

SEMINARIO EL VIAJE SECRETO DEL LARGOMETRAJE

PROGRAMA SINÓPTICO

Teoría y práctica de la escritura cinematográfica de largometrajes de ficción

Docente: Armando Coll

12 sesiones de 6 horas académicas (total: 72 horas académicas)

4 módulos (3 sesiones de 18 horas académicas cada uno)

Introducción

“Un guión de cine no es una pieza de arte en sí. Es la invitación a un grupo de personas a realizar una pieza de arte”

Paul Schrader

Guionista de *Taxi Driver* y *La última tentación de Cristo*, entre otras

“...el rodaje de de un filme es una operación verdaderamente alquímica, que consiste en transformar papel en película”

“...la escritura guionística, si bien debe ser tan concisa, tan concentrada, tan densa como sea posible, y no soporta los meandros de la literatura, debe, sin embargo, ser evocadora, cargada de afecto y emoción cuando sea necesario”

Jean-Claude Carrière, guionista de Luis Buñuel y de Volker Schlöndorff

“...un buen guion puede leerse como literatura”

John Huston
Director

“Si ya todo está en el guion ¿para qué hacer la película, entonces?”

Nicholas Ray
Director

“Una vez que la película está hecha, el guion no es sino páginas muertas”

Michelangelo Antonioni
Director

El cine tiene como inevitable precursor la literatura y su técnica la escritura. Luego, el cine deviene una escritura en sí, un lenguaje que funde a los otros en uno, según la extendida doctrina de las siete artes.

Si bien, los padres del lenguaje cinematográfico no negaban el tributo literario (o tal vez lo sobreestimaban) ellos mismos se encargaron de apartar al cine de la literatura en lo posible.

Es esa tensión entre lo literario y lo propiamente cinematográfico lo que define al guionista como un especialista. Su deber es escribir la imagen. Aproximar el verbo en lo posible a la imagen final, no otra que la que resulta proyectada en pantalla.

El oficio de guionista, **la paradoja de valerse de literatura para expresar cine**, entraña además otros desafíos: los que derivan de los diversos géneros, definidos por su relación con la realidad factual: documental o ficción; o por su duración dramática: corto o largo; ninguno menos exigente que el otro.

El presente curso-taller aborda el género de largometraje de ficción, entendido como el viaje de la escritura cinematográfica desde su génesis. Se trata de transitar el mapa del guion y su método, poner en práctica las técnicas de su consecución, con sustento en un andamiaje teórico imprescindible, y descubrir la estructura profunda de una historia, su esencia en apariencia secreta.

Objetivo general

Conocer y poner en práctica teoría, método y técnicas del guion cinematográfico.

Objetivos específicos

- Concebir una idea para largometraje: la premisa.
- Comprender el origen y evolución del lenguaje cinematográfico.
- Comprender y poner en práctica la especificidad de la escritura cinematográfica.
- Comprender y poner en práctica la gramática cinematográfica: plano, escena, secuencia.
- Comprender los elementos definatorios de toda historia o fábula: personajes, unidad de acción, acontecimientos o peripecias, reconocimiento o punto de giro, nudo y desenlace.
- Crear el universo (diégesis) de la historia y su ámbito estético visual.

- Comprender la estructura dramática del guion de largometraje.
- Comprender la estructura de tres actos: contenido y función dramática de cada uno de ellos.
- Conocer y poner en práctica el arte de crear personajes.
- Desarrollar el arte de crear diálogos.

Módulos

1.-Concepción de la idea fílmica

La *poesis* de Aristóteles. Las varias vías para llegar a la idea fílmica. Hacia dónde se dirige la idea. La premisa según Lajos Egri (*El arte de la escritura dramática*). El *story line*. ¿Qué se quiere contar? El *ethos* de la historia.

Definición de género: Drama y comedia. Los géneros contemporáneos.

La escritura cinematográfica: relación entre literatura y cine. Origen y evolución del lenguaje cinematográfico: de Lumière a Méliès. Los padres del lenguaje cinematográfico: Griffith y la linealidad de los planos; Eisenstein y el Montaje de Atracciones.

Cine silente: escribir el sonido en el silencio; escribir el silencio en el silencio (Eisenstein).

El cine sonoro: regresión del lenguaje cinematográfico (El Manifiesto de los Tres).

Nuevos desafíos de la audiovisión: escribir imagen y sonido. Nuevo valor del silencio.

El cine vococéntrico; el cine verbocéntrico. Valor del diálogo.

Funciones del discurso en el cine según Michel Chion

La unidad de acción según Aristóteles. La sinopsis. La trama y el personaje.

Presentación de **personaje**: estudio del **arquetipo** según Carl Jung.
Caracterización y personaje verdadero según Robert Mckee.

Punto de vista: el personaje que mira frente al narrador omnisciente

El método del guion: premisa, *story line*, sinopsis, tratamiento argumental, *scaletta* y continuidad dialogada

Trabajos prácticos:

Presentación de la idea para largometraje a desarrollar durante el curso: premisa y *story line*

Desarrollo de la sinopsis

Presentación de personajes. Perfiles de personajes. Arquetipos a los que remiten.

Escena de presentación de personaje protagónico (el héroe o la heroína)

Bibliografía básica

Aristóteles. *Poética*

Egri, Lajos. *El arte de la escritura dramática*

Mitry, Jean. *Estética y psicología del cine*

Diamante, Julio. *De la idea al film*

Pulecio Mariño, Enrique. *El cine, análisis y estética*

Carrière-Bonitzer. *The End*

Jung, Carl. *Arquetipos e inconsciente colectivo*

Mckee, Robert. *El guion*

Chion, Michel. *La audiovisión*

Eisenstein, Pudovkin, Alexandrov. *El manifiesto de los tres*

Filmografía básica

Filmografía de los Lumière

George Méliès. *Le diable noir, Viaje a la luna*

D.W. Griffith. *El nacimiento de una nación, Intolerancia*

Sergei Eisenstein. *El Acorazado Potemkin, Octubre*

Carl Theodor Dreyer. *Juana de Arco*

Charles Chaplin. *City Lights*

2.-La estructura fílmica (narrativa y dramaturgia)

El cine muestra como el teatro y cuenta como la novela; narrativa y dramaturgia a un tiempo.

La gramática cinematográfica: el plano, la escena, la secuencia. Escribir en función del “espacio fílmico” y no “el espacio real”. La imagen literaria y la imagen fílmica. El estilo del guionista según Jean-Claude Carrière.

Estructura de la historia o la fábula: **nudo y desenlace** según la *Poética* de Aristóteles. El paradigma de los **tres actos** (Syd Field) Ventajas y limitaciones del paradigma.

Conceptos de conflicto y drama.

Narración lineal o por acciones paralelas o yuxtapuestas. La estructura coral.

Dramaturgia fílmica. El **incidente incitador** según Robert McKee. La investigación previa al incidente incitador. La creación de la **diégesis**, el universo en el que se desarrolla la historia, su concepción dramática y estético visual. Necesidad y verosimilitud de los acontecimientos ¿Qué mueve la historia? ¿De qué modo se suceden los acontecimientos?

El recurso al Deus ex machina (Aristóteles)

“La voluntaria suspensión de la incredulidad” o “la fe poética” según Samuel Taylor Coleridge (1817). Fantasía y verosimilitud (J.R.R. Tolkien)

Trabajos prácticos

Afinación de la sinopsis a la luz de los nuevos conceptos de estructura y dramaturgia, nudo y desenlace, peripecia y reconocimiento. Los tres actos.

Desarrollo del tratamiento argumental

Bibliografía básica

Aristóteles. *Poética*

Sófocles. *Edipo Rey*

Carrière-Bonitzer. *The End*

Egri, Lajos. *El arte de la escritura dramática*

Mckee, Robert. *El guion*

Field, Syd. *El manual del guionista*

Tolkien, J.R.R. *Sobre el cuento de hadas*

Filmografía básica

Fritz Lang. *M, el vampiro de Düsseldorf*

Carol Reed. *El tercer hombre*

Orson Wells. *Otelo, Touch of Evil*

Elia Kazan, *A Streetcar Named Desire, On the Waterfront*

Akira Kurosawa. *Rashomon*

Carlos Hugo Christensen, *La balandra Isabel llegó esta tarde*

3.-El personaje es el héroe de un viaje

La historia o fábula entendida como un viaje interior o exterior realizado por el personaje (héroe).

El héroe, su deseo y las peripecias que los separan.

En toda historia hay un relato **visible** y otro **secreto**.

Christopher Vogler: el mito del héroe y su cuestionamiento. *El héroe de las mil caras* de Joseph Campbell.

Narratividad del arquetipo. Los argumentos universales en el cine. *La semilla inmortal* de Jordi Balló y Xavier Pérez.

El ciclo del héroe, el mapa del viaje y sus etapas.

¿Qué es más importante **la acción o el personaje** que la realiza? *El arte de la escritura dramática* de Lajos Egri.

Tercer acto y resolución: **triunfo o fracaso del héroe** y su transformación dramática. Recompensa o castigo traen igual un aprendizaje, un cambio. O acaso la muerte, la disolución, el sacrificio.

Mirada retrospectiva sobre las etapas del viaje ¿acaso se hace necesario que el héroe o heroína pase por todas? ¿Cuál es el **relato secreto**?

La estructura mítica subyace a una infinita variedad de opciones narrativas y dramáticas

Trabajos prácticos

Desarrollo de la *scaletta* o diagrama escena por escena de los tres actos del guion

Continuidad dialogada del primer acto: el planteamiento previo al nudo o conflicto

Bibliografía básica

McKee, Robert. *El guion*

Vogler, Christopher. *El viaje del escritor*

Campbell, Joseph. *El héroe de las mil caras*

Egri, Lajos. *El arte de la escritura dramática*

Balló y Pérez. *La semilla inmortal*

Filmografía básica

Vittorio De Sica. *Ladrón de bicicleta*

Akira Kurosawa. *Trono de sangre*

Jean-Luc Goddard. *Sin aliento*

Glauber Rocha. *Dios y el diablo en la tierra del sol*

Chalbaud, Román. *El pez que fuma*

Werner Herzog. *Aguirre, la ira de Dios, Fitzcarraldo*

Francis Ford Coppola. *El Padrino I*

Sidney Lumet. *Tarde de Perros; Antes que el diablo sepa que has muerto*

4.-El arte del diálogo

Valores psicológicos y dramáticos que aporta el diálogo, la palabra dicha por los personajes. El diálogo como acción. Construcción de personajes a través del diálogo, la **elocución** de su psique.

La primera vez que dos personajes hablaron en escena. *El origen de la tragedia* de Friederich Nietzsche.

El diálogo como exploración del personaje y sus potencialidades psíquicas y dramáticas: la posibilidad de que cobre vida propia y hable en consecuencia.

Verosimilitud del diálogo, naturalismo y representación del habla coloquial, acentos, modismos.

El monólogo, su pertinencia dramática.

Funciones del lenguaje según Roman Jakobson y cómo se emplean en la escritura dramática para cine.

Trabajos prácticos

Continuidad dialogada del segundo y tercer actos del guion: confrontación

Bibliografía básica

Nietzsche, Friedrich. *El origen de la tragedia*

Egri, Lajos. *El arte de la escritura dramática*

Chion, Michel. *Audiovisión*

Albee, Edward. *¿Quién le teme a Virginia Woolf?*

Cabrujas, José Ignacio. *Profundo*

Filmografía básica

Alfred Hitchcock. *La soga*

Ingmar Bergman. *Persona*

Carlos Saura. *La caza*

Woody Allen. *Deconstructing Harry*

Mike Nichols. *¿Quién le teme a Virginia Woolf?*

Antonio Llerandi. *Profundo*

Andrei Tarkovski. *Stalker*

Francis Ford Coppola. *Apocalypse Now*

Feo y Llerandi. *País portátil*

Wim Wenders. *El amigo americano*

...

Armando Coll

CV

Comunicador Social egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (Caracas) de la que actualmente es profesor.

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*.

Fue miembro del Consejo Editorial de la Revista *Imagen* del Consejo Nacional de la Cultura (Conac)

De 1997 a 2005 se desempeñó como jefe de redacción de las revistas *Exceso* y *Cocina y Vino*.

Fue columnista del diario *El Mundo Economía y Negocios*. Actualmente escribe en los portales Prodavinci.com y Elestímulo.com.

Inició su formación como guionista en los Talleres de Creación del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos.

Ha participado como guionista en cuatro largometrajes venezolanos estrenados: *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 por Venezuela a la nominación “Mejor película iberoamericana”).

Trabajó como libretista de dramáticos en la televisión de México, Puerto Rico y Venezuela.

Ha sido guionista y productor de documentales y escrito numerosos audiovisuales sobre Cultura Popular para la Fundación Bigott. Ha colaborado como guionista en la colección Cine Archivo de Cinesa.

Docente de seminarios y talleres de guión en el Celarg, La Universidad del Zulia, la Cinemateca del Zulia, la Anac, la Universidad Arturo Michelena (Valencia), Metacarpo Talleres de Cine y el Laboratorio del Cine del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía.

Actualmente dicta clases de escritura cinematográfica en la Escuela Nacional de Cine (Caracas).

Fue jurado en el Festival de Cine Venezolano celebrado en Caracas en 1997.

Miembro de la Comisión de Estudio de Proyectos del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (Cnac) (2013-2014)

Actualmente se desempeña como analista de guion en el Laboratorio del Cine de dicha institución.

Algunos de sus cuentos han aparecido en diversas publicaciones periódicas y está incluido en la antología *Voces secretas. El nuevo cuento venezolano* (Alfaguara, 2006).

En 2008 publicó su primera novela *Close Up* bajo el sello Alfaguara del Grupo Santillana (actual Penguin Random House).

SEMINARIO EL VIAJE SECRETO DEL LARGOMETRAJE				
	FECHA	HORARIO	DOCENTE	HRS
1	sáb 01/abr 17	09:30AM – 02:00PM	ARMANDO COLL/ MARÍA TERESA HERNÁNDEZ	6
2	sáb 08/abr 17	09:30AM – 02:00PM	ARMANDO COLL/ MARÍA TERESA HERNÁNDEZ	6
3	sáb 15/abr 17	09:30AM – 02:00PM	ARMANDO COLL/ MARÍA TERESA HERNÁNDEZ	6
4	sáb 22/abr 17	09:30AM – 02:00PM	ARMANDO COLL/ MARÍA TERESA HERNÁNDEZ	6
5	sáb 29/abr 17	09:30AM – 02:00PM	ARMANDO COLL/ MARÍA TERESA HERNÁNDEZ	6
6	sáb 06/may 17	09:30AM – 02:00PM	ARMANDO COLL/ MARÍA TERESA HERNÁNDEZ	6
7	sáb 13/may 17	09:30AM – 02:00PM	ARMANDO COLL/ MARÍA TERESA HERNÁNDEZ	6
8	sáb 20/may 17	09:30AM – 02:00PM	ARMANDO COLL/ MARÍA TERESA HERNÁNDEZ	6

9	sáb 27/may 17	09:30AM – 02:00PM	ARMANDO COLL/ MARÍA TERESA HERNÁNDEZ	6
10	sáb 03/jun 17	09:30AM – 02:00PM	ARMANDO COLL/ MARÍA TERESA HERNÁNDEZ	6
11	sáb 10/jun 17	09:30AM – 02:00PM	ARMANDO COLL/ MARÍA TERESA HERNÁNDEZ	6
12	sáb 17/jun 17	09:30AM – 02:00PM	ARMANDO COLL/ MARÍA TERESA HERNÁNDEZ	6
TOTAL HORAS				72