

CURSO ANUAL DE GUIÓN PRÁCTICO

RESUMEN Y OBJETIVOS DEL CURSO

El Curso anual 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 metodología de guión pasivo, 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 la estructuras del cine moderno, del formato televisivo, series, videoclips, documental, etc.

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 18 de octubre 2010 a 1 de julio de 2011

Horario: de 18.30h-21.30h (de lunes a viernes)

Precio: 3.200€ (reserva de plaza 800€)

Plazo fin matrícula: 15 septiembre de 2010 (último día de pago de reserva de plaza, el resto se podrá abonar antes del 30 de septiembre de 2010)

Descuento por pronto pago: 20% pago total matrícula (2.560€) antes del 15 de septiembre de 2010

Descuento carnet joven: 20%

Posibilidad de financiación: 800€ de reserva +9 cuotas de 288€ a pagar de octubre a junio (total 3.392€)

Consultar **ayudas** para estudiantes latinoamericanos.

METODOLOGÍA

El curso de Guión Práctico consta de 450 horas lectivas. Cada sesión diaria consta de tres horas lectiva, cinco 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 al menos una primera versión completa de un guión original 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.

Teoría y Análisis Cinematográfico

Aparte de enseñar los conocimientos básicos, también se insistirá en formar al alumno desde el punto de vista del análisis fílmico mediante el visionado de ejemplos y la asistencia a clase de la asignatura de historia del cine, complemento ideal para la buena formación del guionista. No hay un gran guionista que no haya sido un gran cinéfilo. Para ello se estudiarán distintos tipos de filmes y de guiones, una práctica que permitirá aprender de los grandes guionistas y directores del cine, que sin duda han sido los mejores maestros para cualquier guionista.

El cine clásico

- Los fundamentos de la estética cinematográfica.
- Exposición y análisis en profundidad del Modo de Representación Institucional (MRI), las pautas por las que se rige el cine clásico. Sus bases conceptuales y estéticas, sus límites y su vigencia.
- Recorrido histórico por la tradición del cine norteamericano clásico (años 30 a 60).
- Los géneros del Hollywood clásico. El melodrama, el cine negro, la comedia, el western, el musical...
- De Ernst Lubistch a Alfred Hitchcock pasando por John Ford o Howard Hawks: análisis de la obra de los grandes directores más ligados al MRI (Wilder, Preminger, Huston, Capra...).
- Primer bloque del monográfico sobre cine oriental. Japón: clasicismo (Ozu, Kurosawa, Naruse, Mizoguchi), documental, modernidad y autores contemporáneos (Kitano, Suwa, Kawase...).

Los orígenes del arte cinematográfico

- Los primeros años: el cine como artesanía popular y juguete tecnológico.
- De George Méliès a David W. Griffith: el desarrollo de una sintaxis cinematográfica y la consolidación del cine como manifestación artística.
- Recorrido histórico por la tradición del cine mudo (Chaplin, Keaton, Eissenstein, Dreyer, Von Stroheim...).
- La alternativa europea: evolución de las cinematografías de Europa hasta los años 50. Realismo poético (Renoir, Clair, Carné...), expresionismo alemán (Lang, Murnau, Pabst, Wiene...), surrealismo (Buñuel, Cocteau...), neorrealismo (Rossellini, De Sica, Visconti...).
- Segundo bloque del monográfico sobre cine oriental. China -Taiwán - Hong Kong: tres caminos hacia la modernidad.

Modernidad, posmodernidad y sensibilidades contemporáneas:

- Hacia una nueva mirada cinematográfica: consecuencias en el cine de la crisis de posguerra.
- Las grandes rupturas de los años 60. Irrupción de los cines modernos.

- De la nouvelle vague (Truffaut, Godard, Rohmer, Rivette...) al al free cinema y la new wave británica (Richardson, Clayton, Anderson...). Las nuevas olas del Este de Europa y Latinoamérica. Nuevos cines alemán (Kluge, Wenders, Herzog, Fassbinder...), italiano y español.
- Del underground neoyorquino al Nuevo Hollywood: la consolidación de un nuevo cine norteamericano.
- La posmodernidad en el cine.
- Corrientes, tendencias y grandes autores del cine de las últimas décadas.
- Tercer bloque del monográfico sobre cine oriental: Otras cinematografías: Korea, Irán, Filipinas, Tailandia.

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 se 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

Valladolid, 1975. Licenciado en Historia y doctorado en Historia del Arte. Director y guionista, fue uno de los miembros fundadores y co-director de la revista Letras de Cine. Así mismo, es profesor de guión, crítica y realización, colaborador habitual del suplemento Culturas de La Vanguardia, y ha participado en distintos libros colectivos. También ha impartido diversos talleres en La Casa Encendida de Madrid. Es socio fundador de la productora El toro azul producciones S. L.

FILMOGRAFÍA LARGOMETRAJES

Como director y guionista:

2010 LA VIDA SUBLIME. 90mn. Producido por El toro azul producciones. Subvencionada por la Junta de Castilla y León.

2009. EL EVANGELIO. 24mn. Producido por El toro azul producciones.

2008 EL BRAU BLAU, 63mn. Producido por El toro azul producciones y Eddie Saeta. Sección oficial competitiva "Cineastas del presente" de LOCARNO 2008. SAN SEBASTIÁN 2008 sección Made in Spain. Festival Internacional de cine de GIJÓN 2008. VIENNALE (Vienna International Film festival) Sección oficial 2008. BAFICI (Buenos Aires Festival de cine independiente) Sección oficial Cineastas del futuro 2009. Festival Paris Cinema 2009. Levante International Film Festival (Bari, Italia) Sección oficial 2009, etc.

2006 ESPACIO PÚBLICO. 18mn. Cortometraje documental seleccionado en Festival Internacional de cine de Gijón, Documenta Madrid, Festival de cine Huesca, Festival Cinema Jove, etc.

Como co-guionista:

2010 *Aita*, producida por Eddie Saeta y dirigida por José María de Orbe. Guión subvencionado por el ICAA del Ministerio de Cultura.

2006. *La línea recta*, producida por Fresdeval Films y dirigida por José María de Orbe. Guión subvencionado en 2004 por el I.C.A.A del Ministerio de Cultura. Sección oficial Festival de Gijón 2006 y BAFICI (Buenos aires) 2007.

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.

Miquel Echarri

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, especialidad de Periodismo, por la Universitat Autònoma de Barcelona. Actual jefe de redacción y coordinador de edición de la revista de actualidad Primera Línea (Grupo Zeta), en la que coordina también la sección de cine. Ha dirigido la revista de actualidad cinematográfica CineVisión y la de cine en formatos domésticos Home Cine DVD. Ha coordinado o dirigido revistas mensuales como GameLife, PCLife, PC Juegos y jugadores, Top Juegos o DC Magazine. Lleva desde 1995 publicando artículos de diversas temáticas en medios de comunicación como El País, La Vanguardia, Avui, Fotogramas, 24K, MicroWeb, Metro, World Music, Popular1, Barcelonés, AB o Go BCN entre otros.

Tonio L. Alarcón

Tonio L. Alarcón (Barcelona, 1976) es periodista y crítico de cine. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde 2005 su trabajo aparece regularmente en las revistas cinematográficas Dirigido por e Imágenes de Actualidad. También escribe sobre películas en el suplemento de La Vanguardia y en la web Miradas de Cine. Participa de forma habitual en las publicaciones del Festival de Sitges y la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián. De forma paralela, también trabaja como redactor jefe de la revista para profesionales del audiovisual VídeoPopular. Obras colectivas: Sitges 1968-2007. Viaje alucinante, Notorius, 2007. El diablo en el cine. Máscara y espectáculo, Valdemar, 2007. American Gothic. El cine de terror USA 1968-1980, Donostia Kultura, 2007. El cine de ciencia-ficción. Explorando mundos, Valdemar, 2008. Cine de animación japonés, Donostia Kultura, 2008.

Mar Canet

Mar Canet (Barcelona, 1978), Coordinadora del Área de Crítica de La Casa del Cine, es licenciada en Historia del Arte por la Universitat Autònoma de Barcelona y Máster en Historia y Estética de la Cinematografía por la Universidad de Valladolid. Coordinadora del Área de Crítica de La Casa del Cine. Ejerce de crítica cinematográfica en la revista DVD Acción y publicó en CineVisión, Home Cine DVD, AB y El Viejo Topo. Miembro del Jurado Joven de la 40 edición del Festival de Cinema de Sitges. Directora del Proyecto Filma, taller de realización de cine para jóvenes que realiza por todo el territorio catalán, así como ofrece conferencias, cineclubs y cursos relacionados con el cine.

Manuel Yañez Murillo

Nacido en Santiago de Chile en 1980, reside en Barcelona, España, desde 1982. Tras cursar estudios de Ingeniería Industrial, inicia su labor como crítico cinematográfico en las publicaciones on-line Miradas de Cine y Tren de Sombras. Es colaborador habitual de las revistas Fotogramas y Rockdelux, de la publicación norteamericana Film Comment, el suplemento Culturas de La Vanguardia y el website argentino Otros Cines. También ha publicado artículos en los diarios Clarín y La Nación de Argentina, Público en España, en la revista Cahiers du Cinema-España y en las publicaciones digitales Contrapicado, Rouge y Blogs & Docs, entre otras. Ha participado en libros colectivos sobre el cine de Claire Denis, Philippe Garrel, Terence Davies, Barbet Schroeder, Naomi Kawase y el cine negro de Hong Kong, entre otros. Forma parte de la Associació de Crítics y Escriptors Cinematogràfics de Catalunya, filial de FIPRESCI.

Meri Torras

Es profesora de teoría de la literatura y literatura comparada en la Universitat Autònoma de Barcelona. Sus trabajos de investigación versan sobre ámbitos como la autografía, el género epistolar, los Women Studies, la teoría queer y los estudios culturales, con especial dedicación al comparatismo entre literatura y artes audiovisuales. Es coeditora de *Feminismos literarios* (1999), así como editora de "Cuerpos. Géneros. Tecnologías" (monográfico de *Lectora. Revista de mujeres y textualidad*, 10, 2004), de *Corporizar el pensamiento. Escrituras y lecturas del cuerpo en la cultura occidental* (2006) y de *Cuerpo e identidad* (2007). Ha publicado los ensayos *Soy como consiga que me imaginéis. La construcción de la subjetividad en las autobiografías epistolares de Gertrudis Gómez de Avellaneda y Sor Juana Inés de la Cruz* (2003) y *Tomando cartas en el asunto. Las amistades peligrosas de las mujeres con el género epistolar* (2001). Dirige el grupo investigador "Cuerpo y Textualidad".

Gonzalo de Lucas

Doctor en Comunicación Audiovisual por la Universidad Pompeu Fabra. Programador de cine en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB). Profesor de Documental de creación, Montaje y Literatura y Cine en la Universidad Pompeu Fabra. Colabora en el suplemento *Cultura/s* de *La Vanguardia* y es miembro del comité de redacción de *Cahiers du Cinéma España*. Ha escrito los libros *Vida secreta de las sombras. Imágenes del fantástico en el cine francés* (Paidós, 2001) y *El blanco de los orígenes* (Festival Internacional de Gijón, 2008) y ha escrito artículos en revistas, diarios y una veintena de libros colectivos (*Erice-Kiarostami. Correspondencias; Claire Denis. Fusión fría; Naomi Kawase. El cine en el umbral; Cineastas frente al espejo; Miradas para un nuevo milenio; Jean Eustache. Un fulgor arcaico; Elegías íntimas; Nouvelle vague. Los caminos de la modernidad; Vientos del Este; Robert Rossen: su obra y su tiempo; Philippe Garrel. El cine revelado*). Ha co-realizado, con Núria Aidelman, el mediodmetraje *Lai* (2005), y los cortometrajes *Carta de Franz Kafka a Felice Bauer, 14 de noviembre de 1912* (2007, Primer Premio en Documenta Madrid 07), "Sobreimpresiones" (2007) y *La educación sentimental* (2008, para la película colectiva "La mano que mira"). Ha dirigido el curso "Cine reinventado. Taller de montaje y cine de apropiación" organizado por el CCCB y el Institut d'Humanitats (2009).