

OFICINA # 1 – LABORATÓRIO DE CINEMA 2019

ELEMENTOS BÁSICOS DO ROTEIRO CINEMATOGRAFICO

Instrutores*: Luciana Vieira e Pablo Arellano

Data: 24 a 28 de junho de 2018

Local: Auditório - Porto Iracema das Artes

Horário: 14h às 18h

Carga horária: 20h

Inscrições por ordem de chegada a partir das 13h do primeiro dia de aula (24 de junho) e sujeitas ao preenchimento de 50 vagas.

Proposta: O objetivo da oficina é dotar os participantes de ferramentas e conhecimentos para começar a escrita de um projeto próprio de longa-metragem no cinema. Focado nos elementos básicos necessários à estruturação de um roteiro cinematográfico, o programa dedica uma atenção especial ao paradigma aristotélico de três atos e ao modelo do The Sequence Approach, munindo os participantes de conceitos teóricos e de técnicas de análise e aprofundamento da estrutura cinematográfica. Etapas como a de desenvolvimento de cenas estruturantes do roteiro, a criação de personagens, a utilização de ferramentas de eixo e a sinopse argumentativa serão expostas nas aulas com o auxílio de exercícios práticos e análises fílmicas que, ao final, serão o ponto de partida das primeiras ideias para a narração de uma história no cinema.

PROGRAMA

Dia 1 - Introdução à Narrativa Clássica

14h às 16h – Sistema Dramático Aristotélico

Drama – Ação Dramática – Conflito – Motivação – Progressão Dramática – Finalidade .

Análise da Estrutura da *Ilíada*, de Homero.

Princípio de Causalidade e diferenças entre História, Relato e Argumento.

16h - 18h – Estrutura Clássica em três atos

Status Quo – Detonante – Ponto de Virada – Ponto Meio – Segundo ponto de virada - Clímax – Desenlace

Cenas fundamentais da Estrutura Clássica

Dia 2 - The Sequence Approach

14h - 15h – Apresentação do modelo de Sequence Approach

16h - 18h – Filme “O Silêncio de Lorna”

Dia 3 – 5/07 – Personagem

14h - 15h – Análise do “Silêncio de Lorna”

15h - 18h – Características e apresentação do personagem clássico –
Motivação do personagem – Identificação com o personagem – Arco de
Personagem – Teoria da Caixa do Personagem – Objetivo de Personagem x
Necessidade do Personagem – Teoria dos Arquétipos

Dia 4 – Análise de Estrutura e Ferramentas de Eixo

14h – 16h – Teoria do Lajos Egris (Arte Dramática) + Exercício de perfil de
personagem.

16h – 18h – Ferramentas de Eixo – Eixo Dramático e Eixo Temático – Assunto
– Tema – Ponto de vista – Metáfora Visual

Dia 5 – 07/07 – Conflito, Tema e Sinopse

14h – 15h – Análise das ferramentas de eixo a partir do curta-metragem.

16h - 17h – O Conflito e o Tema como motor da história - Logline – Story Line –
Sinopse

17h - 18h – Exercício prático de sinopse + ferramentas de eixo.

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA

ARISTÓTELES. *Poética*. Ed. Trilíngue de V. García Yebra. Madri: Gredos,
1974.

AUMONT, Jacques. *A Estética do Filme*. Campinas: Papyrus, 2012.

CARRIÈRE, J.C.; BONITZER, P. *Práctica del guión cinematográfico*. Barcelona: Paidós, 1991.

CHION, Michel. *Cómo se escribe un guión*. Buenos Aires: Ediciones La Crujía, 2005.

COMPARATO, Doc. *Da criação ao roteiro: teoria e prática*. São Paulo: Summus, 2009.

EGRI, Lajos. *The art of dramatic writing*. Nova York: Simon and Schuster, 1946.

FIELD, Syd. *El manual del guionista*. Madri: Plot, 1995.

GUTIÉRREZ ESPADA, Luis. *Narrativa Fílmica*. Madri: Pirámide, 1978.

LAVANDIER, Yves. *La Dramaturgia*. Madri: Eiunsa, 2006.

MACHALSKI, Miguel. *El guión de cine: un viaje azaroso*. Buenos Aires: Catálogos, 2006.

MÁRQUEZ, Gabriel García. *Me alugo para sonhar*. Rio de Janeiro: Casa Jorge Editorial, 1997.

MENDOZA, Carlos. *El guión para cine documental*. Cidade do México: UNAM, 2010.

McKEE, Robert. *El guión*. Barcelona: Alba, 2004.

OSTROWER, Fayga. *Criatividade e processos de criação*. Petrópolis: Vozes, 1991.

PUCCINI, Sérgio. *Roteiro de documentário*. Campinas: Papyrus, 2012.

VALE, Eugene. *Técnicas del guión para cine y TV*. Barcelona: Gedisa, 1993.

VANOYE, François. *Guiones modelo y modelos de guión*. Barcelona: Paidós, 1996.

VOGLER, Christopher. *A jornada do escritor*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006.

***Pablo Arellano** nasceu na Espanha, em 1982. Graduado em Comunicação Audiovisual pela Universidade Complutense de Madri, é especialista em roteiro de cinema pelo Instituto de Cinema de Madri e especializado em Roteiro de Cinema e TV pela Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba. Já trabalhou em mais de trinta produções cinematográficas entre curtas e longas-metragens, sempre nas áreas de roteiro, direção e edição. Seus trabalhos foram premiados em festivais

internacionais como Cannes, San Sebastián, Munich, Biarritz e Havana. Ministra oficinas de cinema em escolas e instituições como La Piscifactoría e La Casa de Cultura em Espanha, a escola Porto Iracema das Artes e a Vila das Artes no Brasil, e na EICTV em Cuba. É professor de cinema do Centro de Altos Estudios Universitarios da OEI e trabalha como curador no Festival Ibero Americano Cine Ceará desde 2015. Atualmente, trabalha como roteirista e consultor de roteiro em diversos projetos audiovisuais entre Brasil, Espanha, Cuba e República Dominicana.

***Luciana Vieira** é graduada no curso de Cinema e Audiovisual da UFC e atua como diretora, roteirista e produtora na cena audiovisual de Fortaleza. É sócia-fundadora da Orla Filmes e desde 2014 é colaboradora criativa e produtora da Tardo Filmes. Luciana tem em seu currículo a co-direção com Wislan Esmeraldo do telefilme de natal *Guerra da Tapioca* (Tv Verdes Mares / Tardo Filmes), a co-direção da série infanto-juvenil *Lana e Carol* (Tv Brasil / Deberton Entretenimento e Praia à Noite), a produção executiva da série *Identidade* (Tv Brasil / Tardo Filmes), a realização do média-metragem *Porque era Ela* (Pirinópolis Doc / Orla Filmes e Tardo Filmes), a co-direção do longa-metragem em episódios *O Animal Sonhado* (18º Mostra de Cinema de Tiradentes / Tardo Filmes) e o roteiro de longa-metragem *Natan*, desenvolvido no Laboratório de Cinema do Porto Iracema das Artes e que posteriormente circulou em laboratórios nacionais como Curitiba Lab, Sesc Novas Histórias e Brasil CineMundi, onde recebeu a menção honrosa do Torino Film Lab (Itália).