

CURSO

Diplomado de realización, narrativa, gramática y sintaxis en el lenguaje cinematográfico.

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.

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.

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.

OBJETIVOS GENERALES

- 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

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 ha dirigido, producido 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.

LECTURAS

Sesión 1. Leer un cuento de Ambrose Bierce

Sesión 2. Leer un cuento de Richard Matheson

CONTENIDO

El Diplomado está dividido en tres módulos

Módulo 1. Gramática y sintaxis cinematográfica 1

Módulo 2. Gramática y sintaxis cinematográfica 2

Módulo 3. Narrativa cinematográfica

12 sesiones por módulo, cada una con duración de 5 horas.

60 horas por módulo, 180 horas totales.

MÓDULO 1. GRAMÁTICA Y SINTAXIS CINEMATOGRAFICA 1

Sesión 01 / 25 de marzo

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 Bertolucci,

Sesión 02 / 1 de abril

Análisis de un cuento de Richard Matheson y sus adaptaciones al lenguaje cinematográfico.

La escritura del guion 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 03 / 15 de abril

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".

Sesión 04 / 22 de abril

La composición dentro de cuadro como parte inherente de la gramática cinematográfica. La composición áurea como base.

Los lentes y formatos.

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.

Tres herramientas básicas para la preparación de la puesta en escena y la puesta en cámara: *shooting script*, plantilla de cámara y *story board*.

El oficio y responsabilidades del director en las etapas de la producción. Revisión de diferentes locaciones y entendimiento de la previsión del espacio.

TAREA: Creación de *shooting*, plantilla, *story board* del ejercicio "EL ROBO DE LA BOLSA."

Grabación del ejercicio "EL ROBO DE LA BOLSA" en las instalaciones de la Cineteca Nacional.

Sesión 06 / 6 de mayo

Revisión y proyección de ejercicios "EL ROBO DE LA BOLSA". 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.

Revisión de espacios para planeación del ejercicio "EL DUELO".

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

Sesión 07 / 13 de mayo

Análisis del duelo como evento, acción y suspensión del tiempo.

Revisión de *shootings*, plantillas y *story boards* del ejercicio "EL DUELO".

TAREA: Filmar el ejercicio "EL DUELO"

Sesión 08 / 20 de mayo

Proyección y revisión de los ejercicios EL DUELO.

TAREA: *Shooting*, plantilla y *story board* "Tres personajes" y "Cuatro Personajes"

Grabación "Tres personajes" y "Cuatro Personajes" 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 10 / 3 de junio

Proyección y revisión de ejercicios "Tres Personajes" y "Cuatro Personajes." El *overlap* en movimiento.

Análisis de secuencias de musicales en la historia del cine con más de cuatro personajes.

TAREA: *Shooting*, Plantilla y *Story Board* de ejercicio "EL JUEGO DE CARTAS".

SESIÓN 11 / 10 de junio

Grabación del ejercicio "EL JUEGO DE CARTAS"

SESIÓN 12 / 17 de junio

Proyección revisión final y análisis de ejercicios filmados de "EL JUEGO DE CARTAS."

Análisis y conclusiones de miradas.

FIN DE MÓDULO 1

MÓDULO 2. GRAMÁTICA Y SINTAXIS

CINEMATOGRAFICA 2

SESIÓN 13 / 24 de junio

Introducción y revisión del temario del segundo módulo.

El movimiento y su uso dramático en el lenguaje cinematográfico. Repaso de la terminología sobre movimientos de cámara.

Reglas básicas para aplicar en los movimientos de cámara más usuales. Reglas simples de corte de planos fijos, en movimiento y sus combinaciones.

TAREA: Crear guion, *shooting*, plantilla y *story board* "FRASE CON TRAVELLING" (Un plano con Tilt obligatorio)

SESIÓN 14 / 1 de julio

Realización de "FRASE CON TRAVELLING".

Análisis de secuencias con el uso del "travelling" como elemento dramático.

TAREA: Crear guion, *shooting*, plantilla y *story board* "FRASE CON DOLLY" (Añadir un plano con CRANE)

SESIÓN 15 / 8 de julio

Grabación "FRASE CON DOLLY".

Análisis de secuencias en la historia del cine con el uso del "dolly" como elemento dramático.

TAREA: Crear guion, *shooting*, plantilla y *story board* "FRASE CON ZOOM".

Revisión "FRASE CON ZOOM".

Análisis de secuencias en la historia del cine con el uso del "Zoom" como elemento dramático.

SESIÓN 17 / 22 de julio

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 / 29 de julio

Repaso de la suspensión del tiempo. Grabación del ejercicio "EL PENALTI".

TAREA: Editar el ejercicio "EL PENALTI".

SESIÓN 19 / 5 de agosto

Revisión del ejercicio editado "EL PENALTI".

Retroalimentación y resolución de dudas sobre los conceptos de ritmo y velocidad.

SESIÓN 20 / 12 de agosto

Entrada y salida de personajes a lugares, cambio de direcciones y respeto al 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 / 19 de agosto

Grabación de ejercicio "LA PERSECUCIÓN".

Resolución de dudas.

TAREA: Edición del ejercicio "LA PERSECUCIÓN".

SESIÓN 22 / 26 de agosto

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

El plano secuencia y su poética.

El significado y los valores de contar una secuencia en un solo plano.

Análisis de diversos planos secuencias de la historia del cine.

TAREA: Visionado y análisis de las películas: LA SOGA (Hitchcock) y BIRDMAN (G. Iñárritu). Trazo en papel del ejercicio "Plano secuencia"

SESIÓN 23 / 2 de septiembre

Grabación del ejercicio "PLANO SECUENCIA".

SESIÓN 24 / 9 de septiembre

Proyección y revisión del ejercicio final individual "PLANO SECUENCIA".

FIN DE MÓDULO 2

MÓDULO 3. NARRATIVA CINEMATOGRAFICA

SESIÓN 25 / 23 de septiembre

Introducción y revisión del temario del tercer módulo.

El drama.

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 en imagen.

Presentación de personajes en la imagen.

SESIÓN 26 / 30 de septiembre

La gramática y la sintaxis en el sonido.

El lenguaje sonoro.

Elaboración de una propuesta sonora.

Personajes y el sonido.

Los planos sonoros.

El uso de la música.

El silencio.

SESIÓN 27 / 7 de octubre

El campo contra campo.

Acción, reacción y estímulo.

Duelos de mirada.

La mirada al eje óptico.

La altura de cámara.

Dinámica y ejercicio del *MASTERY* Protecciones

TAREA: Creación de guion, *shooting*, plantilla y *story board* de ejercicio "EL CAMPO CONTRA CAMPO"

SESIÓN 28 / 14 de octubre

Proyección y revisión de ejercicio "EL CAMPO CONTRA CAMPO"

SESIÓN 29 / 21 de octubre

Descripción de las formas más comunes de narración: lineal, *flash back*, *flash forward*, tiempo onírico, tiempo imaginario.

Las acciones paralelas.

Las secuencias paralelas.

La yuxtaposición de secuencias con discurso dramático.

Elementos simples de sintaxis: la elipsis.

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* del ejercicio "EL ESCRITOR Y UNA TAZA DE CAFÉ"

SESIÓN 30 / 28 de octubre

Proyección y revisión de ejercicio: "EL ESCRITOR Y UNA TAZA DE CAFÉ"

Planteamiento de ejercicio final.

TAREA: Pensar en la historia del ejercicio: "EL ULTIMO DÍA EN LA TIERRA".

El guion.

Géneros: ¿Qué se quiere provocar? ¿A quién le estamos contando?

El Tema.

El conflicto.

Sinopsis.

Argumento

Análisis de Personaje- Mundo, deseos, visión y relación con lo que lo rodea.

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

SESIÓN 32 / 11 de noviembre

Presentación y revisión de *pitch deck* del proyecto individual: "EL ÚLTIMO DÍA EN LA TIERRA".

SESIÓN 33 / 18 de noviembre

Revisión guion del cortometraje "EL ÚLTIMO DÍA EN LA TIERRA".

SESIÓN 34 / 25 de noviembre

Revisión *shooting*, plantilla y storyboard "EL ULTIMO DÍA EN LA TIERRA".

SESIÓN 35 / 9 de diciembre

Proyección 1 ejercicio final: EL ÚLTIMO DÍA EN LA TIERRA.

SESIÓN 36 / 16 de diciembre

Proyección 2 ejercicio final: EL ÚLTIMO DÍA EN LA TIERRA.

FIN DE MÓDULO 3. CONCLUSIÓN DEL DIPLOMADO.

Del 25 de marzo al 16 de diciembre de 2023

Horario

Sábados de 10:00 a 15:00 horas.

- ❖ 36 sesiones presenciales, sala 6 Cineteca Nacional

Dirigido a

Público en general, mayor de 18 años, interesado en conocer y aprender sobre realización cinematográfica.

Requisitos de ingreso

Ser mayor de edad (enviar identificación oficial vigente al Departamento de Desarrollo Académico)

Dinámica / ¿Cómo son las clases?

- ❖ Durante las sesiones, el profesor realizará el análisis de los ejercicios a seguir y posteriormente los alumnos podrán exponer dudas y comentarios.
- ❖ Se envía constancia de participación (digital) al finalizar el diplomado.

Costo

\$10,800 pesos MX. Pago en una sola exhibición.

No se aceptan tarjetas de crédito.

10% de descuento a estudiantes, profesores, Tarjeta INAPAM, con credencial vigente y a personas que hayan participado en otro curso organizado por la Cineteca Nacional. Enviar las identificaciones escaneadas en formato PDF al iniciar el proceso de inscripción.

Inscripciones

A partir del 01 de marzo de 2023.

Si deseas inscribirte, envía al correo **academialogistica@cinetecanacional.net** tu identificación oficial escaneada en formato PDF (INE, pasaporte, cédula profesional o licencia de conducir) para generar tu orden de pago.

En caso de solicitar descuento, adjunta la credencial de estudiante, académico o INAPAM, según sea el caso.

Cupo limitado

¡Te esperamos!

Desarrollo Académico

Delia Chávez Delgado

Irvin Alexis Hernández Dector

Jessica Solis Rojas

Emilio Casas Bohorquez

academialogistica@cinetecanacional.net

