Canon :

HIST RIAS WORKSHOP

BY TOMÁS UTILLANO

Historias Workshop

- por -

Tomás Utillano

\$

"Cambia tus videos y comienza a contar"

_

Taller para videógrafos/filmmakers de bodas interesados en contar historias desde una mirada documental.

INTRODUCCIÓN //

Gracias al nacimiento de las redes sociales y de las cámaras dslr, el papel del videógrafo se hace más presente en el medio audiovisual.

Su trabajo se basa en producir, distribuir y exhibir material audiovisual para internet.

Haciendo camino aparte entre medios industriales como la televisión y el cine, el videógrafo por lo general realiza un trabajo en solitario; es una mezcla entre realizador audiovisual y community manager, y debe reunir cada uno de los oficios del cine en si mismo. Al no tener un perfil industrial, se asemeja más a un artesano, pero sin por ello subvalorar la calidad de su trabajo. Lo que antes debía realizarse con un centenar de personas, hoy el videógrafo lo resuelve el solo a su manera.

El surgimiento de esta variante del cineasta y de un mercado ultra competitivo, hace necesario cultivar un estilo e identidad que pueda diferenciarse entre otros colegas.

La capacidad de contar historias y de hacerlo de la mejor manera posible es lo que promoverá esta diferenciación.

El mercado de las bodas se transformó en un nicho para colegas videógrafos interesados en trabajar de manera independiente y aplicando su pasión por el cine. Atrás quedó una generación de colegas "socialeros" que utilizaban formas y equipos obsoletos, renovándose en una nueva camada, que incluye desde entusiastas por los equipos hasta estudiantes de escuelas de audiovisual.

El los últimos años el medio se ha vuelto más exigente; "ya no se necesita solamente contar con nuevos equipos y hacer lindos planos, se trata ahora de que contemos historias." Del abanico de emociones que existen, debemos entregar las más puras y exquisitas, y en lo posible, de una forma nunca antes mostrada.

OBJETIVOS //

- § Incorporar posibilidades narrativas propias del género documental en la concepción de un video de bodas, utilizando el sonido como medio narrativo, expresivo y estético en sus distintas formas.
- § Que el video de bodas se convierta en algo más que música y lindas tomas. Incitar el interés por contar historias y entender que cada video debe ser una pieza única en su forma y estructura. Que en cada video exista una exploración nueva para el autor en su búsqueda constante por nuevas formas de contar.
- § Estimular un cambio en el participante; no sólo en el producto, sino en la forma de encarar su negocio y en la comunicación con su público.

§ Generar diálogo y discusión sobre temas referentes a la videografía de bodas que nos permitan compartir experiencias, opiniones e ideas que nos atañen a todos.

La idea es siempre apostar a acuerdos que logren dignificar cada vez más nuestro quehacer.

DIRIGIDO A //

§ Filmmakers/videógrafos de boda como a cualquier persona interesada en desarrollar una producción audiovisual de manera individual DIY (do it yourself).

MODALIDADES //

Versión Grupal (1 o 2 días) Versión Individual (1 día)

METODOLOGÍA //

§ Versión Grupal:

El Worskshop constará tres partes.

La primera da inicio con una exposición de dos horas y media donde con recursos orales, visuales y sonoros se irán desplegando distintas historias que tienen que ver con mi experiencia audiovisual desde mi infancia hasta la actualidad, pasando por todos los formatos que trabajé y enunciando ciertas constantes e inquietudes que siguen presentes en mi trabajo actual.

La segunda parte es una exposición teórica y práctica de mi forma de trabajar actualmente, desde la filmación, postproducción y marketing. Muestreo in-situ de cómo documento una boda o un encargo tomando la realidad como material del cual debo componer una historia, dando ejemplos de ciertos recursos que utilizo en la grabación de imagen y sonido en situaciones concretas. La segunda parte finaliza con el proceso de edición del material filmado durante la

demostración y la exhibición del resultado final. La tercera y última parte, consiste en: una revisión grupal de portfolio de algunos de los participantes a quienes les interese tener una devolución. La idea es tener en cuenta que el error o la equivocación es la única forma de lograr mejorar cada vez más nuestros videos.

§ Versión Individual:

Será constituido por cuatro partes:

Al igual que la versión grupal, contará con una exposición de dos horas y media.

Una segunda parte de revisión de portfolio, página web y redes sociales.

La tercera parte es práctica. Dedicada a la filmación de un video de 3 minutos que aplique ciertos criterios del documental y de la narración audiovisual comentados en la exposición. Y un cuarto momento de postproducción, visualización y revisión del video filmado por el participante. El taller hace foco en las formas de filmación y capturas de sonido, **siguiendo la idea de que un film se construye plano a plano. Un plano, una historia.**

CONTENIDOS //

- § Todo es ficción o la ficción en la realidad.
- § 1 plano 1 historia.
- § Composición y montaje, la importancia de lo que no se ve.
- § Semiótica: metáforas, metonimia y sinécdoque, las mil formas de decir una cosa.
- § Fragmentos y asociaciones.
- § El sonido y sus formas narrativas como expresivas.
- § Puntos de partida para comenzar una historia.
- § Estructuras narrativas en el video de bodas.
- § Los límites de la intimidad.
- § Editar mientras se filma.
- § Formas de inducir la ficción en la realidad.
- § La paciencia como método de filmación.
- § Trabajar con sonido directo.
- § Improvización con recursos o el azar y la anticipación.
- § Montaje, el guión lo escribimos al final.
- § Edición de Sonido.
- § No basta con filmar bien: Marketing y comunicación.

REQUISITOS //

Los asistentes a Historias Ws pueden llevar su cámara o su computadora, pero no será obligatorio ni exclusivamente necesario.

Si el asistente desea llevar una cámara sería ideal que solo traiga consigo solamente un lente fijo y un grabador de sonido digital.

Reitero, no es obligatorio ni indispensable.

Sí es necesario que cada persona inscripta envíe previamente su portfolio o página web a *info@tomasutillano.com* para así conocer el trabajo de cada uno antes del taller.

Para realizar el Ws es necesario:

- § 1 proyector y pared blanca o telón para proyectar o 1 televisor grande.
- § 1 sistema de audio.
- § Internet wifi.

BIOGRAFÍA //

Tomás Utillano estudió Comunicación Audiovisual en Duoc UC sede en Viña del Mar, Chile. Trabaja como videógrafo freelance hace 5 años en Buenos Aires. Junto a Rocío Pérez Belarra formó el colectivo Acheiropoieta junto a destacados jóvenes compositores electroacústicos locales. Han realizado más de 30 obras audiovisuales, recorriendo formatos como el videoarte, videoinstalación, documental, instalaciones y video experimental. Sus videos se presentaron en festivales de España, Perú, Colombia, Ecuador, Grecia, Austria, Alemania, Chile, Italia y Argentina.

Paralelamente, incursiona como videógrafo de bodas, género que logra adoptar y desarrollar como una faceta narrativa cercana al documental de autor. Es reconocido por colegas de otros países por la naturalidad que presenta sus historias, siempre desde una mirada cotidiana, alejado de cualquier estereotipo, logrando traspasar las obviedades propias del género. Emocionando con miradas, silencios y palabras, se ha posicionado en la videógrafía de bodas como un contador de historias de lo humano.

