

PROGRAMA REALIZACIÓN DE CINE
Prof. Jorge Esteban Blein

OBJETIVOS:

Este curso tiene por objeto el conocimiento de todas las herramientas creativas que tienen a su disposición los directores y guionistas a la hora de narrar una historia, permitiendo ponderar todas las posibilidades existentes para tomar las decisiones más apropiadas en cuanto a la dirección se refiere.

Se trata pues de profundizar en las diferentes decisiones que puede tomar un director a la hora de escribir y plasmar visualmente una secuencia de ficción argumental.

Todas las explicaciones estarán acompañadas de diversos ejemplos tomados de numerosas películas, tanto clásicas como recientes.

PROGRAMA

1º TRIMESTRE GUIÓN:

- 1- Formato de guión.
 - 1.1 Presentación en la página
 - 1.2 Estilo de redacción
 - 1.3 Secuenciación

- 2- Estructura narrativa clásica:
 - 2.1. Acto I (detonante, punto de giro, presentación de personajes).
 - 2.2. Acto II (barreras, antecedentes, cumplimientos, tramas secundarias, causalidad, crisis).
 - 2.3. Acto III (clímax, revés, resolución).

- 3- Otras estructuras narrativas:
 - 3.1. Estructura de tramas múltiples
 - 3.2. Estructura de tramas paralelas

- 4- Creación de personajes:
 - 4.1. Protagonista.
 - 4.2. Antagonista.
 - 4.3. Secundarios.
 - 4.4. Motivaciones de los personajes.
 - 4.5. Identificación en el espectador.

2º TRIMESTRE: USO NARRATIVO Y DRAMÁTICO DE LA DIRECCIÓN DE CÁMARA I

- 1- La dirección de cámara como técnica narrativa esencial.
- 2- Vocabulario básico.
- 3- Tipos de planos:
 - 3.1. Planos largos.

- 3.2. Planos medios.
 - 3.3. Planos cortos.
 - 3.4. Composición.
 - 3.5. Cuadro sinóptico.
- 4- Angulaciones y subjetividad:
- 4.1. Angulaciones.
 - 4.2. Objetividad y subjetividad.
- 5- Lentes y objetivos:
- 5.1 El gran angular.
 - 5.2. El objetivo normal.
 - 5.3. El teleobjetivo.
 - 5.4. La profundidad de campo.
- 6- El formato:
- 6.1 El formato televisivo 1.33:1
 - 6.2 El formato panorámico 16/9 (1.78:1)
 - 6.3 El formato americano 1.85:1.
 - 6.4 El formato cinemascope 2.35: 1.

3° TRIMESTRE: USO NARRATIVO Y DRAMÁTICO DE LA DIRECCIÓN DE CÁMARA II

- 7- Movimiento de cámara.
- 7.1. La panorámica.
 - 7.2. El travelling.
 - 7.3. La grúa.
- 8- Velocidad e imagen:
- 8.1. Cámara lenta (slow motion).
 - 8.2. Cámara rápida (fast motion).
- 9- Leyes y convenciones del montaje:
- 10.1. Generalidades.
 - 10.2. El raccord en los cortes.
 - 10.3. Ley de los 30 grados.
 - 10.4. Gradación entre planos.
 - 10.5. El eje: ley de los 180 grados.
 - 10.6. El sentido direccional.
 - 10.7. Transiciones.
 - 10.8. La geografía ideal.

METODOLOGÍA:

El curso no consiste en una descripción de las herramientas antes planteadas, sino en reflexionar sobre el uso que se les puede dar estética, narrativa y dramáticamente hablando por parte del Director.

De ahí que el análisis sistemático de las secuencias visionadas en clase es pieza fundamental para el aprendizaje del alumno.

Se intenta entrar en la mente del Director para comprender las razones de cada una de las decisiones que tomó con respecto a la planificación y puesta en escena, para que el alumno sea capaz de diseñar una dirección sólida cuando se enfrente a cualquier producto de ficción argumental.