

Diplomados
Escuela Nacional de Cine (ENC) – Universidad Central de Venezuela (UCV)

Diplomado en Guión Cinematográfico

3era. Cohorte

ESCUELA NACIONAL DE CINE

DIPLOMADO EN GUIÓN CINEMATográfico

- 1. Nombre del diplomado:** Diplomado en Guión Cinematográfico.
- 2. Dependencia ofertante y responsable:** Coordinación de Extensión, de la Facultad de Humanidades y Educación UCV, y Escuela Nacional de Cine.
- 3. Coordinador responsable:** Prof. Rafael Marziano.
- 4. Área de conocimiento:** Escritura de guión para la realización cinematográfica
- 5. Justificación:** La Escuela Nacional de Cine (ENC) en convenio con la Coordinación de Extensión de la Facultad de Humanidades y Educación (FHE) de la Universidad Central de Venezuela (UCV) implementa el Diplomado en Guión Cinematográfico como una contribución a la capacitación y actualización de la nueva generación de realizadores cinematográficos en el área del guión.

En el marco de las políticas del Estado, con intenciones de lograr un reconocimiento nacional e internacional en el área de las artes cinematográficas, se precisa acceder a una formación con nivel académico superior, que comprenda espacios adecuados, programas de entrenamiento con acceso regular a personal calificado en varios órdenes: técnico, artístico, docente y profesional. Es por ello que se consolida una alianza estratégica con otras instituciones que abordan la formación de estos profesionales con el fin de optimizar recursos humanos, materiales y creativos, contribuyendo con la propuesta de un diplomado orientado a potencializar la capacitación en el área del guion cinematográfico.

6. Fundamentos Curriculares: Tras la creación del Ministerio del Poder Popular para la Cultura el 10 de febrero de 2005, se da inicio a un proceso de cambios dentro de algunas instituciones adscritas al naciente Despacho, a fin de refundar el sector cultural del país. Es así como se crea una nueva institucionalidad que busca hacer del Ministerio del Poder Popular para la Cultura un ente del Estado en donde la elevación de la conciencia y la capacidad creadora sean su fin último.

De hecho, en su articulado del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para la Cultural (Gaceta Oficial N° 38.648 del 20 de marzo de 2007) Decreto N° 5.264 20 de marzo de 2007 en la Sección I de la Dirección General de Diseño de Políticas Culturales de Desarrollo Humano se expresa lo siguiente:

5. Formular lineamientos y políticas que estimulen y motiven la creatividad cultural como fuente de progreso humano y de diversidad cultural, favoreciendo la participación desde la perspectiva de la sustentabilidad y el Desarrollo Humano.

6. Evaluar las políticas sobre estímulo y promoción de los procesos intelectuales y técnicos expresados, a través de obras artísticas, artesanales, plásticas y tecnológicas, de naturaleza cultural asociadas con la danza, el teatro, la dramaturgia, la música, la literatura, las artes visuales, la fotografía, el cine, la comunicación audiovisual y la artesanía.

En tal sentido, es altamente conocido que muchos jóvenes y personas de distintas edades desean incursionar en una carrera audiovisual. Para atender esta población en crecimiento en Venezuela surge la propuesta de estudio en guion, donde la técnica esencial para aprender es la práctica constante con la finalidad de cubrir la demanda de profesionales en esta área.

Este diplomado se fundamenta en una pedagogía del saber - hacer y del saber- conocer, con miras a la formación de un profesional capaz de, a partir de una idea o una imagen existente o creada, desarrollar guiones cinematográficos.

7. Objetivo: Aplicar las técnicas adecuadas para elaborar síntesis argumentales, delinear personajes y situaciones, para la construcción de un relato en formato de guion cinematográfico.

8. Perfil de ingreso de los participantes y requisitos: El diplomado está dirigido a estudiantes, aprendices y profesionales del área de guión que estén interesados en profundizar y actualizar sus conocimientos artísticos y técnicos de dicha área de la realización cinematográfica.

Requisitos: Para ingresar en el diplomado se requerirá de alguna de las siguientes condiciones:

- Experiencia comprobable en el área de la escritura de guiones audiovisuales, en proyectos, bien sea, en ficción o en documental, que pueda ser evidenciado a través de la presentación de un mínimo de dos guiones en los que haya participado.
- Tener aprobado el primer año de alguna carrera afín a : artes, comunicación social, filosofía, letras, psicología, sociología, antropología.
- Título de técnico superior mención audiovisual.
- De no poder llenar los requisitos anteriores, podrá optar a ser admitido en el diplomado, quien presente para su evaluación dos tratamientos (hasta 5 páginas c/u) para resolver dos proyectos, uno en formato de ficción y otro documental, ambos de cortometraje.

Además, se debe presentar original y copia de la cédula de identidad, comprobante de pago y planilla de inscripción debidamente llenada.

9. Perfil del egresado y requisitos: Al egresar los cursantes estarán en capacidad de participar en áreas vinculadas a la escritura de guiones de proyectos de ficción, con amplias competencias para crear y desarrollar relatos audiovisuales, estructurados de manera coherente con calidad y creatividad, habilidad para desarrollar en profundidad los elementos dramáticos y la formulación de las estructuras psicológicas de los personajes, capacidad para elaborar el guión con el texto que describe aquello que se mostrará y escuchará en la obra, con los detalles necesarios para su realización, capacidad para toma de decisiones, reconocer

problemas que puedan presentarse en la escritura del guion y proponer soluciones creativas. Podrá participar como guionista en las convocatorias de guion cinematográfico abiertas por el CNAC, la Villa del Cine y otras instituciones cinematográficas.

Requisitos: El diplomado es de carácter presencial, se exige una asistencia mínima del 75% a los encuentros de clase y la aprobación de la totalidad de los módulos dictados, cumpliendo las respectivas condiciones y resolviendo satisfactoriamente un proyecto final donde se aplicarán los conocimientos teórico-prácticos planteados durante todas las actividades docentes, y haber cancelado el 100% del costo del diplomado.

10. Credencial que se otorga: Diploma en Guion Cinematográfico

11. Duración del diplomado: 160 horas.

12. Modalidad de estudio: Presencial.

13. Estructura del plan de estudios: El diplomado se estructura en tres (3) módulos de carácter teórico-práctico para una duración total de 162 horas, a razón de quince (15) horas semanales.

MÓDULO	HORAS
LA ESTRUCTURA DRAMÁTICA	54h
EL ARTE DEL DIÁLOGO	54h
ADAPTACIÓN: DE LA LITERATURA AL CINE	54h
TOTAL HORAS	162h

14. Programas por módulos

14. 1. LA ESTRUCTURA DRAMÁTICA

- Nombre de la asignatura: La estructura dramática.

- Duración: 54 horas.

- Docente y su síntesis curricular: Rafael Marziano. Arquitecto, Universidad Simón Bolívar, 1982. Director de Fotografía, Escuela Superior de Cine Teatro y Tv, Lodz, Polonia 1990. Profesor de Realización Cinematográfica, Escuela de Artes, Universidad Central de Venezuela. Director de cortometrajes de ficción y largometrajes, documentales: El Camino de las Hormigas (1993) y Swing con Son (2008). Director de fotografía de cortometrajes y largometrajes documentales.

- Contenidos: Introducción a la realización cinematográfica: la composición audiovisual. Finalidad del aprendizaje de la composición audiovisual. Los cuentos para niños: la Caperucita Roja, y los elementos de composición. El concepto de la composición. La composición en el arte. Lo recorrible y lo discursivo. Composición en el espacio, composición en el tiempo. La métrica de la composición. Fuerzas opuestas en la naturaleza: agrupación contra individualismo, concentración contra disgregación en los procesos de crecimiento. La estructura audiovisual y la metáfora. La composición en el tiempo. La finalidad del aprendizaje de la composición audiovisual: contar una historia en el cine. Los elementos de composición. Génesis, naturaleza y necesidad de la historia. La dialéctica y causalidad como motor de la dramaturgia. Fundamento vivencial de toda forma discursiva. La estructura. La mimesis. La metáfora. Los géneros. Las cuatro vertientes de la composición del guión: situación, hecho, personaje y atmósfera. La composición en el cuadro. La composición en el espacio: el cuadro cinematográfico. La naturaleza de la Imagen. El marco, el encuadre. El plano. El plano en el montaje. La perspectiva cónica. Uso del plano en la pintura perspectiva. Métrica de la composición en el cuadro. La dimensión del cuadro: los ejes. Eje descriptivo, eje valorativo y eje emocional. Iluminación: los cinco valores de la luz en la iluminación. El concepto visual de

la obra cinematográfica. La escena cinematográfica como objeto a ser fotografiado. La escena cinematográfica como ámbito de desarrollo de la acción dramática. El aspecto visual de la obra cinematográfica y su respuesta a la dramaturgia de la obra. Espacio dramático y espacio trágico. El continuo de la percepción espaciotemporal como ámbito del trabajo de la composición audiovisual. (Figuras narrativas de la ruptura temporal). Composición en el tiempo y los elementos discursivos de la composición. La composición en el espacio y los elementos recorribles de la composición audiovisual. El espacio Arquetipal. El camino, la lucha, el laberinto. El Arquetipo Formal. La esfera, la pirámide y la cúpula, torre, sima, barrera. El espacio cinematográfico como el espacio escenográfico fotografiado. Lo ilusorio de la escenografía y lo real de la percepción cinematográfica. El artificio en la dirección de arte cinematográfica. Fundamento psicológico de la estructura formal. La estructura dramática como expresión de la forma del ritual y la metáfora.

- Estrategias metodológicas: explicaciones teóricas para generar discusión en clase. Asignación de ejercicios prácticos de escritura para ser analizados, a nivel de estructura dramática, en las clases.

-Bibliografía:

1-MARZIANO, Rafael: Apuntes de Realización Cinematográfica.

2-VILCHES, Lorenzo, y otros: Taller de escritura de Cine.Gedisa 1998

3- BARNOUW, Erik: Documentary: A History of non fiction film

<https://archive.org/details/DocumentaryAHistoryOfTheNonFictionFilmByErikBarnouw1987>

MARZIANO, Rafael: La cuarta Metáfora. Kwartalnik Filmowy (publicación trimestral de cine de la Academia Polaca de la Ciencia, Nº 11, Varsovia, Otoño de 1995

4-FIELD, Syd: El libro del Guión (Screenplay : The Foundations of Screenwriting, 1979) Plot Ediciones, S.A. 2001(sexta edición)

5-CAMPBELL, Joseph: El héroe de las mil caras, psicoanálisis del mito. Fondo de Cultura Económica. México

6-VOGLER Christopher : The Writer's Journey (El viaje del Escritor) . Página del grupo web del curso.

-Bibliografía recomendada

PARANAGUÁ, Paulo Antonio (Editor): Cine Documental en América Latina, Ediciones Cátedra, 2003, Madrid

(<http://www.scribd.com/doc/95360220/Paranagua-Cine-Documental-en-America-Latina>)

ROTHA, Paul: Documentary Film. W. W. Norton % Company Inc. Publishers. New York, 1939. Prefacio de John Grierson.

(<https://archive.org/details/documentaryfilm00roth>)

NICHOLS, Bill: La representación de la realidad. Paidós.

NICHOLS, Bill: Los documentales y el Modernismo 1919-1939 Comunicación y Sociedad. Vol XIV, No 2, 2001, pp 71-91

(<https://drive.google.com/file/d/0BySFi80Y7BLndnNrclpSbU5QV1k/view>)

CORTES, Joaquín: El Documental, Una Ficción? El Cine de descubrimiento, una mirada al cine documental. Editado por el CNAC, 2012.

Reisz, Karel: The technique of film editing. Focal Press, 1953

(<https://archive.org/details/techniquefilmedit00reis>)

Pudovkin, V.I.: Film technique and Film acting. Vision Press Limited. 1954

<https://archive.org/details/filmtechniqueact00pudo>

14. 2. EL ARTE DEL DIÁLOGO

- Nombre de la asignatura: El Arte del Diálogo.

- Duración: 54 horas.

- Docente y su síntesis curricular: Armando Coll. Comunicador Social egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Escritor y periodista. Trabajó como reportero en El Diario de Caracas y en Economía Hoy. Fue coordinador del Papel Literario y jefe de información cultural de El Nacional. Laboró durante varios años en la televisión como guionista de telenovelas y “unitarios”. Ha participado como guionista en 4 largometrajes venezolanos: Piel de Óscar Lucién (1998); Caracas amor a muerte, de Gustavo Balza (Mejor Película, Los Ángeles Latino International Film Festival, 2000) El tinte de la fama, de Alejandro Bellame (candidata por Venezuela a la nominación Mejor Película en lengua extranjera de los premios Oscar, 2008); Reverón de Diego Rísquez 2011 (candidata a los Premios Goya 2012).

- Contenidos: Dialogación en la escritura cinematográfica. Elocución entre, al menos, dos personajes. El diálogo como técnica para el desarrollo de personajes en los géneros dramáticos (teatro, cine y televisión). El diálogo como expresión de la psique de los personajes, pensamientos y emociones, más allá de lo visible. Creación de personajes verosímiles, más que caracterizaciones a partir de estereotipos culturales y lingüísticos (hablas locales, acentos y modismos). Estructuración de personajes hasta lograr que adquieran vida propia y hablen por sí mismos, actuando en consecuencia. El arte del diálogo como forma de hacer avanzar el drama hacia el interior del personaje, mientras la acción transcurre en el exterior; comentar (afirmar o contradecir) la acción, y mantener viva la tensión derivada de la dialéctica según la cual “un personaje es lo que hace, no lo que dice”.

- Estrategias metodológicas: explicaciones teóricas para generar discusión en clase. Asignación de ejercicios prácticos de escritura de diálogos.

- Bibliografía referencial: será asignada en clases.

14. 3. ADAPTACIÓN: DE LA LITERATURA AL CINE

- Nombre de la asignatura: Adaptación: de la literatura al cine.

- Duración: 54 horas.

- Docente y su síntesis curricular: Adolfo José Calero Abadía. Licenciado en Letras por la U.C.A.B. (2003), licenciado en Artes (Mención Artes Cinematográficas) por la U.C.V. (2007), Magister en Técnicas Editoriales por la Universitat Autònoma de Barcelona (2008) y Magister Scientiarum por la U.C.V. (2014). Actualmente se desempeña como profesor Asistente (Tiempo Completo) de las cátedras “Análisis de la realidad sociocultural” y “Sociología del arte” en la Escuela de Artes de la U.C.V. Especialista en historia y literatura europea del siglo XX.

- Contenidos: relación entre literatura y cine. Lo literario y lo fílmico: poéticas comparadas. Adaptación y reescritura: transposición, apropiación y reinterpretación. Valor independiente del filme adaptado frente a su referente literario. Análisis de casos, literatura: Macbeth (William Shakespeare) - cine: Macbeth (Orson Welles) / Trono de sangre (Akira Kurosawa), literatura: El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde (R.L. Stevenson) - cine: Dr. Jekyll y Mr. Hyde (Victor Fleming) / El secreto de Mary Reilly (Stephens Frears), literatura: Rebelión en la granja (George Orwell).- cine: Rebelión en la granja (J. Batchelor y J. Halas) / Rebelión en la granja (John Stephenson), literatura: El tercer hombre (Graham Greene) - cine: El tercer hombre (Carol Reed), literatura: La muerte en Venecia (Thomas Mann) - cine: La muerte en Venecia (Luchino Visconti). Los géneros narrativos: características y posibilidades de adaptación fílmica. Teatro. Cuento. Testimonio e historia. Novela. Del teatro al cine: Medea, Romeo y

Julieta, Un tranvía llamado deseo. Del cuento al cine: Asesinato en la Rue Morgue, El curioso caso de Benjamin Button. Testimonio, historia y cine: El hundimiento. De la novela al cine: El lector. Drácula.

- Estrategias metodológicas: explicaciones teóricas para generar discusión en clase. Análisis de casos. Asignación de ejercicios prácticos de adaptación a partir de un texto literario, para la transposición de la materia literaria a la fílmica.

- Bibliografía referencial: será asignada en clases.

15. Presupuesto de la estructura de ingresos y costos

Anexo