

13/14

Curso

GUIÓN CINEMATOGRAFICO

Escuela de CINE y TELEVISIÓN Septima Ars

Este curso te capacita para:

**Guionista de cine.
Guionista de TV.
Analista de guiones.**

ESTRUCTURA DE LOS CURSOS.

El curso de guión cinematográfico de Septima Ars consta de 350 horas de clase distribuidas a lo largo de un año académico (Octubre a Junio). De este total, un mínimo de un 60% se corresponde con prácticas. Los cursos se dividen en tres trimestres entre los que se intercalan las vacaciones escolares de Navidad, Semana Santa y verano. Los profesores realizarán una evaluación continua de los progresos de los alumnos durante las clases prácticas y completarán esta evaluación con pruebas teóricas. La última semana del primer trimestre se reserva para los exámenes parciales. Es necesario aprobar éstos para poder acceder al siguiente trimestre. Los alumnos que no consiguiesen superar estas pruebas podrán presentarse al comienzo del nuevo trimestre a un examen de recuperación. Los profesores evaluarán conocimientos y actitud.

OBJETIVOS DE LOS CURSOS DE SEPTIMA ARS.

La mayoría de las profesiones del medio audiovisual se ejercen en equipo. Cualquier equipo de producción, sea de cine o de TV, es además una estructura rígidamente jerarquizada. En todas las prácticas que realizan, los alumnos de Septima Ars deben dirigir en ocasiones y auxiliar al compañero que dirige en otras. Por estas razones todos los cursos tienen como objetivo común desarrollar en los alumnos la capacidad de liderazgo necesaria para dirigir a un equipo por un lado, y la disciplina necesaria para integrarse en estos equipos en funciones subalternas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO DE GUIÓN.

El principal objetivo del curso es la formación profesional de futuros guionistas. Aunque el curso se centra principalmente en el aprendizaje de las técnicas de escritura de guiones cinematográficos, no por ello se descuida el estudio de las técnicas aplicables a la confección de guiones para programas de TV. Es imprescindible que el alumno disfrute escribiendo y muy aconsejable que tenga un importante hábito de lectura. Partiendo de esta base y desarrollando su creatividad, el curso de guión de Septima Ars permitirá al alumno aprender este particular género literario en el que el autor en lugar de lectores tendrá espectadores. El ambicioso plan de estudios de este curso permite aprender las especialidades profesionales que se relatan a continuación:

*Guionista de cine.
Guionista de TV.
Analista de guiones.*

Prácticas principales:

Los alumnos del curso de Guión tendrán que escribir, como prácticas más destacadas, al menos un guión de cortometraje y un guión de largometraje. A lo largo del curso y enmarcadas en diferentes asignaturas, los alumnos deberán realizar las prácticas de escritura que el profesor les encargue y que normalmente los alumnos efectuarán en su tiempo libre para ser corregidas en clase.

PROGRAMA DE ESTUDIOS:

ASIGNATURA DE REDACCIÓN Y FORMATO

Profesor: Jorge Esteban Blein (Guionista y director cinematográfico)

· ESTAS CLASES SON DE CONTENIDO PRÁCTICO Y SE ENCAMINAN A DEPURAR EL ESTILO DE ESCRITURA de los alumnos. A lo largo del curso se repararán las cuestiones más conflictivas relativas a gramática, sintaxis y ortografía de la lengua española. Además, se enseñará al alumno a utilizar correctamente los distintos formatos de escritura de guiones (formato americano y europeo, en sus variantes técnicas y literarias) y las distintas herramientas del guionista (sinopsis, tratamientos, escaletas, outlines, story-lines) incluyendo el software específico para la escritura cinematográfica (Script Wizard, Collaborator, Dramatica...)

ASIGNATURA DE NARRATIVA CINEMATográfica

Profesor: Manuel Vidal Estévez (Guionista, escritor y crítico cinematográfico)

· INTRODUCCIÓN: ¿Por qué el guión? ¿Para qué? - ¿Qué es el guión? ¿De qué se compone? ¿Qué debe contener? - ¿Cómo se empieza a escribir? - Organizar el desorden : contar una historia como aprehensión de un sentido - Etapas hacia un guión : idea, sinópsis, argumentos, tratamiento, escaleta y guión final - Guión literario, guión técnico y Story Board - El guión como narración literaria: su técnica - Tipos de guión cinematográfico : ficción y documental - Axiología y guión cinematográfico - Tradiciones culturales y guión cinematográfico: el caso español.

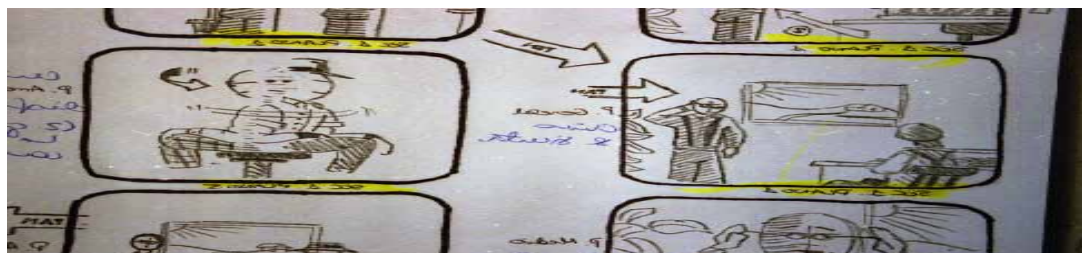
· PRECEPTIVA: Normatividad versus originalidad: lo empírico y lo idealista - Narrador y narrario. Una división operativa: películas de narrador y películas de personaje - Conceptos fundamentales: apertura, conflicto, trama principal, tramas secundarias, puntos de inflexión, climax y desenlace - la estructura clásica en

tres actos La metáfora y la trama en Paul Schrader - La oposición binaria como formula estructural - La función del pasado en el relato cinematográfico - El planteamiento como transmisión de preguntas al espectador y el desarrollo como sucesión de posibles respuestas hasta el desenlace final Una estructura particular: la que respeta las tres unidades - El suspense - La función de los objetos en la construcción de las tramas y en la caracterización de los personajes - El MacGuffin de A. Hitchcock. Relato y narración : diferencias y concomitancias - Narración: literaria, teatral y fílmica. El punto de vista - Tiempo real y tiempo diegético - El uso del flash-back y del flashforward un ejemplo: Vivir, de A. Kurosawa - El uso de la elipsis como compresión del tiempo diegético - El modelo canónico de Syd Field - La narración atonal en cine. Personajes y diálogos - Personajes protagonistas. Su caracterización mediante acciones y contextos - Personaje antagonista Personajes secundarios, su función - Evolución de los personajes Relación con el espectador: empatía e identificación - El diálogo. Características y funciones del diálogo cinematográfico - Información y líneas de fuga Dosificación - Los riesgos de la anticipación informativa. La necesidad de cautivar y mantener la atención del espectador El diálogo por el diálogo y el diálogo explicativo Texto y subtexto en los diálogos.

· LOS GÉNEROS: Industria cinematográfica y modelos narrativos - El cine de género - Clasificación comedia, cine negro, melodrama, cine de terror, cine bélico, western cine musical, cine de ciencia-ficción, cine histórico, road-movie - Análisis de modelos.

· GUIÓN E HISTORIA DEL CINE: Mestizajes narrativos - Desbordamientos del modelo clásico: cine moderno en la tradición y cine moderno en ruptura - Guión y vanguardia cinematográfica.

· OTROS ÁMBITOS: De la literatura (narrativa o teatral) al cine: adaptaciones. Adaptaciones fieles y adaptaciones libres

- La necesidad de comprender las ideas-fuerza de la narración y potenciar su visualización -Reducción de personajes - El punto de vista del adaptador o guionista. Problemas específicos de las adaptaciones teatrales: demandas diegéticas y demandas convencionales - Lo que se entiende por "airear" una obra de teatro - Diálogo teatral y diálogo cinematográfico. Análisis comparativo de dos películas basadas en la misma novela. Y de dos películas basadas en la misma obra de teatro.

ASIGNATURA DE PROYECTOS I. CORTOMETRAJES

Profesor: Jorge Esteban Blein (Guionista y director cinematográfico)

· LAS CLASES SE ARTICULAN EN TORNO A LOS PROYECTOS DE CORTOMETRAJES que los alumnos desarrollan. Los procesos creativos del escritor, es decir: el desarrollo y la producción de ideas argumentales, la reescritura de los guiones, la adecuación a los presupuestos y a las exigencias de producción son el énfasis de esta asignatura de contenido eminentemente práctico. Todas las clases incluyen un visionado de cortometrajes (bien de alumnos de anteriores promociones de la escuela o profesionales) y una puesta en común de la evolución de los cortos que se están escribiendo en clase.

ASIGNATURA DE PROYECTOS II. LARGOMETRAJES

Profesor: Manuel Vidal Estévez (Guionista y director cinematográfico).

· ESTA ASIGNATURA ESTÁ CONCEBIDA COMO CONTINUACIÓN DE NARRATIVA CINEMATográfica Y TIENE UN CARÁCTER EXCLUSIVAMENTE PRÁCTICO. En ella, el alumno, bajo la tutoría del profesor deberá desarrollar individualmente el proceso de escritura de un guión atendiendo a los principales pasos del trabajo progresivo de su elaboración: sinopsis o historia básica, tratamiento formalizado a modo de escaleta y guión propiamente dicho. A lo largo del trimestre se articularán dos actividades complementarias y simultáneas: en primer lugar, el trabajo práctico individual de cada alumno que consistirá en la elaboración del guión

a partir de la historia por él elegida; y en segundo lugar el trabajo en el aula, en el que, además de consultar sus dudas y requerir el asesoramiento necesario, el alumno podrá someter sus ideas a discusión y trabajar en equipo tanto como solicitar las aclaraciones que considere pertinentes, ya sean éstas referidas al repaso de las nociones básicas concernientes a la estructura narrativa como a los aspectos más directamente vinculados con el ejercicio profesional del guionista. El objetivo que así se persigue es que al final del trimestre se tenga un guión de largometraje lo más acabado posible en su versión definitiva.

ASIGNATURA DE GUIÓN DE TELEVISION

Profesora: Ana G. Wonham (Guionista y realizadora, TVE), Rosa García (Guionista y realizadora, TVE)

· FORMATOS DE GUIÓN DE PROGRAMAS INFORMATIVOS (TELEDIARIOS Y DOCUMENTALES: Diferencias entre géneros reportajes y documentales de actualidad. Documentales Biográficos, Científicos y Monográficos.
· ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LOS GUIONES DE PROGRAMAS DRAMÁTICOS: Trama, personajes (principales, secundarios, figurantes y episódicos), eje de guión, argumento, conflicto, desglose, tratamiento, sinopsis, clímax, exposición y diálogos.
· GUIONES DE FICCIÓN PARA TELEVISIÓN: teleserie, culebrón o "soap opera", sitcom, teatro filmado, magazine con sketches, telefilme. Diferencias entre géneros y puntos de encuentro. Estructuras narrativas, interrupciones publicitarias y duración de

formatos.

- GUIONES DE PROGRAMAS MUSICALES: eventos especiales, monográficos, clip musical, retransmisiones de conciertos, magazines o revista musical y play back.
- PRÁCTICAS PROFESIONALES DEL GUIONISTA DE TELEVISIÓN. Factoría de guionistas, la producción de ficción en canales de TV de titularidad pública y privada, codificada y en abierto. Las plataformas digitales. Proyectos de futuro.

ASIGNATURA DE ADAPTACIÓN CINEMATOGRÁFICA

Profesor: Jorge Esteban Blein (Guionista y director cinematográfico)

- ESTUDIO COMPARATIVO DE LA LITERATURA FRENTE AL CINE.
- LOS PROCEDIMIENTOS DE LA MÍMESIS NOVELÍSTICA: La escena literaria vs. la escena cinematográfica, problemas de la puesta en escena. Problemas con los diálogos. El resumen: Problemas a la hora de "descomprimir" resúmenes. Problemas con los saltos en el tiempo implícitos en los resúmenes. Problemas con el uso de narradores. La descripción: ¿Cómo incluir un texto (una carta, documento confidencial...) en el filme?
- ¿POR QUÉ CAMBIAR LA NOVELA? ¿Qué es lo que hay que cambiar?: Potenciar la visualidad de la historia. Simplificación de argumento y personajes. Desviaciones intencionadas del material original: Adaptaciones libres.
- PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE LAS ADAPTACIONES TEATRALES: La puesta en escena teatral. "Airear" las escenas cinematográficas. El diálogo y los monólogos teatrales.
- CUESTIONES LEGALES: Cómo se adquieren los derechos de un libro para llevarlo a la pantalla. Prescripción de los derechos de autor. Obras de dominio público.
- ESTUDIO DE LA ADAPTACIÓN DE UN LIBRO A ELEGIR EN CLASE.

ASIGNATURA DE SOFTWARE PARA GUIONISTAS

Profesor: Jorge Esteban Blein (Guionista y director cinematográfico)

Durante las clases se enseñarán 3 programas diferentes que permiten al guionista mejorar la calidad de sus proyectos: Se enseñará un programa de

creación guiada de historias (Storybase), otro de creación libre de estructuras y personajes (Dramática), y finalmente otro de escritura y formato de guión (Final Draft):

- STORYBASE: Programa de ayuda para la creación de tramas. Gracias a su base de datos de conflictos y situaciones el guionista puede ir diseñando la historia que desee. Se trata de una ayuda a la creatividad básica a la hora de diseñar la trama argumental de una producción.
- DRAMÁTICA: Este programa no contiene base de datos de situaciones como el anterior, sino que guía al escritor a la hora de ir creando paso a paso la estructura de su guión. A través de una serie de preguntas que el programa hace al guionista, este debe esforzarse en darles respuesta, profundizando por lo tanto en el conocimiento de su historia.
- FINAL DRAFT: Este Software ha sido avalado por Syd Field, uno de los teóricos del guión de mayor prestigio internacional. Se trata de un procesador de textos que permite al guionista escribir su proyecto sin tener que estar pendiente del formato de presentación estándar, ya que es el propio programa el que hace esa función.

ASIGNATURA DE ANÁLISIS DE HISTORIAS

Profesor: Jorge Esteban Blein (Guionista y director cinematográfico)

- LA VITAL IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN BUEN GUIÓN antes de empezar la producción de una película, unido a la complejidad inherente de la escritura cinematográfica hace necesaria e insustituible la labor del analista de historias.
- SABER ADVERTIR UN BUEN GUIÓN O UNA BUENA IDEA a pesar de los propios gustos personales o de un deficitario desarrollo. Detectar los problemas narrativos y estructurales de un primer guión (draft). Ser capaz de aportar alternativas creativas y eficaces. Evaluar el potencial creativo y comercial de una escueta sinopsis. Éstas son situaciones corrientes en la vida de un consultor de guiones, ya sea en el departamento de historias de una productora, de una compañía de análisis o en una agencia de guionistas. Esta asignatura, de carácter práctico, está encaminada a desarrollar en el alumno un sentido crítico y una actitud de análisis que le capacite para practicar esta profesión actualmente en auge en nuestro país.

Duración del programa: 1 año de Octubre a Junio. (350 horas).

Horarios: Turno de mañanas 10.30 a 13.30 horas. Turno de tardes: 16.15 a 19.15 horas.

Coste total del programa (incluida matrícula):
Contado: 2.950 Euros.
Aplazado: 3.125 Euros.
(a pagar en nueve meses).

El Curso de Guión online es idéntico en contenido y prácticas al Curso de Guión presencial, con el mismo programa y asignaturas y además cuenta con el mismo equipo de profesores.

Coste total del programa online (incluida matrícula):
Contado: 1.500 Euros.
Aplazado: 1.675 Euros.
(a pagar en nueve meses).

Septima Ars
Escuela de Cine y Televisión
c/ Fuente del Saz, 5
28016 Madrid
Tf: +34 914577973
Fax: +34 914572311
informacion@
septima-ars.com
www.septima-ars.com

TALLER DE DESARROLLO DE GUIONES

Profesor: Fernando Sánchez-Bayo (Director de Septima Ars)

Los alumnos desarrollarán guiones a partir de sus propias ideas en el formato que deseen: serie web, de tv, cortometraje, largometraje, documental, etc.

ASIGNATURA DE ESTUDIO COMPARATIVO DE GUIONES Y VÍDEOFORUM

Profesor: Manuel Vidal Estévez (Guionista, escritor y crítico cinematográfico)

· LA CLASE ESTÁ DESTINADA A LA VISUALIZACIÓN DE PELÍCULAS ILUSTRATIVAS de los contenidos de las distintas asignaturas en la semana en curso. Asimismo, se aprovecha para incorporar al acervo cinematográfico del alumno las películas -que debido a la relevancia de su guión- se consideren indispensables en su formación.

PRÁCTICAS PRINCIPALES. GUIÓN.

Los alumnos del curso de Guión tendrán que escribir, como prácticas más destacadas, al menos un guión de cortometraje y un guión de largometraje. A lo largo del curso y enmarcadas en diferentes asignaturas, los alumnos deberán realizar las prácticas de escritura que el profesor les encargue y que normalmente los alumnos efectuarán en su tiempo libre para ser corregidas en clase.

