

Taller de Guión y Puesta en Escena

1. Fundamentos

“Si partimos del acuerdo general de que el guión de cine (como la fotografía o el montaje) no mantiene autonomía respecto de la película terminada, o dicho de otro modo, no es un género en sí mismo, deberíamos convenir que, además de definir una suerte de estructura narrativa futura, el guión de cine debería, por lo menos, sugerir (cuando no ser fuertemente indicativo de) un cierto tratamiento visual y sonoro de la película. (...)”

Dicho de otra manera: si el guión cinematográfico no es un fin en sí mismo sino un medio (si se quiere imprescindible) para la filmación de películas, el guionista, a pesar de trabajar con palabras escritas, no debe ser considerado un literato sino un cineasta.”

Rafael Filippelli, en *Guión y filme: sobre la imposibilidad de la diferencia.*

Este concepto es básico a la hora de comprender la importancia del guión como punto de partida de la realización cinematográfica y su inevitable homologación. Conocer las herramientas del cine y ponerlas en práctica desde el inicio de la escritura hasta la película terminada. Intentaremos reconocer la importancia del aprendizaje visual y sonoro a la par de la escritura cinematográfica.

2. Objetivos

Proporcionar los elementos teóricos y prácticos para la escritura de guiones y la puesta en escena. Reconocer las necesidades específicas de la escritura para cine desde el punto de vista formal, para luego aplicarlas a la realización de un film. Comprender la importancia de escribir para filmar, de llevar a la práctica aquello que en una primera etapa sólo necesita de palabras escritas sobre un papel.

3. Metodología

El taller se iniciará con la exposición de aspectos introductorios a la escritura y la puesta en escena cinematográficas. La relación inherente que existe entre el guión y sus imágenes. Trabajar sobre aquellas problemáticas que surjan del material escrito y su posterior mutación a lo audiovisual.

¿Qué diferencia la escritura cinematográfica de la escritura literaria? ¿Cómo contar historias que se gesten directamente para el cine? Se hará un breve recorrido por algunas etapas de la Historia del cine, en cortos, medios y largometrajes. Se diferenciará a través de ésta, los procedimientos de los films clásicos en relación a la ruptura de la Modernidad. Las diversas posibilidades de la puesta en escena Clásica y Moderna, tanto práctica como técnica.

Se profundizará en la idea de escritura en proceso, comenzando por una idea (punto de partida), formal o argumental, hasta llegar, poco a poco y a lo largo de parte del año, al guión de un cortometraje. Todo esto busca manifestar las limitaciones y posibilidades propias del cortometraje en función de su formato y duración. Escribir y luego recrearlo audiovisualmente, es decir, filmar lo escrito, para lograr la comprensión práctica de lo expuesto teóricamente. A partir de allí, volver a la escritura (reescritura), analizar cada trabajo particularmente y sus vicisitudes, para finalmente, alcanzar un guión con perspectivas más claras, una visión más integral sobre el cine y sus diversas e infinitas posibilidades de puesta en escena.

En el segundo cuatrimestre nos sumergiremos en las prácticas de los alumnos. Al mismo tiempo, y en función de la experiencia colectiva tan propia del trabajo cinematográfico, se pretende profundizar en la competencia de lectura de materiales ajenos, como complemento imprescindible para el proceso de creación de materiales propios. Asimismo, se hará hincapié sobre el análisis de las escenas filmadas por los alumnos, para fortalecer el vínculo entre lo leído, lo realizado y lo visto, logrando de este modo una comprensión global al mismo tiempo que específica de la realización cinematográfica.

¿Cómo explotar las posibilidades propias del lenguaje cinematográfico? La importancia de llevar a cabo aquello que uno imagina.

4. Contenidos

1º CUATRIMESTRE

- a) Aspectos básicos de la escritura formal del guión cinematográfico. Particularidades del cortometraje.
- b) Aspectos básicos de la puesta en escena: tamaños de plano, angulaciones, alturas y movimientos de cámara, lentes, eje cinematográfico.
- c) El guionista como cineasta. La escritura como herramienta. El guión como film. Viabilidad de proyectos: escribir para filmar.
- d) Estructura dramática. Estructuras narrativas: modelo clásico y ruptura de la modernidad. Ejemplos en guiones y películas terminadas, tanto de cortos como largometrajes.
- e) Mirar para realizar: análisis e identificación de procedimientos cinematográficos para su posterior aplicación. Puesta en práctica de los conceptos vistos hasta el momento.
- f) Inicio de la escritura. Los posibles comienzos para la escritura de un guión.
- g) Lectura, escritura y planificación de la puesta en escena: importancia de la lectura y discusión para la ejecución de la escritura y la futura realización. Resolución de problemas surgidos a partir de la propia escritura.

2º CUATRIMESTRE

- a) Inicio de proyectos.
- b) Visualización de films (cortos y largos) a partir de los problemas que surjan de los materiales de los alumnos.
- c) El punto de vista en el cine. Su importancia a la hora de planificar la película.
- d) Algunos conceptos sobre el documental y su puesta en escena. Formas de registro. *La realidad como estructura dramática* (Raúl Beceyro).
- e) Análisis y discusión de los materiales realizados por los alumnos.
- f) Revisión, reescritura y seguimiento de los proyectos.
- g) Evaluación de materiales acabados.

6. Destinatarios

Para realizar este taller, el interesado necesitará contar con conocimientos básicos de uso de cámara digital (formato no profesional) y algún programa de edición, como instrumento de trabajo para cumplir con los requisitos del programa.

5. Cronograma

32 clases de 3 hs. (96 hs.)

6. Equipo docente

Agustina Arbetman
Cecilia Libster