

Guión de documental

El valor de contar historias desde tu comunidad es que nadie entiende el mundo como tú, y eso se transmitirá en cada historia que cuentes.

Cada historia presenta una visión del mundo. De modo consciente o no reproducimos nuestra visión del mundo y de nuestra comunidad o cultura, por eso contamos las historias de modo muy diferente.

¿De dónde saco una idea? Piensa en tu vida, en tu familia, en tu comunidad. Qué cosas te gustan o te duelen, qué te llama la atención, qué no ha sido contado.

Debes ser flexible a encontrar nueva información, a aprender, a cambiar incluso las ideas que tenías al iniciar el proyecto.

Recuerda que un video es información y emoción. Muchas veces las personas pueden olvidar los datos (la información), pero no olvidarán lo que el video les hizo sentir. Es por eso esencial apelar a las emociones.

<https://www.youtube.com/watch?v=-NZ3y-q0Luk&t=239s>

No repletas el video con números e información, trata de identificar lo esencial, y permite que parte de la historia se cuente visualmente, a través de imágenes y sonidos que apelen a las emociones.

Sé claro (lenguaje simple, para todo tipo de público), se conciso (céntrate en lo más relevante de tu historia, no se trata de decirlo todo sino de concentrarte en lo esencial), sé consistente (a veces vale la pena repetir la información esencial al final, o hacer recordatorios de lo principal a lo largo de la historia).

Técnicas narrativas en documentales

Entrevistas

Voz en off

Video de archivo

Recreaciones

Narrativa visual

¿Cómo quieres ser percibido?

Víctima / Sobreviviente / Luchador

La audiencia busca historias que les inspiren en su propia vida. Cuenta historias que conmuevan, que nos den sentido y nos motiven a actuar. En la comunicación del activismo es esencial usar la **comunicación positiva** (que motiva a actuar, que ofrece soluciones claras, que realiza demandas precisas).

¿Qué quieres que sienta tu audiencia? Quieres comunicarles una información para motivarlos a actuar (para que apoyen una causa, para que voten por una ley específica, para que cuestionen su comportamiento, para que repliquen una historia de éxito).

No se logra nada solo con la compasión, se necesita dar alguna pista sobre cómo actuar (debe ser un llamado a la acción).

Comunicación positiva

Sé muy específico con la demanda.

Destaca aquello que puede hacerse.

Sugiere alternativas.

Debe motivarse la esperanza en el cambio. (Si la audiencia solo se siente triste o enojada y no se le motiva a algo en específico, esa emoción no se transformará en acción).

¿Cómo construyo mi historia?

Documental participativo

Un documental participativo es un proceso inclusivo y colaborativo que implica a las comunidades en el diseño y la realización de la recopilación y difusión de su propia historia. No se trata simplemente de producir historias, sino de diseñar un proceso de narración que honre y refleje las voces y el liderazgo de las personas afectadas por un acontecimiento o una situación en curso.

En un documental participativo los realizadores trabajaron estrechamente con los residentes en la formación y el apoyo para que pudieran acceder a las habilidades y herramientas para contar su propia historia. Llevar su historia a un público más amplio empodera a la comunidad y amplifica su voz.

Mientras preparas un documental participativo, recuerda:

1. Las ideas deben desarrollarse en un contexto de colaboración abierta con la comunidad y otras partes implicadas.
2. Trabaja en estrecha colaboración con la comunidad, pero respeta la experiencia y la independencia de cada uno.
3. Rompe con los estereotipos.
4. Los objetivos sociales y políticos, y el propio proceso, son la parte más importante.

Estructura narrativa

Conflicto- Causa- Cura- Consecuencia.

Cuál es el conflicto principal, cuáles son las partes en conflicto?

Qué causa este conflicto? (Ej: Dos grupos quieren los recursos de un mismo terreno)

Cuál es la cura? (Posibles soluciones de este conflicto)

Consecuencia. ¿Cuáles serán los resultados de aplicar determinadas acciones?)- resaltar las consecuencias positivas de la acción que se presente como la solución al conflicto principal.

Modelos construidos desde la perspectiva cultural y lingüística propia de su pueblo

La narración tradicional, las estructuras o expresiones lingüísticas y las formas culturalmente específicas de construir el significado pueden proporcionar modelos para construir su historia que reflejan la mirada de su propio pueblo.

Cómo crear una historia efectiva

No muestres solo el conflicto externo (el problema visible), también muestra las visiones del mundo que están enfrentadas. Siempre en un conflicto hay al menos dos visiones distintas de un tema, trata de recrearlas, cuestionarlas y explicar por qué consideras que una de esas visiones es la correcta y la que debe ser defendida.

Recuerda mostrar los valores de tus protagonistas. Esos valores son tan importantes como el conflicto externo.

Trata de mostrar el tema de tu historia desde un nuevo ángulo o filtro. Es importante romper visiones ya anticuadas, viejos paradigmas.

Si tu historia es corta, es mejor centrarte en una sola persona (un protagonista), para que pueda profundizar en él, mostrarnos su mundo interior además de su vida.

Piensa desde el inicio en locaciones y secuencias que ayuden a contar tu historia. Haz una lista de lugares y acciones que son importantes para recrear tu historia. Recuerda que un documental es visual, así que debes pensar de antemano en las imágenes y sonidos que van a componer tu historia. **Cuenta todo lo que puedas de modo visual.**

Desarrolla desde el inicio una lista de posibles secuencias y el orden en que las vas a presentar. Esto cambiará seguramente un poco en la edición final, pero te ayudará a buscar desde el inicio un grupo de información (verbal y visual) que te permitan contar tu historia con diversos elementos.

A lo largo de tu historia debe añadirse información nueva de forma paulatina. No digas todo desde el inicio, sino que ve dosificando la información principal a lo largo de la historia. Incluso puedes ocultar un dato esencial hasta la segunda mitad de la historia, para que ese dato impacte más.

Admiramos más el esfuerzo que el éxito. Así que destaca en tu historia la lucha del personaje, de la comunidad- todo lo que han hecho para lograr su objetivo (aunque no lo hayan logrado aún).

Elige alguien convincente para contar tu historia (entrevista principal, o narración). Alguien que nos conmueva, que nos haga interesarnos.

Pasos previos al guión

Investiga el tema elegido. Busca información desde distintos puntos de vista. También investiga en tu comunidad y con personas conocedoras del tema. Define qué de diferente tendrá tu historia (acceso inusual a persona o lugar, nueva información no contada, nuevo punto de vista, etc.)

Escribe una sinopsis breve de la historia que quieres contar. Empieza con un párrafo que describa tu historia, que señale al protagonista (individuo, grupo, comunidad), y presente el conflicto o las partes enfrentadas. Esto te ayudará a entender los elementos centrales en los cuales te vas a concentrar.

Personajes. Define desde el inicio quién será el protagonista o protagonistas de tu historia. (entrevistado principal). El protagonista también puede ser un narrador (define en ese caso quién será ese narrador. Ej: uno de los habitantes de tu comunidad, el bosque, alguien que ya no está, etc.). Lo ideal es que antes de filmar la entrevista, converses con los posibles entrevistados para que detectes cómo se expresa cada uno y puedas elegir quién es más conveniente en tu historia.

Locaciones. Define una lista de espacios y momentos donde filmarás tu documental.

Acciones. Define una lista de acciones que grabarás para mostrar visualmente tu historia. (Ej: la vida cotidiana de tu entrevistado, alguna actividad o acontecimiento específico, una celebración o reunión, o acciones muy específicas de los personajes o entrevistados).

Video de archivo. Define si necesitarás video extra (de archivo) y en ese caso trata de descargar y revisar este material con antelación.

- Aquí hay una lista de sitios donde puedes encontrar videos gratuitos para usar en tu video:

<https://es.videezy.com/>

<https://mazwai.com/#/>

<https://www.videvo.net/>

<https://www.pexels.com/videos/>

Escribiendo el guión

Este es un formato básico de escritura de un guión documental:

Imagen	Sonido	Tiempo
Imágenes. Texto en pantalla. Gráficos. Video de archivo.	Narración. Música, sonidos.	5''

Nos ayuda a “ver” el documental desde antes y la relación entre la información visual y sonora. Nos permite definir un grupo de secuencias que diseñamos desde el inicio.

Ejercicio

Desarrolla el tema que has elegido a partir del modelo narrativo, tratando de identificar los principales 4 elementos en tu historia.

Haz una lista de espacios y acciones que te ayudarán a contar tu historia.

Desarrolla una primera versión de tu guión.

INUTW - 2021

Fotos: Joel Redman / If Not Us Then Who.