

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN**

Programa de cursos de capacitación, actualización y profundización para graduados.

Curso DESMONTAR LA PUESTA DEL CINE

Responsable académico: Lic. Guillermo Saredo

DESMONTAR LA PUESTA DEL CINE

PROGRAMA Y CONTENIDOS

CLASE I

LA PUESTA EN ESCENA DE LAS PRIMERAS NARRACIONES.

Pensar el diseño de una escena en los inicios del cine tuvo resultados dispares dependiendo el registro. Mientras que en el documental se permitían mayores experimentaciones compositivas, la ficción crece emulando la representación escenográfica del teatro ¿Cuál es el diseño teatral en la imagen? ¿Cómo se organiza la mirada del espectador en la forma teatral de mirar cine? ¿Dónde aparece lo propio del lenguaje cinematográfico?

a. El registro documental ¿Un cine sin puesta en escena?

- I. Documentar la realidad sin intervenirla.
  - *Salida de la fábrica (1895) Los Hermanos Lumière.*
  - *Alimentando las Palomas (1896) Thomas Alva Edison.*
- II. Las primeras decisiones narrativas. Profundidad de campo y movimiento.
  - *La llegada del tren a la estación Ciotat (1885), Los Hermanos Lumière.*
  - *Llegando a Lyon (1898), Los Hermanos Lumière.*

b. El teatro filmado ¿Un único punto de vista para mirar?

- I. Criterios teatrales para ordenar el caos visual de una escena.
  - *Viaje a la luna (1902), George Melies.*
  - *Historia de un crimen (1901), Ferdinand Zecca.*
- II. La frontalidad teatral como forma de narrar consolidada.
  - *Mi tío (1958), Jaques Tati.*
  - *El gran hotel Budapest (2014), Wes Anderson.*

LA NARRACIÓN DE UNA PUESTA EN ESCENA CLÁSICA.

La mayor parte de la producción cinematográfica es de una narrativa clásica, es decir hay una forma convencional de contar una historia ¿Pero qué es lo clásico de una puesta en escena? ¿Hay una forma convencional de mostrar y escenificar aquello que se narra?

a. Construir un relato con una estructura dramática clásica.

- I. La estructura dramática en un cortometraje.
  - *Bounding (2003) Pixar.*
  - *Party Cloudy (2009) Pixar.*
- II. La narración dramática clásica estructurada en la escena de un largometraje.
  - *Los puentes de Madison (1995), Clint Eastwood.*

b. La puesta en escena clásica ¿A qué obedece?

- I. Dirigir la mirada del espectador. El mejor punto de vista para ver la historia.
  - *Tiempo de Valientes (2005), Damián Zifrón.*
  - *Relatos Salvajes (2014), Damián Zifrón.*
- II. Intensificar el asunto dramático. Recursos para focalizar todo al drama de la historia.
  - *Volver al futuro I (1985), Robert Zemeckis.*
  - *Carrie (1976), Brian de Palma.*

CLASE II

EL DISEÑO DE PUESTA EN ESCENA EN EL CINE DE AUTOR

El cine de autor es tan variado como los autores mismos. Sin embargo se puede identificar un rasgo autoral cuando la puesta en escena cumple su función narrativa pero al mismo tiempo su diseño no pasa desapercibido ¿Cuáles son las convenciones que se alteran? ¿Cómo se distancia una puesta en escena del hecho dramático sin dejar de narrarlo?

a. Reflejar el universo propio del film en la puesta en escena.

- I. La composición visual al servicio del subtexto de la película.
  - *El Padrino I (1972), Francis Ford Coppola.*
  - *Ida (2013), Pawel Pawlikowski.*
- II. La interioridad del personaje manifestado en el diseño de la escena.
  - *Rosetta, (1999) Jean Pierre y Luc Dardenne.*
  - *El largo adiós, (1973) Robert Altman.*

b. Lo no mostrado. El fuera de campo como diseño narrativo.

- I. La desorientación del espacio como eje narrativo de la escena.
  - *Rompecabezas, (2010) Natalia Smirnoff.*
  - *Thelma y Louise (1991) Ridley Scott.*
- II. El ocultamiento del asunto principal en escena de diálogos
  - *Gritos y Susurros (1972), Ingmar Bergman.*
  - *La ciénaga (2001), Lucrecia Martel.*

LA NARRACION DEL CINE NO NARRATIVO ¿QUÉ SE NARRA EN EL CINE NO NARRATIVO?

Narrativo – no narrativo es una frontera de discusión que nunca se agota. Para que un film sea completamente no narrativo debería ser a su vez no representativo, no se debería poder reconocer nada en la imagen. Pero entonces ¿Qué implica no narrar en el cine? ¿Qué diferencia hay entre la forma de relatar un acontecimiento de manera clásica y otros modos de narrar?

a. El neo realismo italiano y el abandono del tiempo dramático ¿Tiempo muerto?

- I. Fisuras de la narración dramática en el tiempo de una escena.
  - *Indiscreción de una esposa americana (1953), Vittorio de Sica.*
  - *Roma ciudad abierta (1945), Roberto Rosellini.*
- II. El transcurrir del tiempo real en una escena.
  - *Jeanne Dielman, 23, Quai du Commerce.1080.Bruxelles, (1975) Chantal Akerman.*
  - *El sabor de las cerezas (1997), Abbas Kiarostami.*

b. La nouvelle vague francesa y la ruptura del universo diegético.

- I. Cuando la escenificación se vuelve el motivo de la puesta en escena.
  - *Sin aliento (1960), Jean Luc Godard.*
  - *Hiroshima mon amour (1959), Alain Resnais.*
- II. Romper el universo diegético de la escena ¿Divague poético o profundización dramática?
  - *Alphaville, Lemmy contra Alphaville (1965), Jean luc Godard.*
  - *Snatch (2000) Guy Ritchie.*

CLASE III

LA NARRACIÓN SONORA EN LA PUESTA EN ESCENA.

El lenguaje sonoro es una enorme herramienta narrativa siempre en relación con la imagen. Sin embargo, a la hora de imaginar una escena el sonido tiende a reducir sus posibilidades expresivas para sonorizar lo que ya cuenta la imagen. Es decir, aquello que se escucha es una referencia sonora de lo que se ve en el plano. ¿Qué pasa cuando el sonido es un elemento para la acción de una escena? ¿Cómo influye la narración sonora cuando forma parte del diseño visual de una plano?

a. Haciendo sonar lo que se ve. El diseño sonoro restringido por la imagen.

I. La narración sonora como redundancia visual y refuerzo dramático.

- *Un novio para mi mujer (2008), Juan Taratuto.*
- *'43 - '97 (1997), Ettore Scola.*

II. Verbo centrismo de la escena ¿Posibilidad o limitación?. La puesta esclavizada a transmitir la palabra de los diálogos.

- *Cantando bajo la lluvia (1952) Gene Kelly.*
- *Los guantes mágicos (2003) Martín Rejtman.*

b. La puesta en escena organizada desde la narración sonora.

I. Acciones sonoras. El sonido dentro de la historia y el drama.

- *Barton Fink (1991), Ethan y Joel Coen.*
- *Érase una vez en el este (1968), Sergio Leone.*

II. El diseño del plano formado por una estructura sonora.

- *The Big Lewoski (1998), Ethan y Joel Coen.*
- *Delicatessen (1991), Jean Pierre Jeunet.*

c. Cuando el sonido se libera completamente de la referencia visual.

- *La ciénaga (2001), Lucrecia Martel.*
- *Apocalipsis Now (1979), Francis Ford Coppola.*

LA PUESTA EN ESCENA DEL CINE CONTEMPORÁNEO ¿HAY UNA MEZCLA DE LENGUAJES?

En nuestro contexto actual la imagen cinematográfica convive con otras formas audiovisuales. Hoy a la vez que somos espectadores de cine también somos veloces navegantes de videos en redes sociales ¿Influyen estas nuevas formas audiovisuales en el cine? ¿De qué modo una escena cinematográfica incorpora propuestas visuales de otros formatos?

b. Ver mucho en poco tiempo. La aceleración del tiempo y la hiper fragmentación del espacio.

I. Organizar la escena en el cine de acción. Entre el caos visual y el caos ordenado.

- *Los vengadores (2012), Joss Whedon.*
- *Kill Bill I, (2003), Quentin Tarantino.*

II. El micro relato. Condensar la información para narrar con lo indispensable.

- *Herencia (2017), Publicidad para Clarín Económico.*
- *Crystall Ball (2006), videoclip para Keane.*

b. Entre la realidad y la virtualidad. Nuevos puntos de vista para ver las historias.

- I. La influencia del video juego en la escena cinematográfica.
  - *Hijos del hombre (2006) Alfonso Cuaron.*
  - *The Last of Us (2013), Videojuego desarrollado por Sony Computer Entertainment.*

- II. La estética de una puesta en escena documental para una trama ficcional.
  - *El proyecto de la Bruja Balir (2000) Eduardo Sanchez y Daniel Myrick.*
  - *Los idiotas (1998) Lars Von Trier.*

CLASE IV

LA PUESTA EN ESCENA ¿REPRODUCCIÓN DE UNA REALIDAD O DISCURSO ARTICULADO?

Hay dos posturas históricas que definen caminos dispares sobre cómo representar la realidad filmada en la pantalla. Una derivada del teórico Bazin, quien exige del cine una transparencia, la ilusión de ver los hechos reales tal y como se perciben en la realidad, a costa de ocultar la artificialidad cinematográfica. En el polo opuesto, Eisentein entiende al cine como una construcción explicita que debe convertir la ambigüedad de la realidad en imágenes significadas ¿De qué forma la puesta en escena simula el comportamiento de lo real? ¿Es posible ocultar la instancia de enunciación? ¿Cuales son los recursos que tiene el cine para transmitir el significado de una imagen directamente en el espectador?

a. Cuando la escena niega su condición de representación y oculta el artificio.

- I. Reproducir lo real en una ficción. El plano secuencia como una escena total.
  - *Código desconocido (2000), Michael Haneke.*
  - *Sed de mal (1958), Orson Welles.*

- II. Construir la escena en un documental. El montaje invisible para una situación real.
  - *Crónica de un verano (1961), Edgar Morin y Jean Rouch.*
  - *Ser y tener (2006), Nicolas Philibert.*

b. La construcción discursiva: composición focalizada para un sentido externo a la imagen.

- I. Construir significado por asociaciones entre imágenes. El montaje de yuxtaposiciones.
  - *La huelga (1925), Sergei Eisenstein.*
  - *Nynfomaniac (2013), Lars von Trier.*

- II. Resignificar el sentido de una imagen. Composición visual diseñada para un texto extra diegético.
  - *Manhattan (1979), Woddy Allen.*
  - *La isla de las flores (1989), Jorge furtado.*

EL CINE FUERA DEL CINE. LA PUESTA EN ESCENA EN OTROS MEDIOS AUDIOVISUALES.

El diseño de una puesta en escena no es un problema que atañe solo al campo cinematografico, la informacion televisiva también acude a estregias narrativas para estructurar sus contenidos y volverlos más entretenidos ¿Cómo es que el discurso televisivo incorpora elementos de la ficcion para presentar

sus hechos? ¿Qué recursos del lenguaje, vistos en ejemplos anteriores, se aplican ahora para la escenificación de un reporte informativo?

a. La información periodística narrada con una estructura dramática.

I. La información en un relato dramático clásico. El enigma inicial y progresión hasta clímax.

- *Trapitos agredieron a periodistas de Telenoche (2016), Telenoche.*
- *Cámaras De seguridad 24 (2012) America TV.*

II. La imperfección de la puesta como prueba periodística del hecho retratado.

- *Zombies de Flores, Lado C (2017) Telenoche.*
- *Policías en acción (2017) America TV.*

III. La espectacularización de la banda sonora. El acompañamiento musical y efectos sonoros.

- *Comida en medio de basura (2013), Reporte América TV*
- *Narcos y Drogas en San Martin (2016), Lado C, Telenoche.*

b. La escenificación del discurso político en la TV.

I. El Spot político. El diseño audiovisual al servicio del mensaje de campaña.

- *Estoy con vos (2015) Lanzamiento de campaña Mauricio Macri Presidente.*
- *Que se necesita para "empezás el lunes" (2016), Presidencia de La Nación.*

II. La transmisión en directo. La construcción de sentido a través del montaje en vivo.

- *Almorzando con Mirtha Legrand. Cena con Macri (2017), America T*
- *Debate entre Macri Scioli (2015) Argentina debate antes del Ballotage.*