UNIVERSIDAD DEL CINE

DEL GUIÓN AL SET
El trabajo de la escenificación
Seminario de ocho encuentros

Programa
Introducción:
Teoría de las tres escrituras. La escritura y las reescrituras antes y después del set. Componentes de la puesta en escena. En qué consiste el traslado al set a partir de un guión. Componentes. Las lecturas. Abordajes de un guión. Noción de proceso constructivo. Proceso constructivo y proceso creativo.

El libro. El rodaje. La edición.
El texto como representante de la obra en construcción. El texto como "guía" de trabajo y no como fin en sí mismo. Problemas de trabajar con una guía que no es la cosa misma. Los desajustes en el proceso de traslado. Diferencia con la narrativa (literatura pura) y la plástica (la obra vs. el boceto).

El versionamiento.
La idea, el concepto, la estructura, fundamentos de la obra. El primer libro y el último guión. El versionamiento del guión en proceso de preproducción. Versiones durante ensayos, versiones que responden a dificultades de producción.

Guión. Antiliteratura.
El guión y su destinatario. Quién lee un guión. Quién y cómo se decide el relato. Literatura escrita no leída (sólo es para los involucrados en el proyecto). La redacción para un productor. El guión de rodaje. Paradoja del texto: complejidad de construcción vs. material descartable y olvidable.

Trabajo con el guión.
La dramaturgia. La extensión (guión como material mensurable, la duración como tema de debate). Roles protagónicos, participaciones, valores de producción, público destinatario.

El tono.
La sensación emocional del relato. Los elementos determinantes del tono. La coloratura tonal del guión. Diferencia tonal entre el guión y la película realizada. Cómo pensar el tono del relato. Elementos de los que el tono depende. Cómo transmitirlos.

Las acotaciones.
La función de las acotaciones. Los tres componentes del guión: encabezados, diálogos, acotaciones. El guión puesto en escena por el guionista vs. guión que llega a manos de un director que no ha intervenido en el libro. El valor descriptivo de las acotaciones (didascalias). Qué deben decir, cómo y porqué. Cuándo resultan útiles y cuándo contraproducentes. Su incidencia en la extensión del guión.

Diálogos.
La modalidad de trabajo en el texto, cambios durante ensayos, cambios en el set. El concepto de los diálogos.

Presupuesto y guión.
La incidencia del presupuesto en el resultado final. El presupuesto y la puesta en escena. Consideración conceptual (más allá de la económica) del presupuesto. En qué invertir el dinero disponible, cómo evaluarlo y decidirlo. Lo que queda dentro, lo que queda afuera del proyecto.

Casting y guión.
Lectura distanciada de productores y colaboradores. Las opiniones sobre el casting (a veces discordantes entre sí). La connotación del elenco. Metalecturas, conveniencias para el proyecto vs. inconveniencias para el concepto.

Ensayos.
Ventajas y desventajas de un proceso de ensayo en la preproducción. Registros en video de los ensayos. Las correcciones al guión durante el proceso de ensayo. Revisión de los diálogos en boca del actor que desempeñará cada rol. Ensayos en el set.

Referencias.
La referencia como método. Puntos de apoyo metafóricos. El dossier de imágenes. La película que no es la película.

Luz, arte, vestuario.
El camino general de las referencias como construcción indirecta de la película. Las referencias como medio y su diferencia con la obra que se construye.

Dirección de fotografía y guión
La pintura, el cine, la plástica, las stills.

Música y guión.
Música diegética y música incidental. Cómo empezar el trabajo con el músico tras la lectura del guión. De qué modo mencionar (sugerir) y cómo leer la música en el guión (aún cuando no está explícita). La música y el tono.

Puesta en escena.
Elemento clave del traslado. Qué es la puesta en escena y por dónde comienza. Sugerencias en el guión. Elementos en juego. El concepto de la puesta en escena. El guión y la puesta en escena. El actor y la puesta en escena. La locación/decorado y el set. Los colaboradores y la puesta en escena.