o “dominio público”.
5. Presiona el botón de descarga y guarda en la carpeta de tu proyecto.

3. SONIDOS

Sonido directo

Es el **sonido que grabamos originalmente en el lugar** de grabación, por eso es importante que se registre claramente.

Efectos de sonido

Los efectos nos sirven para **potenciar una idea o reemplazar el sonido original.** Si grabaste un plano y el sonido quedó con ruidos no deseados, puedes reemplazarlo descargando un sonido que sea coherente.

Voz en off

Es una voz que nos permite **hacer de narrador de la historia sin necesidad de mostrar nuestra cara.** Esta opción nos permite ensayar el relato y controlar las condiciones sonoras del lugar donde grabaremos, asegurándonos que el audio se graba limpio, fuerte, claro y sin interrupciones.

Música

La música **acompaña a las imágenes en la pantalla.** Puede ser música Pop o bailable cuando los personajes están felices. Música más lenta cuando están los personales tristes o emocionados. La música nos ayuda a que el video sea más interesante. Recuerda no utilizarla en exceso y regular el volumen de tus pistas de audio, sobre todo si utilizas música al mismo tiempo que explicaciones, relatos o entrevistas.

Diálogos y entrevista

Las grabaciones de entrevistas en los videos sirven para que podamos **escuchar lo que dicen los personajes o lo que pasó en la vida real.** Esto nos ayuda a entender mejor la historia y a conocer a los personajes. Si vas a grabar entrevistas o voces importantes para tu proyecto, debes preparar tus preguntas y realizarlas en un lugar silencioso.

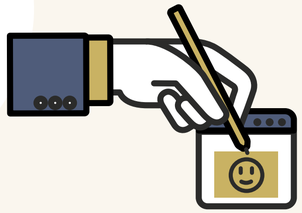
RELATAR Y ACTUAR

Edición de video

Llegó el momento de la edición, que es juntar los diferentes videos que grabaste para formar un video. Los cineastas cortan, cambian de lugar, reemplazan y ajustan diferentes partes de los videos para crear una historia emocionante.

Pueden agregar **música, efectos especiales, subtítulos para las escenas donde el sonido no quedó bien registrado.** La edición es como armar un rompecabezas con los videos que grabaste para transformarlo en un video increíble.

CONSEJOS PARA EDITAR



Planifica tu edición

Antes de comenzar a editar, asegúrate de tener una idea clara de la historia que quieres contar. Organiza tus videos en orden y revisa cuáles te sirven y quedaron mejor registrados.

Corta con precisión

Elimina las partes innecesarias de tus videos para mantener la atención del espectador. Corta en los momentos adecuados para mantener el ritmo de la historia.

Utiliza transiciones suaves

Agrega transiciones con efectos suaves entre los clips para evitar cortes bruscos que puedan distraer al espectador. Experimenta con diferentes tipos de transiciones, como fundidos o barridos, para encontrar la que mejor se adapte a tu video pero no sobrecargues de este recurso ya que puede ser repetitivo.

Añade música y sonido

La música y el sonido pueden mejorar la atmósfera de tu video. Elige una banda sonora que complementa la historia y ajusta el volumen para que no se escuche más fuerte que los diálogos o los efectos de sonido.

Ajusta la velocidad

Experimenta con la velocidad de los clips para crear efectos visuales interesantes, como la cámara lenta o rápida.

Utiliza textos

El texto puede aportar a un video de varias maneras, ya que te permite incorporar subtítulos si el sonido no quedó bien grabado o para hacerlo más inclusivo. También podemos utilizar texto para identificar nombres de personas, fechas, lugares o datos relevantes que te gustaría resaltar en tu video.

Para editar cualquier video que realices, debes ser muy ordenado/a, te dejamos el siguiente paso a paso:

Reúne y ordena tus materiales

Debes hacer una **carpeta** en tu computador o disco duro que contenga todas las **imágenes y sonidos que quieres usar** en tu video. Si hay cosas que no quedaron bien grabadas, puedes **buscar otros vídeos en línea y descargarlos.**

Abre el programa para editar

Puede ser algo como **Openshot, Davinci, Capcut, iMovie, Filmora, Windows Movie Maker** o cualquier otro programa que tengas disponible.

Importa tus archivos

Dentro del programa de edición, busca la opción para **importar archivos.** Selecciona las **imágenes y videos** que quieres usar en tu video para que se carguen en programa. Luego, debes **arrastrarlos a la línea de tiempo en el orden** en que quieras que aparezcan.

Edita tus videos

Revisa los videos que seleccionaste y **corta lo que no sirve** para eliminar partes o sonidos que no quieres que aparezcan.

Agrega música y sonido

Revisa que el sonido esté en un **volumen correcto,** luego selecciona **qué audios te gustaría agregar** para reforzar ideas. Recuerda que puedes agregar música, revisando siempre que el **volumen esté equilibrado con los audios de tu video.**

Añade texto si es necesario

Agrega el **título y los nombres de los entrevistados/as.** Revisa atentamente si alguna entrevista o voz en off importante no quedó bien grabada, puedes utilizar el **texto para subtitular.** Además, no te olvides de agregar los **créditos finales.**

Revisa tu video

Una vez que hayas terminado de editar, asegúrate de **ver tu video completo para revisar** que todo se **vea y suene como quieres.** Si ves algún detalle, **corrígelo para dale la exportación final.**

PROGRAMAS PARA EDITAR

Considera lo siguiente:

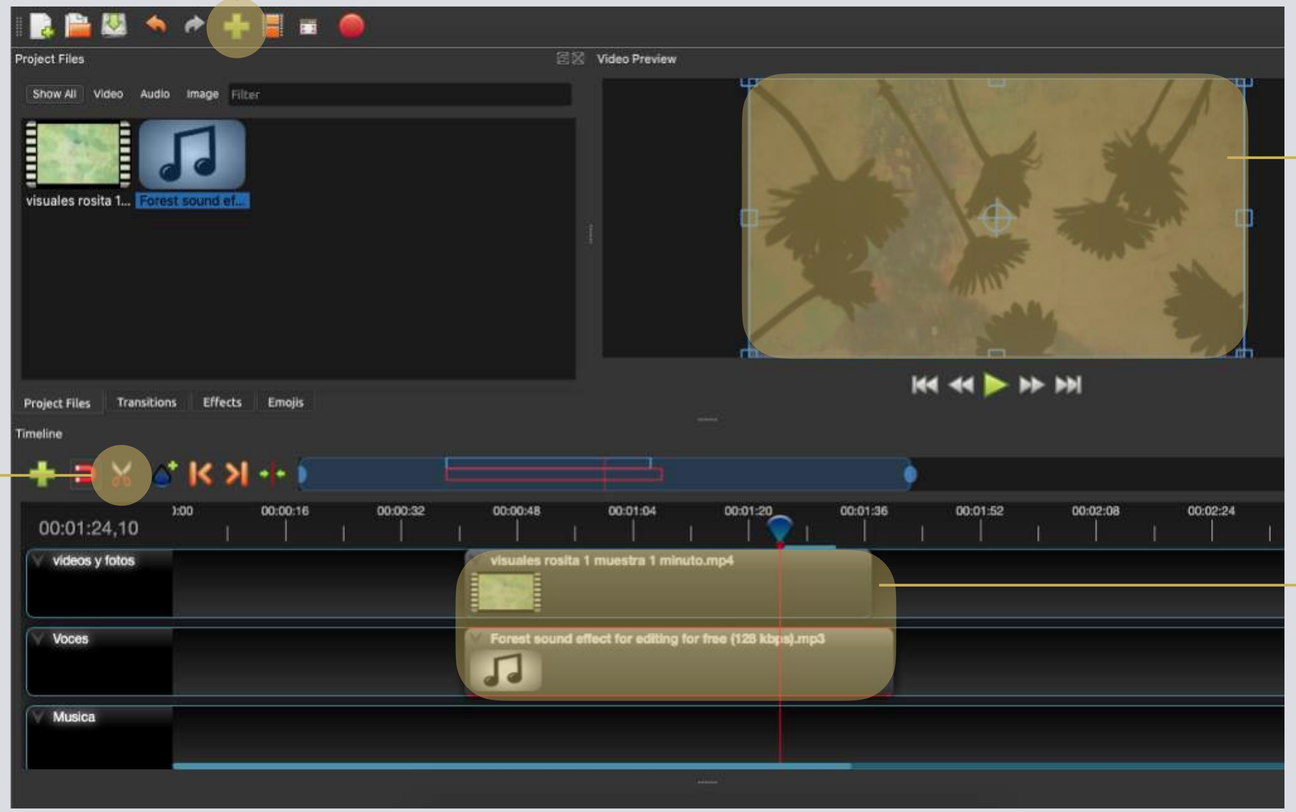
1. **Descarga e instala** el programa de edición que más te acomode.
2. **Abre el programa** en tu computador, tablet o celular.
3. **Crea** un nuevo proyecto.
4. **Importa** los archivos que utilizarás para tu video.
5. **Arrastra los archivos** que usarás a la línea de tiempo.
6. **Utiliza las herramientas** cortar y mover para modificar lo que necesites.
7. **Utiliza las líneas de tiempo** hacia abajo para sobreponer imágenes y audios.
8. **Revisa que tu video se escuche y se vea** correctamente, ajusta si es necesario.
9. **Exporta** tu video en la calidad que necesitas.

PROGRAMAS PARA EDITAR

Cap Cut	Compatible con los siguientes sistemas operativos: para celulares iOS y Android, como para computadores con Windows y macOS.	**Gratuito y fácil** de usar	**Descarga:** https://www.capcut.com/es-es/tools/video-editor-download	**Tutorial** de instalación y uso: https://www.youtube.com/watch?v=IkNGEPySmY4
Openshot	Compatible con los siguientes sistemas operativos: Linux (la mayoría de las versiones son compatibles), Windows (versión 7, 8 y 10+) y OS X (versión 10.15+).	**Gratuito y fácil** de usar	**Descarga:** https://www.openshot.org/es/	**Tutorial** de instalación y uso: https://www.youtube.com/watch?v=pcX9B6Az798
DaVinci Resolve	Compatible con los siguientes sistemas operativos: macOS 10.14.6 Mojave o posterior, Windows 10 Creators Update, Linux CentOS 7.3. o posterior.	**Versión gratuita y pagada,** intuitivo, profesional y fácil de usar	**Descarga:** https://www.blackmagicdesign.com/products/davinciresolve	**Tutorial** de instalación y uso: https://www.youtube.com/watch?v=mo3Vve7VQ-E
Stop Motion Studio	Compatible con los siguientes sistemas operativos: iOS 11.0 o posterior, Windows 7, 8 o 10. También es compatible con Iphone, Ipad, Tablet y dispositivos móviles Android.	**Versión gratuita y pagada,** intuitivo, profesional y fácil de usar	**Descarga:** https://www.stopmotionstudio.com/download.html	**Tutorial** de instalación y uso: https://www.youtube.com/watch?v=NI614orqj8I https://www.stopmotionstudio.com/tutorials.html

Open Shot

Importar archivos
Presiona este símbolo y podrás subir todos los videos, sonidos y música que irán en tu video.



Pantalla de revisión
Aquí podrás ver los videos que importaste y lo que se ve en la línea de tiempo.

Cortar
Con esta herramienta puedes cortar las partes que no usarás en tu video.

Línea de tiempo
Una vez que importas los archivos, debes arrastrarlos a la línea de tiempo para poder editarlos.

Open Shot

Títulos
Explora esta opción para agregar texto, te servirá para poner nombres, el título de tu video y los créditos finales.

Estilos para títulos
Selecciona la forma que más se acomode a lo que necesitas en tu video.

Escribe el título de tu video.

Open Shot

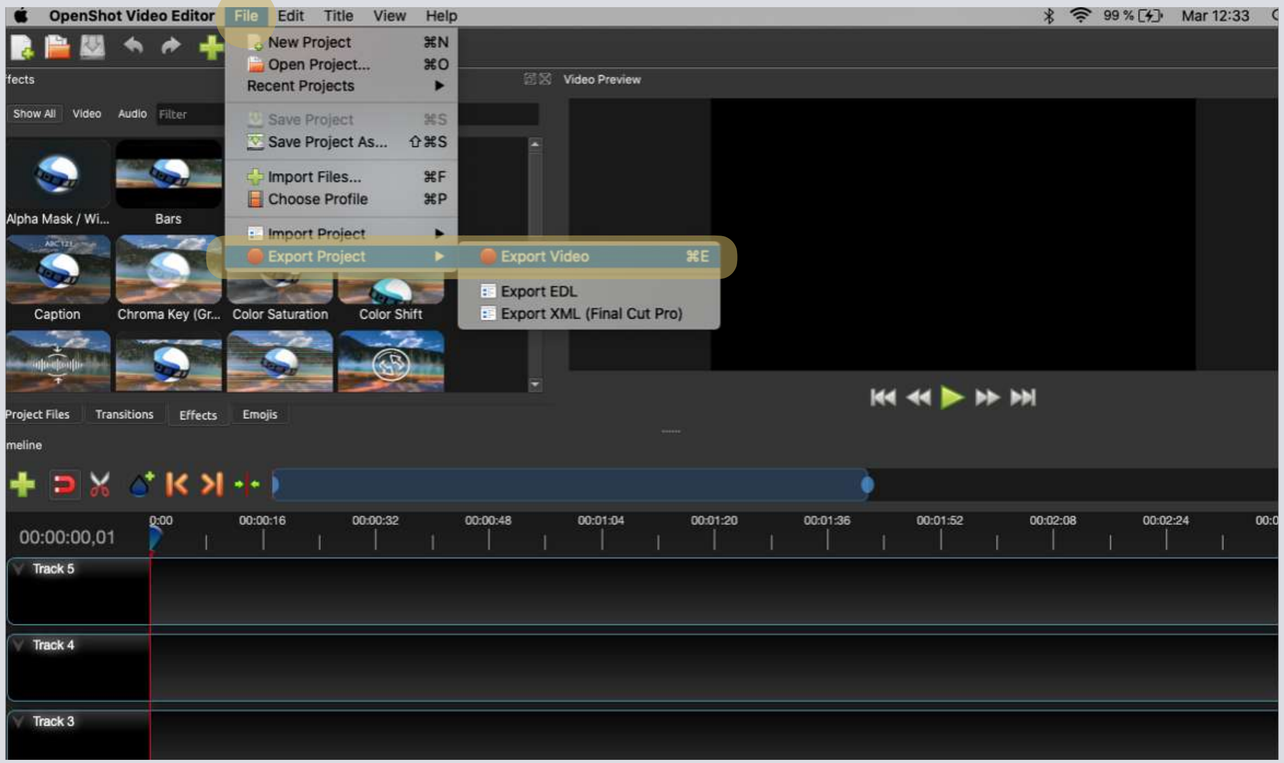
Transiciones efectos y emojis
Explora esta opción para agregar efectos y transiciones que puedan enriquecer tu video.

Open Shot

Exportación

Cuando finalices tu video, debes guardar exportando el video.

Presiona **File** y selecciona **“Export Project”** para ir a la plataforma de exportación de video.

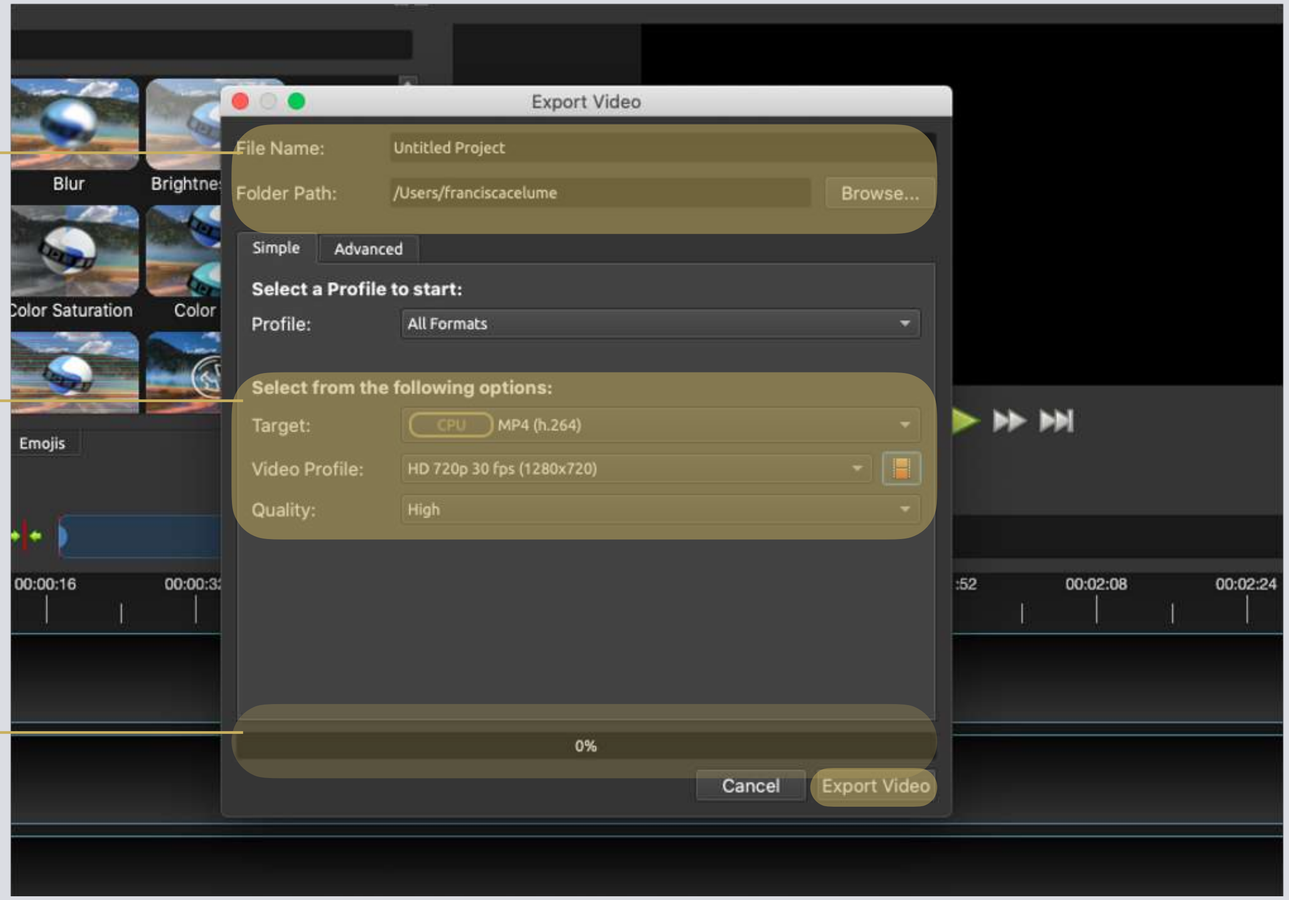


Open Shot

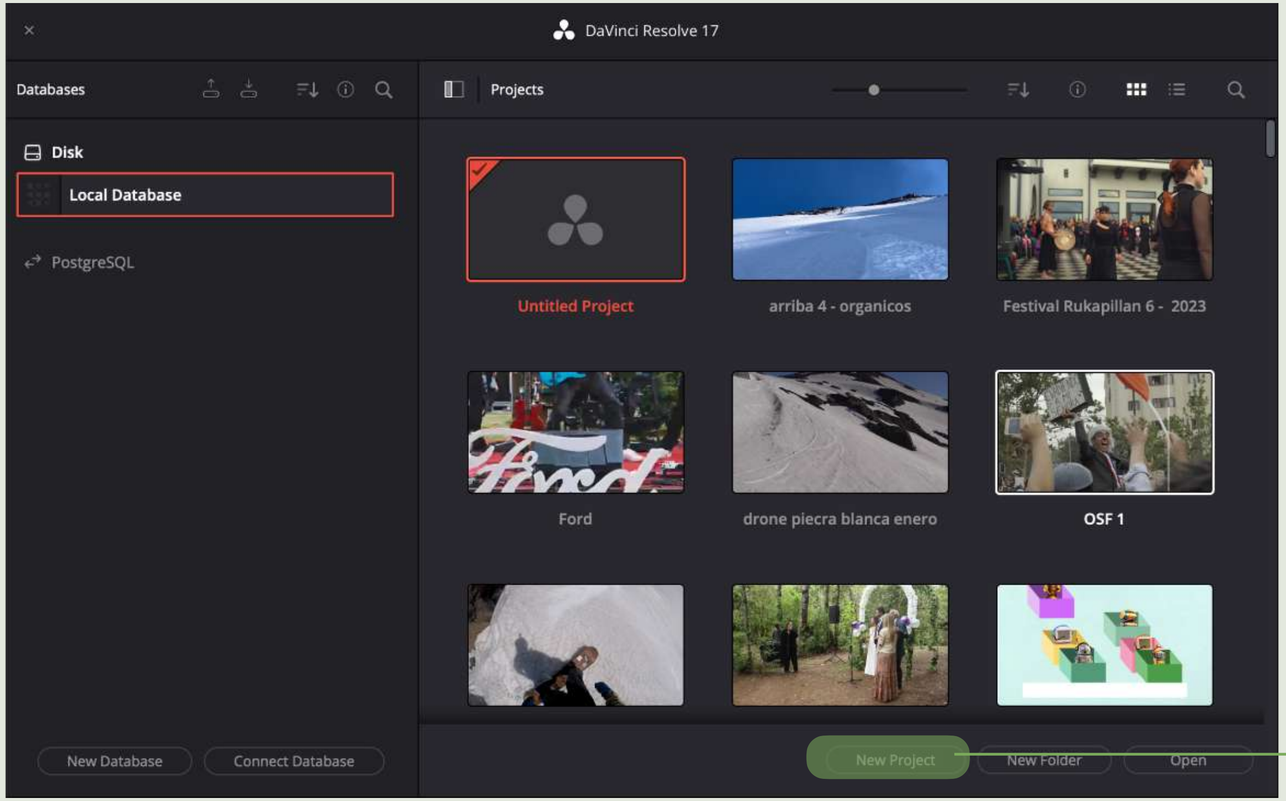
1. Nombre video
Reemplaza el nombre por el de tu video y selecciona en qué carpeta quieres que se guarde el archivo.

2. Calidad exportación
Reemplaza el nombre por el de tu video y selecciona en qué carpeta quieres que se guarde el archivo.

3. Export Video
Presiona el botón y espera a que se complete en 100%.



DaVinci Resolve

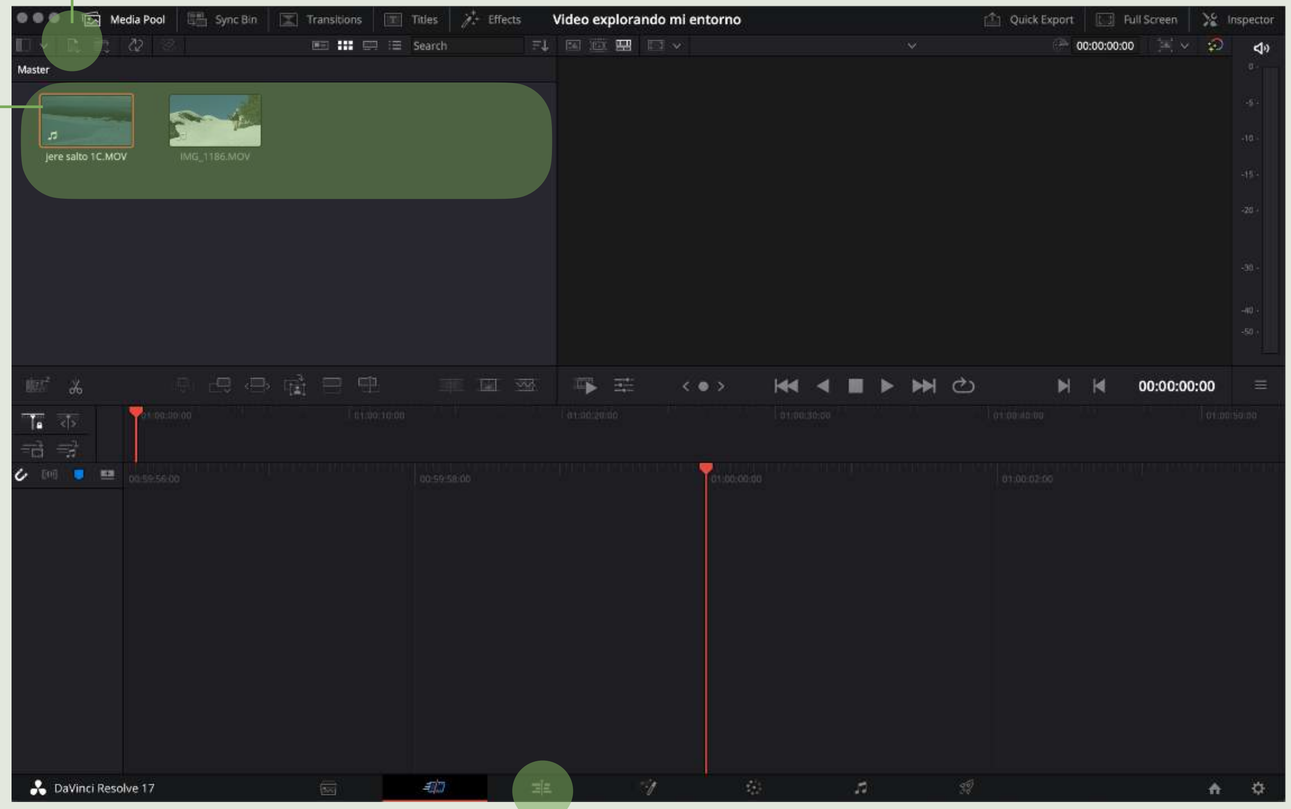


Crear nuevo proyecto
Presiona esta opción y dale un nombre a tu proyecto.

DaVinci Resolve

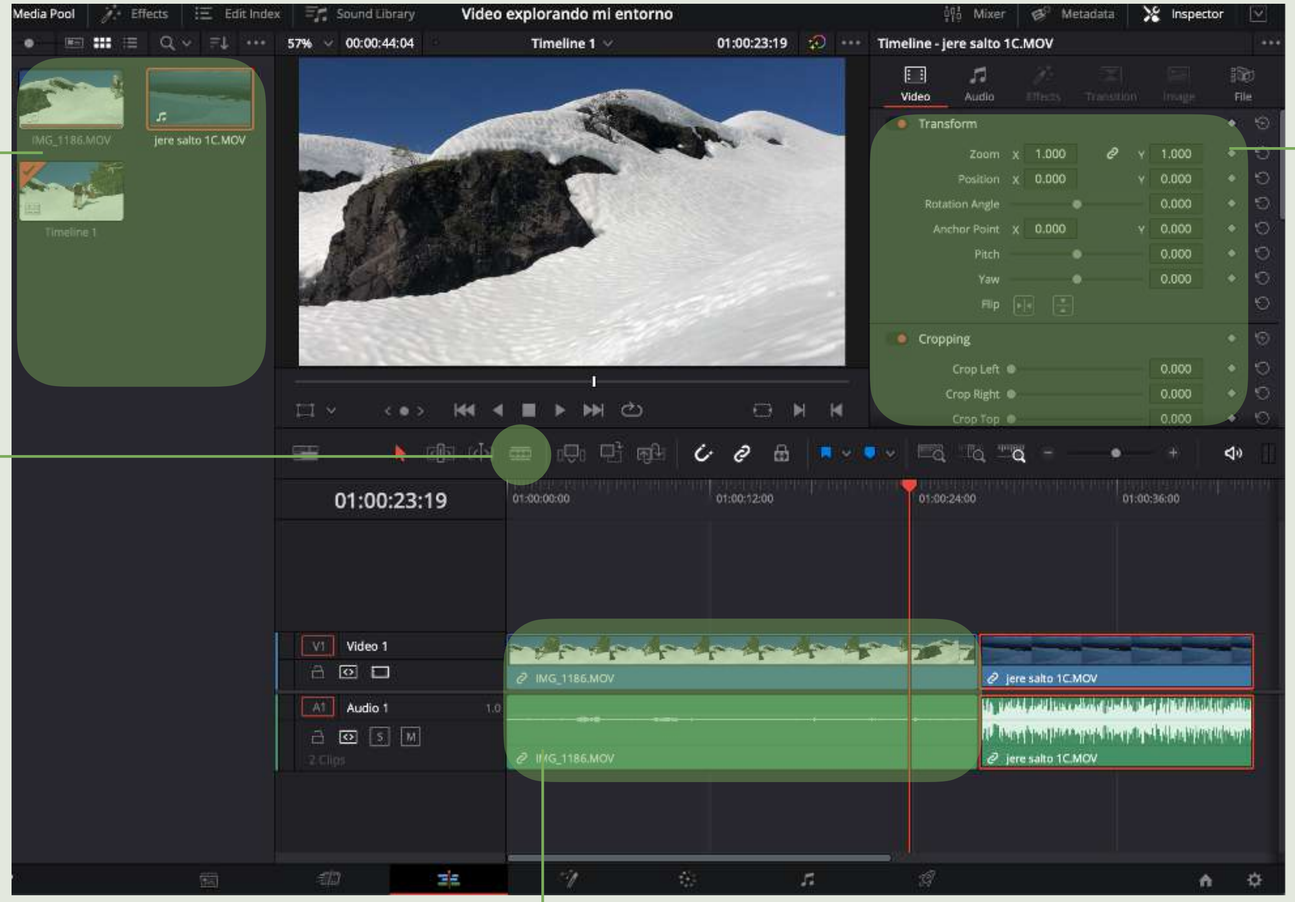
Importar archivos
Presiona este símbolo y podrás subir todos los videos, sonidos y música que irán en tu video.

También, puedes arrastrar la carpeta que tiene tus materiales a esta zona.



Editar
Presiona este símbolo y entrarás a la plataforma de edición.

DaVinci Resolve



Media Pool
Es el espacio donde están tus videos, música y sonidos. Debes arrastrarlos a la línea de tiempo para poder editarlos.

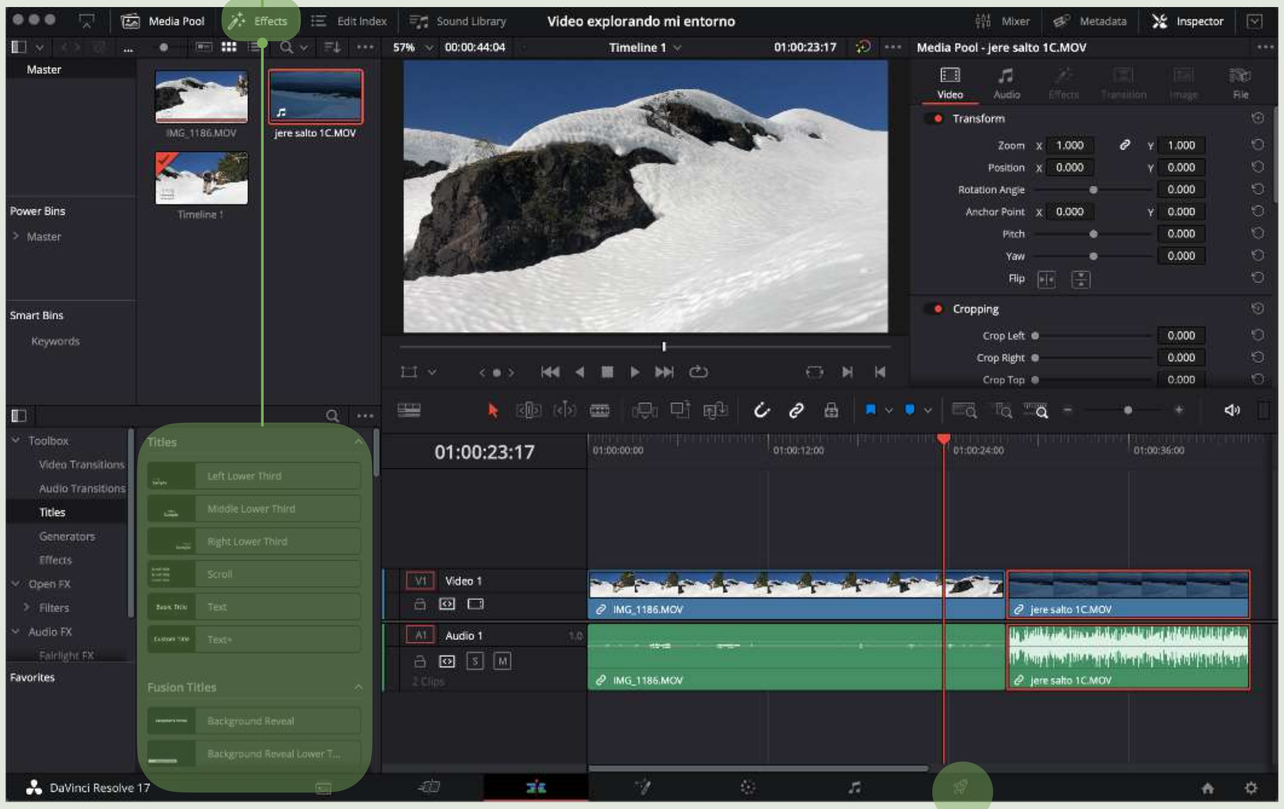
Cortar
Con esta herramienta puedes cortar las partes que no usarás en tu video.

Regulador de parámetros
Aquí podrás regular las posiciones, tamaños, efectos y sonidos de tus archivos que están en la línea de tiempo.

Línea de tiempo
Aquí podrás editar tus videos, cortarlos, separar el audio, reemplazar por otra imágenes o música.

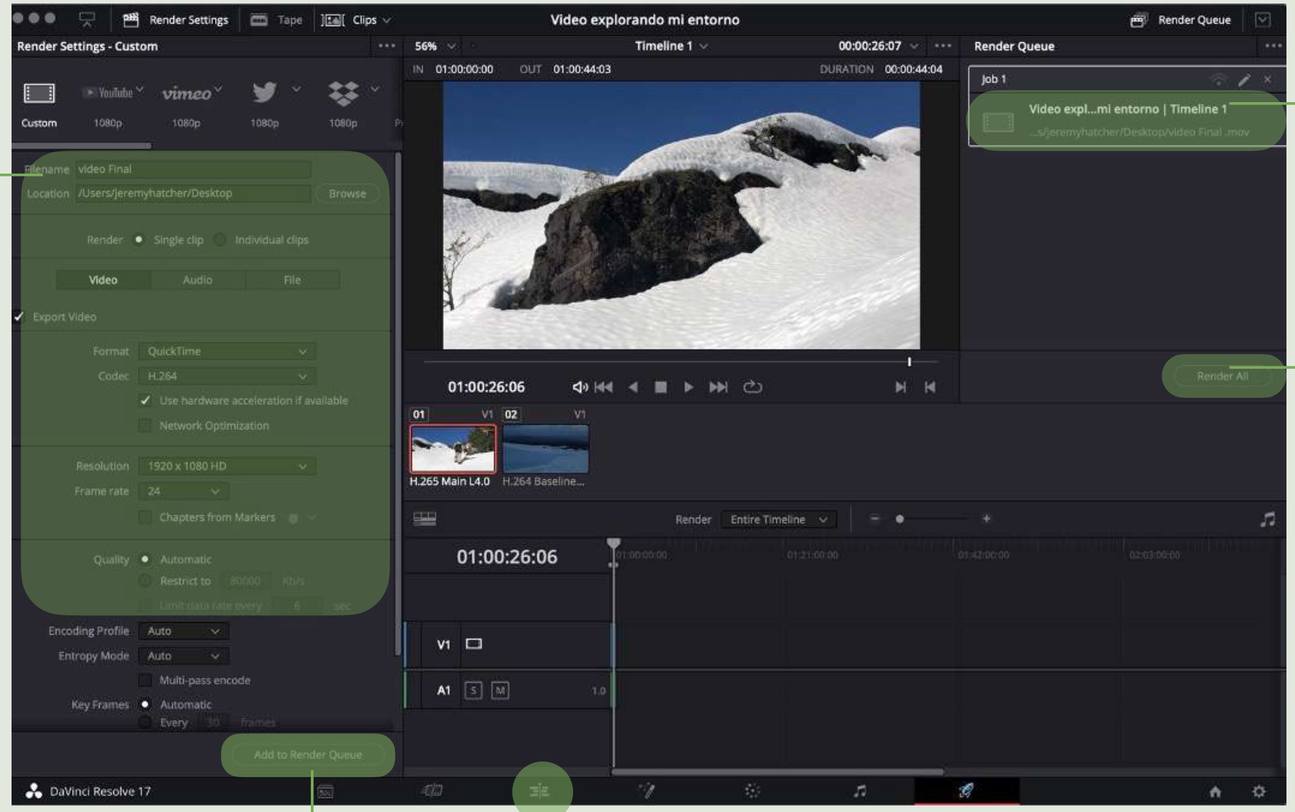
DaVinci Resolve

Efectos
Aquí encontrarás diferentes insumos para tu video, como filtros de colores, formas, efectos, textos, sonidos, etc.



Exportar
Cuando presionas la opción “Deliver”
se abrirá la plataforma para finalizar y guardar tu video terminado.

DaVinci Resolve



1. Settings exportación
Cambia el nombre de tu proyecto, selecciona la carpeta para guardarlo en tu computador ajusta la resolución y formatos.

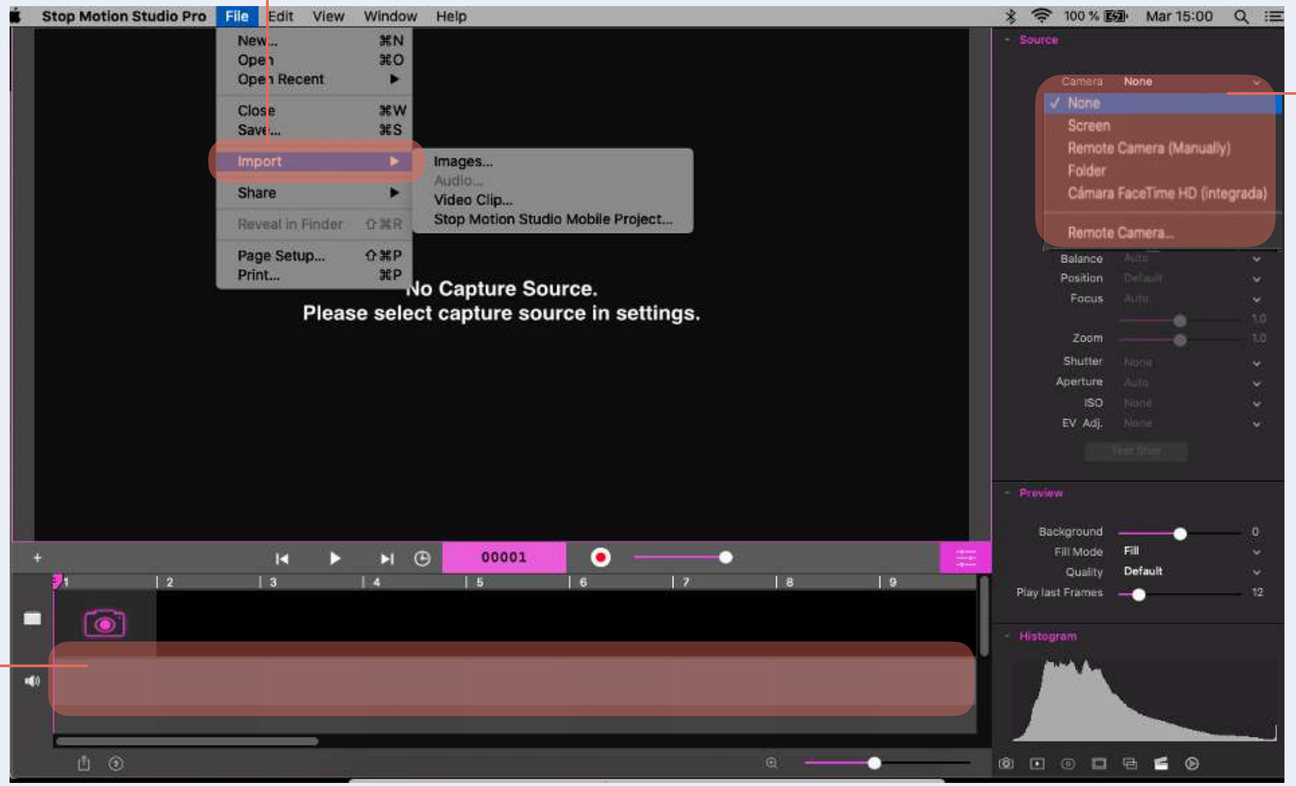
2. Add to render
Presiona este botón para enviar a la cola de exportación a tu video.

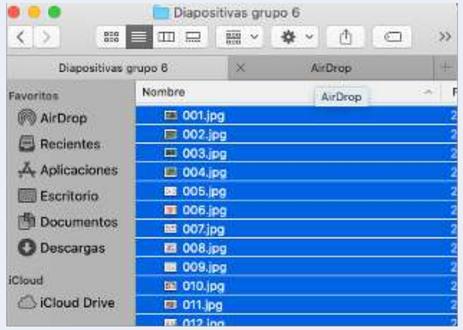
3. Selecciona el video que quieres exportar
Asegúrate de que la versión más actualizada.

4. Render All
Presiona este botón para iniciar la exportación y no cierres el programa hasta que diga “Completado”.

Stop Motion Studio

1. Importar archivos
Presiona este símbolo y podrás subir todos los videos, sonidos y música que irán en tu video.

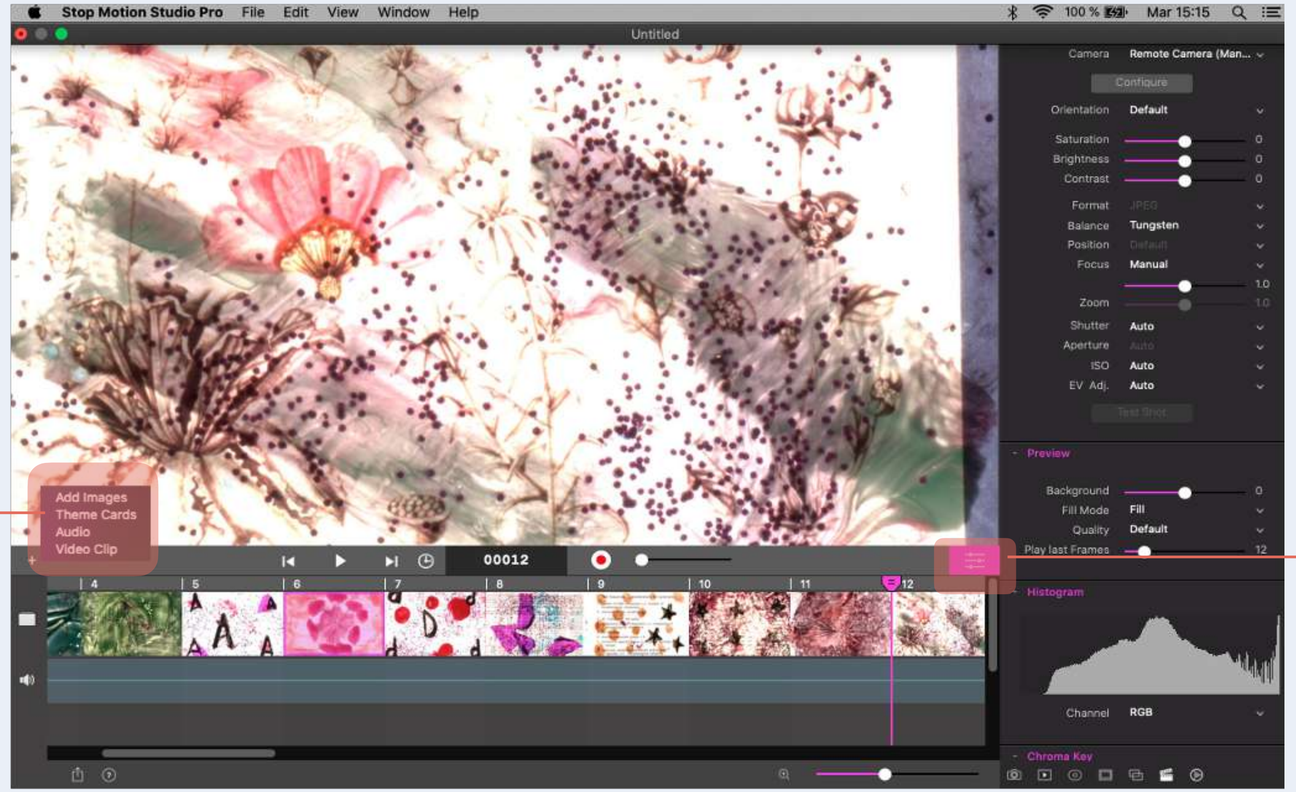




2. Arrastrar la carpeta que tiene tus imágenes enumeradas a la línea de tiempo

3. Conecta una cámara externa
En esta opción puedes utilizar una cámara fotográfica que previamente hayas conectado al computador. Esto te ayudará a realizar en orden los movimientos de tus animaciones.

Stop Motion Studio

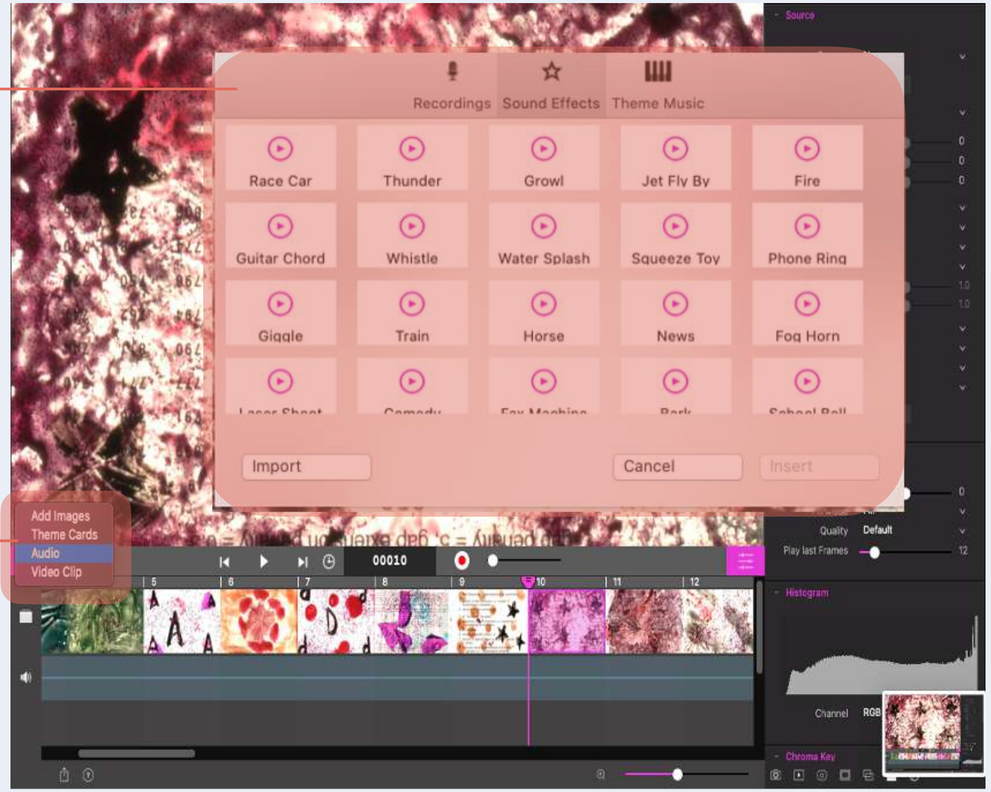


Botón +
Presionando el +, podrás ver ese pequeño menú que te dará algunas opciones de audio y sonidos, tarjetas de transición y agregar nuevas imágenes.

Presiona este símbolo y accede a diferentes opciones para modificar visualmente tu video.
Agrega transiciones, cambia de color, velocidad, brillo y contraste, entre otros.

Stop Motion Studio

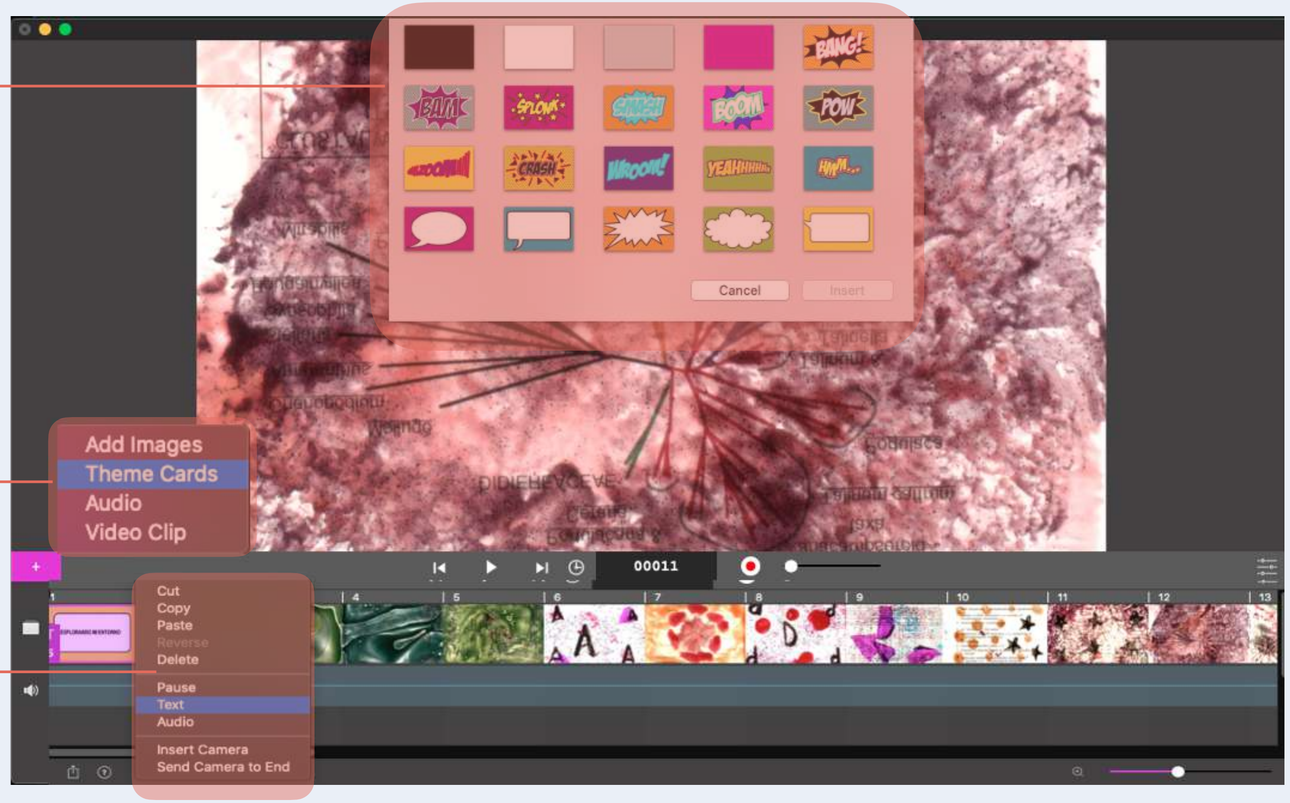
Audio
Esta opción te permite importar efectos de sonidos y melodías del mismo programa. Además puedes grabar o importar grabaciones tuyas.



***Si quieres agregar otro tipo de grabaciones de sonido y música, debes exportar tu animación y luego editarla en un programa de edición de video.**

Stop Motion Studio

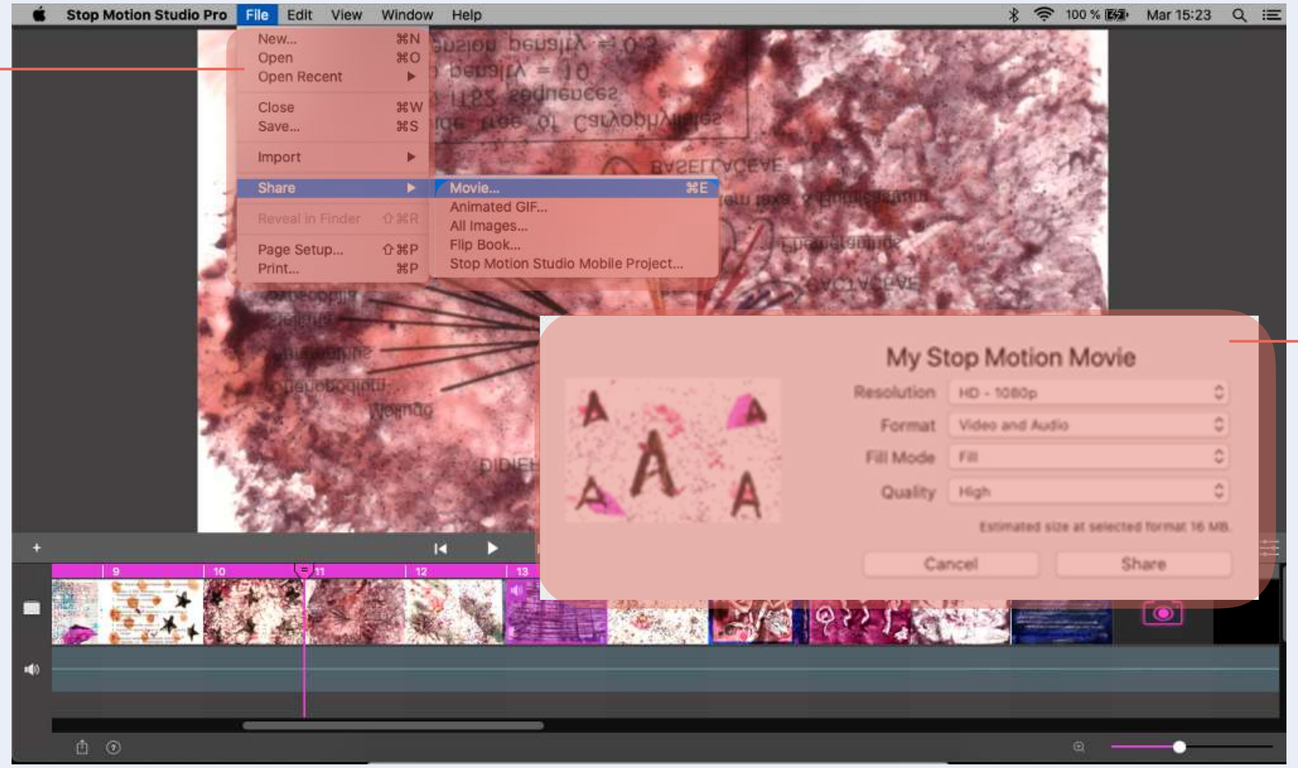
Themes Cards
Elige la opción que más te acomode para poner tu título y textos. Puede ser un color liso o un diseño.



Opciones de texto
Para escribir o cambiar el texto, debes hacer click derecho sobre la imagen que agregaste.

Stop Motion Studio

1.Exportación
Cuando finalices tu video, debes guardar exportando el video. Presiona **“File”** y selecciona **“Share”**, finalmente clickea **“Movie”** para ir a la plataforma de exportación de video.



2. Exportación
Selecciona en qué resolución y calidad necesitas el video final.

EXPLORANDO MI ENTORNO
- Ecosistemas de Chile -

¡Manos a la obra!

Conoce más del concurso en
www.explorandomientorno.cl

Síguenos en:
@explorandomientorno

Contacto:
hola@explorandomientorno.cl

Centro UC Desarrollo Local

IBAÑEZ ATKINSON FUNDACION