

Curso: “La estructura dramática, del guión al montaje”

Profesores: Alberto Ponce (SAE) y Diego Sabanés

Agosto 2016

ÍNDICE

I.	Propuesta y Destinatarios	Pag. 2
II.	Metodología	Pag. 2
III.	Carga horaria.....	Pag. 2
IV.	Materiales requeridos.....	Pag. 2
V.	Contenidos.....	Pag. 3
VI.	Programa.....	Pag. 3
VII.	Filmografía	Pag. 4
VIII.	Bibliografía	Pag. 4
IX.	Biofilmografía de los profesores.....	Pag. 5

I.- PROPUESTA y DESTINATARIOS

Mucho es lo que se habla, tanto en talleres de guión como de montaje, de la importancia de la Estructura Dramática. Sin embargo, pocas veces se distingue entre los diferentes elementos narrativos, poéticos y dramáticos que se combinan bajo esa etiqueta y que funcionan como un sistema, dándole un sentido global al relato cinematográfico. El objetivo principal de este taller es analizar esos diversos componentes y su interacción, tanto en su planteo inicial (el guión) como en su forma final (el montaje). También se plantearán algunas estructuras narrativas que toman distancia del modelo tradicional, aunque conserven sus componentes esenciales. En definitiva, se trata de proponer algunos recursos que potencien el material dramático y permitan llevar una película hacia su mejor forma.

El curso está dirigido principalmente a estudiantes de cine, guionistas y editores en los comienzos de su oficio, así como a cinéfilos en general, que posean algunos conocimientos básicos sobre narración audiovisual.

La intención del curso es que los participantes aprendan algunas herramientas prácticas que dinamice su trabajo y sobre todo, una conciencia crítica sobre su propio accionar en la manipulación de los elementos que integran un relato audiovisual y que le dan sentido dramático a sus escenas.

II.- METODOLOGIA

El taller se compone de cuatro clases teórico-prácticas durante las cuales se expondrán algunas teorías de diversos autores, se plantearán algunas escenas para ser analizadas (tanto en el formato de guión impreso como de secuencias ya rodadas) y se estudiará la evolución de algunos relatos a lo largo del proceso creativo, señalando el efecto producido por los cambios de estructura.

III.- CARGA HORARIA

20 horas. El taller tendrá una duración cuatro clases semanales, de cinco horas cada una, con un intervalo de 20 minutos. Las clases tendrán lugar los sábados 30 de Julio, 6, 13 y 20 de Agosto, de 15 a 20 hs.

IV.- MATERIALES REQUERIDOS

Reproductor de DVD, computadora, proyector, monitores de sonido y pantalla. Pizarra, marcadores de distintos colores y borrador. Impresora para algunas escenas que serán entregadas para su análisis por parte de los participantes.

V.- CONTENIDOS

Temas Centrales:

Diferencia entre estructura narrativa, dramática y poética.

La estructura dramática entendida como arco del personaje.

La estructura narrativa entendida como organización de la acción en las tramas y sus puntos de choque (introducción de la información, elipsis, ritmo, etc) y como lógica secuencial (coherencia entre valores de plano, ángulos, etc).

Estructura poética como sistema de imágenes o estructura profunda (subtexto).

Subtemas:

Evolución del personaje a partir de decisiones y sus consecuencias. Línea de acción y línea de pensamiento. Conflicto por enfrentamiento y otros tipos de tensión dramática (no confrontativa). Estructura clásica: detonante, puntos de giro, climax. Relación de las subtramas con la trama principal. Modelos narrativos no tradicionales.

VI.- PROGRAMA

- El guión y sus transformaciones durante el proceso de realización de una película. La estructura dramática como eje del relato. El trabajo del guionista, del director y del montajista en la definición de las estructuras. Diferencias entre estructura dramática, estructura narrativa y estructura poética.
- Herramientas de trabajo del guionista: el story line, la sinopsis, el tratamiento, la escaleta, el guión. El script-day o escaleta de continuidad. Etapas del proceso de montaje: el reconocimiento de la estructura, la articulación de la narración, la fluidez del ritmo.
- Elementos que componen el guión: la escena, la secuencia, la acción, el diálogo. Elementos de la narrativa cinematográfica. La elipsis: sus tipos. El montaje paralelo y el montaje alterno. El flash-back y el flash-forward. El racconto. La Frase de Montaje.
- Conceptos fundamentales de dirección y montaje en la conformación de una secuencia narrativa. Las variaciones de tamaño de plano y de ángulo. El corte directo. Los cortes en movimiento. Las entradas y salidas de cuadro. Las zonas de cuadro. El ritmo interno y el ritmo externo. La relación de miradas. Relación entre el efecto Kulechov y la frase de montaje.
- El Personaje como motor de la historia. El contexto. El punto de vista. El sistema de valores. El Personaje entra en Acción. Objetivo y Obstáculo (o Distancia). Conflicto. Protagonista y Antagonista. El Arco del Personaje.
- Tres modalidades de Conflicto: interno, interpersonal, social. Diferencia entre conflicto y enfrentamiento. Otras formas de tensión dramática.
- Tres modelos de Estructura de acuerdo a Robert McKee: Arqui-trama, Mini-trama, Anti-trama.
- La Estructura Dramática clásica. Los tres actos: Planteo, Confrontación, Resolución. Los Puntos de Giro. Detonante y Climax.

- La Estructura Profunda de una escena. Texto y Subtexto: la importancia de lo no-dicho. El relato como Metáfora. El significado y el Sentido. La progresión dramática. Las transiciones. Los sistemas de imágenes.
- Trama principal y sub-tramas. Diferentes funciones de la trama secundaria. Interacción de las tramas secundarias con la trama principal.
- La narración cronológica lineal y algunos modelos alternativos. El relato en torno a un conflicto central y el relato de tramas múltiples.
- La estructura narrativa en el documental.

VII.- FILMOGRAFÍA

Cortometrajes:

- "Reality +" (Coralie Fargeat)
- "El mal del Limón" (Jeremy Rosestein y Kaspar Schiltknecht)
- "Oso" (Pascal Floerks)
- "Los perros de Pavlov" (Kike Maillo).

Largometrajes:

- "Flores Rotas" (Jim Jarmush)
- "All that Jazz" (Bob Fosse)
- "Hannah y sus Hermanas" (Woody Allen)
- "Memento" (Christopher Nolan)
- "Mentiras piadosas" (Diego Sabanés)
- "Abzurdah" (Daniela Goggi)

VIII.- BIBLIOGRAFÍA

- AKERS, WILLIAM. "Your screenplay sucks!". Michael Weise Productions, California, 2008.
- AMIEL, Vincent. "Estética del montaje". Abada, 2005.
- CARRIERE, JEAN CLAUDE. "La película que no se ve". Paidós., Barcelona, 1997
- ICKOWICZ, Luisa Irene. "En tiempos breves: apuntes para la escritura de cortos y largometrajes". Paidós. Argentina, 2008.
- MARIMÓN, Joan. "El montaje cinematográfico: guión a la pantalla". Universidad de Barcelona, 2015.
- MC KEE, Robert. "El guión: sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones". Alba, 2009.
- MORALES MORANTE, Fernando. "Montaje audiovisual. Teoría, técnica y métodos de control". Editorial UOC. Barcelona, 2013.
- RUIZ, RAUL. "Poética del Cine". Editorial Sudamericana Chile, 2000.
- TUBAU, Valentín Fernández. "El cine en definiciones". Ixia libres, 1994.
- VARIOS AUTORES. "Los desafíos de la ficción (técnicas narrativas)". Eduardo Horas León (compilador). Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso, Casa Editora Abril, La Habana, 2002.

IX.- BIOFILMOGRAFÍA DE LOS PROFESORES

Alberto Ponce es egresado de la Escuela Internacional de Cine y Televisión (EICTV) de San Antonio de los Baños, Cuba, en la especialidad de Montaje-Edición, de la cual es profesor itinerante desde 1995 hasta la actualidad. Ha dictado cursos, talleres, seminarios y conferencias en Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, México, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Fue titular de la cátedra de Montaje de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido de la Universidad

de Buenos Aires (UBA) y de la Escuela Nacional de Experimentación y realización Cinematográfica (ENERC) del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Desde su fundación en 2009 y hasta 2015, impartió el Taller de Montaje en la Maestría en Periodismo Documental de la Universidad Nacional de Tres de Febrero.

Ha editado más de 50 largometrajes y colaborado con directores como Leonardo Favio (*Perón: Sinfonía del sentimiento*), Pino Solanas (*Argentina latente*, *La próxima estación*, *Tierra sublevada I: Oro Impuro*, *Tierra sublevada II: Oro negro*, *La guerra del fracking*, *El legado*), Gerardo Vallejo (*Martín Fierro*, *el ave solitaria*), Damián Szifrón (*Tiempo de valientes*), Adrián Caetano (*Crónica de una fuga*, *NK: Néstor Kirchner*), Diego Lerman (*Tan de repente*, *La mirada invisible*), Paula de Luque (*El vestido*, *Juan y Eva*), Gabriel Nesci (*Días de vinilo*), entre otros.

Su trabajo internacional incluye largometrajes como *Taxi para tres* y *Gente mala del norte* (en Chile), *Soñar no cuesta nada*, *Algo huele mal* y *Lecciones para un beso* (en Colombia), *Otro tipo de música* (en México), *La espuma de los días* (en Cuba), *Libertad* y *Mangoré: por amor al arte* (en Paraguay), *Día naranja* (en Venezuela), *Los Jukus* (en Bolivia), *Hugo*, *Paco*, *Luis y tres chicas de rosa* (en Puerto Rico) y *Presos* (en Costa Rica).

En televisión ha editado las miniserias *Nueve Lunas*, *El hacker*, *El Signo*, *Ciudad de Pobres Corazones*, *La riña*, *Pasajeros*, *Animadores*, *Mis noches sin tí*, *Historias en círculo* y *Las palomas y las bombas*, así como numerosos cortometrajes.

Ha obtenido el Premio Coral a la Mejor Edición en el Festival de La Habana 2006 y el Cóndor de Plata al Mejor Montaje (siendo nominado otras seis veces), ambos por la película *Crónica de una fuga* de Adrián Caetano.

Es miembro fundador de la Sociedad Argentina de Editores Audiovisuales (SAE) y ha recibido en dos oportunidades el premio al Mejor Montaje otorgado por esta asociación con las películas *La guayaba* de Maximiliano González y *Choele* de Juan Sasiaín.

Ha publicado el libro *La película manda. Conversaciones sobre el montaje cinematográfico en Argentina*, editorial UNTREF, 2013.

Como director, su cortometraje *Vete de mí: una de pasiones* formó parte de las Historias Breves II y obtuvo numerosos premios internacionales. Su largometraje documental *Blackie: una vida en blanco y negro* es su Opera Prima y obtuvo el premio “Ñirre de Plata de la Patagonia” en la Muestra de Cine Latinoamericano de Punta Arenas, Chile.

Diego Sabanés es guionista y director, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Tras terminar su formación participa en numerosos talleres internacionales con profesores como Michel Chion, Jenaro Talens, Santos Zunzunegui, Jorge Goldenberg y José Sanchis Sinisterra. Llega a Madrid en el año 2000 con una beca del Programa Ibermedia. Desde entonces ha trabajado en cine (*Sin Noticias de Dios*, *El Embrujo de Shangai*, *El Palo*), en TV (como script en las series *Cuéntame cómo Pasó* y *Gran Hotel*, entre otras) y en teatro (como ayudante de Tristán Ulloa en las obras *En Construcción* y *Adentro*, y de Ana Diosdado en *El Cielo que me tienes prometido*; y como director en salas alternativas como Microteatro por Dinero, La Casa de la Portera y AZarte).

Su corto *¡Ratas!* (co-dirigido con Dieguillo Fernández) ganó el Sol de Oro en Biarritz, entre otros premios. En 2010 estrenó su primer largo como guionista y director, *Mentiras Piadosas*, basado en relatos de Julio Cortázar y protagonizado por Claudio Tolcachir y Marilú Marini. El proyecto contó con los apoyos de Hubert Bals (Festival de Rotterdam), la Fundación Carolina y Casa de América. Por su trabajo Sabanés fue nominado a los premios Cóndor de Plata y Sur (Academia de Cine de Argentina) a la mejor ópera prima y al guión adaptado. Como guionista ganó en 2011 el fondo para desarrollo de coproducciones de Cinecittà (Italia). En 2014 fue comisario del ciclo de películas Homenaje a Cortázar en su Centenario, presentado en la Filmoteca de España. En 2015 ha sido jurado del Festival Cinema Jove de Valencia y del Fondo Pro-Imágenes de Colombia, en la categoría Desarrollo de Guión. Su próximo proyecto, *Los invitados siempre vuelven*, recibió subsidios del País Vasco y la Comunidad de Madrid.

Entre 1996 y 1999 fue ayudante de cátedra de Chiqui González, actual Ministra de Cultura de Santa Fe, en la carrera Diseño de Imagen y Sonido. Desde el 2000 trabaja regularmente como profesor en escuelas de cine como la EICTV (Cuba), donde fue asesor de los rodajes de segundo año entre el 2000 y el 2005, El Observatorio de Cine (Barcelona), entre el 2004 y el 2009, La Ciudad de la Luz (Alicante), entre el 2011 y el 2013, CasArijón (Rosario) y la ECAM (Madrid), donde actualmente comparte la cátedra de Dirección de Actores con Mariano Barroso.

Desde hace más de diez años trabaja también como asesor de guión. Ha colaborado en la revisión de más de ochenta cortometrajes y diez largometrajes, entre los que destacan: *Los Extranjeros*, de Carolina Podestá (en Preproducción), *Pinamar*, de Federico Godfrid (próximo a estrenarse), *El Karma de Carmen*, de María Meira, dirigido por Rodolfo Durán (estrenado en 2014), *Infancia Clandestina*, de Marcelo Müller, dirigido por Benjamín Avila (en competencia en Cannes y San Sebastián 2012) y *Güelcome* de Yago Blanco.