

Voices through Water

Zestaw narzędzi metodologii kreatywnych i aktywistycznych

**Dofinansowane przez
Unię Europejską**

Numer projektu: 2023-1-AT01-KA220-YOU-000161835

Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej. Jednak wyrażono tu wyłącznie poglądy i opinie autorów, które nie uszają odzwierciedlać poglądów i opinii Unii Europejskiej i OeAD-GmbH. Ani Unia Europejska, ani OeAD-GmbH nie może ponosić za nie odpowiedzialności.

Voices through water © jest objęty licencją
[Attribution-ShareAlike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Tworzenie krótkie filmu dokumentalnego z osobistą historią

Artistic, Advocacy, Activist

W tym działaniu prowadzący pokierują uczestnikami w procesie tworzenia krótkiego filmu dokumentalnego, łączącego osobistą podróż z głębszymi tematami społecznymi. Inspiracją jest film "3 days" (Film_3 DAYS_My Elections_My EU_Stela Joudal.mov) Steli Joudal, która stworzyła podwójny portret swojej podróży na Lampedusę, zestawiony z historią młodej osoby uchodźczej. Uczestnicy nauczą się, jak zaplanować, sfilmować, zmontować i rozpowszechnić własny krótki film dokumentalny, dotyczący osobistych doświadczeń w kontekście szerszych problemów społecznych.

Cel/zamierzenie

- Nauka podstaw tworzenia filmów dokumentalnych od koncepcji do dystrybucji
- Przepracowanie osobistych doświadczeń poprzez ekspresję artystyczną
- Powiązanie osobistych historii z szerszymi tematami społecznymi
- Rozwijanie krytycznego myślenia i umiejętności zbierania materiałów
- Nabranie pewności siebie w prezentowaniu własnej pracy
- Stworzenie istotnego dokumentu, który może wpłynąć na postrzeganie ważnych kwestii
- Nauka podstaw etycznego podejścia do wrażliwych tematów

Grupa docelowa

Młodzi dorośli, wszyscy zainteresowani realizacją filmów dokumentalnych i zagadnieniami społecznymi

1-8 uczestników (najlepiej 3-5: taka liczba zapewnia wzajemne wsparcie i dzielenie się doświadczeniami)

Środowisko

Zróżnicowane - część pracy odbywa się na zewnątrz podczas filmowania, część w studiu z dostępem do komputerów z oprogramowaniem do montażu (postprodukcja). Do warsztatów/pokazów potrzebne jest odpowiednia sala z projektorem i możliwością odtwarzania wideo.

Instrukcje krok po kroku

Faza 1

Planowanie i koncepcja

2-4 tygodnie

W projekcie "My Elections - My EU!" skoncentrowaliśmy się na kwestii zmian klimatu oraz migracji. Zidentyfikowaliśmy tematy i perspektywy, które nas najbardziej interesowały, a następnie poszukaliśmy z nimi osobistego związku. Do pytania, jak chcemy połączyć naszą historię z tym tematem, podeszliśmy w formie wizualnej: storyboard itd. Następnie udokumentowaliśmy nasze doświadczenie z podróży na Lampedusę, do Zicksee, Brukseli i naszych krajów ojczystych.

Faza 2

Wstępna kwerenda (zbieranie materiałów)

1-2 tygodnie

Następnie przeprowadzaliśmy kwerendę na wybrany przez nas temat, uzyskaliśmy informacje od pracowników organizacji pozarządowych, ekspertów w tym zakresie, artystów i przeprowadziliśmy wywiady z miejscowymi mieszkańcami.

Faza 3

Filmowanie

1-4 tygodnie

- Filmujcie długie ujęcia – przydadzą się przy montażu
- Udokumentujcie cały proces, w tym przygotowania i refleksje
- Uchwycie autentyczne momenty i emocje
- Zaplanujcie tzw. B-roll – uzupełniający materiał filmowy

Faza 4

Pogłębiona kwerenda

2-3 tygodnie

- Kontynuujcie zbieranie informacji nawet już po zakończeniu filmowania
- Weryfikujcie fakty i zdobądź szerszą perspektywę na dany temat
- W przypadku tematów wrażliwych weźcie pod uwagę aspekty etyczne

Faza 5

Montaż i postprodukcja

4-6 tygodni

- Następnie artystka wspierała uczestników w montowaniu ich materiału – w krótkich nagraniach wideo lub krótkich dokumentach.
- Wybierzcie materiał i stwórz wstępną wersję montażu
- Pokażcie wersję "work-in-progress" docelowej publiczności, by uzyskać informacje zwrotne
- Zrealizujcie postprodukcję wizualną i dźwiękową
- Stwórzcie ostateczną wersję filmu.

Faza 6

Dystrybucja

W toku

- Wytypujcie odpowiednie miejsca na pokaz filmu (festiwale, szkoły, siedziby organizacji pozarządowych)
- Przygotujcie pokaz filmu i dyskusję tematyczną
- Wykorzystajcie media społecznościowe i platformy internetowe

Wskazówki dla trenera

- Podkreśl znaczenie etycznego podejścia, zwłaszcza przy pracy przy tematach wrażliwych
- Dopinguj uczestników, by mieli wiarę w siebie i nie bali się eksperymentować
- Przypominaj, że lepsze są długie ujęcia niż krótkie – docenicie to podczas montażu
- Pomóż uczestnikom znaleźć równowagę między osobistą historią a szerszym kontekstem
- Podkreśl znaczenie rzetelnej kwerendy (zbierania informacji) – ludzie będą oczekiwać od twórców filmu dokumentalnego wiedzy eksperckiej na dany temat
- Zachęcaj do szukania mentorów czy zwracania się o wsparcie do bardziej doświadczonych filmowców
- Przygotuj uczestników na to, że cały proces twórczy będzie długi i wymagający, ale bardzo wzbogacający

Komentarz

To działanie sprawdzi się szczególnie w przypadku młodych ludzi, którzy szukają sposobu zrozumienia swoich doświadczeń poprzez film. Łącząc osobistą historię z szerszym problemem społecznym, można stworzyć autentyczne, mocne filmy dokumentalne. Uczestnicy często się przekonują, że proces tworzenia filmów pomaga im przepracować własne doświadczenia i osiągnąć głębsze zrozumienie złożonych problemów. Ważne, by przygotować uczestników na to, że dobry film dokumentalny wymaga czasu, cierpliwości i dokładnych przygotowań. Sukces Steli Joudal, która została nagrodzona na swoim pierwszym festiwalu, pokazuje, że autentyczne historie mogą przemówić zarówno do publiczności, jak i do profesjonalistów.

Źródło

Inspiracją było doświadczenie Steli Joudal, która nakręciła film dokumentalny w ramach projektu "My Elections - My EU!", w połączeniu z zasadami tworzenia filmów dokumentalnych i etycznego opowiadania historii

Alternatywa

- Wersja zbiorowa: Grupa uczestników tworzy film razem, każdy wnosi wkład w postaci swojej osobistej historii
- Wersja online: Film można stworzyć wyłącznie z domu, bez podróżowania
- Krótsza wersja: Zamiast długiego filmu dokumentalnego, stwórzcie serię krótkich filmików do mediów społecznościowych
- Warianty tematyczne: Skupcie się na innych tematach społecznych (zmiany klimatu, nierówności społeczne, nowe technologie)
- Format warsztatów: Tygodniowe intensywne warsztaty z szybkim procesem od koncepcji do wstępnej wersji montażowej

Czas potrzebny

Cały proces: 3-6 miesięcy (w zależności od zakresu projektu):

Planowanie i przygotowania: 2-4 tygodnie

Filmowanie: 1-4 tygodnie (w zależności od długości podróży/projektu)

Postprodukcja: 4-8 tygodni

Dystrybucja: cały czas po zakończeniu realizacji

Wstęp do warsztatów: 3-4 godziny

Materiały

Sprzęt

- Urządzenie do rejestracji obrazu (smartfon, aparat z funkcją nagrywania wideo lub profesjonalna kamera)
- Microfon do rejestracji dźwięku wysokiej jakości (zewnętrzny lub wbudowany)
- Stabilizator lub statyw (opcjonalnie)
- Wystarczająca ilość pamięci/kart pamięci
- Jakość a praktyczność

Software

- Editing program
- Computer with sufficient performance

Other

- Notebook for planning
- Internet access for research