

Diplomado en guion cinematográfico

Objetivo general

El Guion Cinematográfico es la base fundamental de todos los procesos de la creación fílmica pues en él recae la responsabilidad de un proyecto viable tanto en calidad, mensaje, gusto en el público y la realización de una buena historia a través del uso de un preciso y estructurado lenguaje que es el cinematográfico. Siendo un Diplomado intensivo destinado a concentrar todos los aspectos en la creación de una historia para cortometraje, los contenidos se expondrán de una manera creativa-interactiva entre todos los participantes. Conceptos tan fundamentales como son la creación de una idea, los personajes, el argumento, la estructura dramática, los puntos argumentales, la sinopsis, escaletas, formatos, diálogos y la redacción serán expuestos al mismo tiempo que cada alumno los va realizando hasta terminar un guion para ser llevado a la pantalla.

Requerimientos

Cada alumno deberá traer su herramienta de trabajo sea cuaderno o laptop. Si es posible una televisión en la que se puedan mostrar ejemplos de películas de género.

1. La creación de la idea

- 1.1 Definición de Guion
- 1.2 El trabajo del guionista
- 1.3 El Texto y el Subtexto. Forma y Contenido.
- 1.4 Cómo crear una Idea: El Subtexto.
- 1.5 El Tema
- 1.6 El Conflicto Dramático
- 1.7 El final
- 1.8 El Objetivo del autor
- 1.9 El mensaje o moraleja
- 1.10 La Premisa Dramática
- 1.11 Elaboración de Premisas
- 1.12 El texto.
- 1.13 El Story line o Sinopsis.
- 1.14 Las Reglas y Características de un Storyline.
- 1.15 Elaboración de Story lines o la Sinopsis

2. Las fuerzas dramáticas: Los Arquetipos

- 2.1 ¿Qué son los Tipos, estereotipos y arquetipos?
- 2.2 ¿Para qué sirven los Arquetipos?
- 2.3 Características
- 2.4 Formas y Tipos Arquetipales
- 2.5 Los Arquetipos compuestos
- 2.6 Reglas Arquetipales
- 2.7 Las Combinaciones Arquetipales
- 2.8 Desglose y Análisis Arquetipales

3. El protagonista: Sus conflictos y objetivos

- 3.1 El Tema y el Protagonista
- 3.2 Los 2 Objetivos del Protagonista
- 3.3 El Conflicto Dramático y los 3 conflictos del Protagonista
- 3.4 El Conflicto Dramático
- 3.5 El Conflicto Externo
- 3.6 El Conflicto Interno
- 3.7 El Conflicto Personal
- 3.8 Elaboración de los 4 conflictos y los 2 Objetivos

Diplomado en guion cinematográfico

4. La estructura dramática

- 4.1 Tipos de Prólogos
- 4.2 Los Actos, las Secuencias, las Escenas y los Planos Cinematográficos
- 4.3 La división de 4 actos y el camino del Héroe
- 4.4 Los Puntos Argumentales
- 4.5 Los Acontecimientos
- 4.6 La Progresión Dramática
- 4.7 Dónde acomodar los arquetipos, los conflictos y los objetivos
- 4.8 Tipos de finales
- 4.9 Los abonos informativos
- 4.10 La Distracción informativa
- 4.11 Análisis de estructuras dramáticas (Tiburón 1, Matrix, Star Wars, el Señor de los Anillos, Buscando a Nemo, Seven, La Marcha de los Pingüinos)

5. El género dramático y cinematográfico

- 5.1 Definición: Género, Subgénero y Metagénero
- 5.2 Los Géneros Dramáticos
- 5.3 Los Géneros literarios
- 5.4 Los géneros cinematográficos
- 5.5 El material posible, probable e imposible
- 5.6 La Tragedia, la Comedia y la Pieza
- 5.7 Melodrama, Tragicomedia y la Farsa
- 5.8 El tono Dramático en las historias y en la acción
- 5.9 Elaboración de Sinopsis de Géneros Dramáticos"
- 5.10 El Drama

6. El género fantástico

- 6.1 Definición: Género, Subgénero y Metagénero
- 6.2 Géneros Fantásticos: El Fantástico, Aventuras, Acción, Ciencia Ficción, Terror y Horror
- 6.3 El Cine de Explotación y de Clase B.
- 6.4 Elaboración de Sinopsis de Género Fantástico

7. Los géneros del suspenso

- 7.1 El Suspenso.
- 7.2 El Thriller y sus derivados.
- 7.3 El Gansteril
- 7.4 El Policiaco, Detectivesco y de Espionaje
- 7.5 El Cine Negro
- 7.6 Elaboración de Sinopsis de Género de Suspenso

8. El género histórico

- 8.1 El Cine Histórico
- 8.2 El Cine Religioso
- 8.3 El Cine Bélico
- 8.4 El Peplum o Cine de Romanos
- 8.5 El Épico
- 8.6 El Western
- 8.7 Elaboración de Sinopsis de Género Histórico

9. El género de la realidad

- 9.1 El Documental
- 9.2 Tipos de Documental.
- 9.3 El Documental Falso
- 9.4 El Estilo del documental en la ficción: Found footage
- 9.5 Elaboración de Sinopsis de Género de la realidad

10. La escaleta y el primer tratamiento

- 10.1 Definición de Escaleta
- 10.2 Elaboración de Escaleta
- 10.3 Cómo redactar el Primer tratamiento
- 10.4 Título
- 10.5 Diálogos
- 10.6 Ejercicio "redactar el primer tratamiento"

Diplomado en guion cinematográfico

11. El segundo y el último tratamiento

- 11.1 Revisión del Primer tratamiento
- 11.2 La lógica de las acciones
- 11.3 La estructuración de los acontecimientos
- 11.4 Las consecuencias
- 11.5 Las sorpresas y secretos
- 11.6 La simplificación
- 11.7 El refinamiento en la redacción
- 11.8 La atracción permanente
- 11.9 Afinar los diálogos
- 11.10 Ejercicio "hacia el tercer tratamiento"

12. El guión literario

- 12.1 Revisión del último tratamiento
- 12.2 Las críticas constructivas
- 12.3 El ritmo total
- 12.4 Ritmos rápidos y ritmos lentos
- 12.5 La venta del guion
- 12.6 Los derechos de autor
- 12.7 Entrega de guion definitivo