

Documovil

INICIACIÓN A LA PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL A TRAVÉS DE LA
PERSPECTIVA DE GÉNERO

aina.penya@gmail.com
pzazen@gmail.com
mariaivorrapalomares@gmail.com

ÍNDICE

4	MUESTRA DE TRABAJOS 	5	EXPERIENCIA PREVIA 	6	OBJETIVOS 	7	JUSTIFICACIÓN 	9	MARCO TEÓRICO
12	METODOLOGÍA 	17	HORARIO 	18	IMPACTO 	19	RESUMEN GRÁFICO 	20	CURRÍCULUMS

MUESTRA DE TRABAJOS

Antes de comenzar os invitamos a que veáis una pequeña muestra de los trabajos realizados por las alumnas y alumnos en diferentes ediciones. Los cortometrajes que se muestran han sido seleccionados por la diversidad temática abordada y su tratamiento audiovisual.

Para visualizarlo sólo tendrás que pulsar en las miniaturas.

¡IMAGINA, DOCUMÓVIL!

Vídeo promocional de Documóvil.

Y ASÍ LO HICIMOS...

Cortodocumental en el que podremos ver el desarrollo de uno de nuestros talleres.

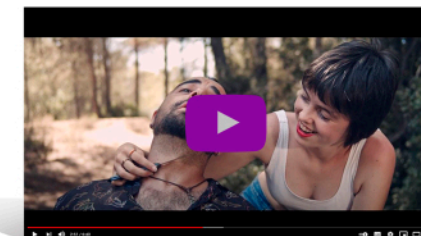
VANESA

La experiencia de una chica trans contada en primera persona.

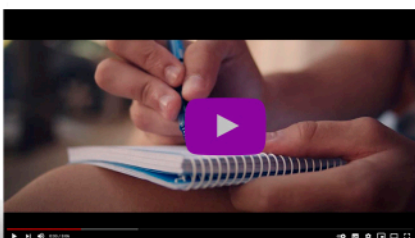
LEVIN

Las historias duelen, las historias nos hacen recordar; las historias, a veces, vuelven a repertirse.

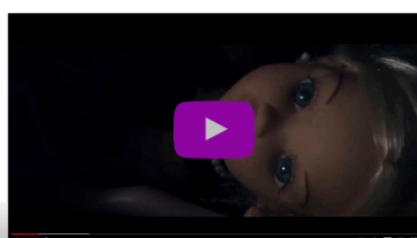
THE WRONG WAY

Este es un cortometraje un tanto extraño. Esta vez, serán unas alumnas las que le den clase a un profesor.

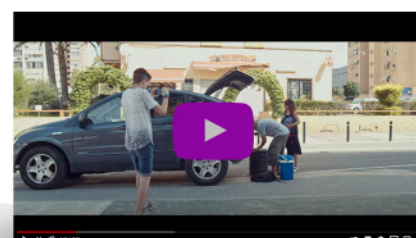
LA LISTA

Cortometraje que pone en evidencia los patrones culturales del significado de ser un "hombre".

UN MONSTRUO EN EL ARMARIO

La violencia de género en el ámbito familiar desde la perspectiva de una niña.

UNA FAMILIA COMÚN

Un viaje en coche en el que vamos descubriendo algunos micromachismos que suelen pasar desapercibidos.

PAPÁ

La violencia machista percibida desde la visión de los hijos. Aaron fue un niño maltratado y ahora con 17 años nos cuenta su historia.

Para ver más cortometrajes, visita el canal DOCUMÓVIL o pincha aquí

EXPERIENCIA PREVIA

Documóvil se gestó en el año 2014 y desde entonces se ha ido desarrollando en diferentes ayuntamientos de la provincia de Alicante como **San Vicente del Raspeig, Callosa del Segura, Agost, Elche, Orihuela, Benidorm, Monforte del Cid o Villena**. En varios de estos lugares seguimos estando después de varios años.

Durante este tiempo **hemos impartido más de quince cursos y elaborado unos setenta cortometrajes** que nos permiten afirmar la efectividad del uso de las herramientas audiovisuales para la integración de los contenidos de género; así como, la capacidad de visibilización y concienciación colectiva que adquieren los trabajos resultantes.

OBJETIVOS

Por un lado, la finalidad principal de este taller es la **prevención de relaciones desiguales entre los y las jóvenes estudiantes de centros de secundaria**, que en muchas ocasiones desembocan en conductas machistas y violentas (tanto verbales como físicas). Partiendo de una reflexión teórico-práctica, pretende **promover relaciones interpersonales basadas en la igualdad** e invitar al alumnado a reflexionar sobre las desigualdades que les rodean (en el ámbito público y privado de sus vidas) fomentando así una visión crítica de los valores patriarcales normalizados en nuestra sociedad.

Por otro lado, este taller pretende lograr que el alumnado sea capaz de **elaborar cinco corto documentales** de entre dos y cuatro minutos de duración. Empleamos, para ello, un método de expresión basado en el aprendizaje de la escritura audiovisual para, posteriormente, **generar un debate en el ámbito público a través de una muestra abierta a toda la ciudadanía de los trabajos realizados por las y los participantes**.

JUSTIFICACIÓN

Documóvil nos ofrece un espacio privilegiado para trabajar la prevención de violencia de género y promocionar relaciones basadas en la igualdad en la población adolescente desde otros canales más próximos a su realidad y a su lenguaje. Cuando trabajamos en talleres (espacios más reducidos en tiempo y dirigidos generalmente a un número mayor de alumnado) percibimos una cierta dificultad a la hora de integrar los contenidos pese a realizarlos de manera práctica y participativa. En cambio, Documóvil nos permite acercarnos y profundizar en esta problemática en espacios más reducidos (en una primera fase), en los que podemos trabajar con el alumnado desde sus propios cuestionamientos, dudas, vivencias, desde su propio lenguaje, abriendo un debate en torno a un tema que les afecta directamente, aunque en un primer momento lo vean como algo ajeno.

Esta metodología de trabajo, utilizando el texto audiovisual, nos permite **empoderar al alumnado, darle voz**, cargarlo de argumentos para enfrentarse a las situaciones de desigualdad que se les presentan en su día a día, ofrecerles una mirada más crítica de su realidad más inmediata y **acompañarlos en el proceso de deconstrucción de los roles y estereotipos de género.**

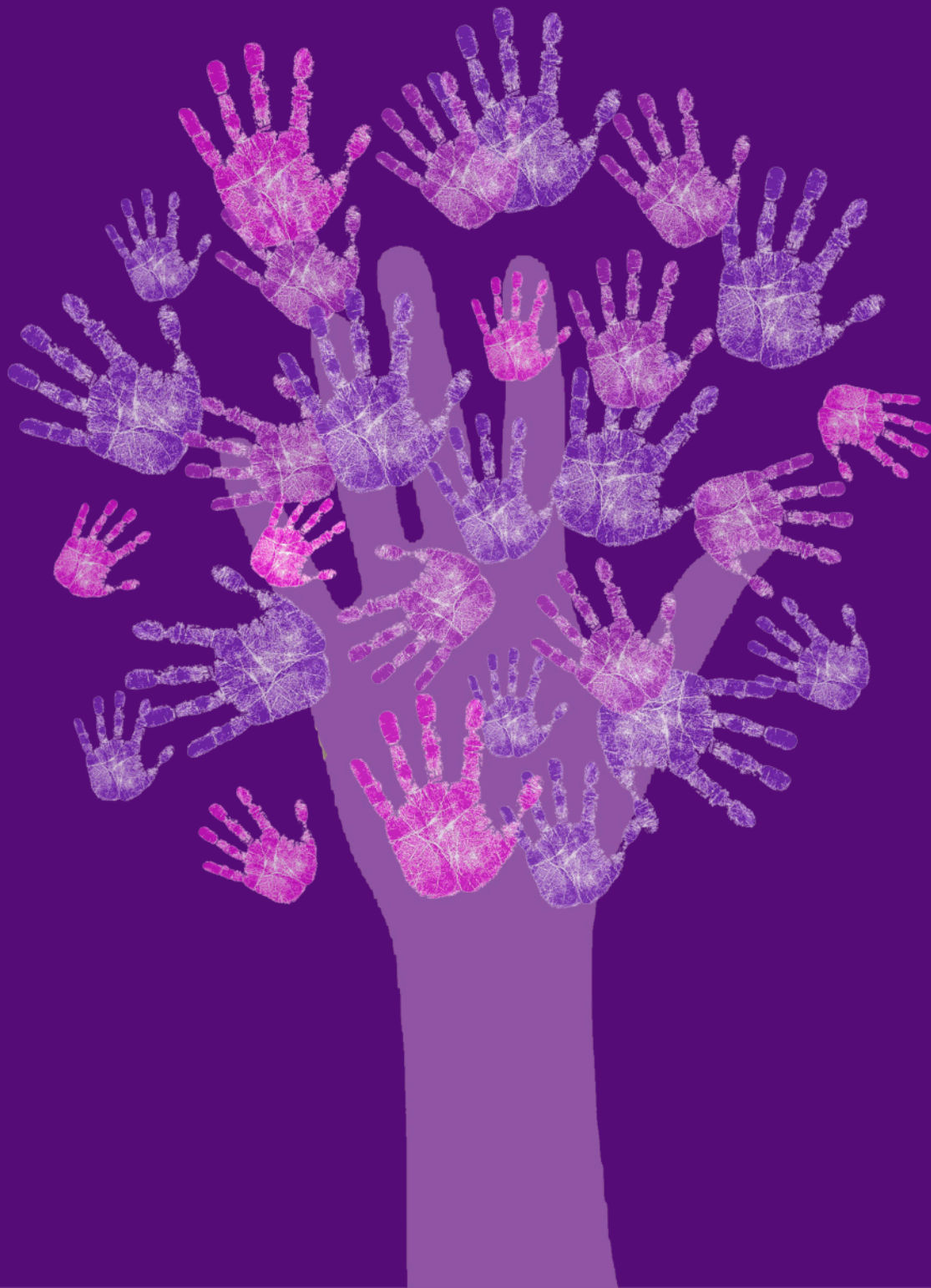
Los alumnos y alumnas forman parte activa del proyecto desde el principio, van construyendo, cuestionando y reflexionando acerca de esta problemática; **van levantando el texto audiovisual desde detrás de las cámaras, integrando la teoría (a partir de la conversión de la idea al guion y de éste a la imagen en movimiento) y generando el resultado desde sus**

propias reflexiones, transmitiendo lo que están haciendo y logrando llegar al público de una manera más directa. Así mismo, el uso de este código lingüístico nos permite reunir en un mismo espacio a un amplio grupo de personas y así abrir un debate que fomenta el diálogo, principio fundamental para la transformación social

El texto audiovisual es un lenguaje cuya materia prima es lo emocional, lo que llega de forma más directa a todas las personas. Por tanto, con Documóvil no sólo llegamos al alumnado que participa en el Taller, ni exclusivamente al público que asiste a las proyecciones de los trabajos del alumnado sino que también **se abre la posibilidad de, posteriormente, extenderlo a las aulas y otros espacios públicos donde se proyectan los cortos y se debate sobre ellos (reforzando de nuevo al alumnado y haciéndole sentir partícipe del cambio social, a la vez que se presentan como una voz reconocible por las personas de su edad).**

Este taller ha sido muy valorado tanto por parte de los equipos de gobierno de los Ayuntamientos en los que hemos trabajado, que en repetidas ocasiones nos han felicitado, como por los coordinadores de convivencia e igualdad de los centros y sobre todo por el alumnado y sus familias.

MARCO TEÓRICO

Desde hace unos años, las diferentes disciplinas de las Ciencias Sociales han incluido dentro de su metodología el uso de las herramientas audiovisuales.

Se reconoce ya la capacidad del lenguaje audiovisual para generar empatía con el espectador removiendo sus emociones y a través de ello, aumentar su efectividad a la hora de promover cambios.

Es un lenguaje que apela a un modo de conocer el mundo más cercano a la experiencia humana; a **un código que se construye desde la cooperación y que permite** aglutinar frente a sí a un amplio colectivo de personas en un lugar compartido, permitiendo **la apertura de espacios que fomentan el diálogo.**

Desarrollamos, a continuación, las características que el audiovisual aporta desde las diferentes fases que componen el proceso de creación de un texto audiovisual:

Desde la Preproducción:

Es la primera etapa de elaboración de un texto audiovisual. Abarca desde la concepción de la idea hasta el momento de la grabación y en ella se planifican todos los elementos que intervienen en el rodaje: la elaboración de guion previo si lo hubiera, la selección de espacios, la tramitación de permisos, la coordinación de horarios de rodaje y un largo etcétera que dependerá de los requisitos del producto final.

Pero, ante todo, es un periodo de reflexión y diálogo, un momento para poner en común diferentes puntos de vista a partir de una necesaria relación con el otro. Ese otro que se conjuga entre quienes participan activamente en la toma de decisiones del proyecto audiovisual.

Así mismo, requiere de la búsqueda de información para documentar el posterior texto audiovisual con lo que obliga a una serie de lecturas previas.

Desde la producción:

En esta fase se lleva a cabo el rodaje o grabación de las secuencias previamente preparadas en la preproducción.

El audiovisual es una construcción compartida ya no sólo desde el ámbito de la preproducción, donde se requiere del trabajo en común que obliga inevitablemente al diálogo; sino desde el punto de vista de que requiere del otro para ser. Una relación con aquéllos con los que se interactúa y que habitan directamente el texto audiovisual. Es un lenguaje que nace del y con el "otro", que requiere de la interacción, de la intersubjetividad para darse; y, por tanto, favorece la tolerancia y comprensión entre quienes registran y son registrados en el texto audiovisual.

Desde la Postproducción:

En esta parte del proceso de producción, el texto audiovisual toma forma a través del montaje o edición y supone para las y los estudiantes seleccionar, categorizar y organizar los planos que formarán parte del producto definitivo.

Desde la distribución:

El audiovisual permite al espectador percibir lo expuesto desde una experiencia más cercana. El lenguaje no verbal, la inmediatez del discurso hablado en primera persona, lo visual como fuente primaria de información supone un acercamiento a la realidad que se ajusta de un modo más certero que otro lenguaje a los modos de percibir del ser humano.

Su lenguaje accesible, el carácter empático con la audiencia en contextos de exhibición pública convierten al audiovisual en una herramienta de divulgación fundamental para acercar la problemática de estos jóvenes a un público heterogéneo.

Esta característica aporta la posibilidad de emplear el producto audiovisual como un medio para **generar debates tras la proyección; así como, en posteriores proyecciones donde el alumnado exponga ante otros compañeros su experiencia y conocimientos adquiridos, dando lugar a un espacio pedagógico muy efectivo dado que se establece en base a una relación entre iguales.**

Además, hemos de destacar que la vida útil de los trabajos resultantes pasa, no sólo, por las diferentes proyecciones donde aconsejamos dar protagonismo a las y los estudiantes, sino su **distribución en las redes sociales**; ya que, el gran impacto que genera el contenido audiovisual, **favorece la visibilización del trabajo desarrollado por el consistorio colaborador.**

METODOLOGÍA

El proyecto consta de **dos partes** fundamentales: Por un lado, la **formación teórica** que, a su vez se subdivide en la teoría desde la **perspectiva de género y una teoría cinematográfica** básica; y por otro, **el apartado práctico** que va desde la preproducción y guion hasta la realización de cinco corto documentales.

Para ello, y desde el principio se crearán 5 grupos donde cada uno de los componentes decidirán si quieren adoptar cada uno una función dentro de la producción cinematográfica o bien, realizarlo de modo colaborativo donde todos y todas pasan por los diferentes roles.

El trabajo de los profesores se extiende más allá del aula física, manteniendo **contacto constante con lxs alumxns a través de un grupo de Wahtsapp.**

METODOLOGÍA: Apartado teórico

Teoría de género

La primera parte del taller consiste en una exposición de los conceptos básicos para poder comprender las relaciones de poder desiguales que se establecen entre los géneros y desembocan en relaciones de violencia machista.

A lo largo de toda la exposición se facilitará la participación activa del alumnado, planteando dudas y preguntas abiertas y fomentando pequeños debates que inviten a la reflexión personal y grupal.

Los temas que se abordarán serán los siguientes:

- Diferencias entre sexo y género.
- El proceso de Socialización Diferencial: la construcción de la identidad de género.
- Violencia de Género: tipos y ciclo de la violencia.
- Micromachismos.
- Amor romántico.
- Violencia de Género a través de las redes sociales.

METODOLOGÍA: Apartado teórico

Teoría audiovisual

Las clases teóricas se ejemplificarán mediante el uso de piezas documentales de diversos autores. Así mismo, el alumnado participará activamente reconociendo en los audiovisuales proyectados los diferentes contenidos explicados por los profesores. Entre los temas que se abordan, destacamos:

- Teoría de la imagen en movimiento: el lenguaje audiovisual y principios básicos de iluminación.
- Equipo artístico y técnico. Definición y funciones.
- Aspectos específicos de la grabación con equipos de cine.
- Desarrollo del pre-guion: elección y desarrollo de la idea, justificación temática y estética.

METODOLOGÍA: Apartado práctico

Preproducción

Es la primera etapa de elaboración de un texto audiovisual. Abarca desde la concepción de la idea hasta el momento de la grabación y en ella se planifican todos los elementos que intervienen en el rodaje: la elaboración de guión previo, la selección de espacios, la tramitación de permisos, la coordinación de horarios de rodaje y un largo etcétera que dependerá de los requisitos del producto final.

Pero, ante todo, es un periodo de reflexión y diálogo, un momento para poner en común diferentes puntos de vista a partir de una necesaria relación con el otro. Ese otro que se conjuga entre quienes participan activamente en la toma de decisiones del proyecto audiovisual.

Para ello aprenderemos a elaborar un plan de producción, el uso de plantillas y la planificación de la grabación.

Producción o rodaje

En esta fase se lleva a cabo el rodaje o grabación de las secuencias previamente preparadas en la pre-producción.

Para ello, el alumnado contará con la participación y asesoramiento de los tutores en los diferentes sets de grabación; así como, con cámaras, sonido e iluminación cinematográficos.

METODOLOGÍA: Apartado práctico

Postproducción, edición o montaje

Es en esta etapa donde el texto audiovisual toma la forma definitiva. Se trata de seleccionar, categorizar y organizar el material que formará parte del producto definitivo.

Es aquí, donde el audiovisual permite la construcción compartida de significados desde el punto de vista de que requiere del otro para ser. Una relación que se establece con aquéllos con los que se interactúa y que habitarán el texto audiovisual.

Para este apartado emplearemos nuestros equipos profesionales de edición, tanto el hardware, como el software profesional DaVinci Resolve. Además de editar, se inicia al alumnado en el etalonaje o corrección del color y la postproducción de sonido.

Distribución

En esta fase prepararemos a las/los alumnas/os para una proyección abierta al público de la ciudad en la que proyectaremos los cortometrajes y debatiremos con el público asistente.

DURACIÓN

El curso consta de 22 horas de teoría y preparación de los proyectos, 24 horas por cada grupo para el rodaje y edición. Recomendamos clases de tres horas y dos clases por semana distribuidas del modo que indicamos*

* Este cronograma es sólo una sugerencia. El curso se puede adaptar a las necesidades del grupo.

Documovil ofrece la posibilidad de llegar a un público muy amplio, a través de varias vías como medio de **distribución** de los trabajos finales:

REDES SOCIALES

El contenido audiovisual es el de mayor impacto en las redes. Su distribución supone un crecimiento exponencial de los receptores del mensaje.

COMO MATERIAL PEDAGÓGICO

Los trabajos resultantes son utilizados como herramienta pedagógica tanto por los agentes de igualdad como por el profesorado.

PROYECCIÓN FINAL CURSO

A este evento suelen acudir una media de 200 personas. En ocasiones, el consistorio vuelve a proyectarlo en días señalados como el Día Internacional de la mujer, con lo que el impacto se multiplica.

PROYECCIONES ALUMNAS/OS

Una de las ideas fundamentales del proyecto Documóvil: que el alumnado participante se convierta en agente educador, realizando diferentes proyecciones ante sus propias/os compañeras/os, lo que redonda en un mayor impacto.

Documóvil

Género y Cine

Proyecto innovador que emplea las herramientas audiovisuales como medio pedagógico desde el ámbito de la perspectiva de género

FASE
01

TEORÍA

Perspectiva de género
Teoría del lenguaje audiovisual.

FASE
02

PREPRODUCCIÓN

Elaboración 5 guiones
Planificación: búsqueda de localizaciones, actores, storyboards, planes de rodaje, etc.

FASE
03

RODAJE

Grabación de 5 cortometrajes con material de cine profesional.

FASE
04

EDICIÓN

Montaje, etalonaje y sonorización de los 5 cortometrajes con edición profesional.

FASE
05

PROYECCIÓN

Proyección abierta al público de los 5 cortometrajes y posterior debate.

FASE
06

DIFUSIÓN

Proyecciones en otros Institutos, redes sociales, como material pedagógico, etc...

CURRÍCULUMS

Aina Penyarroja Donet

Doctora por la Universidad Miguel Hernández en estudios sobre Mujeres, Feministas y de Género, experta en violencia de género y en Intervención con Víctimas de Violencia de Género por la Universidad Miguel Hernández, Diplomada en Trabajo Social por la Universidad de Alicante, titulada en Docencia de la Formación y Terapeuta Familiar acreditada por la Asociación de Terapeutas Familiares de la Región de Murcia.

Pepe Vidal

Doctor en Antropología por la Universidad Miguel Hernández, Licenciado en Periodismo y realizador audiovisual, especializado en el uso de los medios audiovisuales como herramientas de transformación social. Profesor de la asignatura "Antropología Audiovisual" en la Universidad Miguel Hernández.

María Ivorra Palomares

Graduada en trabajo social por la UA, estudiante de sexología en la UCJC de Madrid y titulada en identificación, prevención e intervención frente a la violencia de género, promotora de igualdad y activista feminista.