

Mi guía de creación audiovisual

—
Guía para trabajadores de juventud

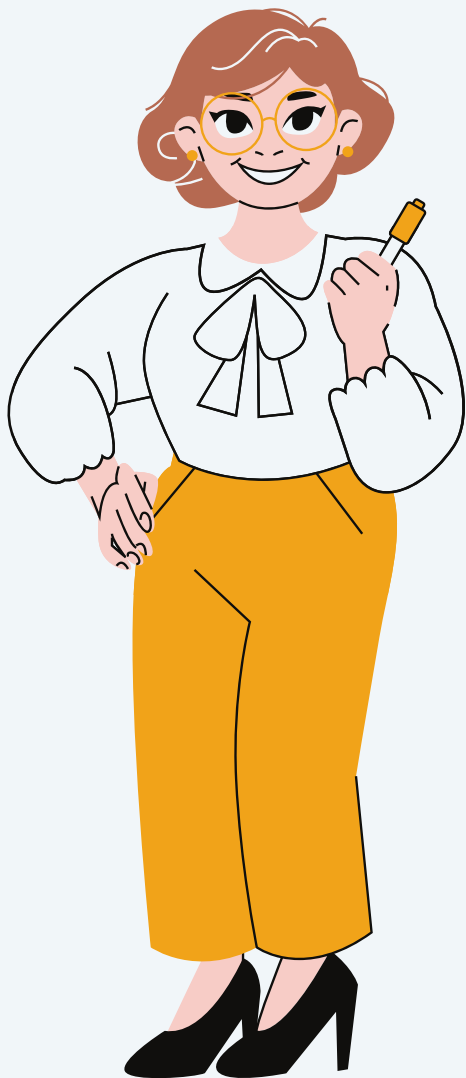

Tabla de contenido

- 1** *Introducción del proyecto*
- 2** *Presentación de las entidades socias*
- 3** *¿Cómo utilizar la Guía?*
- 4** *El cine en el trabajo con jóvenes*
- 5** *Herramientas y metodologías para trabajadores de juventud*
- 6** *Buenos ejemplos de creación audiovisual en el trabajo con jóvenes y no solo*
- 7** *Vamos a practicar*
- 8** *Enlaces y recursos útiles para concursos de creación audiovisual en Europa*
- 9** *Herramienta de autoevaluación*
- 10** *Certificado Youthpass*

Introducción del proyecto

En el contexto de un proyecto Erasmus+ KA2, liderado por la organización francesa sin ánimo de lucro “The Collectif pour un Service Civique Européen”, nuestra alianza está implementando un proyecto que cubre el período 2024-2026 con el objetivo de promover el Servicio Cívico Europeo en toda Europa, en particular en los países donde aún no existe un programa nacional de participación como el francés, alemán, italiano o luxemburgués. El proyecto incluye seis resultados, que son una combinación de materiales promocionales, proyectos piloto de Servicio Cívico Europeo y herramientas para la inserción profesional de los jóvenes en el Servicio Cívico Europeo en los países socios del proyecto: Francia, Alemania, Italia, España, Portugal, Polonia y Rumanía. El Servicio Cívico Europeo es un programa de un año para jóvenes, que combina seis meses de participación en actividades de interés general en el país de origen, acompañado de formación en lengua, ciudadanía, valores de la UE, valores medioambientales y tutoría profesional, seguido de seis meses de participación en actividades de interés general en otro país de la Unión Europea.

“

El objetivo principal de este programa, que cuenta con el apoyo de diversos actores de toda Europa, como el Presidente de la República Francesa, y que ha sido galardonado con el Premio Carlomagno de la Juventud en 2020, es abrir la movilidad europea a todos los jóvenes de Europa, y en particular a los jóvenes con menos oportunidades.

”

Introducción del proyecto

Nuestro objetivo

El proyecto Along the road of the YouSCE pretende dar la oportunidad a 46 jóvenes voluntarios (de edades comprendidas entre 18 y 30 años, 50% de ellos jóvenes con menos oportunidades) en los países objetivo de la alianza de formar parte de un proyecto de creación audiovisual europeo y desarrollar habilidades útiles para su desarrollo personal e inserción profesional, formando al mismo tiempo a los trabajadores de juventud para que los acompañen y fomentando programas de voluntariado a tiempo completo en países donde todavía no existe un programa nacional de participación para jóvenes voluntarios.

Nuestra idea

El proyecto se basa en la grabación diaria por parte de los propios jóvenes de las actividades de interés general que realizan como voluntarios en grupos de medio nacionales y medio europeos. Esto se completará con una formación para animadores juveniles que les permitirá acompañar a los jóvenes en sus grabaciones, dos encuentros transfronterizos en los que los jóvenes realizarán misiones solidarias específicas y la difusión de los resultados en una gala final, festivales artísticos, escuelas y comunidades locales.

Nuestros resultados

Los seis resultados (dos manuales, un cortometraje, un kit de herramientas, un informe y una guía), con el cortometraje en el centro, son una combinación de materiales analíticos y técnicos con herramientas para que los jóvenes desarrollen sus habilidades profesionales y digitales, herramientas para que los trabajadores juveniles acompañen la inserción profesional de los jóvenes voluntarios de diversos orígenes e información para las partes interesadas sobre cómo implementar un Servicio Cívico Europeo en nuevos países.

Presentación de las entidades socias

1. Collectif pour un Service Civique Européen (CSCE)

Francia, París <http://serviceciviqueeuropeen.eu/>

CSCE, creadora del Servicio Cívico Europeo y encargada de su desarrollo en toda Europa, es la entidad coordinadora del proyecto. Esta entidad supervisa la colaboración, asesora a los socios sobre la acogida de voluntarios nacionales y europeos y sobre las formas de desarrollar los servicios cívicos en los nuevos países, coordina el consorcio en la implementación de los resultados y actividades, garantiza la gestión del proyecto y del presupuesto y participa en la estrategia de comunicación y la difusión masiva de los resultados del proyecto.

2. Sciaraprogetti A.P.S. - E.T.S.

Italia, Fiorenzuola d'Arda
www.sciaraprogetti.com

3. World Society Builders gUG

Alemania, Hannover
www.instagram.com/world_society_builders

4. Plantar Uma Árvore - Associação

Portugal, Queluz - Sintra
www.plantarumaarvore.org

5. Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas

España, Madrid
www.coordinadora.org.es

6. Centrum Wspolpracy Mlodziezy

Polonia, Gdynia
www.cwm.org.pl

7. Fundatia Nationala pentru Tineret

Rumania, Bucarest
www.rotineret.ro

“

"Nuestra alianza está implementando un proyecto cuyo objetivo es promover el Servicio Cívico Europeo en toda Europa".

”

¿Cómo utilizar La Guía?

¡Bienvenidos a la Guía para la formación de jóvenes voluntarios en **actividades de creación digital**! Esta guía está diseñada para brindar orientación general a los **trabajadores de juventud, formadores y facilitadores** que trabajan con jóvenes voluntarios interesados en los medios digitales y la creación audiovisual.

En la era digital actual, el poder de **contar historias a través de los medios digitales y la creación audiovisual** nunca ha sido tan profundo. Esta guía sirve como hoja de ruta para formadores y facilitadores apasionados por empoderar a la próxima generación de creadores y narradores.

Esta guía está dividida en secciones detalladas que cubren todos los aspectos de la **formación de los jóvenes voluntarios** en medios digitales y creación audiovisual. Desde la comprensión de los conceptos básicos hasta la exploración de técnicas avanzadas, desde la planificación de proyectos hasta la participación comunitaria, cada sección proporciona **orientación práctica, consejos y buenas prácticas** para ayudar a los formadores a crear experiencias de aprendizaje significativas y de impacto.

Ya seas un formador experimentado o recién estés comenzando, esta guía está diseñada para ser **flexible y adaptarse** a tus necesidades. Siéntete libre de navegar por las secciones en función de tus objetivos específicos de formación y las necesidades de tus jóvenes voluntarios. Tanto si buscas orientación sobre el desarrollo de planes de estudio, de talleres o divulgación en la comunidad, encontrarás **perspectivas y estrategias valiosas** que te ayudarán a alcanzar tu objetivo.

Para concluir, la formación de jóvenes voluntarios en medios digitales y creación audiovisual no consiste únicamente en enseñar habilidades técnicas, sino también en **empoderar a los jóvenes para que encuentren su voz, den rienda suelta a su creatividad y generen un impacto positivo en el mundo**. Al adoptar los principios y las prácticas delineados en esta guía, los formadores pueden desempeñar un papel vital en la configuración del futuro de los medios de comunicación y la narración de historias. Así pues, emprendamos este viaje juntos e inspiremos a la próxima generación de creadores y narradores digitales para que sueñen en grande y cambien el mundo.

La creación audiovisual en el trabajo con jóvenes

1. Ten en cuenta

✓ Empecemos por la educación

- Talleres y clases: Ofrecer talleres que cubran los conceptos básicos de la creación audiovisual (trabajo con la cámara, configuraciones básicas, ISO, apertura, velocidad de obturación) y edición (elección del programa y profundización en su funcionamiento).
 - Ponentes invitados: Traer a invitados especiales para que compartan sus experiencias y trasladen su inspiración.
-

✓ Experiencia práctica

- Proyectos de Cortometrajes: Animar a los jóvenes a crear cortometrajes desde cero (escribir la idea y el plan de la película, los materiales necesarios, elegir las localizaciones, escribir el guion, elegir actores, camarógrafo y otros roles).
 - Rotación de roles: permita que los participantes prueben diferentes roles (director, escritor, operador de cámara, persona responsable del sonido, luz, edición, actores...) para encontrar lo que más disfrutan.
-

✓ Entorno colaborativo

- Proyectos en equipo: Se puede dividir a la gente en varios grupos, darles la misma idea del vídeo y, al final, comparar la realización de esta idea por parte de cada grupo. También se promueve la colaboración al hacer que los jóvenes trabajen en equipo. Aprenden a manejar diferentes ideas y perspectivas.
 - Retroalimentación entre iguales: cree un espacio seguro para que los participantes del mismo grupo y de grupos diferentes den y reciban opiniones. Asegúrese de que los jóvenes tengan acceso al equipo necesario, como cámaras, micrófonos, luces, trípodes y software de edición.
-

La creación audiovisual en el trabajo con jóvenes

1. Ten en cuenta

✓ Fiesta de cine

- Festivales de cine: organizar festivales de cine locales o proyecciones para mostrar películas de jóvenes. Esto proporciona motivación y una sensación de logro. Después, una sesión de preguntas y respuestas, qué nos gustó, qué no, cómo hicieron esto y aquello en la película...
 - Digitalización y redes sociales: Animarles a compartir su trabajo en las redes sociales, YouTube u otras plataformas.
-

✓ Incorporar cosas llamativas

- Cosas llamativas a las que me refiero: Preséntarles técnicas modernas de creación de vídeo, como la realización de películas con teléfonos, la animación, etc.
 - Software de Edición: Ofrecer formación sobre diversos softwares y herramientas de edición, tanto profesionales como opciones gratuitas accesibles.
-

✓ Compromiso comunitario

- Historias locales: Animar a los jóvenes a crear películas sobre su comunidad o sobre temas locales o internacionales que les interesen.
 - Alianzas: colaborar con Wymiennikownia, Adapa, Experyment, etc. para llegar a un público más amplio.
-

La creación audiovisual en el trabajo con jóvenes

2. Pasos fundamentales

1. Imagina una historia para el vídeo:

¿Qué historia o mensaje queréis transmitir en vuestro vídeo? Una vez que tengáis la historia y el mensaje en mente, debéis decidir cómo transmitir ese mensaje. ¿Se puede contar el mensaje a través de vídeo y texto? ¿Necesitas audio, como música y otros tipos de sonidos, para transmitir esta historia? ¿Se puede contar la historia a través del subtítulo?

2. Escribe un guion para el vídeo.

Incluso si el vídeo no tiene sonido, conviene escribir un guion de las distintas etapas del vídeo para hacerse una idea más clara de cómo se estructurará. Cualquier trabajo de preproducción que realicéis os ahorrará tener que crear de forma espontánea o, al menos, permitirá que la espontaneidad fluya bajo una estructura.

4. Edita el vídeo

Antes de editar, la mayor parte de la estructura de la edición en sí ya debería estar presente en la preproducción, esto hará que la edición sea más fácil, pero cuando se trata de crear un vídeo, hay mucho más que editar que la simple estructura del vídeo, también está la edición de audio y la gradación de color. ¿Quieres que la audiencia sienta emoción al introducir música de fondo? ¿Quieres crear una atmósfera más profunda introduciendo ruido de fondo? ¿Una voz? - Si es así, tendrás que editar este audio para que suene nítido, un audio deficiente puede desanimar fácilmente a la audiencia. ¿Quieres transmitir un tipo de sensación mediante la edición de color?

3. Graba el vídeo

Una vez que tengáis toda la preproducción planeada, es momento de filmarla, la forma en que hacerlo dependerá de cómo queráis contar esta historia a través de las tomas, a veces no saldrá como lo imaginasteis, pero es importante tener esta estructura establecida para que podáis adaptarla lo máximo posible a vuestra visión. Por ejemplo, ¿quieres construir una introducción a un lugar o un tema? Entonces debes implementar tomas reveladoras.

5. Distribuir y optimizar el vídeo

En la preproducción, debes haber planeado en qué plataformas quieres el vídeo y para qué público se adapta mejor, por lo que debes estructurarlo teniendo esto en cuenta. ¿El vídeo debe grabarse en horizontal o en vertical? ¿Cuánto debe durar? - En algunas plataformas, si el vídeo es demasiado largo, el algoritmo no funcionará a su favor en lo que respecta a la exposición y el alcance. ¿Qué tan pesado debe ser el vídeo? Por ejemplo, Instagram no puede aceptar vídeos pesados como YouTube, por lo que si el vídeo es pesado, debemos usar un software para reducir su tamaño manteniendo la mayor parte de la calidad intacta.

La creación audiovisual en el trabajo con jóvenes

3. Conceptos básicos de creación audiovisual

1 Aprender los básicos de la creación audiovisual

- Comprended los elementos clave de la narración, la escritura de guiones y la composición de tomas.
- Estudiad diferentes géneros y estilos para ver qué os interesa más.

2 Conseguir el equipo básico

- Invertid en una cámara decente (incluso un teléfono inteligente puede funcionar para principiantes).
- Adquirid accesorios esenciales como un trípode, un micrófono y equipo básico de iluminación.

3 Escribir un guion sencillo

- Comenzad con un guion breve y manejable que se pueda filmar en unos pocos días.
- Concentraos en un diálogo claro, escenarios simples y una trama sencilla.

4 Crear una lista de tomas y un storyboard

- Planificad las tomas con antelación para visualizar el flujo de la película.
- Dibuje un storyboard o enumere los tipos de tomas necesarias para cada escena.

5 Aprender técnicas básicas de cámara

- Practicad el encuadre, el enfoque y el uso de diferentes tipos de tomas (amplia, media y primer plano).
- Experimentad con movimientos de cámara como panorámica, inclinación y seguimiento.

6 Grabar la película

- Reunid vuestro elenco y equipo, incluso si solo son amigos y familiares.
- Prestad atención a la iluminación, el sonido y la continuidad mientras grabáis.

7 Aprender los básicos de edición de vídeo

- Comenzad con software fácil de usar como iMovie, Windows Movie Maker o DaVinci Resolve.
- Aprended a importar material de archivo, recortar clips y organizarlos en la línea de tiempo.

8 Editar la película

- Concentraos en crear una secuencia coherente de tomas que cuenten vuestra historia.
- Agregad transiciones, títulos y efectos básicos según sea necesario.

9 Añadir sonido y música

- Graba o crea efectos de sonido y música de fondo.
- Sincroniza diálogos, efectos de sonido y música para mejorar el ambiente y la narración.

10 Recibir críticas y mejorar

- Mostrad la película a otras personas y recoged críticas constructivas.
- Aprended de los comentarios e identificad áreas de mejora de cara al próximo proyecto.

Herramientas y metodologías para trabajadores juveniles

1. Herramientas gratuitas online

✓ iMovie para móvil/ordenador

iMovie es una aplicación creada por Apple Inc. iMovie es un programa de edición de vídeo no lineal, cuya función es tomar películas y editarlas añadiéndoles sonido, efectos especiales y transiciones.

✓ KineMaster

KineMaster es un editor de vídeo, creador de animaciones y productor de vídeos para creadores de vídeos o vloggers, con potentes funciones de edición de vídeo: corta vídeos, fusiona vídeos, agrega fotos, agrega música y agrega subtítulos (texto) para crear rápidamente vídeos increíbles.

✓ Canva

Crea y edita atractivos vídeos en línea con el editor de vídeos de arrastrar y soltar de Canva, funciones de grabación simples y una amplia colección de clips, audio y animación. Colabora en tiempo real. Edita en el navegador o la aplicación. Crea rápidamente con potentes herramientas de inteligencia artificial.

✓ Clipchamp

Es un software de edición no lineal que permite a los usuarios importar, editar y exportar material audiovisual en una ventana del navegador de Internet.

✓ OpenShot

OpenShot es un software gratuito de edición de vídeo digital.

✓ VN video editor

Sencillo pero potente como editor de escritorio, VN es adecuado tanto para principiantes como para usuarios profesionales. Fácil de usar, potente función de edición.

✓ Filmora

Ajuste avanzado de color y adición de mensajes animados de la biblioteca disponible. Obtenga resultados profesionales con facilidad. Plantillas gratuitas.

Herramientas y metodologías para trabajadores juveniles

2. Herramientas profesionales

✓ Adobe Premiere

Adobe Premiere Pro es un software de edición de vídeo en tiempo real basado en una línea de tiempo, producido y distribuido por Adobe como parte de la colección Creative Cloud.

✓ Adobe After Effects

La evolución de la animación gráfica. Crea gráficos animados espectaculares. Anima un logotipo o un personaje. Añade efectos visuales impresionantes. Con After Effects puedes añadir animaciones sorprendentes a cualquier proyecto de vídeo.

✓ Final Cut Pro X

Final Cut Pro ofrece un rendimiento y una eficiencia impresionantes en las computadoras Mac con chip de Apple. Aprovecha la memoria unificada ultrarrápida compartida entre la CPU, la GPU y el motor neuronal de Apple para reproducir más secuencias de vídeo de alta resolución y renderizar tu película en un tiempo récord.

✓ Avid Media Composer

Avid Media Composer es un software de edición de vídeo no lineal para la posproducción profesional de cine y televisión. Es uno de los dos paquetes de software más utilizados para la edición de películas junto con su competidor Final Cut Pro, producido por Apple.

✓ DaVinci Resolve

DaVinci Resolve es una aplicación patentada de edición de vídeo de posproducción de audio, efectos visuales, corrección de color y gradación de color para macOS, Windows y Linux, desarrollada por Blackmagic Design.

✓ Sony Vegas Pro

Sony Vegas Pro es un software de edición de vídeo producido por la división de software propietario de MAGIX. VEGAS Pro, anteriormente conocido como Sony Vegas Pro, es un popular paquete de software de edición de vídeo profesional desarrollado por MAGIX Software GmbH.

Herramientas y metodologías para trabajadores juveniles

3. Equipo básico para la creación audiovisual

✓ Teléfono y software de edición o cámara

Los smartphones modernos están equipados con cámaras de alta calidad que pueden capturar vídeos con resoluciones de hasta 4K. A menudo, son suficientes para los creadores de vídeo principiantes debido a su conveniencia, portabilidad y accesibilidad. Software de edición: esto es esencial para la posproducción. Las aplicaciones de edición móviles populares como iMovie, Adobe Premiere Rush o LumaFusion te permiten cortar y organizar el metraje, agregar efectos, gradación de color y ajustar el sonido directamente desde tu teléfono.

Cámara de vídeo: una cámara de vídeo ofrece más controles manuales, mejores lentes y un rango dinámico más alto para una mejor calidad de imagen, especialmente en entornos profesionales. Las opciones varían desde DSLR y cámaras sin espejo hasta cámaras de calidad cinematográfica como las cámaras Blackmagic o RED, que son conocidas por capturar imágenes cinematográficas de alta calidad.

✓ Lentes

Las lentes te permiten controlar el aspecto y la sensación de tu metraje. Diferentes distancias focales (gran angular, telefoto, etc.) crean diferentes perspectivas y estéticas. Las lentes fijas ofrecen nitidez y rendimiento con poca luz, mientras que las lentes zoom brindan flexibilidad para diversas tomas sin cambiar de lentes.

✓ Equipo de sonido

Micrófonos: La buena calidad del sonido es esencial en la realización de películas. Los micrófonos externos (micrófonos de cañón, de solapa) son cruciales, ya que los micrófonos incorporados en la cámara o el teléfono tienden a captar el ruido de fondo y el sonido es menos claro. Los micrófonos de pértiga también se utilizan ampliamente en la producción para la captura de sonido direccional. Grabadora de audio: si su cámara no tiene una buena entrada de audio, el uso de una grabadora externa como la Zoom H4n puede garantizar una captura de audio limpia.

✓ Trípode

Un trípode estabiliza la cámara para lograr tomas estables y fluidas. Es especialmente importante para escenas estáticas, time-lapses y para minimizar el movimiento de la cámara durante tomas lentas. Algunos trípodes vienen con cabezales fluidos para lograr un movimiento más fluido de la cámara.

✓ Gimbal

Un gimbal es un estabilizador portátil que ayuda a lograr tomas en movimiento fluidas y cinematográficas, incluso mientras camina o corre. Está motorizado y diseñado para contrarrestar el movimiento, lo que permite un seguimiento fluido o tomas de acción.

Herramientas y metodologías para trabajadores juveniles

3. Equipo básico para la creación audiovisual

✓ Iluminación

La iluminación es fundamental para lograr el ambiente y la claridad adecuados en las escenas. Incluye herramientas como ventanas plegables, paneles LED o incluso luz natural. Una iluminación adecuada garantiza que el sujeto esté bien iluminado y que las sombras o las luces estén controladas para lograr una mejor calidad visual.

- Luz clave: La fuente de luz principal que ilumina el sujeto.
- Luz de relleno: se utiliza para reducir las sombras creadas por la luz clave.
- Luz de fondo: separa el sujeto del fondo iluminándolo desde atrás.

✓ Reflectores

Los reflectores son herramientas económicas que se utilizan para reflejar o dirigir la luz hacia el sujeto, rellenando las sombras y mejorando el equilibrio de la iluminación. Son útiles en tomas al aire libre o con luz natural donde no se puede controlar la intensidad de la fuente de luz.

✓ Ordenador

Se necesita un ordenador para la posproducción, incluida la edición, la gradación de color y la renderización del metraje.

Herramientas y metodologías para trabajadores juveniles

4. Tipos de medios digitales

✓ Imágenes

Fotografías, gráficos, ilustraciones y arte digital.

✓ Vídeos

Cine, animación, documentales y vídeos online.

✓ Audio

Música, podcasts, paisajes sonoros y grabaciones de voz.

✓ Texto

Artículos, blogs, libros electrónicos y publicaciones digitales.

✓ Contenido interactivo

Juegos, simulaciones, recorridos virtuales y experiencias multimedia.

Herramientas y metodologías para trabajadores juveniles

5. Plataformas digitales y canales de distribución

✓ Redes sociales

Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, etc.

✓ Servicios de streaming

Netflix, YouTube, Spotify, Twitch, etc.

✓ Sitios web y blogs

WordPress, Medium, Blogger, etc.

✓ Publicaciones online

Periódicos online, etc.

✓ Aplicaciones móviles

WhatsApp, Snapchat, etc.

✓ Plataformas de podcasting

Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, etc.

Buenos ejemplos de creación audiovisual en el trabajo juvenil y no solo

La realización de películas es una herramienta poderosa que se puede utilizar en el trabajo con jóvenes para involucrarlos, desarrollar nuevas habilidades y promover la autoexpresión. A continuación, se presentan algunos buenos ejemplos de realización de películas en el trabajo con jóvenes y en otros ámbitos:

Realización de documentales

Esta puede ser una excelente manera para que los jóvenes exploren temas sociales que son importantes para ellos. Por ejemplo, un grupo de jóvenes podría hacer un documental sobre la falta de vivienda en su comunidad. Esto podría generar conciencia sobre el problema e inspirar a otros a tomar medidas.

[Ver un ejemplo](#)

Anuncios de servicio público (ASP)

Los anuncios de servicio público son una excelente manera de que los jóvenes tomen conciencia sobre temas importantes. Por ejemplo, un grupo de jóvenes podría hacer un anuncio de servicio público sobre los peligros de enviar mensajes de texto mientras se conduce. Esto podría ayudar a salvar vidas.

[Ver un ejemplo](#)

Animación

La animación es una forma divertida y creativa para que los jóvenes cuenten historias. Pueden utilizar variedad de técnicas, como la animación stop-motion, la animación con plastilina o la animación digital. Un proyecto de animación podría utilizarse para ayudar a los jóvenes a desarrollar habilidades narrativas, de resolución de problemas y de pensamiento creativo.

[Ver un ejemplo](#)

Beneficio para Los jóvenes

La realización de películas es una herramienta versátil que se puede utilizar para lograr una variedad de objetivos en el trabajo con jóvenes. Incluso más allá del trabajo con jóvenes, la realización de películas puede ser una excelente manera para que personas de todas las edades adquieran nuevas habilidades, se expresen creativamente y se conecten con los demás.

1

Desarrollar la autoestima y la confianza

Cómo funciona: La creación audiovisual ofrece a los jóvenes la oportunidad de asumir papeles y responsabilidades importantes, ya sea dirigir, actuar, escribir guiones o manejar equipos técnicos. Al completar un proyecto, experimentan el orgullo de haber creado algo tangible, lo que aumenta su autoestima. Participar en proyecciones o festivales de cine, incluso a pequeña escala, refuerza la sensación de logro.

Ejemplo: un joven puede empezar con pocos conocimientos sobre creación audiovisual, pero con el tiempo aprende nuevas habilidades, aporta ideas y lleva el proyecto hasta su finalización. Los comentarios positivos que recibe de sus compañeros o de la comunidad le ayudan a ganar confianza. Esto puede ser especialmente importante para los jóvenes que tienen poca autoestima, ya que ven que su aportación se valora y se aprecia.

2

Desarrollar habilidades de comunicación y trabajo en equipo.

Cómo funciona: La realización de películas es un proceso altamente colaborativo que requiere que las personas trabajen juntas en diversas funciones, como la operación de cámara, la iluminación, el sonido, la edición y la actuación. Para que un proyecto tenga éxito, la comunicación y la cooperación claras son fundamentales, ya que todos deben estar de acuerdo en cuanto a la dirección creativa, los cronogramas y los requisitos técnicos.

Ejemplo: Imaginemos a un grupo de jóvenes que trabajan juntos para producir un cortometraje. Deben comunicar sus ideas, resolver conflictos (como las opiniones diferentes sobre cómo filmar una escena) y dividir las tareas en función de las fortalezas de cada persona. A través de este proceso, aprenden a negociar, escuchar activamente y colaborar de manera eficaz. Por ejemplo, el director tiene que comunicar una visión a los actores, mientras que el editor y el diseñador de sonido deben coordinarse para garantizar que la película tenga el ritmo y la atmósfera adecuados.

Beneficio para Los jóvenes

3

Promover la alfabetización digital

Cómo funciona: La creación audiovisual expone a los jóvenes a diversas herramientas y tecnologías digitales, lo que les ayuda a desarrollar valiosas habilidades técnicas. Esto incluye aprender a operar cámaras, usar software de edición de vídeo, trabajar con diseño de sonido e incluso involucrarse en efectos visuales o animación. Estas habilidades son altamente transferibles y están muy demandadas en el mercado laboral moderno.

Ejemplo: En un proyecto en el que se les pide a los jóvenes que editen su película, aprenden a utilizar software de nivel profesional como Adobe Premiere o Final Cut Pro. También pueden explorar software de edición de sonido para garantizar un audio de alta calidad. Al interactuar con estas tecnologías, no solo mejoran sus habilidades narrativas, sino que también desarrollan su competencia en herramientas digitales, lo que los prepara mejor para futuras carreras en los sectores de los medios digitales o la tecnología.

4

Brindar oportunidades para la expresión creativa.

Cómo funciona: La creación audiovisual permite a los jóvenes expresar sus opiniones, emociones y experiencias personales en un formato creativo. Pueden escribir guiones que reflejen sus pensamientos sobre cuestiones sociales, crear personajes que resuenen con sus luchas personales o representar visualmente historias de una manera única. Esto fomenta no solo la autoexpresión, sino también el pensamiento crítico y la innovación.

Ejemplo: A un grupo de jóvenes se le puede encomendar la tarea de crear un cortometraje basado en un tema como "identidad" o "comunidad". A través de este proceso, se les anima a reflexionar sobre sus propias vidas y a expresar sus sentimientos o ideas de manera creativa. La historia que desarrollen podría ser una narración personal o una representación abstracta de un problema social que les preocupe profundamente, como la salud mental o el cambio climático. Cada etapa del proceso, desde la escritura del guion hasta la edición final, les permite explorar nuevas formas de expresarse artísticamente.

Buenos ejemplos para inspirarse

YOU.TH. project Sciara Progetti

YOU.TH. es un proyecto Erasmus+ de Sciara Progetti, cuyo objetivo es dotar a los trabajadores juveniles con metodologías y prácticas utilizadas principalmente en el campo del teatro que puedan producir actividades de educación no formal inclusivas.

Algunas de las actividades realizadas en el marco del proyecto han sido seleccionadas por los socios para la creación de los casos de estudio digitales YOU.TH. (formato vídeo). Estas actividades, implementadas durante una movilidad transnacional con 36 jóvenes de los diferentes países socios del proyecto, han sido filmadas por un voluntario del Programa Nacional de Servicio Cívico italiano, con el fin de recopilar material de vídeo para la realización de los casos de estudio digitales.

GET YOUR OWN PICTURE World Society Builders & Kultur Art Initiativa

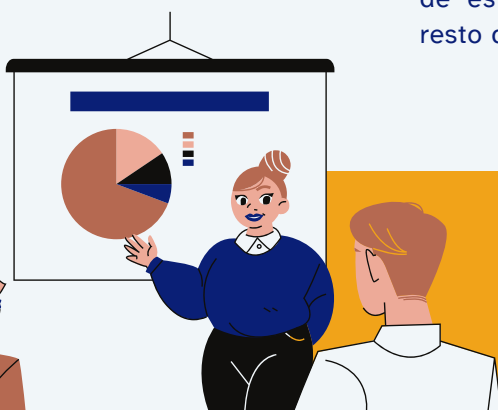
GET YOUR OWN PICTURE ofrece a los participantes la experiencia cinematográfica integral necesaria para realizar sus propias películas. El plan de estudios integra un estudio intensivo de todas las disciplinas cinematográficas principales, incluidas la cinematografía, la dirección, la escritura de guiones, la producción y la edición. El primer GYOP tuvo lugar en 2008 y, desde entonces, se repite varias veces al año.

MAKING MOVIES MATTER

“Making Movies Matter - Competence Based Approach to Applying Filmmaking in Youth Work” es un proyecto que tiene como objetivo apoyar el trabajo juvenil en Europa en la incorporación del cine como metodología mediante el establecimiento de un marco de competencias integral que pueda utilizarse para educar tanto a trabajadores juveniles como a cineastas, y mediante la creación de un conjunto de herramientas y recursos en el área de la creación audiovisual que puedan aplicarse para apoyar el desarrollo y la participación de los jóvenes en un entorno no formal.

Mi barrio: Vallecas

Cinco jóvenes de un barrio de las afueras de Madrid decidieron realizar un documental para desmitificar su realidad y expresar sus ideas sobre la educación, el futuro, el trabajo, el feminismo, los prejuicios... A lo largo de la película se dieron cuenta de que muchas de estas preocupaciones probablemente sean compartidas por el resto de jóvenes y personas del barrio.

Vamos a practicar

Si bien es importante comprender la teoría detrás de la creación audiovisual, la práctica es clave para desarrollar la habilidad. A continuación, se presentan algunos ejercicios de muestra que los trabajadores juveniles pueden implementar para ayudar a otros a practicar habilidades cinematográficas esenciales.

Actividad #1: Taller de escritura de guiones

Objetivo: Enseñar a los participantes cómo desarrollar un guion, centrándose en el diálogo, el desarrollo de los personajes y los elementos narrativos.

✔ Paso 1. Introducción básica a la escritura de guiones

Explicar el propósito de un guion en el cine, enfatizando cómo guía tanto al director como a los actores para dar vida a una historia.

Introduzca los elementos clave de un guion:

- **Diálogo:** Las palabras habladas de los personajes, que ayudan a transmitir sus emociones y personalidades.
- **Líneas de acción:** breves descripciones de las acciones de los personajes y elementos visuales esenciales en cada escena.
- **Descripciones de personajes:** notas breves sobre la apariencia de los personajes o cualquier otro detalle clave.

✔ Paso 2. Lluvia de ideas

Pida a los participantes que piensen en una idea sencilla para una historia que pueda convertirse en un cortometraje. A continuación, se ofrecen algunas preguntas que pueden ayudar a desarrollar la idea:

- ¿Quiénes son los personajes principales?
- ¿Cuál es el conflicto o objetivo principal?
- ¿Qué mensaje quieres transmitir?

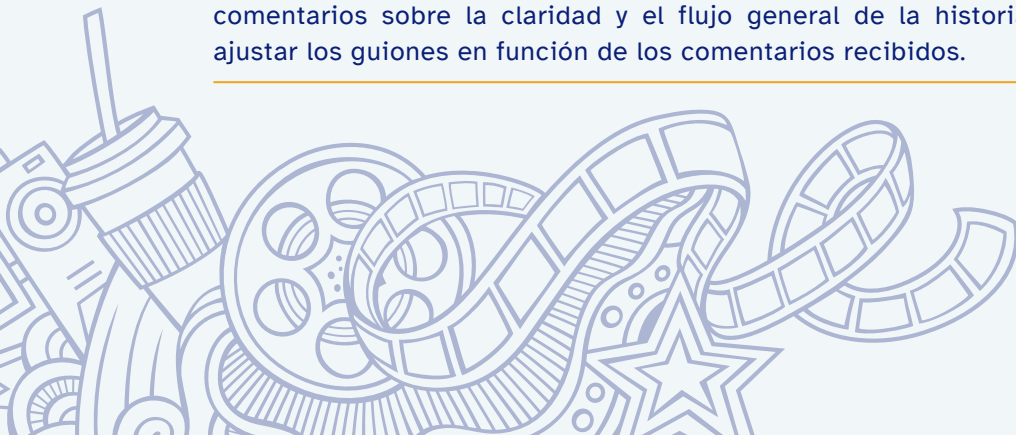
Anime a todos a compartir un breve resumen de su historia con el grupo.

✔ Paso 3. Redacción del guion

Dé tiempo a los participantes para que escriban un guion breve basado en la historia que idearon. Recuérdeles que deben centrarse en un diálogo natural y atractivo que refleje las personalidades de sus personajes.

✔ Paso 4. Sesión de retroalimentación y revisión

Forme parejas de participantes y anímelos a compartir sus guiones entre ellos, brindando comentarios sobre la claridad y el flujo general de la historia. Luego, déles un tiempo para ajustar los guiones en función de los comentarios recibidos.

Vamos a practicar

Actividad #2: Desafío Storyboarding

Objetivo: Los participantes aprenderán los fundamentos del storyboarding y aplicarán sus conocimientos creando sus propios storyboards.

Plantilla de storyboard: (Por favor, cree una copia antes de usarla)

✓ Paso 1. Esquema de la historia

Comience con una breve explicación de qué es un storyboard y su importancia en la creación audiovisual. Explique que sirve como plan visual para la película, ayudando a organizar los pensamientos y a comunicar las ideas con claridad.

Pídeles a los participantes que identifiquen escenas clave en el guion que escribieron como parte de la Actividad #1 o que piensen en otra idea de película que les gustaría implementar.

✓ Paso 2. Visualizar las escenas

Proporciona una plantilla de storyboard que incluya cuadros en blanco para bocetos, junto con líneas para notas. Como alternativa y una opción más sostenible, puedes utilizar una plantilla digital, [disponible aquí](#). Después de compartir la plantilla, asegúrate de explicar su estructura y elementos.

Indique a los participantes que dibujen bocetos sencillos para cada toma o que busquen imágenes que puedan representarlas visualmente. Pueden usar imágenes de Internet o dibujar monigotes, formas básicas o símbolos para representar personajes y escenarios.

✓ Paso 3. Agregar descripciones y detalles

Explique la importancia de incluir detalles como ángulos de cámara, diálogos y descripciones de escenas. Analice cómo estas notas ayudan a transmitir la historia y guían el proceso de grabación.

Pídeles a los participantes que escriban todos los detalles y descripciones, junto a la visualización de la toma respectiva.

✓ Paso 4. Revisión de los guiones gráficos

Incentive a los participantes a compartir sus guiones gráficos entre sí en grupos pequeños. Después de compartirlos, los participantes deben tomar notas sobre las sugerencias o preguntas planteadas por sus compañeros. Luego, pueden mejorar sus guiones gráficos en función de los comentarios.

Ejemplo. Plantilla de storyboard:

1. Número de fotograma: Número secuencial de cada fotograma del storyboard.
2. Imagen: Bocetos o fotografías simples que representen la escena o toma.
3. Acción: Descripción de lo que sucede en la escena.
4. Diálogo: Cualquier diálogo o pista de audio importante incluida en la escena.
5. Tipo de toma: por ejemplo, primer plano, plano medio, plano general.

Vamos a practicar

Actividad #3: Ejercicio de composición e iluminación

Objetivo: Enseñar a los participantes los fundamentos de la composición de las tomas y la iluminación, enfatizando cómo el encuadre y la luz impactan en la narración y el estado de ánimo.

✓ Paso 1. Introducción a la composición de la toma

Comience por analizar cómo la composición moldea la perspectiva del público y atrae la atención hacia los elementos principales. Continúe presentando principios básicos, como:

- **Regla de los tercios:** dividir el encuadre en tercios para colocar los sujetos en lugares visualmente más atractivos.
- **Líneas principales:** uso de líneas (por ejemplo, carreteras, paredes) para guiar la mirada del espectador hacia el tema.
- **Encuadre y profundidad:** crear profundidad colocando sujetos en primer plano, plano medio y fondo.

Muestre ejemplos de tipos de tomas comunes y analice su impacto narrativo:

- **Primer plano:** resalta las emociones y los detalles.
- **Plano medio:** muestra más del lenguaje corporal del sujeto.
- **Plano general:** proporciona contexto, configura la escena o muestra relaciones.

✓ Paso 2. Introducción básica de iluminación

Explique cómo la iluminación influye en el estado de ánimo, el tono y la visibilidad de una escena.

Técnicas básicas de iluminación:

- **Luz clave:** La fuente principal de luz, a menudo la más brillante, que resalta el sujeto.
- **Luz de relleno:** una fuente de luz secundaria para reducir las sombras.
- **Luz de fondo:** se coloca detrás del sujeto para crear separación del fondo.

✓ Paso 3. Actividad

Indique a los participantes que tomen 3 o 4 fotografías diferentes del mismo sujeto utilizando distintas composiciones (primer plano, plano medio, plano general). Anímelos a experimentar con la regla de los tercios y las líneas principales. Pueden hacerlo en parejas o de forma individual.

Utilizando las fuentes de luz disponibles, pida a los participantes que creen diferentes configuraciones de iluminación.

✓ Paso 4. Revisión y discusión en grupo

Pida a cada grupo que comparta sus fotos favoritas y explique sus elecciones de composición e iluminación. Brinde comentarios sobre qué tan bien cada foto capturó el ambiente y cómo la iluminación influyó en el efecto.

Vamos a practicar

Actividad #4: Conceptos básicos de edición y posproducción

Objetivo: Presentar a los participantes las aplicaciones de edición básicas que elijan. Demostrarles las habilidades y técnicas fundamentales de edición, lo que les permitirá perfeccionar su metraje y crear un vídeo coherente y pulido.

✓ Paso 1. Introducción a las aplicaciones de edición

Presentar los programas de edición de vídeo más populares, como DaVinci Resolve, Adobe Premiere Pro o CapCut, InShot para móviles.

Demuestre brevemente las funciones básicas de edición, como cortar, hacer transiciones y agregar música, utilizando una aplicación a la que los participantes tengan acceso.

✓ Paso 2. Edición de vídeos junto a los participantes

Abra el software de edición elegido y demuestre cómo realizar ediciones básicas con imágenes de muestra. Mientras guía a los participantes por los pasos necesarios para recortar clips, organizar escenas y agregar transiciones, animelos a que sigan el proceso en sus dispositivos. Muéstreles cómo agregar efectos simples o música para mejorar sus vídeos.

✓ Paso 3. Resultados finales y reflexión

Concluya revisando los resultados finales y reflexionando sobre cómo las decisiones de edición, como los cortes y los efectos de sonido, influyeron en el producto final.

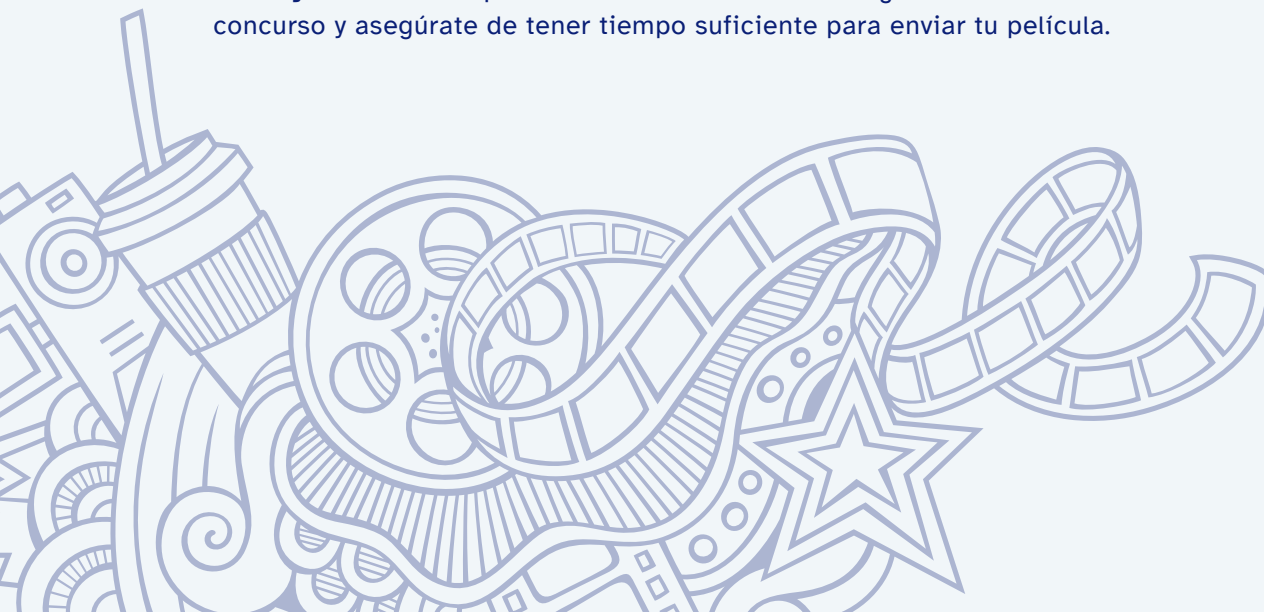

Enlaces y recursos útiles para concursos cinematográficos en Europa

Si bien no existe un único recurso que enumere todos los concursos de creación audiovisual en Europa, aquí hay algunas vías útiles para encontrar el adecuado para vosotros:

Qué	Descripción
European Film Academy Short Film Network	Esta red incluye festivales de cine de toda Europa que exhiben cortometrajes. Pueden organizar concursos o proporcionar pistas para concursos relacionados con vuestro género y estilo.
FilmFreeway	Esta plataforma en línea enumera varios festivales y concursos de cine en todo el mundo, incluidos algunos en Europa. Puede filtrar su búsqueda por ubicación y categoría para encontrar concursos relevantes
Festivales de cine por país	Busque festivales de cine en el país europeo de destino. Muchos festivales tienen concursos de cine asociados junto con las proyecciones. Explore recursos como la lista de festivales de cine por país de Wikipedia para encontrar posibilidades.
Sitios web específicos de cada género	Busque sitios web dedicados al género de su película (animación, documental, etc.). Estos sitios suelen ofrecer listas de concursos o recursos para cineastas.

Consejo adicional: ¡Ten en cuenta la fecha! Asegúrate de consultar las fechas límite del concurso y asegúrate de tener tiempo suficiente para enviar tu película.

Herramienta de autoevaluación

La mejor manera de evaluar las habilidades cinematográficas adquiridas es mediante un enfoque práctico: filmar un vídeo corto desde cero, que abarque todo, desde la escritura del guion hasta la composición de la toma y la edición. Se puede hacer en grupos pequeños o en parejas, lo que permite a los jóvenes colaborar y compartir el conocimiento entre sí. Es una buena idea realizar una proyección de la película, seguida de una sesión de autorreflexión y retroalimentación posterior, para hablar sobre los desafíos y las posibles lagunas en el conocimiento, y evaluar las habilidades y los métodos utilizados.

Otra herramienta valiosa para evaluar el desarrollo de las habilidades es el cuestionario de autoevaluación. Ofrece a los participantes la oportunidad de reflexionar sobre su comprensión de los conceptos clave de la creación audiovisual y proporciona una manera de medir su progreso antes y después de los talleres realizados. Junto con el proyecto de vídeo, este enfoque proporciona una visión integral de los conocimientos teóricos y prácticos.

Ejemplo de cuestionario de autoevaluación

Para cada afirmación a continuación, elija el número que mejor represente su nivel de comprensión, donde 1 = "No estoy familiarizado en absoluto" y 5 = "Estoy muy familiarizado".

1. Escritura de guiones

1. Entiendo la estructura básica de un guion (diálogos, acciones y descripciones de escenas).

1 2 3 4 5

2. Sé cómo crear diálogos realistas y atractivos para los personajes.

1 2 3 4 5

3. Puedo describir el propósito de las descripciones de personajes en un guion.

1 2 3 4 5

Herramienta de autoevaluación

Ejemplo de cuestionario de autoevaluación

2. Composición de la toma

4. Estoy familiarizado con la “regla de los tercios” y cómo utilizarla para encuadrar una toma.

1 2 3 4 5

5. Sé la diferencia entre un primer plano, un plano medio y un plano general y cuándo utilizarlos.

1 2 3 4 5

6. ¿Qué tan seguro está usted al utilizar técnicas de composición para guiar la atención del espectador dentro de una escena?

1 2 3 4 5

3. Iluminación

7. Conozco las funciones de los diferentes tipos de luz en una configuración de iluminación básica.

1 2 3 4 5

8. Entiendo cómo las elecciones de iluminación pueden influir en el estado de ánimo de una escena.

1 2 3 4 5

9. Me siento cómodo configurando la iluminación básica para diferentes escenas o entornos.

1 2 3 4 5

Herramienta de autoevaluación

Ejemplo de cuestionario de autoevaluación

4. Storyboarding

10. ¿Qué tan cómodo te sientes al delinear la idea de una historia e identificar sus escenas clave antes de comenzar el storyboard?

1 2 3 4 5

11. ¿Qué tan bien entiendes el proceso de esbozar escenas simples que transmitan claramente el flujo visual de una historia?

1 2 3 4 5

12. ¿Qué tan seguro estas de agregar notas de acción, diálogos y ángulos de cámara a tu storyboard para comunicar los detalles de cada escena?

1 2 3 4 5

5. Edición y postproducción

13. Entiendo que el propósito principal de la edición es crear una historia coherente.

1 2 3 4 5

14. Estoy familiarizado con al menos una aplicación básica de edición para teléfonos inteligentes.

1 2 3 4 5

15. Puedo identificar tipos comunes de transiciones y comprender su propósito en la narración.

1 2 3 4 5

Herramienta de autoevaluación

Ejemplo de cuestionario de autoevaluación

6. Conocimientos generales de creación audiovisual

16. Puedo describir las tres fases principales de la creación audiovisual (preproducción, producción, posproducción).

1 2 3 4 5

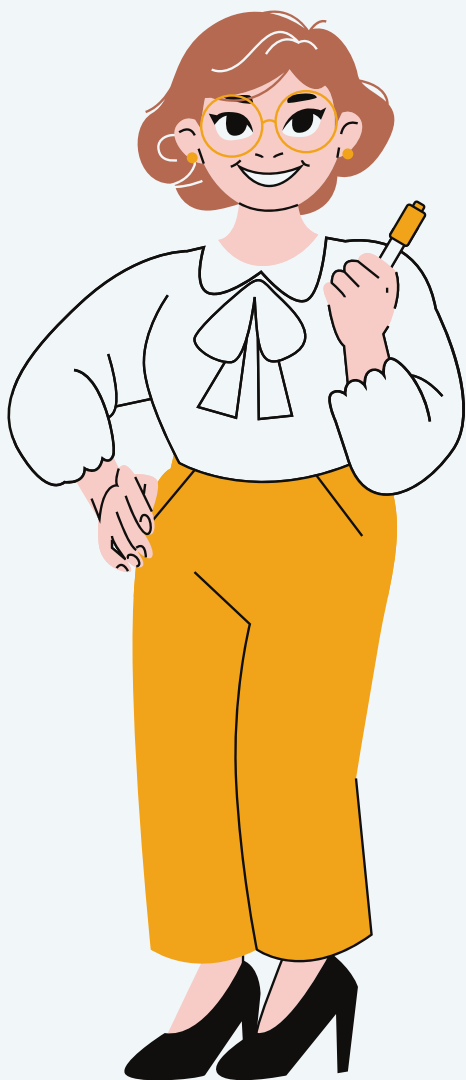
17. Sé la diferencia entre una “escena” y una “toma” de película.

1 2 3 4 5

18. Entiendo el papel del sonido en la creación audiovisual y puedo nombrar formas en las que mejora la narración.

1 2 3 4 5

Youthpass es un instrumento de reconocimiento europeo para identificar y documentar los resultados de aprendizaje adquiridos en proyectos de los programas Erasmus+ Juventud y del Cuerpo Europeo de Solidaridad.

- Youthpass promueve la reflexión individual y la concienciación sobre el aprendizaje y ayuda a hacer visibles los resultados del aprendizaje para los propios aprendices y para los demás.
- Tiene como objetivo reforzar las prácticas reflexivas en el trabajo juvenil y las actividades solidarias, mejorando así su calidad y reconocimiento.
- También apoya las trayectorias continuas de los jóvenes y de los trabajadores juveniles, y...
- aumenta la visibilidad del valor del compromiso europeo

En el ámbito del trabajo juvenil y, por tanto, en el contexto del Youthpass, hablamos del reconocimiento del aprendizaje no formal e informal en el ámbito juvenil, y del reconocimiento del trabajo juvenil (como práctica educativa). En términos de aprendizaje no formal e informal, Youthpass busca potenciar el reconocimiento tanto del proceso de aprendizaje como de los resultados del aprendizaje: las competencias desarrolladas en el trabajo juvenil.

Al describir los resultados de aprendizaje en el Youthpass, se invita a los jóvenes a utilizar las competencias clave para el aprendizaje permanente.

El marco describe las principales áreas de competencia que todas las personas necesitan para su realización personal y profesional, para la inclusión social y la ciudadanía activa, y para llevar un estilo de vida sostenible y saludable. Una competencia se define como la combinación de conocimientos, habilidades y actitudes.

Youthpass

Las competencias clave se agrupan en ocho áreas principales, aunque están interconectadas y se complementan entre sí.

- *Competencia en alfabetización*
- *Competencia multilingüe*
- *Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM)*
- *Competencia digital*
- *Competencia personal, social y de aprender a aprender*
- *Competencia ciudadana*
- *Competencia en iniciativa empresarial*
- *Competencia en conciencia y expresión cultural*

Los nuevos certificados Youthpass para 2021-2027 utilizan el European Training Strategy (ETS) [competence model for youth workers to work internationally](#) como marco de referencia para la autoevaluación de los participantes en actividades de formación (trabajadores juveniles y otros profesionales del trabajo juvenil), así como de los miembros del equipo.

Las áreas de competencia ETS utilizadas en Youthpass son:

- *Facilitar el aprendizaje*
- *Diseño de programas*
- *Gestión de recursos*
- *Colaboración en equipos*
- *Comunicarse de manera significativa*
- *Demostrar sensibilidad intercultural*
- *Creación de redes y promoción de intereses*
- *Valorar y evaluar*
- *Estar comprometido cívicamente*

Mi guía de creación digital

Co-funded by
the European Union

Guía para trabajadores juveniles

Along the road of the YouSCE

Financiado por la Unión Europea. Las opiniones y puntos de vista expresados en este documento son, sin embargo, los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o la Agencia Ejecutiva Europea en el Ámbito Educativo y Cultural (EACEA). Ni la Unión Europea ni la EACEA se hacen responsables de las mismas.

