

Contar historias en modo virtual

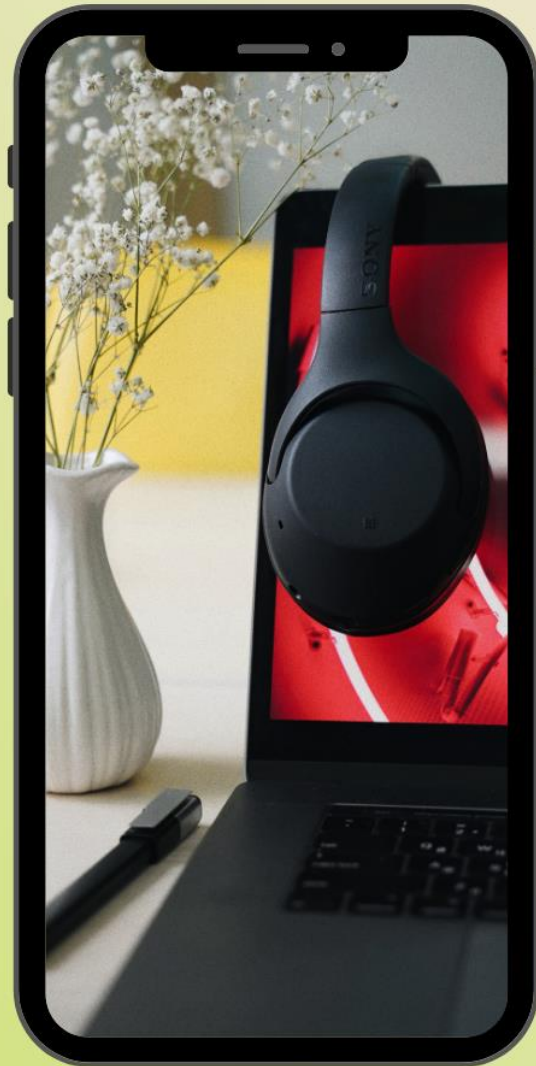
Experiencias compartidas
para narrar en pantalla

Sobre una idea original de
Susan O´Halloran

Traducción y versión
en castellano
Mily Ponce

VERSIÓN CORTA

VERSIÓN
COMPLETA

A modo de Introducción

En el año 2012, la productora de eventos de narración de Susan O'Halloran organizó el primer festival de narración de historias de justicia social en línea transmitido por Facebook: ***“Las historias nos conectan a todos”***. Después de ese evento, la productora O'Halloran Diversity Productions, recibió algunos correos electrónicos de personas descontentas diciendo, *“¿Cómo se puede reemplazar la narración en vivo?”*. Por supuesto, nunca quisieron y nunca podrían reemplazar la conexión humana entre el narrador y su público y entre los asistentes de la audiencia, eso sólo sucede en un evento en vivo.

La narración en línea es algo, simplemente, diferente.

En esa oportunidad, también recibieron correos electrónicos diciendo: *“Vivo en una residencia de ancianos, estoy encerrado. No he podido asistir a un festival de narraciones en 10 años. ¡Muchas gracias por traer las historias hasta mí!”*.

No sabíamos que llegaría un momento en que todos estaríamos "encerrados". Estamos esperando el momento en que podamos volver a llorar y reír con una multitud de amantes de las historias, mientras tanto, en estos tiempos inusuales de aislamiento, tenemos la oportunidad de ampliar la audiencia para contar historias como nunca antes.

En la modalidad virtual encontramos una forma alternativa, continua y global de llevar historias a las personas y, luego, más personas a nuestros eventos en vivo.

Lo que sigue es la recopilación de varias experiencias transformadas en sugerencias para realizar una presentación unipersonal en una sesión virtual de cuentos en vivo o grabada.

Esperamos que estas notas, elaboradas de forma rápida frente a esta inusual situación, sean útiles.

Por favor, cuídese y manténgase san@

Gracias por todo lo que hace por contar historias al prestar su voz única.

La mejor de las suertes

Sue O'Halloran

Mily Ponce

Presentación: estilo de conversación

Hay muchas plataformas en línea interactivas (Zoom, Jitsi, Google Meet) y otras para grabar y transmitir por streaming (Stream Yard, Facebook, Instagram, Youtube). Independientemente de la plataforma que utilice, asegúrese de poder grabarse usted mism@ antes de publicarlo para que pueda comprobar qué funciona y qué no.

Al igual que en las presentaciones con público en vivo, una presentación virtual necesita ser ensayada.

¿Sabe dónde están la cámara y el micrófono de su computadora y/o teléfono?

Ubíquelos, haga prueba de cámara, grábese, mírese.

Actuar para una cámara de cerca es muy diferente a actuar en el escenario o incluso grabando una actuación con una toma de cuerpo entero desde el escenario. Narrar para la cámara que está en su computadora o en su teléfono celular es una forma muy íntima, porque tenemos un marco o un foco limitado.

Será como si estuviera sentad@ en la mesa de la cocina de su mejor amig@ intercambiando historias. Cuando grabe en vídeo, piense: estoy conversando con alguien que está sentad@ del otro lado de la mesa de la cocina.

Si usted tiene un estilo de interpretación expandido, practique reduciendo el movimiento y vea cómo se ve. ¿Está saliendo del marco? ¿Es ese el efecto que quiere?

Busque variedad y expresión vocal, pero preste atención a la energía y a la noción de cercanía, ¡no queremos que la audiencia retroceda de la pantalla!

Si usted es un narrador@ con energía más serena, es posible considerar los tonos y la expresión vocal agregando un poco más de expresión a su voz.

Tenga en cuenta el volumen de su voz, no es necesario gritar, pero tenga presente que su volumen de voz debe ser audible. También tenga presente la vocalización y pronunciación de las palabras. A veces las conexiones son inestables y se pierden palabras.

Transmitir con auriculares y micrófonos puede ser un recurso técnico que agrega valor a la transmisión mejorando el sonido, pero puede quitarle equilibrio a la imagen estética de su presentación. Puede que resulte más conveniente para su transmisión.

Si tiene un micrófono adicional profesional como accesorio de su PC, ubíquelo de modo que no impida ver su expresión y movimientos.

Preste atención a los gestos de su cara, en el modo virtual, los pequeños gestos pueden perderse, puede sostener o profundizar la expresión pero cuide no exagerar ni aumentar los gestos. Grábese usted mism@ y haga que algunas personas de su confianza miren la grabación.

Sugerencia, imagine a alguien a quien ama justo en la lente de la cámara, eso le hará pensar que está hablando con una persona que le aporta gran energía a su voz y lenguaje corporal. Es gracioso, imaginar a una persona así cambia el tono de la voz y la relajación de los músculos faciales y, sobre todo, la luz en los ojos.

Mírel@, véal@ sonriéndole mientras se mueve hacia la lente. No piense en la cámara como un ojo que mira, viniendo hacia usted y encontrando cada defecto. Piense en la cámara como un camino hacia esa persona que ama. Si estuviera caminando por un camino hacia alguien a quien ama, sonreiría al acercarse a ell@. Su corazón se llenaría de calidez. Caminaría un poco más vibrante. La cámara es su camino hacia esa persona. Piense en ello. Siéntese erguid@ y sonría.

Si lo cree útil y necesario, puede poner una foto de esa persona justo al lado de la cámara. Eso le ayudará a identificar el lugar al que tiene que mirar y le generará la cercanía y emoción que buscamos.

Si comete un "error", como en una conversación real o cuando está en una presentación con público en vivo, siga adelante o haga la corrección necesaria para retomar el relato.

Buscamos transmitir realidad y espontaneidad, al público le gusta ese sentimiento de su historia y que sea real y genuino.

La mirada y la cámara

Identifique siempre la ubicación de la cámara y el micrófono en su dispositivo de grabación/emisión.

Con la mayoría de las plataformas en línea, puede verse en la cámara antes de que comience la sesión de cuentas. Use ese tiempo para arreglarse el cabello, verificar su fondo, ajustar el ángulo de la cámara, la intensidad y dirección de la luz. La audiencia no quiere verle ajustar los detalles de cámara, entrecerrar los ojos, arreglar su maquillaje, su ropa y su peinado en vivo.

Imagine que está detrás del escenario, haga los ajustes antes de salir a escena. Salvo que decida que la preparación del “escenario” sea parte de su presentación. Eso también será ensayado.

Mientras cuenta su historia, no se mire a si mism@ en la pantalla. Es tentador pero no lo haga; tampoco mire el cuadro de chat. Bajará sus ojos al hacerlo y, durante esos pocos segundos, la audiencia sentirá como si no les estuviera mirando.

Intente que sus ojos estén en el nivel de la cámara. Cuando miramos hacia abajo o hacia arriba en una cámara montada en el monitor de la computadora, se genera distancia. Recuerde, si es necesario, ponga una foto o una marca en la cámara para recordar que debe mirar ahí.

La narración es única y queremos mantener la conexión con la audiencia.

Si usted está siendo entrevistad@ por alguien, en una transmisión por plataforma streaming en la misma habitación, mire al anfitrión.

Si la entrevista es por una plataforma interactiva, siempre mire a la cámara.

Encuadre e iluminación

La distancia es un tema de cuidado. No quiere estar demasiado cerca o demasiado lejos de la cámara.

Recuerde la mesa de la cocina. Si alguien está sentad@ frente a usted en la mesa, está a un metro o metro y medio de distancia. Según el tamaño y la altura de la mesa, lo más

probable es que les esté viendo desde el pecho o desde la cintura para arriba. Si solo ve la cara en la pantalla, no están sentad@s al otro lado de la mesa; ¡están sentad@s en su regazo!

Estar demasiado cerca de la cámara puede hacer que su audiencia retroceda como si les estuviera dominando.

Por supuesto, inclinarse mientras su personaje comparte un secreto o algún otro efecto dramático elegido funciona como un recurso de narración.

Por el contrario, cuando alguien está demasiado atrás, se convierte en una pequeña persona de algunos centímetros con la que no es fácil relacionarse. Como en cualquier forma de comunicación, debemos preguntarnos ¿cuál es el objetivo de nuestra comunicación final? Con las historias, la mayoría de las veces, buscamos intimidad.

¡La iluminación se vuelve crucial en el modo virtual! Si graba durante el día, puede hacerlo frente a una ventana que ilumine su rostro con luz natural.

Si está al aire libre, mire al sol en un ángulo que no le haga entrecerrar los ojos. Los lentes oscuros le harán perder contacto visual con su audiencia.

Si está grabando en interior, coloque una lámpara a cada lado de usted. Si es posible, las lámparas deben tener o estar a la misma altura y potencia y deben estar colocadas de manera que las dos fuentes de luz se mezclen en su rostro pero evitando apuntar directo a sus ojos. Además, asegúrese que no haya una fuente de luz detrás de usted, como una ventana, esto oscurecerá su silueta y sus expresiones no serán visibles para la audiencia.

La luz de lámpara cálida es más íntima y amable que la luz blanca.

Si usa anteojos para leer, preste atención al reflejo de la luz de su dispositivo (pc o celular) en los lentes. Su audiencia verá lo que usted ve en la pantalla reflejado en sus anteojos y no verá su mirada.

Puede recurrir a los videos y pistas de iluminación que hay en Youtube.com.

Ambientación

Mantenga el fondo de su espacio de presentación "limpio". ¿Hay algo que distraiga detrás? No deje que lo que se vea detrás de usted "atraiga el foco", ya sea por estar demasiado ocupado, demasiado misterioso o demasiado interesante.

Una escena al aire libre puede funcionar con un entorno de árboles y hojas verdes que agreguen color sin demasiado ruido y ajetreo. Sin embargo, si hay niños o mascotas jugando detrás de usted será demasiada competencia. También preste atención al viento y al ruido ambiente.

Si la sesión en vivo o grabada es en el interior elija un fondo fijo y con carga visual neutra. Puede ser blanco o de color, también puede ser una biblioteca, evite que sea una ventana abierta, la luz de fondo oscurecerá su imagen y lo que se vea por la ventana puede distraer.

Si en el fondo hay puertas que den paso a otros ambientes o guardarropas, cuide que estén cerradas.

Si hay una imagen enmarcada con vidrio preste atención a que no refleje en la cámara.

Puede montar un fondo de telón con una cortina o tela en color liso y neutro.

También puede elegir un fondo digital según la plataforma que utilice o proporcionar su propia foto. Tenga en cuenta que con fondos virtuales, si hace gestos con las manos o mueve su cuerpo, los movimientos parpadearán y podrá lucir fantasmal.

Siempre, realice una grabación de prueba de menos de un minuto para que el archivo sea pequeño y pueda verlo y enviarlo a alguna persona que le acompañe con sus opiniones y sugerencias.

Ensaye, pruebe, grabe y vea su presentación.

Vestuario

A pesar de que la gente le verá de cerca (una toma de cabeza y hombro), es mejor si usa un color sólido o neutro.

Si su sesión de cuentos tiene un vestuario específico cuide los detalles de colores, texturas y motivos de telas en la combinación con el fondo. Tenga siempre en cuenta el fondo que a elegido para la transmisión.

Si va a usar aros, pulseras o anillos cuide el reflejo con la luz y la cámara y el ruido en el micrófono.

Inicio de la sesión de cuentos

Tenga especial cuidado de habilitar su micrófono justo antes de comenzar.

Pruebe su micrófono de antemano para no comenzar diciendo: "*¿Pueden oírme? ¿Esto funciona?*" Así como hace una prueba de sonido y comprobación de micrófono antes de subir al escenario, haga lo mismo con la narración en línea.

Puede comenzar mirando y sonriendo a la cámara durante uno o dos segundos y luego, presentarse: "Hola, soy (NOMBRE) ..." o "Hola, mi nombre es ..."

También (si considera que es apropiado para la historia o para la puesta en escena de la historia), puede comenzar directo a cámara con el inicio de la historia después de los dos segundos iniciales destinados a hacer contacto con su audiencia.

En la modalidad virtual es más difícil captar la atención de nuestra audiencia, nuestr@s espectador@s pueden desconectarse si no entienden lo que les estamos proponiendo o no saben lo que sigue. Hágales saber que hay algo en esta historia para ell@s.

Un inicio puede ser: Sonreír. Mirar a la cámara y hacer una pregunta como "¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras afuera mirando hacia adentro? Hola soy (su nombre) y esta es una historia sobre una época en la que sentí que no pertenecía". Luego, comience su historia.

Tan pronto como sea posible, oriente a su audiencia hacia **el tiempo** y **el lugar** de su historia. Necesita conectar a la audiencia con el escenario (tiempo y lugar) de su historia. lo más rápido posible: Sonría. Mire a la cámara: "Hola, mi nombre es (su nombre) y este es un extracto de una historia publicada en el libro (título y autor) editada por (nombre de editorial) ... Luego comience con su historia.

Gestos

Puede capturar la expresividad de una actuación en vivo aunque la gente solo le vea de la cintura o el pecho para arriba. Incluso cuando la audiencia no puede ver sus gestos completos porque están fuera de la vista de la cámara, el tono y la articulación de su voz, la forma en que mueva sus hombros, cuello y cabeza pueden construir un gesto o un movimiento completo.

Si es importante que la audiencia vea el movimiento y gesto de sus manos, practique como hacerlo a la altura de la cámara a ambos lados de su cabeza sin taparse la cara.

Si cree que es importante que se vea su cuerpo completo debe comprobar la distancia y la cobertura del micrófono de su dispositivo de grabación. Haga prueba de sonido.

En su mayor parte, las tomas de cuerpo entero no funcionan muy bien. En los monitores o pantallas de su audiencia se le verá más pequeño y a una distancia que dificulta la intimidad.

El público se relaciona más fácil y mejor cuando siente que le está hablando y mirando a cada uno de ellos. Claro que hay excepciones, si usted utiliza algún títere, instrumento musical o elemento que debe sostener parado, juegue con la distancia a cámara, haciendo tomas de cerca y a distancia.

Puede jugar con el público, hablándole a cámara, use el recurso de la distancia para hacerlo. Realice preguntas cerradas del tipo “Alguna vez te ha pasado que...”; “Recuerdas esa canción que dice”. Tenga una conversación imaginaria, con sus propias respuestas para continuar el diálogo según lo que usted quiera decir.

Puede decidir si le va a hablar a su público en plural o en singular. “Ustedes” o “Tu” la virtualidad permite una intimidad diferente, usted le está contando un cuento a toda una familia o a una sola persona que le está viendo y escuchando desde el living de su casa o desde su cama.

Siempre, haga una prueba de cámara y sonido primero. No intente "improvisar".

El final de su cuento.

Al final de su historia, simplemente continúe mirando a la cámara durante un par de segundos.

También puede alejarse hacia atrás unos centímetros de la cámara o bajar la cabeza en silencio para marcar el final.

Tapar la cámara con una tela oscura es una opción sencilla y práctica para marcar el final.

Si tiene posibilidad de jugar con la luz, hacer un apagón final es un detalle escénico que sirve para marcar el momento de cierre.

Sonría a su audiencia para demostrar que le ha gustado pasar este tiempo con ellos.

Evite reacciones faciales a su historia como: "¡Oh, no! ¡Olvidé una parte!" o "¡Al fin terminé!". Recuerde que se encuentra en una toma de primer plano, no es lo mismo que la distancia de escenario.

Si está haciendo una transmisión en vivo por una plataforma de interacción con el público tendrá oportunidad de recibir aplausos al final de su historia. Si está transmitiendo por una plataforma en la que no ve a su público o en video grabado, imagine los aplausos, disfrute del final de su historia, mantenga su rostro animado. Sostenga la energía hasta el último segundo en que le ven

Si está en una transmisión compartida en la que es invitad@ por alguien recuerde que está frente a la cámara todo el tiempo. No toque su cara o aparte la mirada. ¡Imagine al anfitrión@ en la cámara de su pc o teléfono, sostenga la mirada en él o ella hasta que esté segur@ de que está fuera de la cámara en vivo.

Grabar desde un escenario

Si está filmando desde un escenario y todo el mundo sabe que no hay público, mire a la cámara. No mire hacia afuera y trate de fingir que hay una audiencia a menos que, en otro momento, esté grabando un video de demostración a propósito y está simulando una actuación frente a una audiencia.

La cámara es su audiencia de alguien que le ama y es su mayor fan. Concéntrese en esa idea. Cuénteles a la cámara como si le contara a esa persona.

Si está grabando solo, sin asistencia de otra persona, con su teléfono celular, active la cámara, cuente tres segundos y comience con su historia. Al finalizar, cuente tres segundos y finalice la grabación. Este tiempo le permitirá recortar los momentos en que aparece prendiendo y apagando la cámara, su video quedará más “limpio” y profesional.

En un espacio para conciertos, lo más probable es que la cámara esté a tres metros y medio de distancia. Sin embargo, en su mente, amplíe el ojo de la cámara hacia usted, de modo que esté hablando con alguien que se encuentre a solo un metro de distancia frente a usted.

Recuerde, todavía está sentado al otro lado de la mesa o caminando por un sendero hacia ellos. Muévase a cámara.

Organizar un evento en línea

Si la sesión de cuentos se realiza en plataformas interactivas (Zoom, Jitsi, Google Meet), es importante marcar las sugerencias de asistencia como cuando nos sentamos en una sala a escuchar una sesión o espectáculo en vivo.

El horario de inicio debe ser cuidado y respetado, establezca un horario de “apertura de sala” y un horario de “inicio de sesión/espectáculo”.

Sugiera a la audiencia utilizar el modo “vista del disertante”, facilita la atención y la conexión entre el narrador y cada una de las personas que escucha. Una toma facial completa de su narrador invitado, crea mayor intimidad.

Mantenga la opción de “silenciar” en su comando como anfitrión del evento o establezca como regla que la audiencia mantenga en silencio sus micrófonos.

Paute el momento y la acción de los aplausos, pueden hacerse en forma virtual utilizando los símbolos de las plataformas, haciendo el gesto con las manos o abriendo los micrófonos al final de la sesión.

Pida a su audiencia que se reserve los comentarios y las consultas vía chat para el final de la sesión. En algunas plataformas los comentarios aparecen como emergentes en el medio de la pantalla obstaculizando la visión de quien está narrando.

Si es el anfitrión y llama a los narradores de uno en uno, pautará con cada narrador@ si mostrará la cuadrícula de los asistentes mientras presenta su historia. Algun@s artistas suelen distraerse al ver a la gente mirando (o no mirar, salir de la habitación, comer, etc.).

Al finalizar la historia puede volver a una visualización y / o audio de la audiencia entre narradores si lo desea.

Pensamientos de despedida ...

La interacción con la audiencia es otra discusión, pero se suma a nuestra premisa de que contar historias en línea no es mejor ni amenaza a la narración en vivo. Simplemente ofrece una gran cantidad de nuevas oportunidades.

Durante el Festival Las historias nos conectan a todos (Stories Connect Us All) de 2013, realizado por Facebook se logró un alcance a 112.000 personas de 52 países diferentes.

Imagine a cuántas personas más podemos llegar ahora con nuevas plataformas de comunicación.

¡Muchos eventos de narración se realizarán durante este tiempo de distanciamiento social y estancia en nuestro hogar! Lo que hacemos importa. La narración puede ser la inspiración y el regalo de bienestar que le damos al mundo.