

SILABUS 2016

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO DE CINE Y ACTUACION

Carrera : **Realización y Actuación**

Programa de estudio de la asignatura : **Guion**

Semestre(s) : **3ro/4to /5to/6to**

Año: **2016**

Profesor responsable : **Camille Rousseau**

Objetivo de la asignatura:

Sentar bases teóricas y practicas para la escritura de una película en base a la construcción de un guion, como herramienta de trabajo que se construye según un formato definido.

Resultados de aprendizaje:

Al termino de la asignatura, el estudiante:

- 1: Entiende la necesidad de **investigar sobre la realidad y su deseo profundo** para empezar un proceso de creación de película.
- 2: Sabe transformar su deseo en base a una idea o a una temática en **un punto de vista** personal y único.
- 3: Sabe expresar este punto de vista en **una situación dramática**, entendible y realizable.
- 4: Sabe redactar en forma de guion su situación dramática, tanto al nivel de contenido dramático, como de formato y estilo.
- 5: Conoce las estructuras mas utilizadas en la escritura cinematográfica y entiende que son **herramientas**.
- 6: Entiende que un guion no es nada mas que un herramienta que permite el nacimiento de **la obra: la película**.

Estrategias metodológicas :

Según 3 ejes:

- teoría acerca del cine, de la dramaturgia y del guion
- análisis critica de los proyectos anteriores de los alumnos
- trabajo de desarrollo en común de los proyectos del semestre de los alumnos

Descripción de contenidos:

En clases :

Según una serie de preguntas e invitaciones a criticar lo establecido...

Porque hago cine ?

1: La noción de punto de vista / Los modelos / La realidad en el cine

Contenido :

- Revisión de la estructura clásica de un guion (según **Syd Field, Mc Kee**, y otros...).
- **Critica** (positiva y negativa) de este **modelo o "receta"**.
- **El Punto de Vista vs la Auto-referencialidad** a través de la Historia del Cine.
- **Investigar** no significa copiar.
- Cine vs Realidad : **Ficción=Documental=Película.**
- la Ficción surge desde la Realidad ; el Documental es una Ficción !

Dinámica de clase :

- Verificar lo que los alumnos saben y entienden acerca de la escritura de guion y la dramaturgia.
- Tomar consciencia de la necesidad de trabajar a partir de la realidad y con la historia del cine.
- Invitación a buscar lo que me interesa en el mundo: el porque hago cine ?

Material :

- Syd Field, Mac Kee, Daniel Tubeau...
- Entrevistas : Hitchcock Truffaut
- Eisenstein, "La línea general"/Scorsese, "The big shave"
- Dziga Vertov, "El cine ojo"

2 : Reaccion en cadena desde el deseo:

A: Investigación/Temática

B: Problemática/Tema,

C: Situación dramática:

Contenido :

- **La temática : que me interesa en el mundo ?** De que quiero hablar ? Porque ?
- La problemática o punto de vista: **que quiero decir sobre eso ?**
- La situación dramática: **como voy a "contar" este punto de vista ?**
- **La dramaturgia como herramienta:** cuales son los elementos que voy a necesitar para contar eso ? (personajes, situaciones, conflictos, obstáculos...)
- El Guion : **la forma redactada de manera correcta**, entendible y que se puede interpretar.

Dinámica de clase :

- A partir de las ideas de los alumnos, taller practico de "investigación" o escritura temática para encontrar en la temática lo que me interesa ; y así definir la problemática y a la final, aclarar mi punto de vista.
- Definir los caminos posibles, y las herramientas dramatúrgicas.

Este "taller practico de investigación" se continua a lo largo del semestre en clase...

Material :

- Metodología de investigación practica (post-it, pizarra, libreta, observación, entrevistas, visionamiento...)

El corto metraje :

3: El ritmo de un corto frente a la cultura de los largos metrajes / 1 corto = 1 idea = 1 problemática = 1 conflicto

Contenido :

- Diferencia entre **la Historia y la Narración**.
- Adaptación del modelo de estructura clásica a la duración del corto metraje.
- Transformar mi problemática en un solo camino a la vez :
 - **narrativo**
 - **dramatúrgico**
 - **emocional**

- La importancia del ritmo en la escritura o **como gestionar el tiempo** ; donde empezar el guion ? una escena ? cuales son la dinámicas de mis personajes ? frente a otros ? frente al espectador ? cuales son la intenciones de cada quien ? etc.

Dinámica de clase :

Visionamiento critico, como cineasta, de cortos y análisis de la estructura frente al punto de vista.

Material :

- Cortos :
 - Laurent Achard, "La peur petit chasseur"
 - Peter Mullan, "Fridge"
 - Adam Davidson, "Lunch date"
 - Carla Valencia Davila, "Emilia"
 - Etc.
- Entrevistas : Hitchcock/Truffaut

Poner en forma

4 : El dossier de película : un herramienta de síntesis

Contenido :

Presentación de un ejemplo de dossier de película con :

- Presentación de la **temática**.
 - Formulación del tema/**problemática**.
 - Presentación del **sinopsis**.
 - Presentación del **guión** ; la forma correcta de la situación dramática.
 - Propuesta de **intenciones** : dirección, imagen, sonido, edición...
- Cuando se puede hacer la sinopsis: antes o después de la escritura del guion ?

Dinámica de clase :

Tener como objetivo llenar este documento formal en función del avance del proyecto ; permite cuadrar las etapas y ubicarse durante el proceso de creación...

Al final del semestre este dossier servirá como cualificación principal de la clase.

5 : Los géneros / Lecturas de los bocetos de los proyectos del semestre :

Contenido :

- La necesidad de conocer el género para escribir ?
- **O de la escritura surge el género adecuado ?**
- Como alimentarse de la historia del cine sin perder su personalidad...
- Interpretar de manera distinta el mismo discurso, la misma situación...

Dinámica de clase :

A través de unos ejemplos clásicos de largos o cortos, discutir la relación entre género y discurso...

Lecturas de los proyectos para verificar en que etapas esta y criticar en grupo la relación entre el fondo y la forma

Las herramientas

6 : Lecturas de bocetos de los proyectos / Trucos dramaturgos / Diálogos vs acciones

Lecturas de los proyectos para verificar en que etapas estan y comentar/criticar en grupo la relación entre el fondo y la forma.

Contenido :

- Pay-in pay off.
- El conocimiento diferencial.
- Estructura de escena.
- La noción de conflicto en cada nivel ; algo que se debe resolver...
- Como se puede utilizar bien las teorías de Syd Field o Mc Kee ?
- Etc.
- Necesidad de los diálogos ?
- Como aportar algo con los diálogos ?
- Cuando borrar lo innecesario ?

Dinámica de clase :

Abordar estos conceptos a partir de los proyectos de los alumnos...

Material :

- Cortos que demuestran los conceptos.
- Entrevista : Hitchcock Truffaut

7 : La escritura formal del guion : formato y modelo / La noción de ritmo

Contenido :

- Porque y como se escribe un guión ; el formato.
- Guion = herramienta de producción.

- El ritmo : cuando empieza y se termina :
 - una escena,
 - una secuencia
 - un plano
 - etc.

8 : Guion y dirección de actores

Contenido :

La necesidad de encarnar o dar vida a sus personajes a través de :

- Las acciones
- Sus deseos
- Los diálogos
- El ritmo
- Etc.