

SEMINARIO DE REALIZACIÓN NARRATIVA, GRAMÁTICA Y SINTAXIS EN EL LENGUAJE CINEMATOGRAFICO

- Modalidad: ON LINE
- Impartido por: Ezzio Avendaño López
- Módulos: 3
- Duración: 12 sesiones por módulo.
- Horas: 144 horas

Introducción

La acción de comunicar para expresar, contar historias y crear sentimientos por medio del cine necesita las bases fundamentales de un lenguaje para poder llegar a un interlocutor. Es importante el conocimiento y uso adecuado de las reglas, conceptos y herramientas para construir por medio de imágenes y sonidos un discurso, y así poder compartir con el espectador la propia visión de nuestro entorno, nuestro mundo.

La narración con la cámara de forma totalmente articulada es cada vez más necesaria en un mundo dominado por los contenidos audiovisuales, sobre todo con el conocimiento y dominio de la técnica para que las imágenes, sonidos y el silencio tengan un valor para el destino que les demos.

Con un programa balanceado entre teoría y práctica se aprenderán los conceptos y técnicas para poder dar sentido a las imágenes, y con el orden adecuado poder narrar y construir frases totalmente cinematográficas para darle sentido concreto a los significados y entender el poder de las acciones dentro de la pantalla.

Objetivos

- a. Proporcionar el entendimiento y uso de las reglas de la gramática y la sintaxis cinematográfica en el lenguaje del cine y el audiovisual.
- b. Conocer la terminología, conceptos y las herramientas implicadas en la realización fílmica.
- c. El entendimiento del quehacer cinematográfico como un lenguaje y a la vez como un oficio de reconstrucción del espacio y el tiempo.

- d. Profundizar en los elementos del lenguaje cinematográfico para interpretar un guion y transformarlo en frases cinematográficas que forman un discurso total en imágenes y sonidos.
- e. Entendimiento y uso del drama en cada elemento que forma la narración cinematográfica.

Imparte

Ezzio Avendaño López

Licenciado en Cinematografía. Director cinematográfico y guionista egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica (C.C.C.).

Subdirector Académico del Centro de Capacitación Cinematográfica (C.C.C.) del año 2010 hasta el año 2017 y Director de las especialidades en Dirección de Cine, Cinefotografía y Guion, de la escuela Facultad de Cine hasta el año 2021.

Profesor de la materia Lenguaje, Gramática y Sintaxis Cinematográfica en las más importantes escuelas de cine del país, desde el año 2002.

En el 2004 fundó la casa productora Perros Jugando Billar S.A de C.V., lugar de creación de obras cinematográficas de cine fantástico y de terror, con la que dirigió, produjo y escribió varios proyectos fílmicos.

Actualmente es el director ejecutivo de Verne Cinema, empresa que ofrece exhibición de cine nacional e internacional alternativo, así como capacitaciones y consultorías para proyectos cinematográficos.

CONTENIDO

MÓDULO 1: GRAMÁTICA Y SINTAXIS CINEMATOGRAFICA 1

SESIÓN 1 / 29 de marzo 2022

Horas: 4

- Introducción y revisión del temario del primer módulo.
- Breve historia de la evolución del lenguaje cinematográfico.
- De la literatura al lenguaje cinematográfico.
- Análisis de un cuento de Ambrose Bierce y su adaptación al lenguaje cinematográfico.
- Verosimilitud, realidad y verdad.

NOTA: Para esta clase los alumnos tendrán que haber leído un cuento de Ambrose Bierce.

TAREA: Leer un cuento de Richard Matheson.

SESIÓN 2 / 05 de abril 2022

Horas: 4

- Análisis de un cuento de Richard Matheson y sus adaptaciones al lenguaje cinematográfico.
- Verosimilitud, realidad y verdad.
- La escritura del guión y la dirección cinematográfica como dos operaciones creativas muy diferentes.
- Comparación entre el lenguaje escrito y el lenguaje cinematográfico, afinidades y diferencias.
- La secuencia: Unidad de luz, de lugar y de acción dramática.
- De la tridimensionalidad a la bidimensionalidad, descripción de los dos elementos básicos para la reconstrucción espacio-temporal: *over-lap* y *matching*.

SESIÓN 3 / 19 de abril 2022

Horas: 4

- Entendimiento y estructura de una secuencia.
- Terminología y descripción de la escala de tamaños de cuadro.
- Terminología y descripción de todos los movimientos de cámara.
- La altura y las posiciones de la cámara.
- Las Reglas simples de angulación y dirección.
- La regla de los 180 °: Eje óptico, eje de acción y eje de miradas.

TAREA: Elaboración de *story board* secuencia de la regadera *Psicosis*, de Alfred Hitchcock.

SESIÓN 4 / 26 de abril 2022

Horas: 4

- La composición dentro de cuadro como parte inherente de la gramática cinematográfica.
- La composición áurea como base.
- Los elementos que componen la secuencia dentro de un guion literario, cómo leerlo para filmarlo.
- Distintas maneras de construir la secuencia: Toma a toma. El *master shot* con protecciones, el plano-secuencia.
- Los lentes y formatos.
- Tres herramientas básicas para la preparación de la puesta en escena y la puesta en cámara: *shooting*, *script*, plantilla y *story board*.
- El oficio y responsabilidades del director en las etapas de la producción.

- Revisión de diferentes cortometrajes.

TAREA: Creación de *shooting*, plantilla, *story board* y filmación del ejercicio EL ESCRITOR Y UNA TAZA DE CAFÉ.

SESIÓN 5 / 03 de mayo 2022

Horas: 4

- Revisión y proyección de ejercicios EL ESCRITOR Y UNA TAZA DE CAFÉ.
- Explicación de las excepciones de las reglas.
- La bipolaridad (acción-reacción). Parejas de correspondientes, paralelas y *over-shoulders*.
- La cámara objetiva. La cámara subjetiva (POV). Regla para el cambio de código entre cámara objetiva y cámara subjetiva.

TAREA: Hacer *shooting*, plantilla y *story board* de ejercicio EL DUELO.

SESIÓN 6 / 10 de mayo 2022

Horas: 4

- Análisis del duelo como evento, acción y suspensión del tiempo.
- Revisión de *shooting*, plantillas y *story board* del ejercicio EL DUELO.

TAREA: Filmar el ejercicio EL DUELO.

SESIÓN 7 / 17 de mayo 2022

Horas: 4

- Proyección y revisión de los ejercicios EL DUELO.

SESIÓN 8 / 24 de mayo 2022

Horas: 4

- Las miradas.
- Relación y miradas con tres personajes.
- Relación y miradas con cuatro personajes.
- Relación y miradas dentro de una diligencia.

TAREA: Crear *shooting*, plantilla y *story board* y filmación de ejercicio CUATRO PERSONAJES

SESIÓN 9 / 31 de mayo 2022

Horas:5

- Proyección y revisión de ejercicios CUATRO PERSONAJES
- El *overlap* en movimiento.
- Análisis de secuencias de musicales en la historia del cine con más de cuatro personajes.

SESIÓN 10 / 07 de junio 2022

Horas: 4

- Análisis de juegos de poker en la historia del cine.
- Explicación y puesta en escena de ejercicio EL JUEGO DE CARTAS.

TAREA: *Shooting* , Plantilla y *story board* de ejercicio EL JUEGO DE CARTAS.

SESIÓN 11 / 14 de junio 2022

Horas: 4

- Revisión de *shooting*, plantilla y *story board* de ejercicios EL JUEGO DE CARTAS.

TAREA: Filmación ejercicio EL JUEGO DE CARTAS.

SESIÓN 12 / 21 de junio 2022

Horas: 4

- Proyección, revisión final y análisis de los ejercicios filmados de EL JUEGO DE CARTAS.

FIN DE MÓDULO 1

MÓDULO 2: GRAMÁTICA Y SINTAXIS CINEMATOGRAFICA 2

SESIÓN 13 / 05 de julio 2022

Horas: 4

- Revisión de programa de Módulo 2.
- El movimiento y su uso dramático en el lenguaje cinematográfico.
- Repaso de la terminología sobre movimientos de cámara.
- Reglas básicas a aplicar en los movimientos de cámara más usuales.
- Reglas simples de corte de planos fijos, en movimiento y sus combinaciones.

TAREA: Filmar Ejercicio FRASE CON *TRAVELLING* (Un plano con *tilt* obligatorio).

SESIÓN 14 / 12 de julio 2022

Horas: 4

- Proyección y revisión de ejercicios FRASE CON *TRAVELLING*.
- Análisis de secuencias con el uso del *travelling* como elemento dramático.

TAREA: Filmar Ejercicio FRASE CON *DOLLY* (Añadir un plano con *CRANE*)

SESIÓN 15 / 19 de julio 2022

Horas: 4

- Proyección y revisión de ejercicios FRASE CON *DOLLY*.
- Análisis de secuencias en la historia del cine con el uso del *dolly* como elemento dramático.

TAREA: Filmar Ejercicios FRASE CON *ZOOM*.

SESIÓN 16 / 26 de julio 2022

Horas: 4

- Proyección y revisión de ejercicios FRASE CON *ZOOM*.
- Análisis de secuencias en la historia del cine con el uso del *Zoom* como elemento dramático.

SESIÓN 17 / 02 de agosto 2022

Horas: 4

- Análisis de secuencias con entradas y salidas a cuadro de objetos en movimiento.
- Ritmo.
- Continuidad de Velocidad.
- Reversos.

TAREA: Creación de *shooting*, plantilla y *story board* del ejercicio EL PENALTI.

SESIÓN 18 / 09 de agosto 2022

Horas: 4

- Repaso de la suspensión del tiempo.
- Revisión de *shooting*, plantilla y *story board* del ejercicio EL PENALTI.

SESIÓN 19 / 16 de agosto 2022

Horas: 4

- Revisión ejercicio editado EL PENALTI.
- Retroalimentación y resolución de dudas sobre los conceptos de ritmo y velocidad.

SESIÓN 20 / 23 de agosto 2022

Horas: 4

- Entrada y salida de personajes a lugares, cambio direcciones y respeto a eje de acción.
- Interacción de personajes con puertas y entrada a vehículos.
- Persecuciones y direcciones de los personajes.

TAREA: Creación de *shooting*, plantilla y *story board* de ejercicio LA PERSECUCIÓN.

SESIÓN 21 / 30 de agosto 2022

Horas: 4

- Revisión de *shooting*, plantilla y *story board* de ejercicio LA PERSECUCIÓN.
- Resolución de dudas.

SESIÓN 22 / 06 de septiembre 2022

Horas: 4

- Proyección y revisión de ejercicio filmado y editado de LA PERSECUCIÓN.

TAREA: Visionado y análisis de las películas: *La soga* de Alfred Hitchcock y *Birdman (o la inesperada virtud de la ignorancia)* de Alejandro González Iñárritu.

SESIÓN 23 / 13 de septiembre 2022

Horas: 4

- El plano secuencia.
- El significado y los valores de contar una secuencia en un solo plano.
- Análisis de diversos planos secuencias de la historia del cine.

TAREA: Trazo en papel y grabación de ejercicio PLANO SECUENCIA.

SESIÓN 24 / 27 de septiembre 2022

Horas: 4

- Proyección y revisión de ejercicio final de módulo PLANO SECUENCIA.

FIN DE MÓDULO 2

MÓDULO 3: NARRATIVA CINEMATOGRÁFICA

SESIÓN 25 / 04 de octubre 2022

Horas: 4

- Revisión de programa de Módulo 3.
- Los elementos de la narración de una historia.
- Establecimiento, descripción de espacios y atmósferas con imagen y sonido.
- La llegada y descripción de la arena dramática.
- Presentación de personajes.

SESIÓN 26 / 11 de octubre 2022

Horas: 4

- La gramática y la sintaxis en el sonido.
- El lenguaje sonoro.
- Elaboración de una propuesta sonora.
- Personajes y el sonido.
- El uso de la música.
- El silencio.

SESIÓN 27 / 18 de octubre 2022

Horas: 4

- El campo contra campo.
- Duelos de mirada.
- La mirada al eje óptico.
- Las alturas de cámara.

TAREA: Filmar ejercicio EL CAMPO CONTRA CAMPO

SESIÓN 28 / 25 de octubre 2022

Horas: 4

- Proyección y revisión de ejercicio EL CAMPO CONTRA CAMPO.
- Descripción de las formas más comunes de narración: lineal, *flashback*, *flashforward*, tiempo onírico, tiempo imaginario.
- Las acciones paralelas.

- Las secuencias paralelas.
- La yuxtaposición de secuencias con discurso dramático.

SESIÓN 29 / 01 de noviembre 2022

Horas: 4

- Elementos simples de sintaxis: la elipsis.
- Frases cinematográficas, acciones y procesos.
- Descripción de las formas más usuales de puntuación: *fade in*, *fade out*, disolvencia, cortinillas, fuera de foco, corte directo, congelado.

TAREA: Creación de *shooting*, plantilla y *story board* y filmación de ejercicio. EL ESCRITOR Y UNA TAZA DE CAFÉ PARTE 2.

SESIÓN 30 / 08 de noviembre 2022

Horas: 4

- Proyección y revisión de ejercicio : EL ESCRITOR Y UNA TAZA DE CAFÉ PARTE 2
- Análisis y entendimiento de la acciones, los procesos y el conflicto.

TAREA: Filmar ejercicio: PROCESO SIN CORTES.

SESIÓN 31 / 15 de noviembre 2022

Horas: 4

- Proyección y análisis de ejercicio: PROCESO SIN CORTES.
- Precisión en la elipsis.
- El Corte A

TAREA: Filmar ejercicio PROCESOS CON CORTE DIRECTO.

SESIÓN 32 / 22 de noviembre 2022

Horas: 4

- Proyección y análisis de ejercicio PROCESO CON CORTE DIRECTO.
- Teoría del drama.
- Géneros: ¿Qué se quiere provocar?

SESIÓN 33 / 29 de noviembre 2022

Horas: 4

- La gramática y la sintaxis cinematográfica al servicio del drama.
- El Tema.
- El conflicto.
- Análisis de Personaje- Mundo, deseos, visión y relación con lo que lo rodea.
- Planteamiento de ejercicio final del curso: EL ÚLTIMO DÍA EN LA TIERRA.

NOTA: El ejercicio final es la creación de una carpeta de producción y la grabación de un cortometraje hecho en plano secuencia o toma por toma con duración máxima de 4 minutos con créditos y el uso de no más de un diálogo.

TAREA: Creación de *pitch* y *pitch deck* de ejercicio final: EL ÚLTIMO DÍA EN LA TIERRA.

SESIÓN 34 / 06 de diciembre 2022

Horas: 4

- Revisión *pitch* y *pitch deck* de ejercicio final : EL ÚLTIMO DÍA EN LA TIERRA.

SESIÓN 35 / 13 de diciembre 2022

Horas: 4

- Taller de carpetas de producción: EL ÚLTIMO DÍA EN LA TIERRA.
- Repaso y resolución de dudas.

SESIÓN 36 / 20 de diciembre 2022

Horas: 4

- Proyección ejercicio final: EL ÚLTIMO DÍA EN LA TIERRA.

FIN DE MÓDULO 3

CONCLUSIÓN DEL SEMINARIO

Fechas

Del 29 de marzo al 20 de diciembre de 2022, dividido en 3 módulos de 12 sesiones cada uno.

Horario

Martes de 10:00 a 14:00 horas

Dirigido a

Estudiantes de cine, comunicación o afines y al público en general

Requisitos de ingreso

- Gusto por la cinematografía, su historia y tener sensibilidad para la creación de discursos audiovisuales.
- Es recomendable contar con una cámara digital o teléfono celular inteligente con la capacidad de grabar imágenes en alta resolución.
- Tener nociones básicas y contar con cualquier tipo de *software* para editar imagen y sonido.

Dinámica / ¿cómo son las clases?

- El curso será en línea, en la aplicación ZOOM.
- Te sugerimos instalar/actualizar la aplicación ZOOM.
- El alumno recibirá los datos de ZOOM un día antes del inicio del curso.
- A partir de la segunda sesión los datos de ZOOM serán siempre los mismos.
- Durante las sesiones, el profesor realizará los análisis y explicaciones correspondientes a los temas y ejercicios indicados, posteriormente los alumnos podrán exponer dudas y comentarios.
- Luego de cada sesión, el alumno recibirá un enlace para poder revisar la clase grabada, estará vigente por 7 días.
- **Se entregará constancia (digital) de participación al concluir los tres módulos.**

Costo

\$4,500 por módulo.

\$10,800 pago en una sola exhibición.

No se aceptan tarjetas de crédito.

Inscripciones

A partir del 14 de febrero de 2022.

Si deseas inscribirte, envía a los correos **subdir cursos@cinetecanacional.net** y **apoyoacademica@cinetecanacional.net**, tu identificación oficial escaneada, en formato PDF (INE, pasaporte, cédula profesional o licencia de conducir) para generar tu orden de pago.

Cupo limitado.

¡Te esperamos!

Departamento de Extensión Académica

Liliana Yasmín Santana Oseguera
subdir cursos@cinetecanacional.net

Alehlí Alba González
apoyoacademica@cinetecanacional.net

Emilio Casas Bohorquez
academialogistica@cinetecanacional.net