

TALLER DE GUIÓN, DIRECCIÓN Y PROYECTOS DE CINE Y AUDIOVISUAL por PABLO REYERO

Objetivo: Asesorar a distancia el desarrollo de proyectos cinematográficos desde la escritura de guión, la dirección y la producción. Ayudar a encontrar la voz narradora y un estilo personal atendiendo a la experiencia vital, la “realidad” y la imaginación como fuentes de creación. Movilizar la investigación, escritura y desarrollo de historias y proyectos audiovisuales, sean de origen ficcional o documental, cinematográficos o televisivos. Dotar de herramientas del lenguaje para ayudar a plasmar las sensaciones y los sentimientos, los conflictos y las contradicciones humanas.

UNIDAD 1:

Contenidos: Un recorrido por algunos mojones en la historia del cine: Lumiere y Melies, de los noticiarios a la ficción. Griffith: el lenguaje. Flaherty: el documental dramático. Vertov: cine verdad. Ivens: el film pictórico. Grierson y Riefensthal: la propaganda. El neorrealismo italiano. El distanciamiento de Brecht en el grotesco. El suspenso según Welles y Hitchcock. Rouch: el cine etnográfico. Verdad o autenticidad en Cassavettes. El cine directo inglés. Una experiencia de creación colectiva en Argentina: la Escuela de Cine de Santa Fe. Olphus: la entrevista como indagación. El hombre y la cámara participante, captar los pequeños detalles de la vida cogida por sorpresa. A través de lo visible dar cuenta de lo invisible. La cámara en su deseo de revelar a la gente sin pretensiones y elaborar fragmentos en un todo integrado. Por asociación, adición, sustracción, multiplicación, división y ensamblaje de planos, el montaje atraviesa todo el proceso del sujeto creativo. Las imágenes como resultado de una manipulación voluntaria. Qué es lo que la mano ha hecho exactamente, cómo lo ha hecho y con qué propósito.

UNIDAD 2:

Contenidos: Cómo armar un proyecto, sea documental o de ficción. Objetivo, plan de trabajo, protagonistas, estilo, estructura, motivación, aspectos visuales y sonoros. Pensar un proyecto a partir de una motivación personal. La originalidad como trabajo. Bisociación, combinación de dos o más conceptos en apariencia no relacionables. Sinopsis de la idea a desarrollar y pautas de investigación. La propia experiencia vital, la “realidad” y la imaginación como fuentes de creación. La investigación. Observación y escucha de situaciones, personajes, comportamientos, ambientes, objetos cotidianos. Ser cazadores de núcleos dramáticos y momentos reveladores. La comprensión. Mitos y arquetipos. La búsqueda de fuentes y materiales de archivos gráficos, sonoros, fotográficos y audiovisuales. La Entrevista como indagación. La voz, las expresiones verbal y corporal, la actitud para comunicar. Métodos para filmar entrevistas individuales o grupales, en interiores o exteriores. Historias de vida. La crónica. Describir micromundos, mini-observaciones. Nombrar y describir el mundo de nuevo para tener identidad. Contar siempre al menos dos historias, una corriente de superficie y otra corriente subterránea con calidad sugestiva. El diseño de la producción. Elaboración de estrategias de factibilidad en función del proyecto. Fuentes de financiamientos nacionales e internacionales. Cómo funcionan los mercados de proyectos de cine y el audiovisual.

UNIDAD 3:

Contenidos: Herramientas para la escritura del guión de ficción o documental, el cruce entre ambos, escaletas, preproducción, casting y scouting. Pautas para el desarrollo del proyecto. Tono, estilo y técnica según la naturaleza de la historia. Las ideas fundamentales que hacen avanzar la historia. Los límites de lo verosímil. Las digresiones. Ritmo, variedad y contraste. Planteamiento y escaletas, la espina dorsal de la creación. Pautas del plan de producción. Plasmar en pocas páginas las relaciones, actitudes, frecuencias, ritmos y tono. Tratamiento y guión. El trabajo con los actores y los no actores o actores naturales. Caracterización, transformación y equilibrio de los personajes en la sucesión de los acontecimientos. Focalizar sus

conflictos internos, motivaciones, y el conflicto central. Plantear interrogantes, no respuestas. El diálogo y su función, la importancia de lo no dicho. La interpretación y libertad del espectador para armar “su propia película”, sus posibilidades de creación, selección, reformulación o negación sobre lo que recibe. La mirada en relación al lugar del espectador en la representación. Recompensas inmediatas y diferidas, identificación y conciencia, posibilidades de reversión. Cómo nos mira cada imagen, cómo nos piensa, y cómo nos toca a la vez.

UNIDAD 4:

Contenidos: El rodaje y el montaje.

La puesta en escena como plasmación de la mirada y síntesis de la colaboración entre el director y el guionista/investigador. Profundización selectiva de los elementos orgánicos al relato. Esencia y estilo. Armonización expresiva de los distintos aspectos del lenguaje audiovisual en función de la historia. Posiciones de cámara, encuadres, desplazamientos, tratamiento de la luz. El diseño del sonido, el registro del sonido directo. Cómo filmar montando. La construcción efectiva del espacio, tiempo y sentido. Utilización del espacio off y sonido off. Lo oblicuo, el cuadro, el campo ciego, un sistema de emociones.

Pros y contras de la utilización dramática de la música. El guión final durante el proceso de postproducción. Culminación y descubrimiento de los sentidos ocultos de la motivación personal del proyecto.