

CURSO CUATRIMESTRAL DE GUIÓN PRÁCTICO

RESUMEN Y OBJETIVOS DEL CURSO

El Cuatrimestral de Guión Práctico es un programa de estudios riguroso e innovador que proporciona al alumno las herramientas adecuadas para desarrollar su técnica y capacidad creativa como guionista.

La Casa del Cine rompe con la habitual metodología pasiva, ofreciendo un programa activo, lleno de retos y original en su planteamiento. Es un programa abierto con capacidad para adaptarse a la necesidad y los conocimientos de los alumnos, que huye del academicismo y que permite contar tus propias historias distinguiéndose así del resto de los cursos de guión. Para ello contamos con un profesorado compuesto por profesionales de la docencia y también por guionistas profesionales del medio.

Es un curso pensado para el alumno, no para imponerle una serie de conocimientos teóricos, sino para que aprenda a aplicarlos con libertad y crear un instinto de guionista. Se busca además formar a un escritor con recursos y multidisciplinar, por ello, junto con el estudio de las formas narrativas tradicionales, se estudiarán las estructuras del cine moderno y documental.

A QUIÉN SE DIRIGE

Todos aquellas personas y profesionales del sector audiovisual que quieran iniciar o completar su formación en escritura y desarrollo de guión cinematográfico.

CALENDARIO Y MATRÍCULA

Fechas: del 12 de abril a 18 de junio de 2010

Horario: de 15.30h-18h (lunes, martes, miércoles y jueves)

Precio: 1.500 € (reserva de plaza 300€)

Plazo fin matrícula: 5 de abril de 2010 (último día de pago de reserva de plaza, el resto se podrá abonar antes del 12 de abril de 2010)

Descuento: 20% de descuento con el carnet joven y desempleados

Financiación: 300€ + 4 pagos de 330€ de abril a julio de 2010 (coste total 1.620€)

METODOLOGÍA

El Cuatrimestral de Guión Práctico consta de 100 horas lectivas. Cada sesión diaria consta de dos horas lectiva, tres días a la semana.

Durante el curso se desarrollará un guión de largometraje con tutorías personalizadas, apoyadas con seminarios específicos de escritura de dossier y marketing.

Nuestro objetivo es desarrollar el estilo individual de cada alumno, haciendo que obtenga un criterio a través del estudio de las grandes obras de la historia del cine, la utilización de

una bibliografía básica y una práctica continua desde el primer día de clase bajo la supervisión de un tutor. Será la parte práctica el apartado más relevante, y la que ayudará a que el futuro guionista, o a aquel que simplemente quiere perfeccionar sus capacidades, se adentre en el oficio de la escritura. No se busca únicamente teorizar sobre la escritura de guión sino aplicar los conocimientos continuamente. Por ello la parte teórica y la práctica no se darán una a continuación de la otra, sino siempre en paralelo.

ESTRUCTURA BÁSICA

Taller de escritura de guión de largometraje

Durante este taller el alumno desarrollará la escritura de un guión de largometraje, ya sea de cine de género, de autor e incluso documental, que comenzará a trabajar desde las primeras semanas del curso. El apartado teórico se dará simultáneamente con el práctico y el desarrollo de las ideas del alumno será una de las claves del curso para que el final del mismo haya un resultado tangible. Para ello, las tutorías, tanto colectivas como individuales, serán la tónica del trabajo habitual. Se realizarán prácticas en las que el alumno improvisará diálogos, situaciones, creando personajes y escribiendo secuencias a partir de materiales de trabajo.

Se estudiarán de forma teórica y práctica los siguientes contenidos:

- ¿Qué es un guión? La labor del guionista dentro del entramado del cine. La escritura del guión en contraste a la de la obra literaria y teatral.
- Cómo se escribe un guión. Comparación entre la película y su guión. Análisis y lectura de guiones.
- El lenguaje audiovisual: el espacio, el tiempo, la luz, el sonido, la palabra, el cuerpo, etc.
- La búsqueda de la idea. Estrategias, métodos de trabajo. Ejercicios prácticos.
- El personaje. Cómo crearlo, darle identidad (su contexto, la psicología, sus gestos, sus motivos, su evaluación, etc). Los personajes icónicos en el cine. Modos de presentación. Distintos tipos de personajes. Análisis de personajes emblemáticos en la historia del cine. La creación de nuestros propios personajes.
- El conflicto. Tipos de conflicto en el cine clásico y el cine moderno. La búsqueda del conflicto para nuestra historia.
- Los diálogos y los monólogos. El poder de la palabra. La sonoridad de la palabra en el cine. Ejercicios prácticos improvisados en clase.
- El guión en el cine de autor. Métodos de trabajo, de escritura. El director-guionista. ¿Cómo dirigiríamos nuestra propia película?
- La banda sonora. Estudio tanto del sonido diegético como de la función narrativa de la música en la historia del cine. Nuestra banda sonora.
- Las adaptaciones literarias y teatrales. Análisis de casos.
- Subvenciones para el desarrollo de guiones en España.

Al final de curso, y siempre dependiendo de la labor del alumno, se finalizará un guión de un cortometraje del alumno, junto con el tratamiento, sinopsis y memoria, para la creación de un dossier.

Estructura Narrativa

Junto al estudio de las estructuras clásicas de guión (Arquitrama) también se insistirá en estudiar estructuras narrativas alternativas habituales en el cine moderno y que se ignoran habitualmente. Cada alumno podrá obtener así un amplio abanico de posibilidades para la construcción de su relato y para encontrar su propia estructura narrativa.

- La estructura dramática clásica. El paradigma y los tres actos.
- La minitrama y la antitrama, modelos de ruptura frente al clasicismo.

- Estructuras alternativas: varios conflictos, historias paralelas, fragmentadas, en estaciones, vidas cruzadas. Últimas tendencias de la estructura del cine contemporáneo. ¿Cuál es la mejor estructura para nuestra película?
- El ritmo de las secuencias.
- Trama principal, secundarias y subtrama. Texto y subtexto.

Seminarios

En paralelo a los talleres semanales habrá distintos seminarios impartidos por profesionales que complementarán la formación

Marketing del guión

¿Qué hacer con un guión acabado? ¿Cuál es la mejor forma de moverlo? Este seminario, impartido por un especialista en la materia, servirá para que el alumno aprenda la estrategias y los lugares adecuados donde mover su obra. También se ayudará a trabajar la oralidad del alumno y cómo resumir adecuadamente su guión en cualquier tipo de situación.

Guión documental

Un guionista debe tener la capacidad de trabajar en todos los formatos, y el documental es uno de los que tiene más salidas y más interesa hoy en día.

Escritura de dossier para subvenciones

Crear un dossier para una subvención es un ejercicio complejo, en el que es necesario sacar el máximo provecho a los conocimientos del curso. Se enseñará a escribir una memoria, distintas clases de sinopsis, el tratamiento, el storyline, etc,

El guión de las series de televisión

Los guiones de la series de la televisión han revolucionado la forma de contar historias y siguen siendo uno de los ámbitos laborales y creativos claves para cualquier guionista. En este seminario se estudiará ese formato y sus peculiaridades.

DOCENTES

Daniel V. Villamediana

Licenciado en Historia y doctorado en Historia del Arte. Guionista y realizador fue uno de los miembros fundadores y co- director de la revista Letras de Cine. Así mismo es profesor de guión, crítica y cine documental, colaborador habitual del suplemento Culturas de La Vanguardia, y ha participado en distintos libros colectivos. Recientemente ha co-escrito el guión Aita y acaba de finalizar el rodaje de su segundo largometraje como director y guionista, La vida sublime.

Ha sido miembro del jurado de los festivales L'alternativa en 2006 y el Festival Rec en 2008.

Filmografía como guionista y realizador:

2009 LA VIDA SUBLIME, producida por El toro azul producciones. Subvencionada por La Junta de Castilla y León. En fase de postproducción.

2008 EL BRAU BLAU, producido por El toro azul producciones y Eddie Saeta. Sección oficial competitiva "Cineastas del presente" de Locarno 2008, San Sebastián 2008 en la sección Made in Spain, Festival Internacional de cine de Gijón, Viennale'08, Festival

2006 ESPACIO PUBLICO, documental seleccionado en diversos festivales (Festival Internacional de cine de Gijón, Documenta Madrid, Festival de cine Huesca, Festival Cinema Jove, etc).

Filmografía como guionista:

2007 AITA, co-guionista. Guión subvencionado en 2007 por el I.C.A.A. del Ministerio de Cultura.

2006 LA LINEA RECTA, junto con José María de Orbe. Producida por Fresdeval Films. Guión subvencionado en 2004 por el I.C.A.A del Ministerio de Cultura. Sección oficial

Beth Giravent

Filosofía y Letras (Universitat Autònoma de Barcelona); Fotógrafa profesional (Centro de la Imagen de Barcelona); egresada en la especialidad de realización cinematográfica por el Centre d'Estudis Cinematogràfics de Catalunya.

Coordinadora de cátedra y docente en la Escuela Internacional de Cine y TV de Cuba (EICTV) desde el 2001 al 2004.

Profesora de guión y documental en la escuela de cine El Observatorio desde el año 2004. Tutora de los proyectos de documental social dentro del taller "Documenta el mundo" en Buenos Aires, Argentina (2005 /2006).

Curadora de la Mostra de Curtmetratges al Museu d'Art desde el año 1999 hasta la actualidad.

Como guionista y realizadora ha rodado diversos cortometrajes y documentales de pequeño formato, algunos de los cuales se han podido ver en diferentes festivales internacionales como es el caso de Konzerthaus (1998), Qu'en pensent les murs? (1998) o El entierro(2000) -subvencionado por el Ministerio de Cultura-, Chez Mustafá (2008), Cases de vent i sorra (2009, título provisional) en proceso de postproducción.

Desde el año 1988 ha trabajado, en calidad de continuista o ayudante de dirección, en más de una veintena de cortometrajes, documentales, tv-movies y largometrajes de entre los cuales destaca El mar, de Agustí Villaronga (premiada en el Festival de Berlín), Només per tu, de Jordi Cadena, Cabell d'Àngel, d'Enric Folch, Germanes de sang, de Jesús Garay, La línea recta, de José María de Orbe, El tesoro, Manuel Martín Cuenca, Pradolongo, Ignacio Vilar, Agallas, Samuel Martín y Andrés Luque, Voltar á casa, Breogán Riveiro.