

I. Identificación del taller

Datos generales	
Nombre del Taller	<i>Del guion al rodaje.</i>
Público objetivo	Interesados en conocer los procesos para crear una obra audiovisual desde el guion hasta el rodaje. Directores y guionistas en formación.
Modalidad	Hibrida
Horas de formación	30 horas académicas (6 sesiones de 5 horas académicas cada una)
Eje profesional	Guion y dirección audiovisual.

II. Elementos pedagógico-didácticos del taller

Propósito de formación	<p>Este taller, dictado a cuatro manos por Fina Torres, directora de prestigio internacional y Carlos Tabares, guionista de dilatada experiencia, muestra a los participantes la estrecha relación entre el guion y la dirección en la creación de una obra audiovisual. ¿Cómo preparar una obra audiovisual desde la concepción dramática del guion literario hasta su traducción en un guion técnico que permita planificar el rodaje de manera óptima?</p> <p>En este taller, los directores conocerán los fundamentos del guion, aprendiendo a sacarle el mayor provecho como herramienta de construcción del discurso audiovisual; y los guionistas comprenderán cómo escribir un guion que sirva auténticamente a los propósitos de la dirección.</p>
Competencias	<ul style="list-style-type: none"> .- Los participantes descubrirán las posibilidades de uso del lenguaje cinematográfico en función de la creación de emociones. .- Los participantes conocerán el oficio del director, como artesano, técnico, comunicador y creador. .- Los participantes comprobarán el estrecho vínculo que une la composición de un guion y la dirección de la obra audiovisual.

Metodología

El taller será impartido en seis sesiones de cinco horas académicas cada una. Cada sesión será teórico-práctica que permitirá a los participantes ejercitar lo aprendido.

Horario sugerido: de lunes a sábado, de 5:00 a 9:00 pm.

Fecha sugerida: del 04 al 09 de marzo de 2024.

Tres sesiones serán impartidas por Fina Torres.

Tres sesiones serán impartidas por Carlos Tabares.

DIRECCIÓN: Fina Torres. Cineasta.

Egresada del Instituto de Altos Estudios Cinematográficos, IDHEC (París). En 1985 gana el prestigioso premio Cámara de oro en el Festival de Cannes con su película *Oriana*. Como productora y directora ha realizado *Mecánicas Celestes*, *Woman on Top*; *Habana Eva*; *Liz en Septiembre*. Ha impartido clases de cine en la Universidad de California San Diego UCSD (EEUU) y en el Centro de Capacitación Cinematográfica (México).

GUION: Carlos Tabares. Guionista.

Licenciado en Artes (UCV). Máster en escritura de guion (Universidad de Barcelona). Con más de 25 años de carrera profesional, ha sido guionista de: *Tango Bar*, *Carabobo*, *camino de libertad*; *Hijos de la sal*; *Fábrica sin patrón*; *Corpus Christi*, entre otras. Profesor de Dramaturgia y guion en la Universidad Audiovisual de Venezuela; EMPA; Escuela Nacional de Cine; Universidad Nacional Experimental de las Artes, Unearte.

Contenidos/ temas

SESIÓN 1 (Lunes. Carlos Tabares)

El guion audiovisual, definiciones y procesos.

.- El proceso de creación, desde la formulación de la idea hasta la escritura del guion definitivo.

.- La construcción del personaje a partir del modelo tridimensional: dimensiones física, social y psicológica.

SESIÓN 2 (Martes. Fina Torres).

Lo que un cineasta debe ser y saber.

.- Aprendiendo a “ver”. La importancia de analizar películas y entender

su lenguaje cinematográfico. Las emociones. ¿Cuáles son? ¿Cómo se transmiten a través del lenguaje audiovisual y sus códigos universales? Empatía con el espectador y respeto. El punto de vista del director. Introducción a los temas.

- Introducción al guion desde la perspectiva de dirección.
- Planimetría: nomenclatura de planos y sus usos.
- Lentes fotográficos: nomenclatura y uso de los lentes.
- Ángulos y Movimientos de cámara: nomenclatura y sus usos.
- Introducción a la Composición.
- Introducción a la luz y el color.

SESIÓN 3 (Miércoles. Carlos Tabares)

La estructura, base del guion.

- Los paradigmas de estructura dramática, andamiajes esenciales del guion audiovisual: McKee (Beats, acontecimientos y valores narrativos), Field (Los tres actos), Vogler (El viaje del héroe).

SESIÓN 4 (Jueves. Fina Torres)

El director como creador.

- Análisis dramático del guion para definir personajes y necesidades artísticas. Relación con el guionista.
- Diferencia entre el guion literario y el guion técnico. Roles y especificidades en cada caso.
- Introducción al guion técnico. Cómo pasar del guion literario al técnico. Definición de los elementos importantes para realizar el contenido de cada escena. Visualizar la película en la mente, escena por escena, plano por plano y definirlo todo sobre el papel.
- Cómo escoger el encuadre apropiado para cada plano y cada escena. Conocer las reglas, cuándo aplicarlas, cuándo romperlas.
- Saber escoger el lente apropiado para cada plano, cada escena, en función de su contenido.
- Decisión de ángulos de cámara, emplazamientos y movimientos con respecto a una escena y locación. Coreografía entre cámara y actores, retos y complicaciones.
- Atmósferas emocionales: decidir la luz de una película, razones y argumentos.
- Aprender a emplazar la cámara con respecto a una escena dada. Encuadrar como un camarógrafo.

SESIÓN 5 (Viernes. Carlos Tabares)

	<p>Formato y herramientas para la escritura.</p> <ul style="list-style-type: none"> .- Pautas del formato de guion audiovisual: encabezado, fuente, punto, márgenes, interlineados, lenguaje, redacción y convenciones. .- El tratamiento: definición, utilidad y pautas para su composición. .- La escaleta: definición, utilidad y pautas para su composición. .- Uso de la pizarra, el tablero y las fichas como herramientas de análisis dramático del guion. <p>SESIÓN 6 (Sábado. Fina Torres)</p> <p><i>El director como creador II.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> .- Del guion técnico al storyboard. Dibujar lo imaginado. De lo sencillo a lo complejo. Dibujo de los planos con cada composición definida. .- Cómo escoger las locaciones adecuadas y posibles para el corto, en función de los espacios, la luz y el sonido. Crear espacios inexistentes, pero necesarios (efecto Kuleshov). .- Introducción a la dirección de actores para cine. La selección del elenco a partir de los perfiles de personajes. .- Decidir el tiempo fílmico y ritmo del corto. Relación con el montaje.
Evaluación	En cada sesión los participantes realizarán ejercicios de creación.
Nota mínima aprobatoria	

III. Programación del taller

Día	Contenido(s)	Recurso(s) para la formación
<p>SESIÓN 1 (Lunes. Carlos Tabares)</p>	<p><i>El guion audiovisual, definiciones y procesos.</i> .- El proceso de creación, desde la formulación de la idea hasta la escritura del guion definitivo. .- La construcción del personaje a partir del modelo tridimensional: dimensiones física, social y psicológica.</p>	<ul style="list-style-type: none"> .- Salón debidamente acondicionado. .- Pizarra acrílica grande. .- Videoprojector. .- Sonido para las proyecciones audiovisuales. .- Computadora con los siguientes softwares instalados: 1) Microsoft Power Point; 2) Reproductor de video (VLC).

SESIÓN 2
(Martes. Fina Torres).

Lo que un cineasta debe ser y saber.

.- Aprendiendo a “ver”. La importancia de analizar películas y entender su lenguaje cinematográfico. Las emociones. ¿Cuáles son? ¿Cómo se transmiten a través del lenguaje audiovisual y sus códigos universales? Empatía con el espectador y respeto. El punto de vista del director. Introducción a los temas.

.- Planimetría: nomenclatura de planos y sus usos.

.- Lentes fotográficos: nomenclatura y uso de los lentes.

.- Ángulos y Movimientos de cámara: nomenclatura y sus usos.

.- Introducción a la Composición.

.- Introducción a la luz y el color.

- .- Salón debidamente acondicionado.
- .- Pizarra acrílica grande.
- .- Videoprojector.
- .- Sonido para las proyecciones audiovisuales.
- .- Computadora con los siguientes softwares instalados: 1) Microsoft Power Point; 2) Reproductor de video (VLC).

<p>SESIÓN 3 (Miércoles. Carlos Tabares)</p>	<p><i>La estructura, base del guion.</i> .- Los paradigmas de estructura dramática, andamiajes esenciales del guion audiovisual: McKee (Arquitrama, Minitrama, Antitrama, Beats, acontecimientos y valores narrativos), Field (Los tres actos), Vogler (El viaje del héroe).</p>	<ul style="list-style-type: none"> .- Salón debidamente acondicionado. .- Pizarra acrílica grande. .- Videoprojector. .- Sonido para las proyecciones audiovisuales. .- Computadora con los siguientes softwares instalados: 1) Microsoft Power Point; 2) Reproductor de video (VLC).
<p>SESIÓN 4 (Jueves. Fina Torres)</p>	<p><i>El director como creador.</i> .- Análisis dramático del guion para definir personajes y necesidades artísticas. Relación con el guionista. .- Introducción al guion técnico. Cómo pasar del guion literario al técnico. Definición de los elementos importantes para realizar el contenido de cada escena. Visualizar la película en la mente, escena por escena, plano por plano y definirlo todo sobre el papel.</p>	<ul style="list-style-type: none"> .- Salón debidamente acondicionado. .- Pizarra acrílica grande. .- Videoprojector. .- Sonido para las proyecciones audiovisuales. .- Computadora con los siguientes softwares instalados: 1) Microsoft Power Point; 2) Reproductor de video (VLC).

	<ul style="list-style-type: none">.- Cómo escoger el encuadre apropiado para cada plano y cada escena. Conocer las reglas, cuándo aplicarlas, cuándo romperlas..- Saber escoger el lente apropiado para cada plano, cada escena, en función de su contenido..- Decisión de ángulos de cámara, emplazamientos y movimientos con respecto a una escena y locación. Coreografía entre cámara y actores, retos y complicaciones..- Atmósferas emocionales: decidir la luz de una película, razones y argumentos..- Aprender a emplazar la cámara con respecto a una escena dada. Encuadrar como un camarógrafo.	
--	---	--

<p>SESIÓN 5 (Viernes. Carlos Tabares)</p>	<p><i>Formato y herramientas para la escritura.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> .- Pautas del formato de guion audiovisual: encabezado, fuente, punto, márgenes, interlineados, lenguaje, redacción y convenciones. .- El tratamiento: definición, utilidad y pautas para su composición. .- La escaleta: definición, utilidad y pautas para su composición. .- Uso de la pizarra, el tablero y las fichas como herramientas de análisis dramático del guion. 	<ul style="list-style-type: none"> .- Salón debidamente acondicionado. .- Pizarra acrílica grande. .- Videoprojector. .- Sonido para las proyecciones audiovisuales. .- Computadora con los siguientes softwares instalados: 1) Microsoft Power Point; 2) Reproductor de video (VLC).
---	---	--

SESIÓN 6
(Sábado. Fina Torres)

El director como creador II.

.- Del guion técnico al storyboard. Dibujar lo imaginado. De lo sencillo a lo complejo. Dibujo de los planos con cada composición definida.

.- Cómo escoger las locaciones adecuadas y posibles para el corto, en función de los espacios, la luz y el sonido. Crear espacios inexistentes, pero necesarios (efecto Kuleshov).

.- Introducción a la dirección de actores para cine. La selección del elenco a partir de los perfiles de personajes.

.- Decidir el tiempo fílmico y ritmo del corto. Relación con el montaje.

- .- Salón debidamente acondicionado.
- .- Pizarra acrílica grande.
- .- Videoprojector.
- .- Sonido para las proyecciones audiovisuales.
- .- Computadora con los siguientes softwares instalados: 1) Microsoft Power Point; 2) Reproductor de video (VLC).