

La Diferencia entre Historia y Relato. Cómo Transformar una Historia en el Mejor Relato Posible. (Programa anual)

Los inscriptos que se incorporen a partir del 23 de septiembre, abordarán las últimas unidades del programa.

1. Fundamentos

La historia es lo que el guionista sabe que va a suceder, el relato es el modo en el que decide contárselo al espectador. Hay una película controversial en la que se puede ver una línea divisoria entre historia y relato:

Sexto sentido de M. Night Shyamalan.

La **historia** de *Sexto sentido* es la de un psiquiatra asesinado por un ex paciente, quien sin saber que está muerto atiende a un niño que ve fantasmas.

El **relato** de *Sexto sentido* es el de un psiquiatra que ayuda a un niño que tiene alucinaciones con gente muerta. La relación va creciendo, finalmente se devela que el psiquiatra es uno más de los fantasmas que visita al niño. El hombre ha muerto y no puede aceptarlo, el proceso terapéutico tuvo dos puntas: ayudar al niño con sus miedos y al hombre a entender su propia muerte.

2. Objetivo

- Diferenciar historia y relato.
- Considerar las herramientas para transformar una historia en el mejor relato posible.

3. Metodología

Nos proponemos en este curso colocar links, pistas, ventanas que sin obturar la libre lectura guíen al espectador a través del texto. Lograr el delicado equilibrio entre mostrar las cartas para ser honesto pero no revelar el juego.

4. Contenidos

Unidad 1:

El umbral de la historia. Concepto de ficción. Indagación poética. La asociación fantástica. La hipótesis maravillosa. La imitación. El pastiche involuntario. El pastiche voluntario. El error creativo. La escritura a partir de imágenes. La música como disparador. La exploración de los objetos. Los juegos disparadores.

Unidad 2:

El desarrollo de la historia. Diferencias entre literatura y dramaturgia. Diferencias entre un guión cinematográfico y un texto teatral. Presentación y representación. Verosimilitud, su diferencia con la verdad.

Las fuentes de ideas. Idea creada: seleccionada de los pensamientos del guionista. Idea escuchada: tomada de una anécdota de la vida real. Idea leída: sacada de un diario o revista. Idea adaptada: transposición de una obra original. Idea trabajada: creada para llenar un nicho o un vacío de publicación luego de un estudio de mercado. Estructuras “novedosas”, vanguardistas y revolucionarias en los libros clásicos. La literatura y el teatro como fuentes de ideas.

Unidad 3:

La articulación del relato. El punto de vista. Narrador omnisciente. Narrador testigo. Narrador protagonista. El uso de la información y su dosificación. El paso de información y su doble función. El concepto de Robert McKee: “Show, Don’t Tell” (Mostrá, no cuentes) Texto y subtexto. La teoría del iceberg. Lo no dicho. Lo latente.

Unidad 4:

La estructura y la encarnación del relato. La cohesión interna. Diálogos. Lo coloquial. Fenómeno en donde la escritura trata de imitar a la oralidad tomando prestadas sus reglas. Principio de cooperación que se supone es respetado en un intercambio conversacional. Diferencias en los registros del habla. Los rituales

del diálogo cotidiano. Personaje. Caracterización física. Pertenencia social. Carácter. Estructura del texto audiovisual.

Unidad 5:

El relato propio y la historia "ajena". La adaptación y su término técnico, la transposición. El punto de vista. La creación partiendo de un texto previo. La resemantización. La lectura profunda. La interpretación crítica. Las sintaxis diferentes. Las posibilidades de homologación entre la literatura y el cine. La independencia de la obra de arte. Las leyes particulares y sus posibles cruces.

Unidad 6:

El rastro del relato. Los señuelos y las pistas. Las ventanas a otros textos. La codificación. La creación de un sistema que tiene a otro texto como guía. La expresión literaria "mientras tanto" como el germen del montaje paralelo. La autorreferencialidad, el arte se vuelve sobre sí y reflexiona sobre su naturaleza.

5. Cronograma

32 clases de 2 hs. (64 hs)

6. Destinatarios

Este curso está destinado a interesados que tengan un previo y suficiente conocimiento de las técnicas básicas de la construcción y redacción de un guión. Los interesados deberán presentar su CV en el momento de la inscripción, y serán seleccionados por la instructora.

7. Equipo docente

María Sol Pérez