

Taller de Storyboard o Guión Visual

1.- Fundamentos

El storyboard suele ser visto como instancia de preproducción útil desde lo económico, en la presentación de un proyecto en preproducción. Este taller propone generar conciencia de aspectos poco explorados del mismo, ya sea como herramienta potenciadora de la comunicación del equipo técnico y creativo de una película o como instancia esclarecedora durante el proceso creativo.

El storyboard es utilizado escasamente en Argentina mientras es base de aprobación de proyectos en las grandes industrias audiovisuales. Una herramienta que evidencia problemáticas narrativas, estéticas, técnicas y presupuestarias. Un recurso valioso de diálogo productivo-creativo, así como también de exploración y construcción del lenguaje cinematográfico, aprendiendo desde la creación de imágenes y sus interrelaciones.

2. Objetivos

Alentar a la representación de ideas mediante el dibujo.
Fomentar una actitud crítica, constructiva y activa en el campo de la narración con imágenes, la evaluación de sus dimensiones narrativas.
Generar una visión crítica del lenguaje audiovisual valorizando el recurso sonoro en particular.
Promover la exploración de herramientas poco frecuentadas en la escritura.
Ofrecer una base teórico-práctica general sobre el dibujo y el lenguaje cinematográfico.
Realizar trabajos prácticos que lleven a la práctica la resolución de problemáticas planteadas en clase.
Experimentar imaginarios de cine desde el dibujo, guiando al alumno en la realización del trabajo individual final. (Pudiendo ser un animatic en video).

3.- Metodología

Las clases contemplan dos partes: una teórica, y la otra, práctica. Ambas girando en torno a un concepto por clase.

Se proyectarán y analizarán desde el lenguaje audiovisual y la representación gráfica obras de autores del cine muy diferentes entre sí, allí se tomará contacto con la temática de cada clase, se fomentará el análisis lingüístico por parte del alumno para lograr generar una conciencia del lenguaje audiovisual que se traduzca luego a sus propios dibujos.

El taller se desarrollará siguiendo un programa teórico-práctico, con pautas progresivas de aprendizaje, donde se brindarán los conocimientos necesarios para resolver cada trabajo práctico.

Cada trabajo práctico será complemento y parte de un programa total orientado a la producción de un storyboard de un corto de 1 minuto como máximo.

4. Contenidos

1er bimestre

NOCIONES BÁSICAS DE RELATO CINEMATOGRAFICO – la idea

Cada unidad aportará conceptos a la producción de un storyboard individual, proceso que será tutelado dedicando la mitad de la clase a la puesta en común del proceso de trabajo. Este storyboard será el trabajo final con el que se aprobará la cursada.

UNIDAD 1- Guión y guión visual. Puesta en escena. Unidades dramáticas: Secuencia, escena, unidades de acción.

UNIDAD 2- Puesta en escena del guión. De la idea a lo concreto, el espacio, el actor. Los tonos y códigos de actuación, las diferentes maneras de dirigir o no dirigir al actor.

UNIDAD 3- Montaje- Historieta y guión visual. Nomenclatura de tamaños de plano. Tipos de corte de un plano a otro. El tiempo y el espacio. La puesta en escena planificada, la puesta en serie. La puesta en plano visual y la puesta en plano sonoro. Movimiento interno.

UNIDAD 4- Fotografía. Espacio y perspectiva, representación el espacio a través de un lente cinematográfico. Plantas. Relaciones del espacio con el movimiento y el tiempo. El espacio narrado por el fuera de campo. El espacio físico, el espacio percibido por los personajes, el espacio del relato. Ratios de aspecto y composición en función de la narración.

UNIDAD 5- Códigos específicos del storyboard. División del trabajo al servicio del relato. Mesa de animación. La importancia del gesto y sugerencia en el dibujo.

UNIDAD 6- El sonido como recurso dramático. El sincro. El fuera de campo. Las posibilidades narrativas del sonido. Percepción audiovisual.

2do bimestre

NOCIONES BÁSICAS DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA FIGURATIVA PARA CINE – la transmisión de la idea

UNIDAD 7- Puesta en común y análisis de los proyectos de los alumnos en relación a las clases de guión, puesta en escena, montaje, fotografía, storyboard y sonido.

UNIDAD 8- Representación de la figura humana. La fragmentación, la composición, la luz, la propuesta estética en el espacio y en movimiento. Caracterización con rasgos simples, búsqueda estética y dramática.

UNIDAD 9- Escenografía. El production designer o director de arte. La participación y representación de las figuras animal y vegetal en el relato. Las figuras tecnológicas o creadas por el hombre. Las reminiscencias estilísticas y su necesidad en esta etapa del proyecto. Búsqueda estética y dramática.

UNIDAD 10- Análisis de dibujos animados. Timing, acting, gestos, ritmo. Los extremos de una acción como momentos clave.

UNIDAD 11- El animatic o leica reel, la temporalización, el ritmo de la narración, el descarte de planos, la redundancia o escasez de información.

5. Destinatarios

Personas interesadas en traducir sus ideas al código audiovisual o cinematográfico a través del dibujo: lenguaje visual o representación gráfica. Interesados en un entrenamiento en la construcción del guión desde la imagen y el lenguaje audiovisual.

Requisitos: Tener conocimientos en dibujo, figura humana, sus proporciones, su representación en perspectiva. Si se tienen conocimientos en cine, historieta, animación o storyboard manifestarlo por escrito detallando el nivel de los mismos. Entregar un portfolio al momento de inscribirse en la oficina del CEFOPRO, el material será evaluado por la instructora, de ser necesario se concertará una entrevista. Se tendrá en cuenta el cupo máximo, los contenidos a abordar durante el taller y el compromiso con la modalidad taller.

Se realizarán trabajos prácticos durante las clases y un trabajo personal por fuera de la cursada que será corregido a lo largo del cuatrimestre finalizando la cursada con el mismo: 1 storyboard de cortometraje de 1 minuto como máximo.

6. Cronograma

16 clases de 3 hs. (48 hs.)

7. Equipo Docente

Carla Gratti