

Curso: "La estructura dramática, del guión al montaje"

Profesores: Alberto Ponce (SAE) y Diego Sabanés

Agosto 2017

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. 5
IX. Biofilmografía de los profesores.....	Pag. 6

I.- PROPUESTA y DESTINATARIOS

Tanto en talleres de guión como de montaje suele mencionarse la importancia de la Estructura Dramática. Sin embargo, pocas veces se distinguen 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 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 analizaremos algunas estructuras narrativas que toman distancia del modelo tradicional, aunque conserven sus componentes esenciales.

El curso está dirigido 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. Nuestra intención es que los participantes aprendan algunas herramientas prácticas que dinamicen su trabajo y desarrollen una conciencia crítica sobre su propia participación en los procesos creativos para llevar una película hacia su mejor forma.

II.- METODOLOGIA

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

III.- CARGA HORARIA

El taller se organiza en cuatro clases de cinco horas, una por semana. Los sábados 5, 12, 19 y 26 de Agosto, de 14 a 19:30 hs, hasta completar 20 horas.

IV.- 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 las tramas y sus puntos de cruce y como lógica secuencial.

La 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: la lógica de los acontecimientos desde el punto de vista del protagonista. 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 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.
- El Personaje como motor de la historia. El contexto. El Personaje entra en Acción. Objetivo y Obstáculo (o Distancia). Conflicto. Protagonista y Antagonista. El Arco del Personaje. El punto de vista. Un sistema de valores que entra en crisis,
- 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: lo no-dicho. El relato como Metáfora. Sentido y significado. 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 alguno 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)
- "Balthazar Ushka" (Jose Guayasamín)
- "Radio Belén" (Gianfranco Annichini)
- "Voces en el aire" (Jimena Echeverría, Diego Burger y Nicolás Cuiñas)
- "Lejanos" (Joana Oliveira)
- "El arriero" (Silke Albrecht)
- "Los invitados siempre vuelven" (Diego Sabanés)

Largometrajes:

- "Flores Rotas" (Jim Jarmush)
- "All that Jazz" (Bob Fosse)
- "Hannah y sus Hermanas" (Woody Allen)
- "Memento" (Christopher Nolan)
- "Volver al futuro" (Robert Zemeckis)
- "Tootsie" (Sydney Pollack)
- "Tierra sublevada: Oro Impuro" (Fernando Solanas)
- "Crónica de una fuga" (Adrián Caetano)

- "Abzurdah" (Daniela Goggi)
- "Taxi para tres" (Orlando Llüber)
- "El talentoso Sr. Ripley" (Antonhy Minghella)
- "Todo lo que usted quiso saber sobre el sexo y no se animó a preguntar" (Woody Allen)
- "Azul" (Kristof Kieslovsky)
- "Duro de matar" (John McTiernan)
- "Mentiras piadosas" (Diego Sabanés)
- "Blackie: una vida en blanco y negro" (Alberto Ponce)
- "Forrest Gump" (Robert Zemeckis)
- "Totó el héroe" (Jaco Van Dormael)
- "La ciénaga" (Lucrecia Martell)
- "Padre padrone" (Paolo y Vittorio Taviani)
- "Julieta" (Pedro Almodovar)
- "Rompecabezas" (Natalia Smirnoff)
- "Amarcord" (Federico Fellini)
- "Casi leyendas" (Gabriel Nesci)

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 casi 60 largometrajes y colaborado con directores como Leonardo Favio, Pino Solanas, Gerardo Vallejo, Damián Szifrón, Adrián Caetano, Diego Lerman, Paula de Luque, Gabriel Nesci, entre otros. Su trabajo internacional incluye largometrajes para Chile, Colombia, México, Cuba, Paraguay, Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y Costa Rica.

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 y actualmente Presidente de la Sociedad Argentina de Editores Audiovisuales (SAE) y ha recibido en dos oportunidades el premio al Mejor Montaje otorgado por esta asociación por 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. Participa en varios talleres internacionales con profesores como Michel Chion, Jenaro Talens, Santos Zunzunegui, Jorge Goldenberg y José Sanchis Sinisterra. Llega a Madrid becado por el Programa Ibermedia, lo que le permite trabajar en cine (Sin Noticias de Dios, El Embrujo de Shangai, etc), 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).

Su corto ¡Ratas! (co-dirigido con Dieguillo Fernández) ganó el Sol de Oro en Biarritz, entre otros premios. Con el apoyo del Hubert Bals Fund, la Fundación Carolina y Casa de Américan estrenó su primer largo, Mentiras Piadosas, basado en relatos de Julio Cortázar y protagonizado por Claudio Tolcachir y Marilú Marini. Fue nominado a los premios Cóndor de Plata, Clarín y Sur. Como guionista ganó en 2011 el fondo para desarrollo de coproducciones de Cinecittà (Italia). En 2015 ha sido jurado del Festival Cinema Jove de Valencia y del Fondo Pro-Imágenes de Colombia, en la categoría Desarrollo de Guión. 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, Pinamar de Federico Godfrid, y El Karma de Carmen, de María Meira, dirigido por Rodolfo Durán.

Acaba de estrenar Los invitados siempre vuelven, que recibió tres premios en la Semana del Cortometraje de Madrid. El corto, editado por Alberto Ponce, igual que todos sus trabajos profesionales, experimenta con una estructura narrativa no tradicional. Desde el 2000 trabaja regularmente como profesor en escuelas de cine como la EICTV (Cuba), El Observatorio de Cine (Barcelona), La Ciudad de la Luz (Alicante), CasArijón (Rosario), TAI y la ECAM (Madrid).