

Curso de Guión

La Estructura Dramática Clásica y algunos modelos alternativos

Por Diego Sabanés

El medio audiovisual vive una profunda transformación desde hace más de quince años, con la llegada de nuevas tecnologías y un cambio radical en las formas de consumo de los relatos. El público se renueva y con él, los hábitos de consumo cultural, dominados en estos años por Internet y otras plataformas digitales. Este curso se propone investigar las raíces del lenguaje audiovisual a través de la estructura narrativa, buscando mecanismos que ayuden a darle forma a las ideas y construir relatos potentes, dando a las historias un enfoque personal.

Metodología

Clases presenciales que combinan teoría y práctica. Los alumnos recibirán apuntes bibliográficos de diferentes autores, para analizar teorías y modelos de escritura que serán puestos en práctica a través de ejercicios breves, individuales y grupales. Se trabajará con guiones reales y fragmentos de películas.

Destinatarios

Personas con un acercamiento previo al cine y al lenguaje audiovisual, con interés en desarrollar su creatividad y sus habilidades para la escritura de guiones. Personas con formación técnica en áreas específicas del audiovisual (actores, realizadores, sonidistas, etc.) que quieran profundizar en el análisis de los guiones como base para su trabajo.

Contenido (Temas de los Módulos 1, 2 y 3)

1. El rol del guionista: la búsqueda de coherencia, la construcción de sentido, la exposición de información, la comunicación afectiva.

2. La escritura de guión en contraste con la escritura literaria y la escritura teatral. Las licencias poéticas. La temporalidad en literatura y cine. Puntos de encuentro y divergencias entre cine, TV y teatro.
3. La presentación de un guión. Formato standard y variantes. Plantillas y programas para la escritura de guiones.
4. El guión y sus transformaciones durante el proceso de realización de una película. La estructura dramática como eje del relato. Cómo trabaja el resto del equipo con el guión (desgloses, presupuestos, etc). Los aportes de los especialistas de cada área.
5. Herramientas de trabajo del guionista: el story line, la sinopsis, el tratamiento, la escaleta, el guión literario. La escaleta de continuidad.
6. Elementos del lenguaje audiovisual (o los significantes de la escena): el espacio, el tiempo, la luz, el sonido, el objeto, la palabra, el cuerpo. La narración como signifiante. Usos dramáticos de estos elementos a la hora de contar con imágenes.
7. El Personaje como motor de la historia. Los tres niveles de Caracterización: plano social, plano personal, plano privado. El proceso de identificación.
8. Dando cuerpo al personaje. El contexto. El punto de vista. La ideología. La actitud. La psicología. El universo simbólico. Modelos de construcción de personaje de acuerdo a diferentes escuelas de actuación.
9. Distintos modelos de presentación de Personaje. Los primeros minutos de una película: tiempo, lugar, estilo, protagonista y expectativa de desarrollo. El comienzo “in media res”.
10. El Personaje entra en Acción. Hacia una primera noción de conflicto. Objetivo y Obstáculo o Distancia. La acción física y la acción dramática: revelación y transformación. La no-acción. Tensión versus conflicto. Personajes pasivos versus personajes activos.
11. Crecimiento del personaje. Las decisiones y sus consecuencias. El riesgo. El marco temporal. Los personajes influidos por su entorno. Causa versus circunstancia. Contradicción y Paradoja.

12. El Arco del Personaje como esquema de su crecimiento. Cinco modelos de arco: plano, moderado, radical, traumático, circular.
13. Tres modalidades de Conflicto: interno, interpersonal, social. Estrategias para desdoblarse el conflicto interno.
14. El Modelo Actancial: El Protagonista y el Antagonista. Los Objetivos y el Enfrentamiento. El eje del conflicto. Las acciones y los obstáculos. Las figuras del aliado y del mentor. Oposición y alteridad. Críticas al modelo de conflicto central.
15. La Estructura Dramática Clásica. Los tres actos: Planteo, Confrontación, Resolución. El detonante o incidente inductor. Los Puntos de Giro. El Punto Medio. El Clímax. El desenlace.
16. Algunos ajustes al Paradigma. La situación inicial y el elemento detonante. El conflicto como pregunta a responder. La confusión del detonante con el primer punto de giro. Las nociones de complicación y urgencia. Finales abiertos y no-finales.
17. Modelo de estructura de Robert McKee: arquitraba, minitraba, antitraba. Los planos de intersección. La causalidad externa y los procesos internos de los personajes. Los casos combinados.
18. Macro-estructura y Micro-estructura. Estructura de Acción y Estructura Profunda de una escena. El texto y el sub-texto. La intención. Lo dicho, lo sugerido, lo no-dicho.
19. La metonimia. La parte por el todo. Hacia una narración audiovisual. Los sistemas de imágenes.
20. Diferentes Modelos Narrativos: el relato en torno a un conflicto central y el relato con varias tramas y conflictos. El protagonista individual y el protagonista colectivo.
21. La narración cronológica lineal y los modelos alternativos. El relato por estaciones. El relato no lineal.
22. Trama principal y tramas secundarias. Diferentes tipos de sub-tramas.

23. Los relatos con tramas múltiples. Tramas paralelas y tramas cruzadas. El Fresco o retrato coral.
24. La construcción de Sentido. Sentido versus significado. Algunas operaciones de sentido. La estructura poética. El realismo y la verdad escénica. Las convenciones del cine y su reformulación.

Bibliografía

Se trabajará con guiones reales de algunas películas, como:

- El Apartamento (Billy Wilder)
- El Eclipse (Michelangelo Antonioni, Tonino Guerra)
- Confidencias (Luchino Visconti, Suso Cecchi d'Amico)
- Gente Corriente (Alvin Sargent)
- Las Horas (David Hare)
- El Talento de Mr. Ripley (Anthony Minghella)
- El Hombre que nunca estuvo ahí (Joel y Ethan Coen)
- La Niña Santa (Lucrecia Martel)
- El Pianista (Ronald Harwood)

También se verán textos de los siguientes autores:

- La gramática de la fantasía. (Gianni Rodari)
- La semilla inmortal: los argumentos universales en el cine. Jordi Balló y Xavier Pérez)
- La película que no se ve (Jean Claude Carriere)
- The End. (Jean Claude Carriere)
- Poética del Cine (Raul Ruiz)
- El Manual del Guionista (Syd Field)
- El Guión (Robert McKee)
- El Héroe de las Mil Caras Joseph Campbell)
- El Guión Clásico de Hollywood (Mario Onaindia)
- El Cine según Hitchcock (Françoise Truffaut)
- Así se hacen las películas (Sydney Lumet)

- Acting for Film (Mel Churcher)
- Guiones Modelo y Modelos de Guión (Francis Vanoye)
- Conferencias desgrabadas de varios guionistas norteamericanos y europeos.

Filmografía Principal

Fragmentos de las siguientes películas, entre otras:

- Citizen Kane. USA, 1942, Orson Welles
- Extraños en un Tren. USA. 1950. Alfred Hitchcock.
- Centauros del Desierto. USA. 1952. John Ford.
- El Apartamento. USA. 1960. Billy Wilder.
- Psicosis. USA. 1960. Alfred Hitchcock.
- Repulsión. Reino Unido. 1967. Roman Polanski.
- Blow Up. Reino Unido. 1968. Michelangelo Antonioni.
- Marnie, La Ladrona. 1962. Alfred Hitchcock.
- Midnight Cowboys. USA, 1970. John Schlesinger.
- Todo lo que Usted siempre quiso saber sobre el Sexo... USA 1975. Woody Allen.
- Amarcord. Italia. 1972. Federico Fellini.
- Gritos y Susurros. Suecia. 1972, Ingmar Bergman.
- Cabaret. USA. 1972. Bob Fosse.
- Confidencias. Italia. 1974. Luchino Visconti.
- All that Jazz. USA, 1979, Bob Fosse
- El Baile. Francia-Italia. 1982. Ettore Scola.
- Gente Corriente. USA. 1983. Robert Redford.
- Hanna y sus Hermanas. USA 1985. Woody Allen.
- Brazil. Inglaterra, 1985. Terry Gillian.
- Valmont. USA-Francia, 1989, Milos Forman
- Totó, el héroe. Francia, 1992, Jaco Van Dormael.
- El Piano. Australia. 1993. Jane Campion.
- Pulp Fiction. USA., 1994, Quentin Tarantino.
- El Odio. (La haine). Francia, 1995, Mathieu Kassovitz
- La Ciudad de los Niños Perdidos. Francia, 1995, Jeunet y Caró.
- Boogie Nights. USA. 1998. Paul Thomas Anderson.
- Celebración. Dinamarca. 1998. Tom Winterverg.
- Corre, Lola, corre. Alemania, 1998, Tom Tykwer.

- La Tormenta de Hielo. USA. 1998. Ang Lee.
- El Talento de Mr. Ripley. USA 1999. Anthony Minguella.
- Amores Perros. México, 2000, Ignacio Iñazurrateri.
- Bajo la Arena. Francia, 2000, Francois Ozon.
- Irreversible. Francia, 2002. Gaspar Noe.
- El Hombre sin Cabeza. Francia. 2003 Solanas.
- Elephant. USA. 2003. Gus Van Sants.
- Manhatan. 1978. Woody Allen
- Mi Tío. 1957. Jacques Tati.
- París, Texas. 1984. Win Wenders.
- El Padrino. 1972. Francis Ford Coppola.
- M. 1931. Fritz Lang.
- El Tercer Hombre. 1949. Carol Reed.
- Para todos los Gustos. 2001. Agnes Jaoui
- Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios. 1985. Pedro Almodóvar
- Te doy mis Ojos. 2002. Iciar Bollaín
- 5 x 2. 2004. Francois Ozon
- Dogville. 2003. Lars von Trier.
- Hasta los Huesos. 2001. Rene Castillo.
- La Naranja Mecánica. 1971. Stanley Kubrick
- Cantando Bajo la Lluvia. 1954. Stanley Donnen y Gene Kelly
- Sombrero de Copa. 1935. Mark Sandrich
- Ginger & Fred. 1984. Federico Fellini
- Lejos del Cielo. 2003. Todd Haynes
- Memento. USA. 2001, Cristopher Nolan.
- Las Horas. Inglaterra. 2002. Stephen
- Flores Rotas. 2005. Jim Jarmush
- Una Historia Violenta. 2005. David Cronenberg