

TALLER INTERNACIONAL ESCUELA INTERNACIONAL DE CINE

El Arte Narrativo

PROGRAMA MODULO 1 (SEMANA 1)

UNIDAD 1

1. El pensamiento narrativo.

- 1.1 El origen del discurso narrativo. Su condición estética (Lessing, Della Volpe, Eco). Diferencias y afinidades con otras formas de pensamiento artístico (la poesía, el drama). La narración oral: voz, timbre, tono, representación. La palabra escénica. Los rasgos estéticos de la narración oral. Estrategias.
- 1.2 Las condiciones del relato en la narración escrita. Sustitución de la palabra escénica por la estructura lingüística y conceptual del texto. Las Mil y Una Noches, El conde Lucanor, Decamerón. La escritura como lenguaje artístico (Jakobson, Barthes, Vargas Llosa).
- 1.3 La condición causal y temporal del relato. Casualidad y continuidad. La base de la estructura causal: el suceso. Los nexos causales. La base de la estructura temporal: continuidad y desarrollo. Tiempo físico, tiempo cronológico y tiempo fabular.
- 1.4 La condición argumental del relato. Determinación y progreso del discurso narrativo. Historia evidente e historia cifrada. El valor del suceso en la fábula, la trama y el argumento. La estructura profunda: Poe, Piglia, Chejov, Propp, Maughan, Forster, Calvino, Todorov, Lotman, Eco.
- 1.5 Paráfrasis crítica del relato. El dinosaurio de Augusto Monterroso: la historia, la unidad de impresión, los nexos causales, el tiempo fabular, el argumento, la correlación entre el narrador y lo narrado, el nivel de realidad, la corriente subterránea de sentido y el sistema de referencia textuales, contextuales y paratextuales.

UNIDAD II

2. Las categorías funcionales del discurso narrativo.

- 2.1 Autor, narrador y personaje. El autor-intérprete. Relato de autoría y relato de ficción. El narrador. La condición del narrador y su poder persuasivo. El narrador omnisciente, el narrador-personaje y el narrador ambiguo. Su relación con la historia y el punto de vista espacial. Variantes. El personaje. La construcción del personaje narrativo. Perspectiva. El personaje como concepto que engloba al narrador y al autor. La sucesión de mudas espaciales de una categoría a otra.
- 2.2 La historia y el argumento. La construcción de la historia: motivo casual, acción y finalidad. La construcción del argumento, acción y finalidad. La construcción del argumento: trama, crecimiento, mutación, clímax y desenlace. El valor de la información dentro del código argumental. El argumento en la novela: Cervantes, Defoe, Stendhal, Flaubert, Tolstoi, Proust, Kafka, Joyce, Carpentier, Cortázar, García Márquez. Un argumento clásico: El viejo y el mar, Ernest Hemingway.
- 2.3 El tiempo narrativo. Tiempo del narrador y tiempo de lo narrado: coincidencia, no coincidencia, multiplicidad. El tránsito del tiempo narrativo: tiempo singular, lineal, circular, fragmentario, reiterativo e inmóvil. Sujeto y tiempo fabular. La libertad del tiempo narrativo: Kipling, Borges, Carpentier, Cortázar, Vargas Llosa.

UNIDAD III

3. El pensamiento dramático.

- 3.1 EL origen del pensamiento dramático. La condición estética del drama (Aristóteles, Hegel, Brecht). Sus diferencias y afinidades con otras formas de pensamiento artístico (la poesía, el relato).
- 3.2 Composición del modelo dramático. El mito de Ceres. Conflicto y tensión de fuerzas. El culto a Dionisos. Representación, crecimiento y mutabilidad. El culto a Apolo. La escritura dramática. Finalidad del modelo dramático: catársis y transformación.

- 3.3 El modelo dramático en la poesía épica. La Ilíada: la causa eficiente de la acción genera una secuencia de acciones que crecen unas de otras, diégesis dramático-narrativa. La Odisea: El crecimiento por obstáculos. La posición genera el conflicto hacia una finalidad. El espacio, el héroe y el argumento episódico.
- 3.4 El modelo dramático potencial y acción dramática. El héroe trágico. Edipo Rey: El protagonista y el antagonista en el mismo rol. El destino como opositor. La aparición de la intriga. Solución y equilibrio de opuestos. Medea: la pasión como agente de la acción. La no solución de opuestos: el Deus ex Machina.
- 3.5 El modelo dramático en la comedia. El drama satírico. Carácter y final abierto. La comedia: personaje, tipo, prototipo y estereotipo. El equívoco como agente de la acción. La trama inalterable, la solución reversible. El Avaro.

UNIDAD IV

4. La evolución del modelo dramático.
- 4.1 Apoteosis y crisis del modelo dramático. Shakespeare: Macbeth. El drama, el melodrama y la pieza bien hecha. El drama realista (Ibsen). La comedia realista (Gogol). Simbolismo y expresionismo (Maeterlinck, Strindberg, Chejov).
- 4.2 El modelo antidramático. Ruptura y desintegración del argumento lógico. Ruptura y desintegración del argumento lógico. Oposición externa y no continuidad (Jarry, Strindberg, Meyerhold). La concepción vanguardista del drama: Pirandello.
- 4.3 El modelo no dramático. El teatro épico de Brecht. El drama de las contradicciones y la narración analógica. Interruptus, efecto de distanciamiento, imagen boomerang. Final no conclusivo.
- 4.4 El modelo posdramático. Disolución y crisis de la escritura dramática. La "Tragedia del lenguaje" y la Sacudida por la sorpresa. La lógica del absurdo (Ionesco, Beckett, Pinter). La lógica de la crueldad (Artaud, Genet, Grotowski). Marat-Sade de Peter _Weiss. La escritura efímera.

UNIDAD V

5. Las categorías funcionales del discurso dramático.

5.1 Personaje y acción. Personaje y situación. Pasión, motivos e intereses del personaje. La línea de acción: nacimiento, crecimiento, finalidad. Acción continua, discontinua e intermitente. Acción y tensión.

5.2 El conflicto y la tensión de fuerzas. El conflicto polar. Oposición y lucha de contrarios, las líneas de fuerza. La división en bandos. Conflicto y contradicción. Conflicto interior y exterior. La ausencia de conflicto.

5.3 El argumento dramático: causa eficiente, trama, subtrama, punto de giro, punto de no retorno, proceso climático y desenlace. La representación escénica y sus diferencias con el argumento narrativo.

EICTV
San Antonio
de los Baños
CUBA

PROGRAMA SEMANAS 2, 3 y 4

Cómo tener muchas ideas

- Técnicas creativas
- El verdadero brainstorming
- El método creativo del Media Lab
- Azar, caos y orden en el proceso creativo
- El descubrimiento y estudio de la creatividad
- Las fases de la creatividad en el guión
- Desarrollo de la creatividad para el guionista
- Prácticas creativas. De la intuición a la idea

Cómo superar bloqueos mentales

- La procrastinación y su solución
- Cómo trabajar en equipo y en solitario
- La autodisciplina y el estrés creativo
- Hacer las cosas mal: cómo el fracaso conduce al éxito
- Grandes éxitos y grandes fracasos de la intuición

Cómo convertir buenas ideas en grandes ideas

- Escribir para uno mismo y para los demás
- “Yo me entiendo”, pero ¿te entienden los demás?
- Cómo dirigir la atención del espectador
- Métodos de trabajo de los guionistas de cine y de series

El universo del guionista

- Los Siete mundos que el guionista debe conocer
- Conocerse a sí mismo y conocer al espectador
- Cómo conseguir que tus ideas seduzcan a los demás

Reglas y excepciones en la práctica del guión

- ¿Por qué el guionista debe aprender a vivir en la paradoja?
- Técnicas y herramientas narrativas
- La estructura narrativa
- Las mejores y más efectivas estructuras
- Los métodos y estructuras de los guionistas profesionales
- Estructuras convencionales y nuevas estructuras
- Estructura, métodos de trabajo y guión de largometraje
- Estructura, métodos de trabajo y guión de series

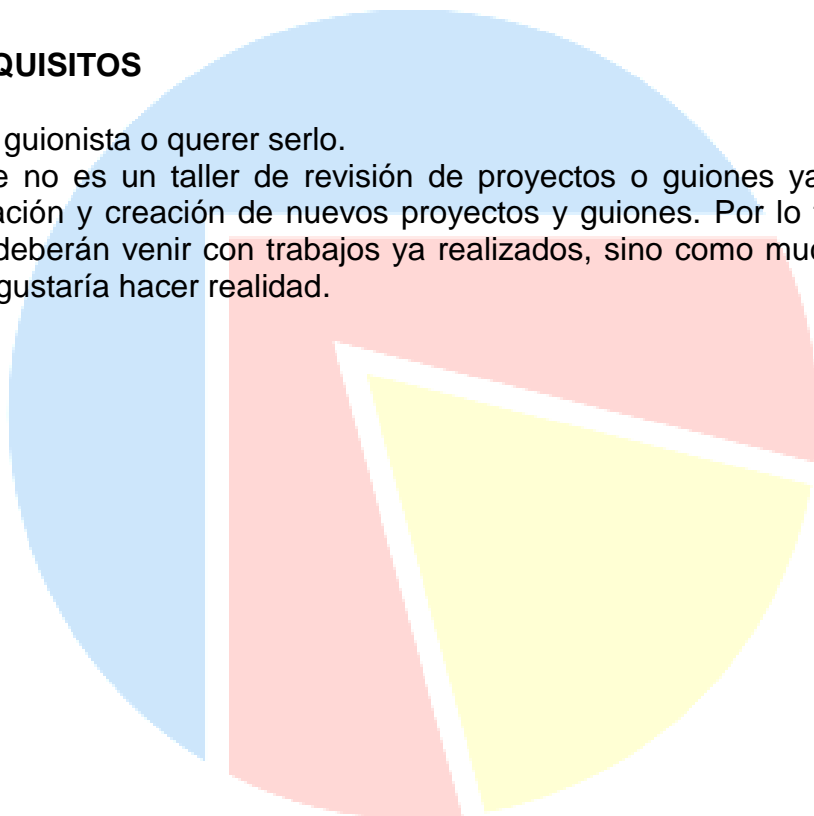
El guionista profesional

- Los personajes, creación y desarrollo
- El conflicto
- Los diálogos
- El pensamiento audio-visual y secuencial
- Documentos de venta y de trabajo: sinopsis, argumentos, tramas y biblias

REQUISITOS

Ser guionista o querer serlo.

Este no es un taller de revisión de proyectos o guiones ya escritos, sino de ideación y creación de nuevos proyectos y guiones. Por lo tanto, los alumnos no deberán venir con trabajos ya realizados, sino como mucho con ideas que les gustaría hacer realidad.

EICTV

San Antonio de los Baños

CUBA

PROGRAMA MODULO 3 (semana 5)

COMPRESION CRÍTICA DE LOS GUIONES

- Evaluación y comprensión de la etapa en la que se encuentran los proyectos de los estudiantes en la semana final y cómo piensan avanzar ellos para completar sus guiones.

COBERTURA/ EJERCICIO DE REPORTE DE GUIÓN

- Lectura y análisis de otros guiones para una mejor comprensión de cómo su trabajo será leído. ¿Qué está buscando la industria? ¿Cómo esto se aplica a tu guión?
- Quien lee las coberturas? Entendiendo el proceso de presentación con las compañías de producción, agencias de talento, financiadores, distribuidores, y compañías de ventas extranjeras.
- Ejercicio de Log Lines
- Sinopsis y comentarios

QUE HACER CON TU GUIÓN CUANDO ESTÁS AFUERA EN EL MUNDO

- Entendiendo los mercados
- Entendiendo los géneros y las adaptaciones literarias.
- Buscando representantes: agentes literarios y managers
- Escribiendo para certámenes e iniciativas: The Academy Nicholls Foundation, BAFTA Rocliffe, Programa Sundance, Festivales Internacionales, etc.
- Entendiendo los Acuerdos: Opciones, Funciones,

COLABORACION

- Cómo trabajar con los productores
- Cómo trabajar con los directores

PREPARACION DE LOS GUIONISTAS PARA EL PITCHING

- Conoce tu historia. Aduéñate de ella!
- A quien le estás haciendo el pitching?
- Ajustando tu pitch para reuniones específicas con productores, financiadores, distribuidores, compañías extranjeras de ventas.

Ejercicio Final de Pitch a los estudiantes del taller de Producción de Campo a la Ejecutiva en el Mercado Internacional que estarán en la EICTV con el profesor y productor Sandy Lieberson.

EICTV
San Antonio
de los Baños
CUBA