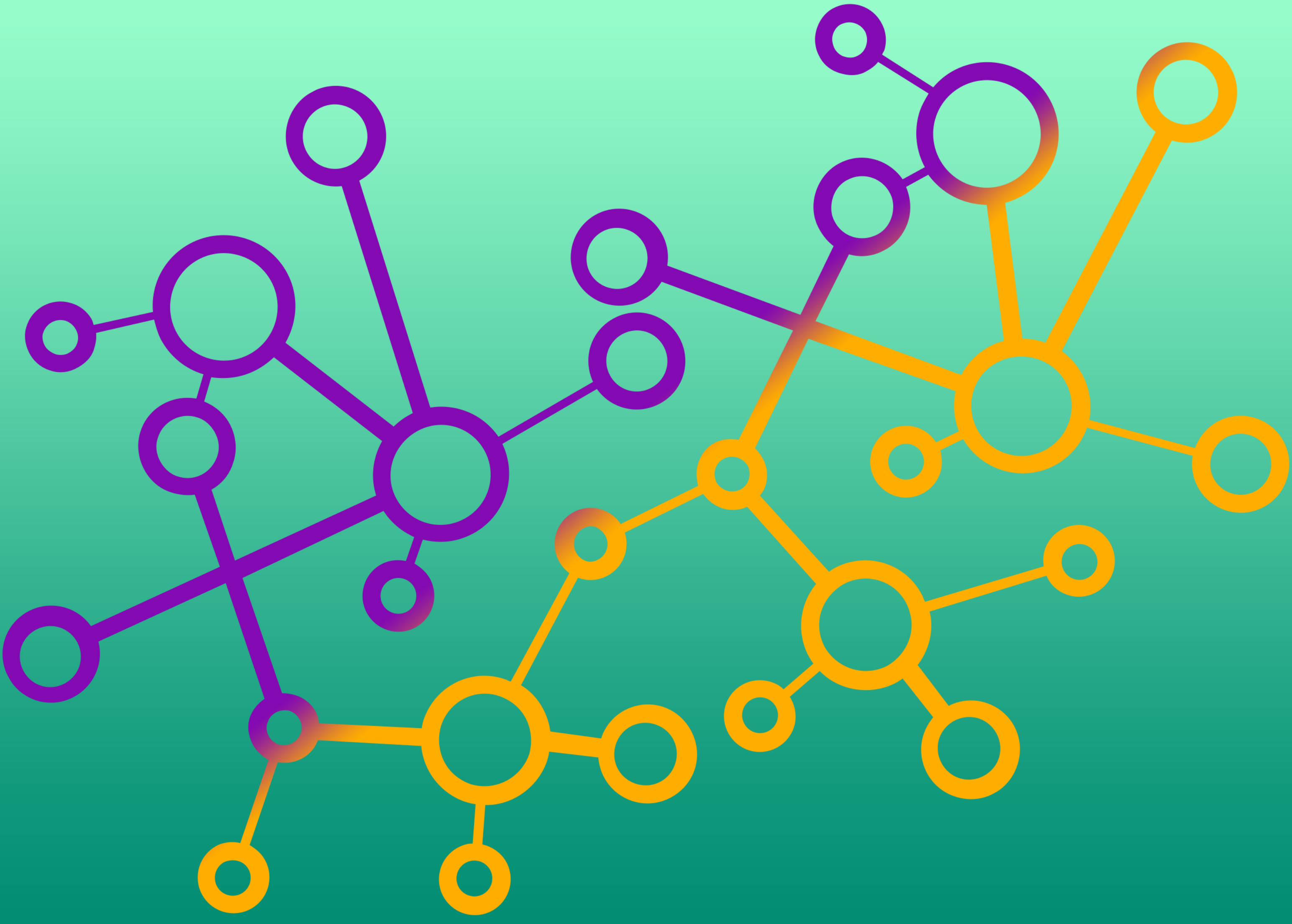
ZINEBI LAB

2015

TALLER WEBDOC: El documental interactivo y sus posibilidades de experimentación
WEBDOK TAILERRA: Dokumental elkarreragilea eta esperimentaziorako duen aukera



9-11 NOV

10:00 - 14:00
16:00 - 19:00

Facultad de Bellas Artes // Campus de Leioa

Entrada libre hasta completa aforo

Impartido por Jorge Caballero y Taller Estampa (www.tallerestampa.com)

Coordinado por Begoña Vicario

Organizado por ZINEBI y la Universidad del País Vasco (UPV/EHU)

ZINEBI

eman ta zabal zazu
UPV EHU

NAZIOARTEKO BIKAINTASUN CAMPUSA
CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

epe apv
euskal produktoreen elkartea · asociación de productores vascos

WEBDOC: el presente y futuro del documental

ZINEBI 57 vuelve a dar cabida en su programación a este veterano seminario-taller de formación dirigido a estudiantes, jóvenes realizadores, empresas y expertos en la producción audiovisual del País Vasco. De la mano del director Jorge Caballero y los expertos de la reconocida productora Taller Estampa (Pau Artigas, Roc Albalat y Marcel Pie Barba), a lo largo de tres jornadas se desarrollará un encuentro de carácter teórico-práctico, cuyo objetivo principal va a ser reflexionar, compartir experiencias y debatir sobre las últimas tendencias del Webdoc o documental interactivo.

¿Estamos delante de una nueva revolución audiovisual? Muchos investigadores opinan que sí, que después de ese lejano 28 de diciembre de 1895, el cine ha cambiado mucho pero que en esencia sigue siendo el mismo: imágenes con audio, que cuentan una historia en una pantalla y un público que las recibe y procesa en silencio. Ahora estamos a las puertas de algo diferente, inmersos en la era digital, con una serie de necesidades que cuestionan el patrón clásico de creación y producción, en un entorno donde se hace imprescindible enseñar y conocer mejor la tecnología, asumiendo modelos donde la cooperación es la base de la creación.

En este nuevo contexto de la comunicación, se rompe el paradigma del creador y el espectador. El “autor” es un término a reevaluar y empieza a prevalecer el sentido de la coautoría o de obras en colaboración. Se hace imprescindible pensar en cómo incentivar y promover esa cocreación, cómo hacer participar a la audiencia en la elaboración de ese contenido, con qué medios, y sobre todo, con qué criterio. La cultura participativa expande las posibilidades narrativas y el documental interactivo se convierte en un campo de experimentación de la representación de la realidad. A su vez, los modelos de negocio encuentran nuevas vías de producción, distribución y exhibición.

WEBDOK-a: Dokumentalaren oraina eta etorkizuna

ZINEBIK lekua egingo dio berriro ere 57. edizio honetan mintegi-tailer honi, beti bezala Euskadiko arte eta zine ikasle, zinegile gazte, ikus-entzunezko enpresa eta produkzioan aditu edo zale diren guztiei zuzendua. Oraingoan, Jorge Caballero zuzendariaren eta Taller Estampa produkzio etxe entzutetsuaren eskutik (Pau Artigas, Roc Alabalat eta Marcel Pie Barba) hiru egunetan zehar garatuko den topaketa teoriko-praktiko honen helburua izango da Webdok interaktiboaren gainean hausnartu, esperientziak partekatu eta azken joerak ezagutzea.

Ikus-entzunezkoen iraultza berri baten aurrean al gaude? Ikertzaile askok baietz uste dute, urruneko 1895eko abenduaren 28 hartatik zinea asko aldatu dela baina funtsean berdina dela oraindik ere: irudiak eta audioa, pantaila batean istorio bat kontatzen dutenak, eta isilean horren hartzaile eta prozesadore diren ikusleak. Orain gauza desberdin baten atarian gaude, aro digitalean murgilduta, sorkuntza eta produkzio eredu klasikoa ezbaian jartzen dituzten beharrizan batzuekin, teknologia hobeto ikasi eta irakatsi beharra dagoen ingurune batean, lankidetza sorkuntzaren oinarri deneko ereduak geure eginez.

Komunikazioaren testuinguru berri honetan, sortzaile eta ikusle paradigma apurtu egiten da. “Egilea” berrebaluatu beharreko termino bat da eta egilekidetza edo lankidetzan eginiko lanaren zentzua gailentzen hasi da. Beharrezkoa da egilekidetza hori nola susta daitekeen pentsatzea, ikusleek eduki horren sorkuntzan nola parte har dezaketen, zein baliabideekin eta, batez ere, zein irizpiderekin. Kultura parte-hartzaileak narraziozko aukerak zabaltzen ditu eta dokumental elkarreragilea errealitatearen adierazpenaren saiakuntza esparru bat da orain. Era berean, negozio ereduek produkzio, banaketa eta erakusketarako bide berriak aurkitzen dituzte.

PRESENTACIÓN DEL TALLER

Con este taller teórico-práctico, pretendemos introducirnos en el mundo del documental interactivo y específicamente en su rama más difundida, el webdoc o documental interactivo para internet. Veremos los conceptos básicos del documental interactivo y la manera de poder abordarlo. El taller se impartirá a lo largo de tres días desglosados en estos ejes temáticos:

- **Conceptos del webdoc:** Veremos el contexto de nacimiento del documental interactivo, un pequeño glosario digital, las estructuras interactivas, los diálogos con el espectador y los modelos de producción y distribución.

- **Producción y planificación de un proyecto de web documental:** Empezaremos por presentar los elementos a tener en consideración en el planteamiento de un webdoc, el concepto, el contenido, la metodología y la formalización. Se introducirań y explicarán las fases y los actores implicados en su elaboración.

- **Conceptualización del interactivo:** En esta parte del taller, realizaremos un mapa de contenidos (el organigrama de la web y cómo están conectadas sus partes). Se plantearan las posibilidades que ofrecen las diferentes estructuras narrativas no lineales, sus características y particularidades. Se analizarán qué elementos gráficos pueden ayudar a nuestra narrativa y facilitar la navegación por nuestro interactivo (metáforas de navegación, gráficos de visualización de datos, geolocalización, índice de contenidos, etc.).

- **Diseño de navegación:** Plantearemos un wireframe a partir de los contenidos propuestos. Definiremos qué partes de la interfaz van a constituir los elementos de navegación. Pensaremos en la arquitectura de la web, jerarquías de la información y sus funciones, los escenarios del interactivo.

TAILERRAREN AURKEZPENA

Tailer teoriko-praktiko honen bitartez, dokumental elkarreragilearen munduan sartzea da gure asmoa eta, zehatzago esateko, zabalduen dagoen adarrean: webdok edo interneterako dokumental elkarreragilean Dokumental elkarreragilearen oinarrizko kontzeptuak ikusiko ditugu, eta horretan hasteko moduak landu. Tailer hau hiru egunetan emango da, hiru gai-ardatz hauetan banatuta:

- **Webdok-aren kontzeptuak:** Dokumental elkarreragilearen sorreraren testuingurua aztertuko dugu, glosategi digital txiki bat, egitura elkarreragileak, ikuslearekiko elkarrizketak eta produkzio eta banaketa ereduak.

- **Web dokumental baten prdukzioa eta antolamendua:** Webdok baten antolamenduan kontuan izan beharreko elementuak aurkezten hasiko gara, kontzeptua, edukia, metodologia eta formalizazioa. Webdok-a egiteko faseak eta eragileak zein diren azalduko da.

- **Elkarreragilearen kontzeptualizazioa:** Tailerraren zati honetan, edukien mapa bat egingo dugu (web-aren orga organigrama eta zatiak nola lotuta dauden). Narrazio egitura ez-linealek eskaintzen dituzten aukerak planteatuko dira, eta horien ezaugarriak eta berezitasunak. Kontakizunean lagundu eta gure elkarreragilean nabigatzea erraztu diezaguketen elementu grafikoak analizatuko dira (nabigazio metaforak, datuak bistaratzeko grafikoak, geokokapena, edukien aurkibidea, etab.).

- **Nabigazio diseinua:** Wireframe bat planteatuko dugu proposatutako edukietatik hasita. Nabigazio elementuak interfazearen zein zatik eratuko duten definituko dugu. Web-aren arkitekturan, informazioaren hierarkietan eta beronen funtzioetan, elkarreragilearen agertokietan pentsatuko dugu. paperean lantzeko erremintak emango ditugu, bai eta aurretiko testetarako eredu elkarreragileak ere.

Facilitaremos herramientas para el desarrollo de wireframes en papel así como prototipos interactivos para tests previos.

- **Desarrollo del interactivo:** Trataremos los conceptos y referentes para el diseño gráfico de la web (botones, iconos, línea de tiempo, paleta colores, tipografía). Aprenderemos los recursos para el desarrollo de proyectos (Racontr, Klynt, Twine…), herramientas para difundir nuestro interactivo (análisis de visitas e interacción) y el proceso parea publicar el proyecto online (dominio, alojamiento y red de distribución de contenidos).

Gutxieneko erabilgarritasun irizpideak, narrazioaren ulermena eta elkarreragile modu desberdinak hartuko ditugu kontuan.

- **Elkarreragilearen lanketa:** Web-aren diseinu grafikorako kontzeptuak eta erreferenteak landuko ditugu (botoiak, ikonoak, denbora lerroa, koloreen paleta, tipografia). Proiektuak lantzeko baliabideak ikasiko ditugu (Racontr, Klynt, Twine…), gure elkarreragilea ezagutarazteko erremintak (bisiten eta elkarreragitearen analisia) eta online proiektua argitaratzeko prozesua (domeinua, kokapena eta edukien banaketa sarea).

PROGRAMA DEL TALLER

9-11 noviembre (10.00-14.00 y 16.00-19.00)
Entrada libre hasta completa aforo
Impartido por Jorge Caballero y Taller Estampa
www.tallerestampa.com
Coordinadora: Begoña Vicario
Facultad de Bellas Artes//Campus de Leioa
Universidad del País Vasco (UPV/EHU)

(NOTA: las sesiones de la tarde se llevarán a cabo en un aula multimedia de la facultad. Los participantes también podrán traer su propio ordenador).

LUNES/9 de noviembre

10.00-11.45 Introducción. ¿Dónde estamos en el mundo del documental interactivo?
11.45-12.15 Pausa café
12.15-14.00 Glosario básico digital, ejemplos y estructuras narrativas interactivas.
14.00-16.00 Pausa comida
16.00-19.00 Taller WEBDOC (I):

- Presentación del estudio y los procesos de trabajo
- Principales estructuras narrativas y prototipado
- Producción y planificación de un proyecto de web documental: trabajo de concepto y contenido.
- Realización de los contenidos documentales

MARTES/10 de noviembre

10.00-11.45 Diálogos con el espectador, ejemplos y modelos de producción (I)
11.45-12.15 Pausa café
12.15-14.00 Diálogos con el espectador, ejemplos y modelos de producción (II)

TAILERRAREN PROGRAMA

Azaroak 9-11 (10:00-14:00 eta 16:00-19:00)
Sarrera doan, aretoa bete arte
Jorge Caballero eta Taller Estamparen eskutik
www.tallerestampa.com
Koordinatzailea: Begoña Vicario
Arte Ederren Fakultatea// Leioako Campusa
Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)

(OHARRA: arratsaldeko saioak fakultateko ikasgela multimedia batean burutuko dira. Parte hartzaileek euren ordenagailua ere ekar dezakete).

ASTELEHENA/ azaroak 9

10:00-11:45 Sarrera. Non gaude dokumental elkarreragilearen munduan?
11:45-12:15 Kaferako atsedenaldia
12:15-14:00 Oinarrizko glosategi digitala, narrazio elkarreragileen egiturak eta adibideak.
14:00-16:00 Bazkarirako atsedenaldia
16:00-19:00 WEBDOK (I) tailerra:

- Estudioaren eta lan-prozeduraren aurkezpena
- Narrazio egitura nagusiak eta prototipotzea
- Web dokumentaleko proiektu baten produkzioa eta antolamendua: Kontzeptu eta eduki lana.
- Eduki dokumentalen errealizazioa.

ASTEARTEA/ azaroak 10

10:00-11:5 Ikuslearekin elkarrizketak, produkzio ereduak eta adibideak (I)
11:45-12:15 Kaferako atsedenaldia
12:15-14:00 Ikuslearekin elkarrizketak, produkzio ereduak eta adibideak (II)

14.00-16.00 Pausa comida

16.00-19.00 Taller WEBDOC (II)):

- Conceptualización del interactivo: desarrollo de mapa de contenidos y realización de los wireframes y prototipo interactivo con Klynt.
- Diseño gráfico: realización de la metáfora de navegación y aplicación del diseño al prototipo en Klynt.

MIÉRCOLES/11 de noviembre

10.00-11.45 Ejemplos y modelos de distribución (foros especializados, festivales, circuitos)

11.45-12.15 Pausa café

12.15-14.00 Exposición y mesa redonda con los creadores de WEBDOCS en el País Vasco:

***- 160 metros. Una historia de rock en Bizkaia* (Diego Urruchi-Media Attack)**

http://160metros.com/

***- Irudi mintzatuen hiztegi poetikoa (Diccionario poético de imágenes habladas).* Las chicas de Pasaik (Maider Fernández Iriarte & Maria Elorza)**

https://hiztegipoetikoa.wordpress.com/

www.hiztegipoetikoa.eus

Moderan la mesa: **Jorge Caballero, Begoña Vicario y Vanesa Fernández Guerra**

14.00-16.00 Pausa comida

16.00-19.00 Taller WEBDOC (III):

- Publicación, difusión y colaboración: desarrollo del proyecto y finalización de los prototipos y presentación de las propuestas.

14:00-16:00 Bazkarirako atsedenaldia

16:00-19:00 WEBDOC (II) tailerra:

- Elkarreragilearen kontzeptualizazioa: edukien mapa lantzea, wireframes-ak eta elkarreragile eredua sortzea Klynt erabiliz.
- Diseinu grafikoa: Nabigazio metafora egin eta diseinua ereduan aplikatzea Klynten.

ASTEAZKENA/ azaroak 11

10:00-11:45 Banaketa ereduak eta adibideak (foro espezializatuak, zinemaldiak, zirkuituak)

11:45-12:15 Kaferako atsedenaldia

12:15-14:00 Erakusketa eta Euskal Herrian WEBDOCak sortzen dituztenekin mahai-ingurua:

- ***160 metros. Una historia de rock en Bizkaia* (Diego Urruchi-Media Attack)**

http://160metros.com/

- ***Irudi mintzatuen hiztegi poetikoa.* Las chicas de Pasaik (Maider Fernández Iriarte & Maria Elorza)**

https://hiztegipoetikoa.wordpress.com/

www.hiztegipoetikoa.eus

Mahaiko moderatzaileak: **Jorge Caballero, Begoña Vicario eta Vanesa Fernández Guerra**

14:00-16:00 Bazkarirako atsedenaldia

16:00-19:00 WEBDOC (III) tailerra:

- Argitalpena, hedapena eta lankidetza: Proiektuaren garapena eta ereduak burutzea eta proposamenak aurkeztea.

CURRICULUM DEL PROFESORADO

JORGE CABALLERO

Licenciado en Ingeniería de Telecomunicaciones y Comunicación Audiovisual. Productor y Realizador de la empresa GusanoFilms. Ha dirigido las películas Bagatela, Nacer y Paciente, consiguiendo reconocimientos en festivales como BAFICI, Guadalajara, Alternativa, Tribeca, entre otros, y conformado la sección oficial de festivales como Cinema Du Reel, Visions Du Reel, Biarritz, etc. Ha sido ganador del premio Nacional de Documental Colombia en dos ocasiones. Sus producciones se han coproducido con Argentina, Colombia y España y se han vendido en una treintena de televisiones.

Desarrolla también proyectos interactivos y transmediales como Fronteras, beca de la Fundación LaCaixa, Speech Success, ganador del Haiku, ARTE Francia y NFB Canada, y Paciente transmedia. En su producción generalista destacan proyectos para SeñalColombia, XTVL Catalunya, DOCTV y Discovery Channel.

TALLER ESTAMPA

Estudio formado por Roc Albalat, grafista, Pau Artigas, desarrollador y profesor de la Escola Massana y Marcel Pié, realizador y profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona (UB) y de la Escola Massana. Taller Estampa se centra en el desarrollo de proyectos de web, documental interactivo, animación, cine experimental, motion graphics, diseño editorial y diseño gráfico.

En el campo del documental interactivo ha trabajado en los proyectos Vose, Solos, Sombras del progreso y Farselona del Máster de Documental Creativo de la UAB, Las Sinsombrero de la productora IntropiaFilms para RTVE y Las Fronteras y Paciente de GusanoFilms. También realizó Speech Success, ganador de la convocatoria Interactive Haiku de ARTE Francia y NFB Canadá. Ha impartido talleres de webdocumental en el Centro de Fotografía y Medios dDocumentales de Barcelona, y dentro de la Muestra Internacional Documental de Bogotá.

IRAKASLEEN CURRICULUMA

JORGE CABALLERO

Telekomunikazio eta Ikus-entzunezko Komunikazio Ingeniaritzako lizentziaduna. GusanoFilms enpresako errealizadore eta produktore. Bagatela, Nacer eta Paciente filmak zuzendu ditu eta hainbat zinemalditan lortu ditu aitorpenak: BAFICI, Guadalajara, Alternativa, Tribeca, besteak beste. Bestalde, Cinema Du Reel, Visions Du Reel, Biarritz, eta beste zenbait zinemalditako atal ofizialean parte hartu du. Documental Colombiako sari nazionala lortu du bi aldiz. Bere produkzioak Argentina, Kolonbia eta Espainiarekin batera produzitu dira eta hogeita hamar bat telebistetan saldu dira.

Bestalde, hainbat proiektu elkarreragile eta medio arteko ere landu ditu; horien artean, Fronteras, LaCaixa Fundazioaren beka, Speech Success, Haiku-aren irabazlea, ARTE Francia eta NFB Canada eta Paciente transmedia. Bere orotariko produkzioan, SeñalColombia, XTVL Catalunya eta DOCTV eta Discovery Channel-erako proiektuak nabarmendu daitezke.

ESTAMPA TAILERRA

Estudio hau osatzen dutenak dira Roc Albalat, grafista, Pau Artigas, Escola Massana garatu eta bertan irakasle dena eta Marcel Pié, errealizadorea eta Bartzelonako Universidad Autónomako Arte Ederren Fakultateko irakaslea (UAB) eta Escola Massanakoa. Taller Estampa web proiektuak, dokumental elkarreragileak, animazioa, zine esperimentala, motion graphics, argitalpenen diseinua eta diseinu grafikoan aritzen da.

Dokumental interaktiboaren alorrean, hainbat proiektutan lan egin dute: Vose, Solos, Sombras del progreso eta Farselona, UABko Dokumental Sortzailearen Masterra, Las Sinsombrero, IntropiaFilms produktorearena RTVErako, eta Las Fronteras eta Paciente, GusanoFilms-enak. Bestalde, Speech Success, ARTE Francia eta NFB Canadáren Interactive Haiku deialdian garaile izan zen. Webdokumentaleko tailerrak eman ditu Bartzelonako Argazkigintza eta Medio Dokumentalen Zentroan eta Bogotako Nazioarteko Dokumental Erakustaldian.

LINKS DE REFERENCIA

-VOSE
http://vosedoc.com/es

-SOLOS
http://webdocsolos.com/

-SEAT
http://sombrasdelprogreso.com/

-FARSELONA
http://farselona.com/es/

-ARA VA!
http://arevah.rfi.fr/

-GEOGRAFIA DEL DOLOR
http://www.geografiadeldolor.com/

-LAST HIJACK
http://lasthijack.submarinechannel.com/

-HOLLOW
http://hollowdocumentary.com/

Contenedores de webdocs:

- http://www.scoop.it/t/interactive-narratives
- http://docubase.mit.edu/

ERREFERENTZIAZKO ESTEKAK

-VOSE
http://vosedoc.com/es

-SOLOS
http://webdocsolos.com/

-SEAT
http://sombrasdelprogreso.com/

-FARSELONA
http://farselona.com/es/

-ARA VA!
http://arevah.rfi.fr/

-GEOGRAFIA DEL DOLOR
http://www.geografiadeldolor.com/

-LAST HIJACK
http://lasthijack.submarinechannel.com/

-HOLLOW
http://hollowdocumentary.com/

Webdoc-en edukiontziak:

- http://www.scoop.it/t/interactive-narratives
- http://docubase.mit.edu/