

IAD

CINEMATOGRAPHY WORKSHOP

Lizbeth Elejalde García
lizele@um.edu.mx

STORY TELLING

PARA CINE Y TELEVISION

¿Cómo hacer que una idea Audiovisual sea exitosa?

1

“Para que su proyecto tenga un efecto valioso y duradero, la producción debe en alguna forma de "tocar" al público emocionalmente”.

¿Cómo hacer que una idea Audiovisual sea exitosa?

2

“El tener en cuenta los estado de ánimo en una puesta en escena (Ambientación) lleva a obtener poderosas imágenes que llegan a crear en el espectador ese sentido que el realizador desea.”.

¿Cómo hacer que una idea Audiovisual sea exitosa?

3

“La Narración de sencillas historias **(storytelling)** permite acercarse al espectador de manera más eficaz y atractiva” ”.

Cada idea es expresada mediante
códigos y símbolos culturales.

Arnion - Trailer I

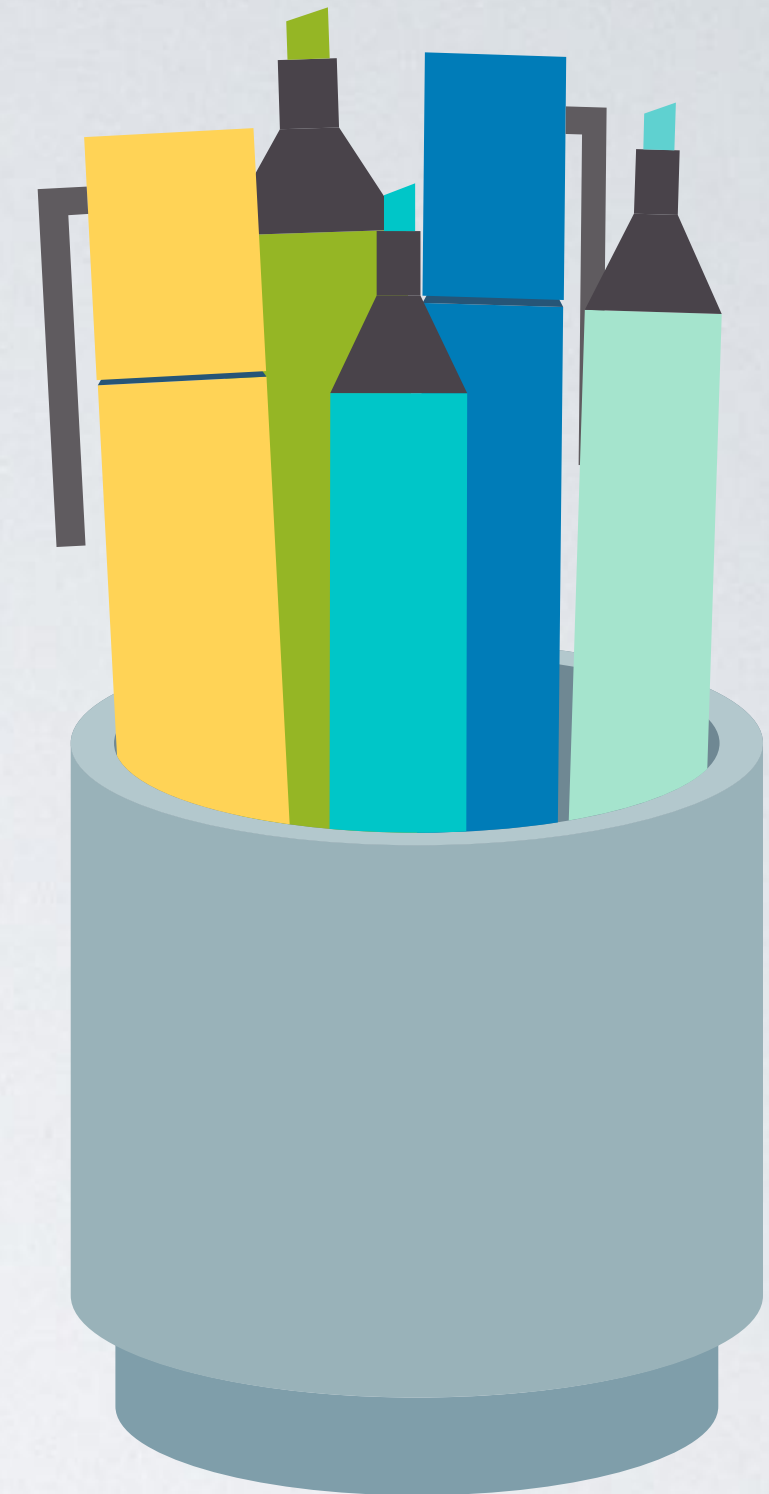
https://www.youtube.com/watch?v=LjcH_QQUUoI

Hacksaw Ridge (2016 - Movie) Official Trailer

<https://www.youtube.com/watch?v=s2-lhzljuBl>

Al ser una construcción de tipo **semiótica**, cada detalle debe ser tomado en cuenta pues a partir de él vendrán significaciones nuevas.

Tell the world - official trailer
<http://www.telltheworldfilm.org>

En medio de la riqueza de significados encontrables en el cine, la **música** es de vital importancia pues en algún punto puede llegar a generar más sensaciones que un diálogo.

2

1

LA
HISTORIA

2

LA
NARRATIVA

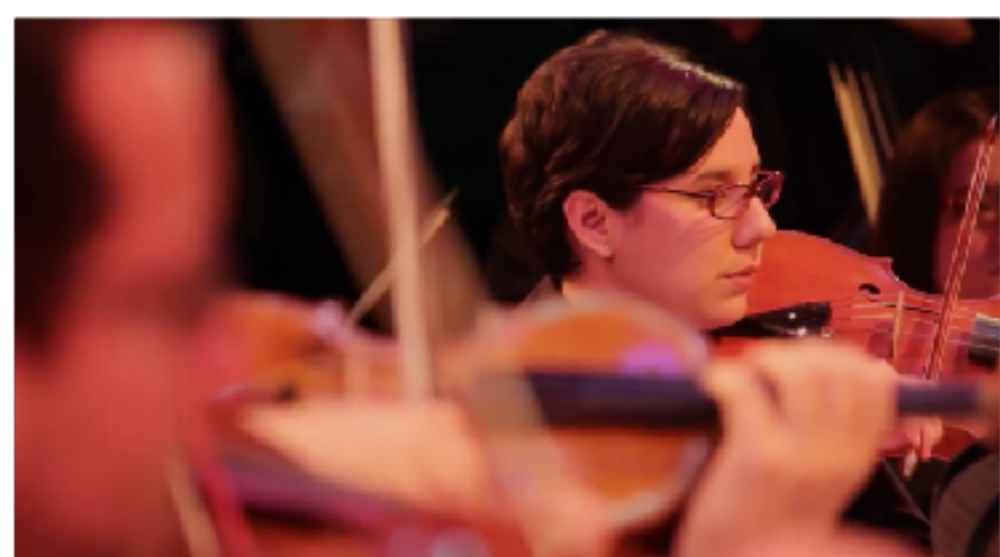
Es lo que se transmite:

Sucesos, personajes, escenarios, acciones

² NARRATIVA

Narrative

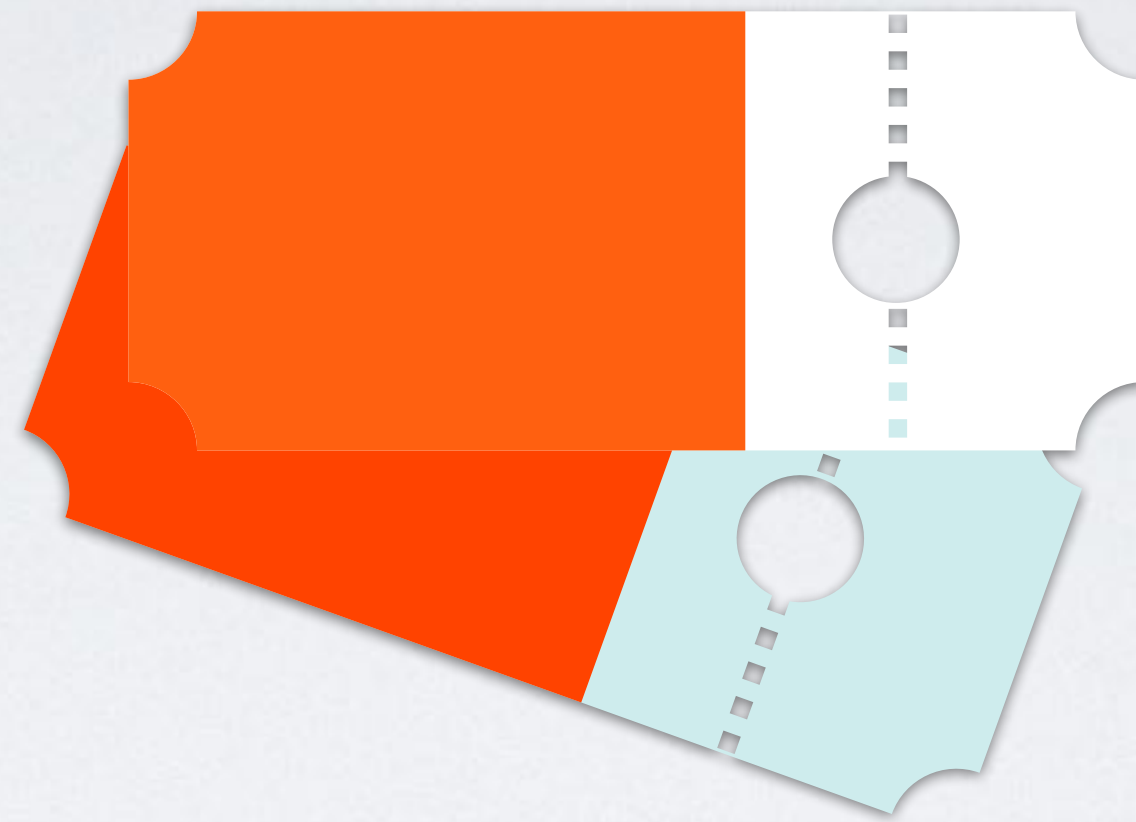
Es cómo se transmite - Forma, Lenguaje Audiovisual.

Soy mormona, costarricense y me encanta la viola
I'm Mormon, and I love Costa Rican viola

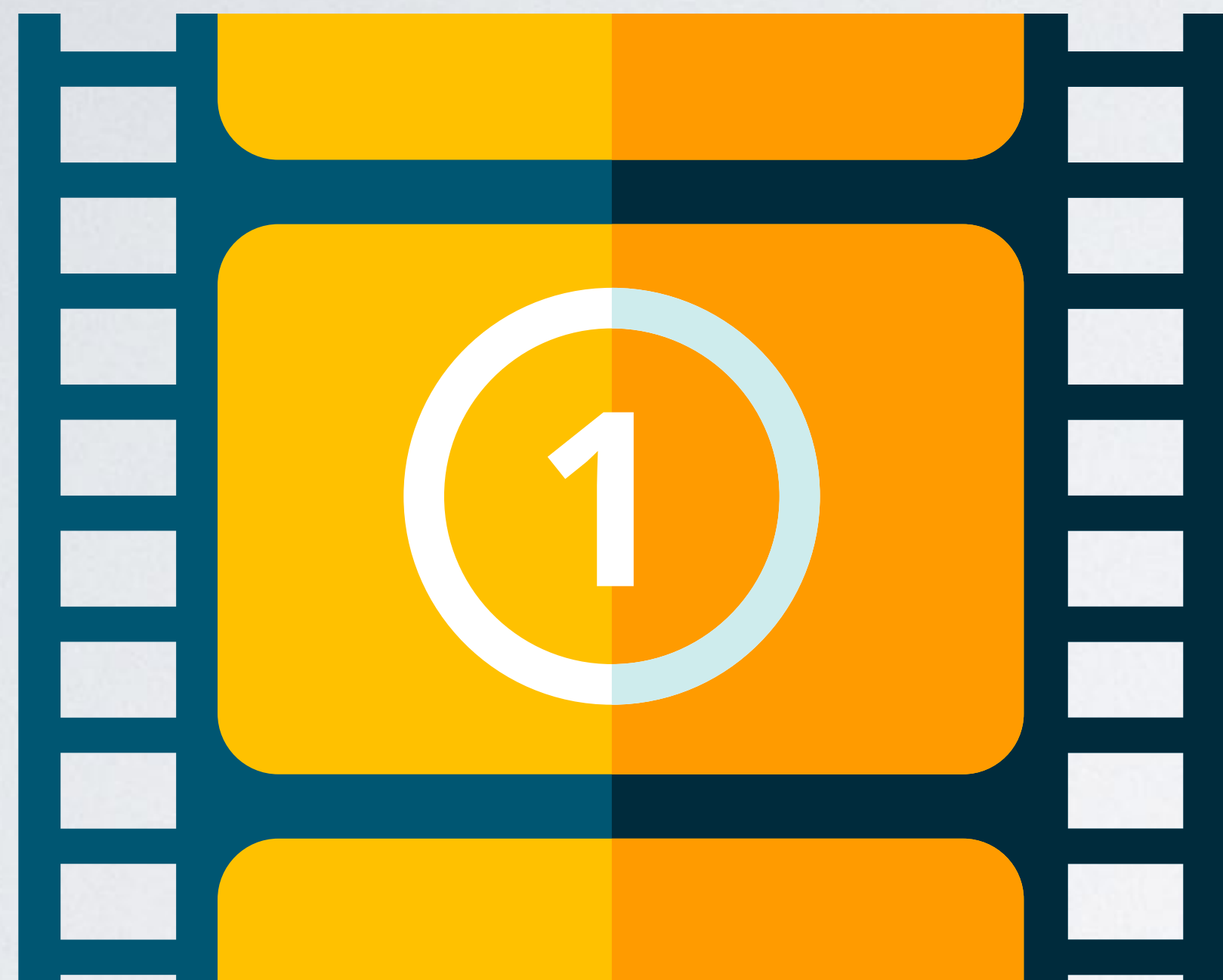

Aunque la **ficción** es la base para la construcción de un filme, pueden ser historias creadas por un guionista, o basadas en algún hecho verídico.

RECOMENDACIONES PARA TRABAJAR HISTORIAS DE TIPO DOCUMENTAL

- * Captar el espíritu de la **realidad**.
- * Impregnarse de cuanto existe en el **lugar**.
- * Conocer **personas**.
- * Escuchar sus **historias**, necesidades, comentarios e intereses.

- * Etnográfico
- * Histórico
- * Viajes, misiones
- * Brigadas, expediciones
- * Social - *cortometrajes + comentarios.*

APROXIMA CIONES AL DOCUMENTEN TAL

RECOMENDACIONES DESARROLLO DE CONTENIDO PARA SERIE ARGUMENTAL

ARGUMENTO EFECTIVO

1. Haz que el comienzo tenga fuerza
2. Usa la causalidad. Relaciona los acontecimientos entre sí
3. Presenta los personajes principales en el momento que aparezcan en el relato
4. Argumenta las motivaciones de los personajes, pero lo esencial
5. El desenlace debe ser fuerte pero no cuentes el final

Hacer **cine** es recrear una historia a través de **lenguaje audiovisual**.
Su **gramática** combina y organiza imágenes trazos gráficos, palabras y sonido.

ECONOMÍA DEL TIEMPO

- Relaciones temporales determinadas entre capítulos. RTD.
  - Relaciones temporales indeterminadas. RTI.

Antes y después / Consecutivo

Orden aleatorio

DESARROLLO DE LOS PERSONAJES

- Elipsis biográficas presentes EBP
- Elipsis biográficas ausentes EBA

Personajes envejecen

Personajes en misma edad

PLANEACIÓN DE LA TRAMA

- Trama jerarquizada TJ
- Trama paralela TP

Una sola Historia

Hay varios sucesos al mismo tiempo

ECONOMÍA DEL TIEMPO

- Relaciones temporales determinadas RTD
- Relaciones temporales indeterminadas RTI

DESARROLLO DE LOS PERSONAJES

- Elipsis biográficas presentes EBP
- Elipsis biográficas ausentes EBA

PLANEACIÓN DE LA TRAMA

- Trama jerarquizada TJ
- Trama No Jerarquizada TP

RTD + EBP + TJ: Hay un antes y un después - personajes envejecen / trama jerarquizada

RTD + EBP + TP: Hay un antes y un después - personajes envejecen / trama paralela

RTI + EBP + TJ: Orden aleatorio pero personajes envejecen / trama jerarquizada

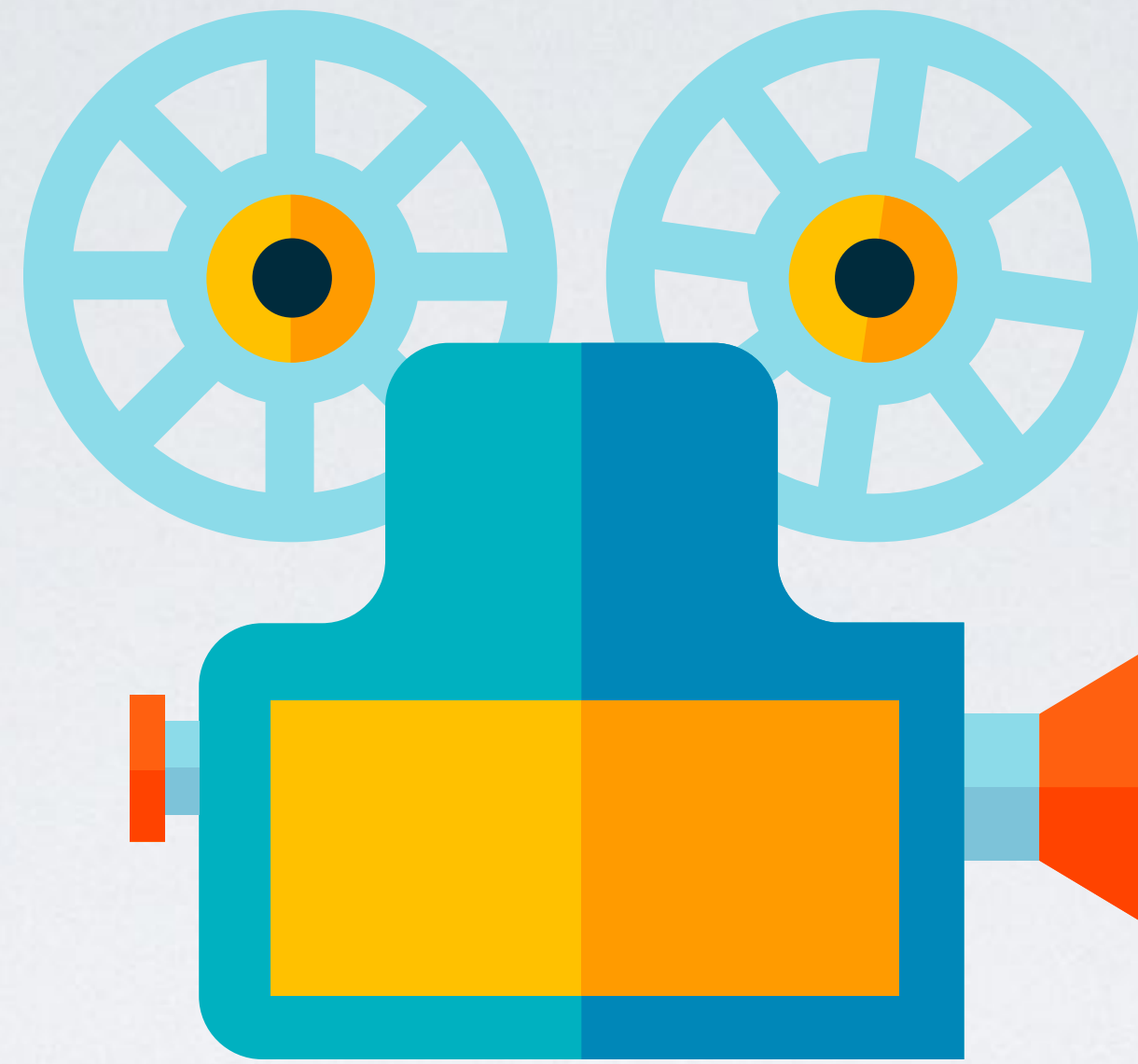
RTI + EBP + TP: Orden aleatorio pero personajes envejecen / trama paralela

RTD + EBA + TJ: Hay antes y después - pero personajes en misma edad / trama jerarquizada

RTD + EBA + TP: Hay antes y después - pero personajes en misma edad / trama paralela

RTI + EBA + TJ: Orden aleatorio - pero personajes en misma edad / trama jerarquizada

RTI + EBA + TP: Orden aleatorio - pero personajes en misma edad / trama paralela

Recordar que **la creación del guion para un telefilme** es distinta, debe ir pensada para los cortes publicitarios. Es necesario colocar un punto de **tensión** o atracción en los momentos justos **antes de cada corte publicitario**, para que el televidente no cambie de canal.

TIPOS

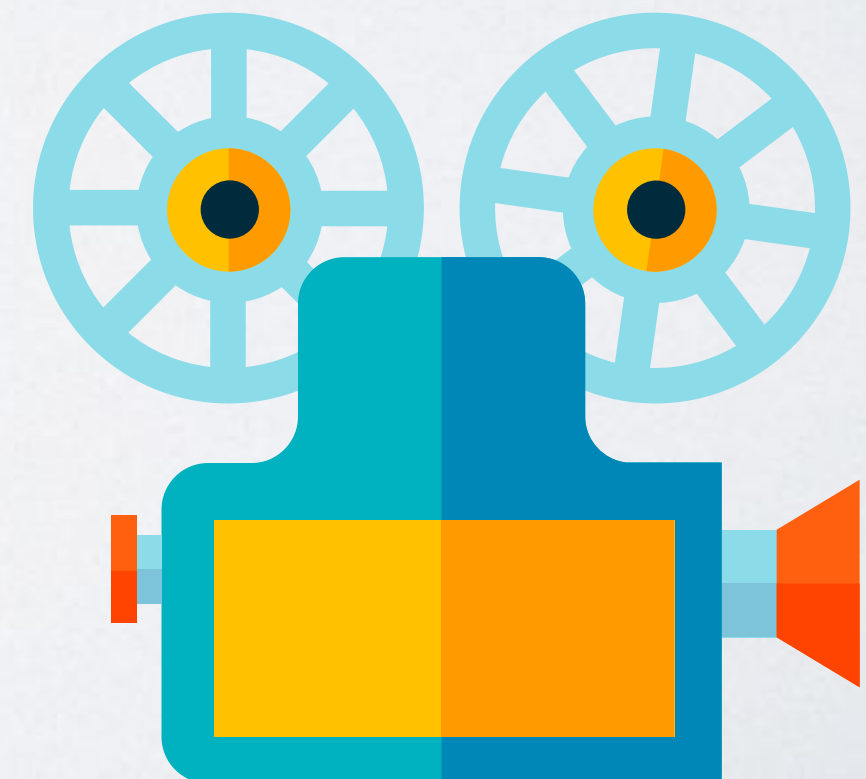
DE GUION

Cada **página** representa aproximadamente
un minuto de filmación.

La extensión promedio de una película de dos horas es 120 páginas.

Películas dramáticas: cerca de las dos horas

Comedias: Una hora y media aprox.

EXT. SONA - DAY

in a relatively private spot, we see McGrady talking to someone -- unseen, blocked by a pillar. McGrady's signature enthusiasm is absent.

...Mayor got message to Lechero -- If Whistler guy gets killed here in Sona, whoever kill him gets to go to court. Gets to see a judge. Judge friendly with the Mayor.

REVEAL: McGrady's talking to Mahone.

MAHONE
So whoever kills Whistler gets out of here and is free?

Yes.
Mahone nods, looks around, then stares at McGrady.

Cheer up. This'll stay between me and you.

But if your friend wanted you to know, why didn't he tell you?

MAHONE
(turns; darkens)
Cause you and I are friends. Right? Or do you want to be enemies?

Friends.
(looks down)

Good. Me too.

Mahone pats his cheek and walks away. From the speaker on the wall:

Bellick. INTERCOM
Visita.

CUT TO:

GUIÓN LITERARIO

Es el formato que inicia la historia. Es el punto de partida.

FILMINUTOS "IGLESIAS BONDADOSAS".
COMPASIÓN
TIEMPO: 00:01:00
LOCACIÓN – EXT. RESTAURANTE.
PERSONAJES

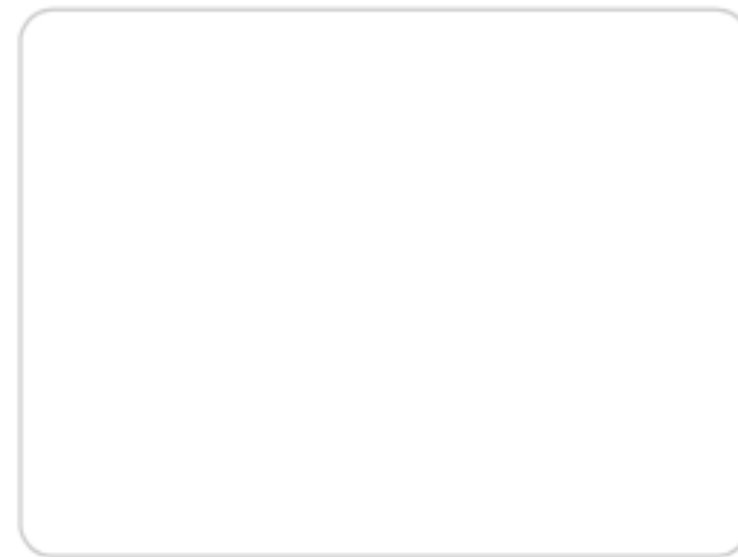
AUDIO (OFF)	IMAGEN	TIEMPO.
Audio Ambiente.	Dolly out frontal. PLANO ABIERTO Un grupo de 6 amigos caminan hacia un restaurante.	00:00 00:05
Audio Ambiente.	PLANO ABIERTO LATERAL. Los jóvenes van entrando al restaurante, en el costado un hombre indigente está recargado en el suelo pidiendo limosna, todos los amigos van entrando sin hacer mayor caso.	00:05 00:10
Comienza la música de	PLANO MEDIO FRONTAL. El último de los jóvenes, frena un poco con duda, mira hacia el lado donde está el indigente, pero continúa su camino y entra en el restaurante.	00:10 00:15
	DETALLE.	00:15

GUIÓN TÉCNICO

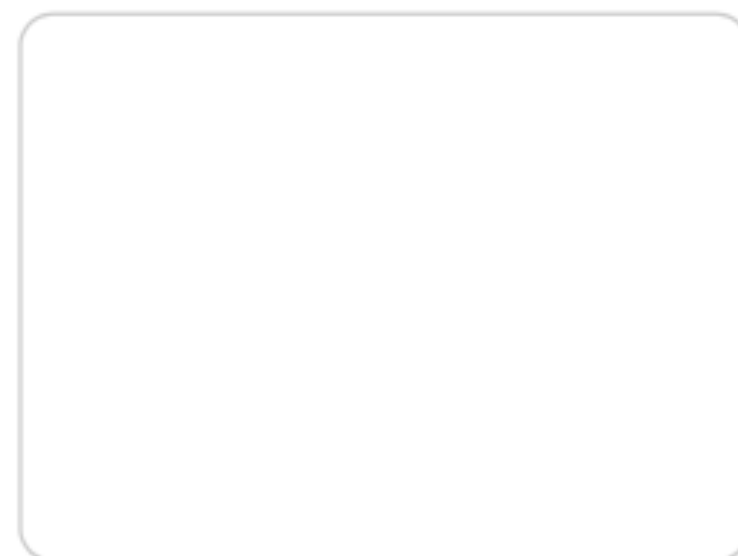
El Director a partir de las necesidades de un lenguaje audiovisual prepara este documento con la información de tomas, planos, encuadres, etc; necesarios para ejecutar en el rodaje.

STORYBOARD

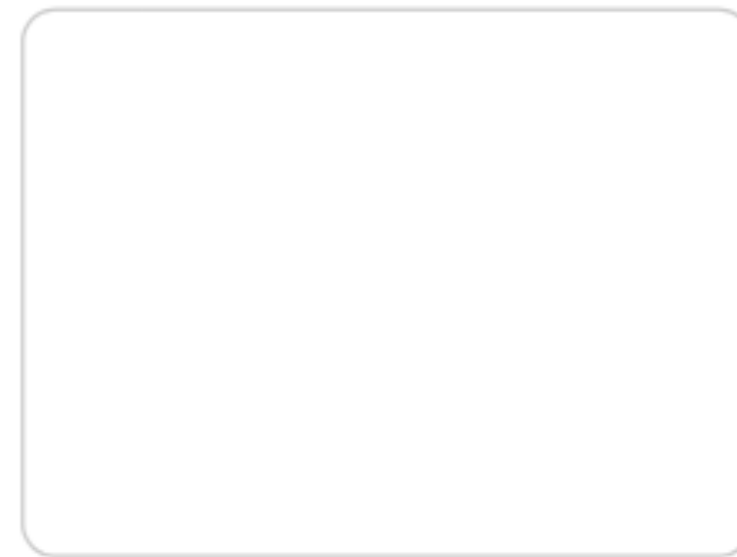
UMEDIA Producción Audiovisual	Cliente		Título	
	Referencia		N.º trabajo	

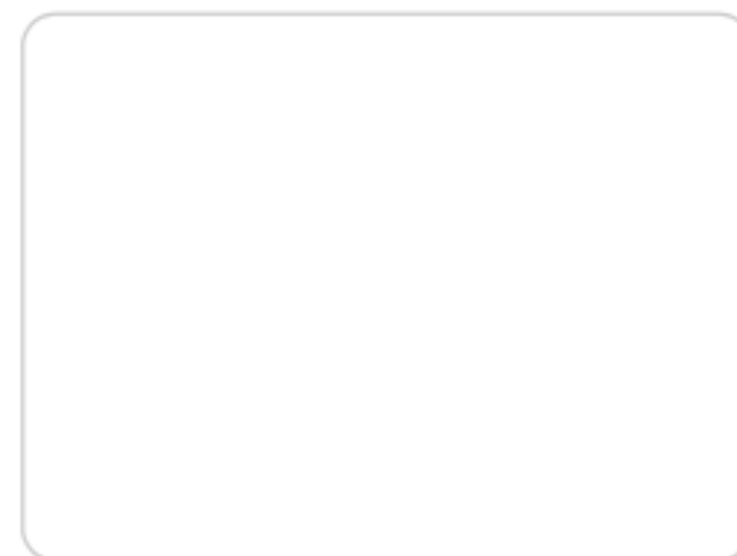
1. Descripción:

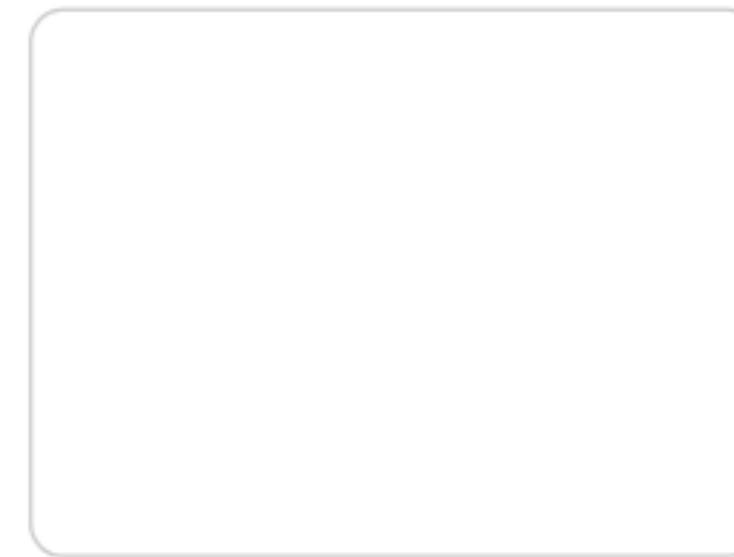
4. Descripción:

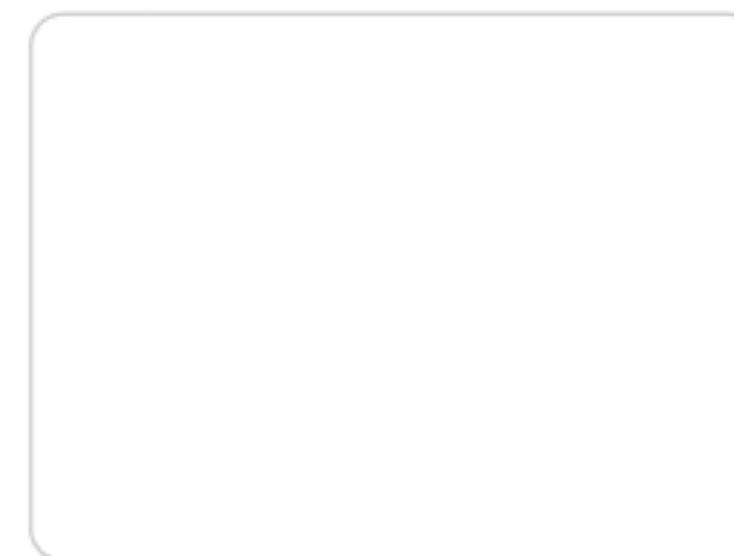
2. Descripción:

5. Descripción:

3. Descripción:

6. Descripción:

1. Título

Eva y la serpiente

Toma: Plano General

TEXTO: Serpiente entra en escena volando hacia el árbol

Toma: Plano medio

TEXTO: Serpiente a la mitad del camino volando hacia el árbol

Toma: Plano de hombros

TEXTO: Serpiente posándose en el árbol del bien y del mal

Toma: Plano General

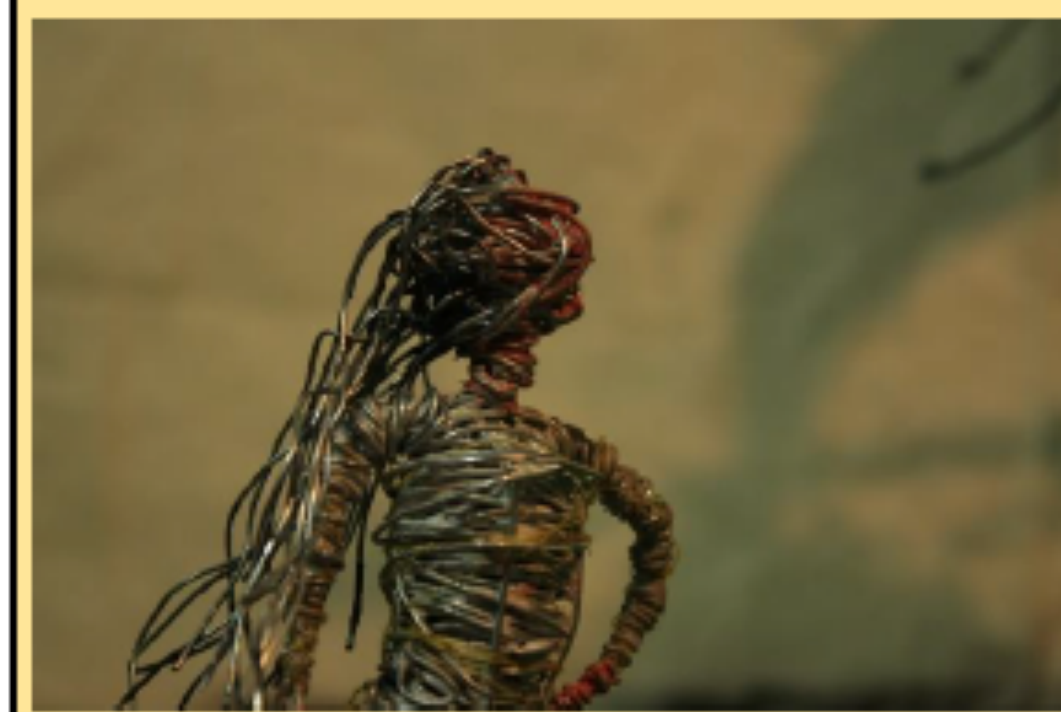
TEXTO: Serpiente esperando a que pase Eva y observándola

Toma: Primer plano

TEXTO: Serpiente observando a Eva

Toma: Plano medio

TEXTO: Eva realizando sus actividades

ACTIVIDAD

INDIVIDUAL

1

De la siguiente lista de opciones ¿cuáles podrían ser desarrollarse en su campo?

- Historias de personas - testimonios _____
- Historia de lugares, entidades _____
- Documentales sobre las iglesias de su territorio _____
- Documentales sobre viajes misioneros _____
- Documentales sobre brigadas _____
- Social cortometrajes + comentarios. _____

2

Escoja uno y póngale un nombre...¿Cómo se llama?

3

Escriba un párrafo donde describa en qué consiste el proyecto: tema / público / duración aproximada

1

De la siguiente lista de opciones ¿cuáles podrían ser desarrollarse en su campo?

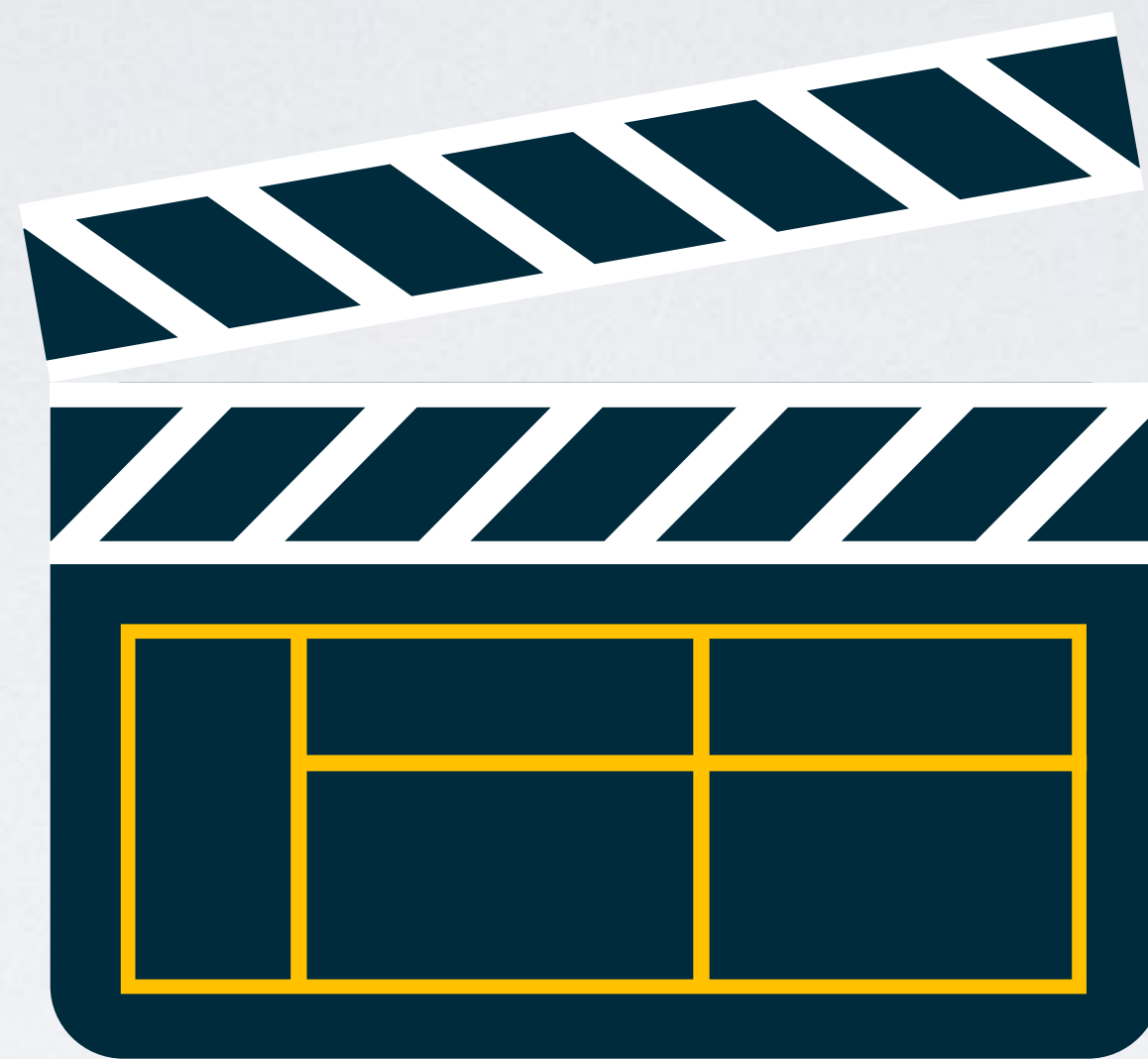
- Historias de personas - testimonios _____
- Historia de lugares, entidades _____
- Documentales sobre las iglesias de su territorio _____
- Documentales sobre viajes misioneros _____
- Documentales sobre brigadas _____
- Social cortometrajes + comentarios. _____

2

Escoja uno y póngale un nombre...¿Cómo se llama?

3

Escriba un párrafo donde describa en qué consiste el proyecto: tema / público / duración aproximada

GRACIAS!

Lizbeth Elejalde García

lizele@um.edu.mx

HopeChannel