

ESTUDIODECINE

ESCUELA - PRODUCTORA

CURSO PROFESIONAL DE DESARROLLO DE GUIÓN PARA LARGOMETRAJE O SERIE DE TV

Profesor

Juan Carlos Sánchez-Marín

Master en Guión Audiovisual por la Universitat Abat Oliba.

Licenciado en Psicología por la Universitat de Barcelona. También ha cursado estudios de Comunicación Audiovisual en la UOC.

Completan su formación varios cursos de especialización en Guión de Teleseries y Sitcoms (Productora Rodar2), Formatos televisivos (Rodar2), Análisis de Guión y Narrativa Audiovisual (UB).

Ganador del Primer Premio de Guión para largometraje Fructuós Gelabert 2005, concedido por la Facultat de Comunicació Blanquerna (Universitat Ramon Llull) con el proyecto "Su Nombre es Paula", actualmente en análisis en diversas productoras.

Ha realizado diversos guiones para cortometrajes (CECC, Casa Cultural Elizalde) y textos de crítica cinematográfica y musical en publicaciones web como Planeta Online o La Finestra Digital entre otros.

Actualmente combina la docencia (Escuela ESTUDIODECINE, MASTER DE GUIÓN PARA CINE Y TELEVISIÓN DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA) con el trabajo de story editor y con el de guionista freelance para productoras de animación como D'ocon films y Cavin Cooper Productions.

Los proyectos inmediatos: la escritura de su segundo largometraje junto al realizador Iván Domínguez y la coordinación del curso "Significado de la narrativa fílmica" para la propuesta "Els Julials" de la Universitat de Barcelona.

Nota de intenciones y planteamiento

Este curso profesional de guión surge de las propias necesidades de la industria. Y la industria necesita historias.

Desde ESTUDIODECINE pretendemos formar guionistas y analistas del guión que puedan competir en el mercado profesional.

Este curso está organizado tanto para personas sin experiencia como para personas que tengan una formación previa en guión.

Teoría y práctica

Primer trimestre: Bases teóricas (Octubre- Diciembre)

Una buena teoría por sí sola no vale para mucho, no solo en el campo que nos ocupa sino en todos los campos de acción vinculados al mundo del cine y la televisión.

Es por ello que el curso utilizará los tres primeros meses (TRIMESTRE 1) para sentar las bases de la escritura del guión y explicar los mecanismos narrativos que se necesitan para construir y elaborar historias tanto para el medio cinematográfico como para la pequeña pantalla.

Módulo de estructura y géneros

Introducción: Los tres sombreros del guionista

Escribir para cine y escribir para televisión

El miedo a la página en blanco

EJERCICIOS DE CREATIVIDAD EN CLASE

El lenguaje cinematográfico y la narrativa audiovisual

EJERCICIO “DE LA LITERATURA AL CINE”

Los temas del audiovisual. Repetición temática

La estructura clásica: planteamiento, nudo y desenlace

EJERCICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS A PARTIR DE UNA NOTICIA EN EL PERIÓDICO

Los puntos de giro

Tipos de finales

Robert McKee y Syd Field: sus métodos

Mitología, y arquetipos: La morfología del cuento y el viaje del escritor. (De Vladimir Propp a Christopher Vogler)

Los lugares comunes del audiovisual : “La semilla inmortal”

EJERCICIO DE ANÁLISIS DE LOS TEMAS QUE SE REPITEN EN DIFERENTES PELICULAS

Los géneros: supra géneros y subgéneros

Análisis de estructuras: “Con faldas y a lo loco”, “El verdugo”, “Million dollar baby”, “Star Wars”, “Hierro 3”. “Ciudad de Dios”, “Gran Torino”, “Una historia de violencia”.

EJERCICIOS DE ANÁLISIS Y DEBATE EN CLASE

La respuesta a la estructura clásica: las vanguardias cinematográficas

Las estructuras alternativas y la no estructura: aspectos básicos

EJERCICIO DE CONSTRUCCIÓN DE UN ESQUEMA DE CORTOMETRAJE CON LA ESTRUCTURA CLASICA Y CON ESTRUCTURA ALTERNATIVA

Análisis de estructuras alternativas: “Eyes wide shut”, “Los cuatrocientos golpes”, “Magnolia”, “Olvídate de mí”, “Mi noche con Maud”, “Amarcord” “Pulp fiction”

Macroestructura y microestructura de la escena

EJERCICIOS DE ANÁLISIS DE ESCENAS EN CLASE

Trabajar la narrativa en la secuencia y el espacio en la escena

Dominio del ritmo y del tempo de la escena

Escribir una escena: **EJERCICIOS PRÁCTICOS** propuestos por el profesor. Corrección en clase.

Recursos narrativos básicos: Dosificar la información, suspense, sorpresa, elipsis, paralipsis, repetición, planting, Pay-off

El punto de vista: el narrador y el narratario

Voz en off: ventajas y desventajas

Diégesis del relato

Aspectos de la comedia (El modelo de John Vorhaus): el running gag, el malentendido como motor de la acción, la mentira como base de la historia, control del slapstick, la creación de personajes y situaciones cómicas.

EJERCICIO DE CONSTRUCCIÓN DE SITUACIONES CÓMICAS DESDE UNA SITUACIÓN REAL Y COTIDIANA.

Aspectos para la comprensión del montaje. La necesidad de formar “guionistas-montadores”.

El caso de las adaptaciones literarias

Análisis de películas desde el punto de vista de “El viaje del héroe”: De Matrix a Brockeback Mountain pasando por Ratatouille.

EJERCICIOS Y DEBATE EN CLASE

Módulo de recursos narrativos en grupo

Taller de brainstorming

El trabajo en grupo: Aprender a aceptar las críticas y a aportar ideas

Las jerarquías en un grupo de guionistas: argumentista, escaletista, dialoguista, coordinador de trama, script editor.

Taller de creatividad: cómo generar ideas.

EJERCICIOS DE CREATIVIDAD Y CREACIÓN DE IDEAS MATRIZ

Módulo sobre construcción de personajes

Modelos de personajes: Colectivo, Brechtiano, personajes arquetípicos

Perfil de personajes

Ficha y desarrollo de personajes: carácter, personalidad y definición social y psicológica de los personajes dentro y fuera de la historia

Triangulaciones entre personajes

Backstory

EJERCICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAJES EN CLASE. DEL PERFIL HASTA LA HISTORIA.

Módulo de desarrollo desde una idea: Pasos a seguir

Evolución del proceso creativo

La idea y el tema

La story line

El pitch de venta

La sinopsis

El tratamiento secuenciado

El tratamiento por escenas

El formato.

Módulo sobre diálogos

Texto y subtexto

Funciones del diálogo

Diálogos literarios

Diálogos dinámicos

Diálogos clónicos

Diálogos televisivos

El silencio en los diálogos

Verosimilitud y coherencia respecto a la situación y al perfil de personajes

Errores en la construcción del diálogo

Alternativas al diálogo : el soliloquio y el coro

EJERCICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE DIÁLOGOS SOBRE SITUACIONES PROPUESTAS POR EL PROFESOR.

La ficción televisiva: repaso histórico

Desde “El prisionero” a “Twin Peaks”

La generación de la televisión

El caso español

Formatos televisivos

La teleserie

La dramedy

La sit com

Las miniseries

Los culebrones

La tv movie: estructuras en siete actos

La ficción americana y la ficción española actual

El fenómeno HBO: Los Soprano, The wire, In treatment

Renovando la ficción televisiva: David Chase, David Simon , Allan Ball y Rodrigo García

JJ Abrahams: “Perdidos” por Lost

“Crub your enthusiasm”: Larry David

Análisis de episodios pilotos: “Seinfeld”, “Frasier”, “A dos metros bajo tierra”, “Lost”, “Los Soprano”, “The wire”, “Friends”.

EJERCICIOS Y DEBATE EN CLASE

La nueva comedia británica: Ricky Gervais (“The office” / “Extras”) y “Little Britain”

El caso del spin off

Como se escribe una serie de televisión: Tramas generales, tramas de continuidad y tramas cerradas

Las series españolas y catalanas: “Porca Miseria”, “Pelotas”, “Siete Vidas” y “Aida”

La figura del story editor

Segundo trimestre: De la idea al tratamiento (Enero- Marzo)

En los dos siguientes trimestres el trabajo será eminentemente práctico y se ofrecerá un seguimiento personalizado de cada uno de los proyectos a parte de seguir profundizando en aspectos teóricos. A partir del segundo trimestre nuestro objetivo será ayudar a desarrollar las premisas presentadas por los alumnos después de recibir la base teórica.

Trabajo práctico personalizado

Tutorías y seguimiento

Calendario de entregas y correcciones

Tercer trimestre: Del tratamiento al guión dialogado (Abril- Junio)

El proyecto final a presentar consistirá en la llamada "Biblia": sinopsis, tratamiento, fichas de personajes y muestras de diálogo (en el caso de las series se pedirá episodio piloto, fichas de personajes y toda la trama de la primera temporada). Al final de curso el tutor realizará un análisis y un informe sobre el proyecto.

Trabajo práctico personalizado II

Tutorías y seguimiento II

EJERCICIOS DE ANÁLISIS**La biblia**

Como presentar un proyecto

Como defender un proyecto

Modelos de presentación de proyectos

Concursos y subvenciones

El análisis de guión

Como analizar un guión

La figura del story editor

Análisis de casos concretos: películas y series

El mercado

Análisis de la situación actual

Los sindicatos de guionistas

Los derechos de autor

Los derechos de transformación

Negociación de contratos

Contratos tipo

Las paradojas del guionista: Una reflexión sobre la profesión.

Análisis final

Entrevista personalizada a cada alumno
Viabilidad del proyecto presentado

Informe personalizado redactado por el profesor

Modelo de docencia

Una vez recibida la teoría inicial, el alumno deberá presentar la primera semana tras la vuelta de vacaciones navideñas dos premisas- sinopsis que ocuparán una hoja como máximo cada una. Se tratará de una sinopsis para un largometraje y una sinopsis de una primera temporada de una serie de televisión. Una comisión de profesionales de la escuela evaluarán la calidad de cada una de las propuestas hechas por el alumno recomendando el desarrollo de una u otra opción. Una vez decidido no se podrá modificar la decisión y se deberá seguir el curso con la premisa elegida.

Será obligatorio el visionado de 17 películas, de las cuales, 6 serán programadas por el profesor para un visionado y un análisis en clase (2 por trimestre). Los visionados se realizarán en la sala de cine de la escuela en horario de clase y constituirán los ejemplos de clase.

En cuanto a las series, el listado que se enumera más abajo será el utilizado principalmente para los ejemplos de clase. Así mismo también se programarán 6 sesiones con visionado en clase y análisis (principalmente de episodios pilotos, 2 por trimestre).

Listado de películas

CIUDADANO KANE (1941). Guión de Orson Welles y Herman J. Mankiewicz

LOS VIAJES DE SULLIVAN (1941). Guión de Preston Sturges

SUNSET BOULEVARD (1950). Guión de Charles Brackett y Billy Wilder

LOS 400 GOLPES (1959). Guión de François Truffaut y Marcel Moussy

CON LA MUERTE EN LOS TALONES (1959) Guión de Ernest Lehman

CON FALDAS Y A LO LOCO (1959). Guión de Billy Wilder y I.A.L. Diamond

LA NOTTE (1961). Guión de Michelangelo Antonioni y Ennio Flaiano

EL VERDUGO (1963). Guión de Rafael Azcona, Ennio Flaiano y Luis García Berlanga.

MI NOCHE CON MAUD (1969). Guión de Eric Rohmer

AMARCORD (1973). Guión de Federico Fellini y Tonino Guerra

LA GUERRA DE LAS GALAXIAS (1977). Guión de George Lucas

ALIEN (1979). Guión de Dan O'Bannon.

CASA DE JUEGOS (1987). Guión de David Mamet.

ATRAPADO EN EL TIEMPO (1993). Guión de Danny Rubin y Harold Ramis.

PULP FICTION (1994). Guión de Quentin Tarantino.

MAGNOLIA (1999). Guión de Paul Thomas Anderson

EYES WIDE SHUT (1999). Guión de Stanley Kubrick y Frederic Raphael

ADAPTATION (2002). Guión de Charlie Kaufmann

CIUDAD DE DIOS (2002). Guión de Braulio Mantovani

MILLION DOLLAR BABY (2004). Guión de Paul Haggis

HIERRO 3 (2004). Guión de Kim Ki Duk

OLVIDATE DE MI (2004). Guión de Charlie Kaufmann

BROCKEBACK MOUNTAIN (2005). Guión de Larry McMurtry y Diana Ossana. Adaptación de un cuento escrito por Annie Proulx.

UNA HISTORIA DE VIOLENCIA (2005). Guión de Josh Olson. Adaptación del comic escrito por John Wagner y Vince Locke.

RATATOUILLE (2007). Guión de Brad Bird, Emily Cook y Jan Pinkava

GRAN TORINO (2009). Guión de Nick Schenk

Listado de series

HBO: "Nosotros no buscamos la audiencia, la audiencia nos busca a nosotros": LOS SOPRANO.

El humor "inteligente": SEINFELD + CRAB YOUR ENTHUSIASM. Series creadas por Larry David y Jerry Seinfeld

La sitcom en España: SIETE VIDAS + AIDA
Nuevo humor británico: EXTRAS + THE OFFICE. Series creadas por Ricky Gervais

La Dramey catalana: PORCA MISERIA. Serie creada por Joel Joan

Algo más que una serie: TWIN PEAKS. Serie creada por David Lynch y Mark Frost

La "muerte" en televisión: A DOS METROS BAJO TIERRA. Serie creada por Alan Ball

La sitcom americana: FRASIER, FRIENDS

Reformulando el tiempo en televisión: 24

La vida misma: THE WIRE

El pez fuera del agua: DOCTOR EN ALASKA

Holmes revisitado: HOUSE

El fenómeno JJ Abrahams: LOST / ALIAS

Reinventando géneros: DEADWOOD

Bibliografía

Durante el curso ofreceremos una cuidadosa selección de textos y apuntes relacionados con la teoría del guión en general y sobre la escritura de guiones para ficción televisiva en particular (ensayos, comentarios, artículos, análisis).

Como libros "básicos" recomendamos los siguientes por constituir textos de ayuda y reflexión para cualquier guionista sea cual sea el medio en el que trabaje:

Mc KEE, R. El guión. Alba Editorial, 2003

TRUBY, J. Anatomía del guión. Alba Editorial, 2008

CARRIERE, JC; BONITZER, P. The end: Práctica del guión cinematográfico. Paidós Comunicación.

VOGLER, CH. El viaje del escritor. Barcelona. Manontropo. 2002

CAMPBELL, J. EL héroe de las mil caras: Psicoanálisis del mito.

MARIMON Y RAMOS. Diccionario incompleto del guión cinematográfico. Océano Ámbar. 2003

VORHAUS, J. Como orquestar una comedia. Alba Editorial 2005

BALLÓ J; PEREZ, X. La semilla inmortal. Los argumentos universales en el cine. Barcelona: Anagrama, 1997

TUBAU, D. Las paradojas del guionista. Reglas y excepciones de la práctica del guión. Alba Editorial, 2007

HUERTA FLORIANO, M.A.; SANGRO COLÓN, P. De Los serrano a Cuéntame. Cómo se crean las series de televisión en España. Arkadin Ediciones, 2007

TOLEDANO , G; VERDE, N. Como crear una serie de Televisión. T&B Editores, 2007

CASCAJOSA, C. La caja lista: Televisión norteamericana de culto. Editorial Laertes, 2007

Colaboradores

Enric Ros, Andrés Villa, David Lillo.

Además a lo largo del curso serán invitados profesionales del medio cinematográfico y de la televisión en activo que nos explicaran su experiencia y sus métodos de trabajo. Durante el curso se avisará con antelación su asistencia.

Duración y horarios

Del 14 de Octubre de 2009 al 2 de Junio de 2010
Miércoles y viernes de 19:00 a 22:00 (165 horas)

“Un guión no se escribe, se reescribe: talento+ trabajo”

“Los tres sombreros del guionista: escritor, analista y vendedor”