CLASE 1 / del 13 de marzo 2025

GUION I – 2025

Profesor: Orlando Lübbert

INTRODUCCIÓN AL CURSO DE GUION:

Modo: Discusión, charla, intercambio.

Información: el programa y la metodología. Objetivos del curso. Criterios de evaluación. Requerimientos.

El curso se apoya en lo conceptual con la **Teoría del Guion** y en lo práctico con **la creación de un guion de cortometraje**.

Los *“podemos”* del guion - *El guion como desafío iniciático.*

Orlando Lübbert

Creo que podemos decir con cierta propiedad que en una primera instancia ***La Mirada*** *es el instrumento más importante del artista, que en nuestro caso es el guionista.*

En una segunda instancia, cuando la mirada mediada por el intelecto se convierte en el ***verbo******ver****, creo que podemos decir que el* ***cómo******vemos*** *muchas veces determina el* ***qué******vemos****.*

Ya hablaremos de esto cuando nos ocupemos de la Construcción dramática y de la importancia de ***cómo*** *nos paramos a ver.*

Si ahora decimos que la Realidad ***“educa”*** *a la Mirada, podemos aventurarnos a decir que la mirada nutre nuestro intelecto y le da forma en nuestra mente a esta cosa que algunos llaman* ***imaginario,*** *un reservorio que, eventualmente hace parte de un proceso, de suyo complejo porque, en realidad, vemos con el cerebro, donde se guarda todo lo que ya hemos visto.*

Hilando más fino podríamos entonces decir que la mirada contiene una compulsión – probablemente heredada de la evolución – y esta sería la de ***encontrarle un sentido a todo, o casi todo lo que vemos****. Pero en un sentido contrario la compulsión del Arte, de* ***darle sentido a todo****, o casi a todo, provoca al guionista a hacer lo mismo a través de un relato visual con forma de guion.*

Creo que estos son los procesos que proveen la arena, el cemento, las vigas y los ladrillos de la casa donde habitarán nuestros sueños y nuestras historias – el guion cinematográfico. Aquel guion que el guionista dota de sentido en un proceso de ida y vuelta: tomar, dar, dar, tomar.

A Billy Wilder, el gran director norteamericano de origen judío-alemán se le preguntó una vez si un Director debía saber escribir. Su respuesta tajante fue: “no, debe saber leer”. Al decir esto apuntaba evidentemente al ejercicio de la mirada del cineasta, quien en el acto de encontrarle sentido a una situación, la lee, luego la asimila para darle sentido a un guion con aquello que inspiró la mirada; el ***Tema****, que es el norte magnético del navegante que llevamos dentro todos los guionistas.*

OL

[MÓDULO 1](https://uchile-my.sharepoint.com/%3Af%3A/g/personal/olubbert_uchile_cl/EgRjX6EgLMJPo4cHdsn4jr0BWJI-EJn6fgh45IkJQ2D0Gg?e=MmCyAs)

El Cine, un lenguaje hecho de otros lenguajes (12’40” – 20’47” – Lumiere, Melies, Griffith y el PRIMER PLANO (madura el Cine como lenguaje) / Cine y Teatro / Cine y Pintura / Cine y Fotografía / [MÓDULO 1](https://uchile-my.sharepoint.com/%3Af%3A/g/personal/olubbert_uchile_cl/EgRjX6EgLMJPo4cHdsn4jr0BWJI-EJn6fgh45IkJQ2D0Gg?e=MmCyAs)

Cine – lenguaje **denotativo.**

Literatura – lenguaje **connotativo** .

El **pecado original** del Cine en relación a la Literatura - ser **denotativo**. ¿Qué ha hecho para cambiarlo? – La fotografía / El subtexto / El montaje / In media res.

El Punto de vista III (5’57” – 12’38”) [MÓDULO 1](https://uchile-my.sharepoint.com/%3Af%3A/g/personal/olubbert_uchile_cl/EgRjX6EgLMJPo4cHdsn4jr0BWJI-EJn6fgh45IkJQ2D0Gg?e=MmCyAs)

La Empatía – pag. 107 – 111 de *“Guion para un cine posible”* (G.P.C.P.) / La **curiosidad** y el espectador.

¿Qué es el guion? - pag. 11 – 14 de *“Guion para un cine posible”* (G.P.C.P.) / Su historia / Cine y Literatura.

Operaciones del guion: **diseñar,** **crear estructuras** organizadas con sentido (relatos, tramas) que, con la visualidad y la sonoridad, dan cuenta de lo relatado.

¿Para quién? Para el espectador, al que consideramos cómplice - pag. 22 – 23 de *“Guion para un cine posible”* (G.P.C.P.) / **La Obra** – su impacto en **la razón** y en la **emoción** del espectador /

El Contrato con el Espectador. (00:00-05:16) – **05’:16”***“La Noche Americana” /* (05:16-06:13) - **01´:00”** *“Lubitsch”.* [MÓDULO 2](https://uchile-my.sharepoint.com/%3Af%3A/g/personal/olubbert_uchile_cl/EmYJYpmb76xGhby4EXTtVpkBenRqOEC6QGYn139POqH2gg?e=HUa4PJ)

OPERACIÓN **SENTIDO**

La Mirada: Cómo vemos / Eye tracking / Paning / [1_EYETRACKING](https://uchile-my.sharepoint.com/%3Af%3A/g/personal/olubbert_uchile_cl/EnMKLqcD3-BOgGI35qX5jf4Bar_49V4nVImY1ecvBhBOhw?e=dq3YZb)

Neurocientífico chileno - **Pedro Maldonado**:Vemos con el cerebro. El cerebro construye la realidad.

<https://www.youtube.com/watch?v=VGFQeaPsyec>

<https://www.youtube.com/watch?v=3hQMHKlhrts>

Invitación a un Festival de Cine en Corea, me llaman por teléfono y le explican todo lo que va a pasar. Yo ya tengo imágenes del tipo que me llama, de Corea, etc. Pero cuando llego a Corea, las imágenes no calzan. Una investigación alemana determinó que en mi recuerdo, ambas imágenes, las que yo me cree y las reales se mezclan en una sola.

EL IMAGINARIO nutre nuestros “Deja vu” y nuestra memoria visual. Episodio en México.

Del segundo piso escucho que en el primero hay un ladrón. Dudo, bajo y ya tengo en la mente posibles imágenes de lo que veré.

El imaginario nos entrega una herramienta de supervivencia y de CREACIÓN.

Le BUSCAMOS SENTIDO a todo lo que vemos.

Imágenes **Clínica Santa María** /Aquí es **el lugar** el factor de lo dramático, **conviertiendo lo ordinario en extraordinario**. [SANTA MARIA](https://uchile-my.sharepoint.com/%3Af%3A/g/personal/olubbert_uchile_cl/EsQX5Z5jeIZPtZEUJtiA2lMBM_RGCeFAZGi06gO5-Xy2qQ?e=wfv7ys)

Luego, EN SENTIDO CONTRARIO, DANDOLE SENTIDO A LAS COSAS EN EL ACTO CREATIVO**.**

Leer situaciones: Anécdota: episodio de la señora que daba su asiento en la micro.

A Billy Wilder, el gran director norteamericano de origen judío-alemán se le preguntó una vez si un Director debía saber escribir. Su respuesta tajante fue: ***“no, debe saber leer”.*** *Al decir esto apuntaba evidentemente al ejercicio de la mirada del cineasta, quien en el acto de encontrarle sentido a una situación, la lee, luego la asimila para darle sentido a un guion con aquello que inspiró la mirada; el* ***Tema****, que es el norte magnético del navegante que llevamos dentro todos los guionistas.*

Leer la imagen: Buscar sentido – Entregar sentido, dos caras de lo mismo. El Arte luego crea materialidades a las que le entrega un sentido.

VER - El pintor Roberto Matta: [MÓDULO 1](https://uchile-my.sharepoint.com/%3Af%3A/g/personal/olubbert_uchile_cl/EgRjX6EgLMJPo4cHdsn4jr0BWJI-EJn6fgh45IkJQ2D0Gg?e=MmCyAs) / 20:47 – 23:23

“ENSUCIAR” - El pintor Roberto Matta:

[MÓDULO 1](https://uchile-my.sharepoint.com/%3Af%3A/g/personal/olubbert_uchile_cl/EgRjX6EgLMJPo4cHdsn4jr0BWJI-EJn6fgh45IkJQ2D0Gg?e=MmCyAs) / 24:24 – 26:37

Miguel Angel: “Muy fácil, tomo un gran trozo de marmol y le saco lo que le falta.

QUÉ SE ENTIENDE POR “LO DRAMÁTICO”

La Escritura: ¿Cómo se nos enseña? / De manera lineal, descriptiva, ilustrativa, informativa.

¿Cómo escribimos un guion? Usando la ruta de lo dramático.

[ACTIVIDAD Y ACCION.pdf](https://uchile-my.sharepoint.com/%3Ab%3A/g/personal/olubbert_uchile_cl/EQF_WEfJtaJEgNXzSU2Wa_8BnopzOSCGXBnDkG8taU4YBw?e=HQ8xLS)

Experiencia personal. Trabajar como ejemplo: EXCURSIÓN. Cada uno relata acontecimientos y situaciones posibles.

“La historia” se refiere a todo lo que sucede dentro de nuestro relato (película, historieta, novela, cuento, etc.)

“La trama” es cómo y qué vamos develando, y en qué momento. Así, manejamos la tensión dramática de nuestro relato.

Visionar y decidir cuando es actividad o acción: [Cuando pasan las cigueñas_4.mov](https://uchile-my.sharepoint.com/%3Av%3A/g/personal/olubbert_uchile_cl/EUvPfiZccv9Lp4-GYNEBkhMBfw78t7qOqPbPxaif4weJTA?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=rUlKzT)

[PSICOSIS 1.mov](https://uchile-my.sharepoint.com/%3Av%3A/g/personal/olubbert_uchile_cl/EVeHtIgI-1RMvWm1MsvYENoB_fLmic5otThdYu--XEthog?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=F71L59)

ARISTÓTELES

“Su concepto de unidad de acción se encuentra en la esencia de la trama. Causa y efecto. ***Esto ocurre porque esto otro sucedió antes y así sucesivamente”.***

Una unidad de acción crea una totalidad que consta de un principio, un desarrollo y un final”.

El “efecto guau”, o mi manera de explicar a Aristóteles (anécdota escalera de caracol)

[HIGH NOON 1.mp4](https://uchile-my.sharepoint.com/%3Av%3A/g/personal/olubbert_uchile_cl/Ef0GZr-UGk1Oul0GuXI-KMoBEiIqlsfk6f6faXedrw_gIg?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=lGzq0u)

Ejemplo de “Plantar y cosechar”. Grafica la tesis de Aristóteles.

Continuamos con Aristóteles….

EL CINE MUESTRA: ¿**CÓMO?**

Brueghel y *“La caída de Icaro”.* Aqúi la **indiferencia** es factor de **lo dramático,** conviertiendo lo ordinario en extraordinario. [MÓDULO 1](https://uchile-my.sharepoint.com/%3Af%3A/g/personal/olubbert_uchile_cl/EgRjX6EgLMJPo4cHdsn4jr0BWJI-EJn6fgh45IkJQ2D0Gg?e=MmCyAs)

Brueghel y *“La lucha de la vida contra la muerte”.* Aqúi **lo absurdo** es factor de **lo dramático,** conviertiendo lo ordinario en extraordinario. [death.jpg](https://uchile-my.sharepoint.com/%3Ai%3A/g/personal/olubbert_uchile_cl/ETJsME2j8-hLhW4YVhnus4YB9DWZX-vTXJg-wuYQIrzXWA?e=EDqLqh)

“Arbol con niños jugando”. Aquí es la **empatía** el factor de lo dramático, conviertiendo lo ordinario en extraordinario. [ARBOL](https://uchile-my.sharepoint.com/%3Af%3A/g/personal/olubbert_uchile_cl/EoXe2hELQvNOhRU55LVcPJsBJ0WPdU5bjMmrcIcf5Vddnw?e=H05Sdm)

[THE LUNCH DATE.mp4](https://uchile-my.sharepoint.com/%3Av%3A/g/personal/olubbert_uchile_cl/EU6RctTO8m1OkdoaGI1rN0kBVIHA5uytr2KF75S83mEnCg?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=5Y6hJt)

La Importancia de la **EXPOSICIÓN** DONDE SE INSTALAN LOS ELEMENTOS QUE DETONARAN LO DRAMÁTICO. **“EL PADRINO”**

EJERCICIO GRUPAL – BUSCANDO A ARISTÓTELES

CORTOMETRAJES

[SORRY.mp4](https://uchile-my.sharepoint.com/%3Av%3A/g/personal/olubbert_uchile_cl/EYs25wuHJmtDjLj03wpOrOoBhh35XQzExYYVV9jUxY-ZeQ?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=Z1i3Jg)

[THE LUNCH DATE.mp4](https://uchile-my.sharepoint.com/%3Av%3A/g/personal/olubbert_uchile_cl/EU6RctTO8m1OkdoaGI1rN0kBVIHA5uytr2KF75S83mEnCg?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=5Y6hJt)

[PEQUEÑOS INTERCAMBIOS.mp4](https://uchile-my.sharepoint.com/%3Av%3A/g/personal/olubbert_uchile_cl/ESl1jmHtn15Lro30p9FflqwB4H71aE-v4V3-iLrxNVlX4g?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=r9I8g8)

[EL PASAJERO NEGRO.mp4](https://uchile-my.sharepoint.com/%3Av%3A/g/personal/olubbert_uchile_cl/ETNiacaUqedKvU-lSacO85MBbY1vY3lsJWKNkQAhBxyu4g?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=wdKKSx)