CENA 15
CENTRO DE NARRATIVAS AUDIOVISUAIS

OFICINA # 4 – LABORATÓRIO DE CINEMA 2019

CENA E DIÁLOGO
Professora: Jaqueline Souza
Data: 16 a 20 de setembro de 2019
Local: Auditório - Escola Porto Iracema das Artes
Horário: 9h às 13h
Carga horária: 20h
Inscrições por ordem de chegada a partir das 8h do primeiro dia de aula (16 de setembro) e sujeitas ao preenchimento de 50 vagas.

Proposta: A oficina propõe trabalhar as noções, os conceitos e as técnicas dramatúrgicas voltadas para a criação, desenvolvimento e aprimoramento da escrita de cenas e seus elementos, apoiada em diversxs teóricxs de cinema e dramaturgia. Organizada de forma a construir um repertório teórico e crítico, utilizando como apoio fragmentos de filmes e textos, esta também contará com atividades como análises de obras e exercícios de escrita e criação, que visam promover uma aplicação prática das técnicas teóricas apresentadas. Ao longo de 5 encontros, serão desenvolvidas ações que visam ferramentar jovens roteiristas na compreensão da engrenagem de cenas e diálogos, reconhecer seu funcionamento e seus elementos, assim como experimentar as técnicas propostas em seus próprios trabalhos com apoio e *feedback* coletivo do grupo e da instrutora.

PROGRAMA

***Dia 1 – 17/09* – O que é uma cena?**

09h às 11h – Apresentação. Introdução a alguns conceitos de construção de cenas: O que é uma cena? A Cena como confluência de outros aspectos da narrativa: tema, personagem, conflito, função e pergunta dramática. Tipos de Cenas.

11h às 11h15min – INTERVALO DE AULA

11h15min às 13h – Quando a cena começa? Cena como microestrutura. O Desenho da cena. O uso do tempo e do espaço como formas dramáticas na construção da cena. Exibição de trechos de obras fílmicas para análise e discussão com xs participantes dos conceitos apresentados.

Proposta de Exercício para entrega no dia 21: Coletar e gravar uma conversa alheia.

- O objetivo é apresentar os conceitos principais acerca da construção das cenas pela perspectiva de autorxs distintos.

Dia 2 – 18/09 – **A engrenagem da cena e suas partes**

09h às 11h – Apresentação de elementos de apoio à construção da cena: Causa e Efeito, Ação Dramática e Atividade, Mise-en-Scène, Ironia Dramática e Controle de informação, Beats e Mudanças de Valor. Posição da cena no arco geral da trama. Exibição de trechos de obras fílmicas para análise e discussão sobre possibilidades e usos dos elementos apresentados.

11h às 11h15min – INTERVALO DE AULA

11h15min às 13h – Atividade prática em duplas: a partir de uma premissa, uma breve sinopse e de um personagem proposto coletivamente pelo grupo, cada dupla deve criar o sumário de 4 cenas que explorem com seus próprios estilos e visões, os conceitos e técnicas apresentados nos dois primeiros encontros. O exercício deve focar momentos distintos da trama: uma cena inicial que apresente de forma visual e sem diálogos o tema/premissa da trama, uma cena para apresentar e caracterizar x protagonista, uma cena que explore seu conflito central e uma cena equivalente ao ápice da crise dx protagonista, o clímax. Xs participantes com projetos trabalharão tendo como base os próprios materiais já desenvolvidos. Leitura em grupo dos textos criados, análise e discussão entre xs participantes.

- O objetivo é aprofundar temas apresentados no primeiro encontro e propiciar ferramentas práticas para a criação e desenvolvimento de cenas dramáticas.

Dia 3 – 19/09 – **Fazendo cena**

09h às 11h – Mostrar, não contar (Show, don't Tell) e escrita visual. O uso do som. Construção de Tensão. Impacto Emocional. Escrita poética versus Uso de Termos Não-filmáveis. A escrita: seleção de palavras, ritmo, cadência. A formatação a serviço da narrativa. Ambiguidade, Subtexto, Metáforas e Motif. Escrita é Reescrita. Edição.

11h às 11h15min – INTERVALO DE AULA

11h15min às 13h – Atividade Prática Individual: a partir de questões sugeridas pelos tópicos abordados no dia, xs participantes são convidados a reescrever

cenas já escritas ou desenvolvidas para seus projetos. Xs outxs participantes serão convidados a criar e escrever uma sequência de três cenas que explore uma escrita visual e o uso narrativo do som na cena. Todos devem pensar a escrita, reescrita e a edição de cenas levando em consideração os aspectos para seu funcionamento: qual a função dramática da cena? Que tensão/pergunta ela levanta? Como a progressão se dá ao longo da cena? Que beats são utilizados para a transição do conflito? A escolha de palavras, fraseamento e pontuação na descrição de ação é adequada para evocar o sentimento desejado com a cena?, etc.

- O objetivo é ampliar as possibilidades de enriquecimento de cenas, através do próprio ato da escrita, além de refletir sobre a construção de referências emocionais e imagéticas no roteiro e sua recepção como experiência por parte do leitor.

Dia 4 – 20/09 – **Diálogo: o mal necessário?**

09h às 11h – Diálogo para que? Monólogo, Diálogo e Narração. As Funções do diálogos. Os maiores erros em diálogos. Técnicas: Interrupção, Silêncio, Eco. Tom e Ritmo, Pontuação, Desorientação, etc. Diálogo como comunicação e como Proteção. Encontrando a voz de cada personagem. Leitura de trechos de roteiros para análise e estudo.

16h às 16h15min – INTERVALO DE AULA

11h às 13h – Exibição de trechos de filmes e discussão com os participantes.

Atividade Prática em Dupla: escrever um breve monólogo sobre *uma coisa* que x participante tenha uma relação de amor ou ódio. Fazer 2 variações do monólogo na voz de pessoas famosas (personagens, artistas, políticos, etc). Eles teriam a mesma relação com o assunto? Que hábitos, tiques ou padrões de fala esses personagens têm e precisam ser reproduzidos na escrita de suas falas? Como revelar quem são, apenas por seus discursos? Ler em grupo e propor que xs partipantes tentem adivinhar.

- O objetivo é desvendar os mistérios e mitos a respeito da escrita do diálogo e propor possibilidades práticas de execução.

Dia 5 – 21/09 – **Quem tem medo de diálogo ?**

09h às 11h – Atividade Prática 1 : individualmente, xs participantes serão convidados a apresentar e transcrever as conversas que gravaram depois da proposta do dia 1. Porque eles escolheram tal diálogo? O que ele revela sobre

as pessoas que dele participam? Qual o tom da conversa? Com a dinâmica entre as pessoas se revela? Como elas falam uma com a outra? Como transcrever o diálogo passando para o papel a mesma fluidez, ritmo e voz própria das pessoas? Como editar, que pontos omitidos podem realçar dramaticamente o restante das falas?, Etc.

11h às 11h15min – INTERVALO DE AULA

11h15min às 13h – Atividade Prática 2 : Individualmente, xs participantes serão convidados a escolher uma cena de seus projetos e reescrever seus diálogos, levando em consideração três fatores: que o novo diálogo deva revelar um pouco da visão de mundo de cada um dos personagens, que a conversa funcione de forma metafórica sobre o tema do roteiro, que a dinâmica de poder e *status* entre os personagens seja alterada durante a cena por conta de um beat. Leitura coletiva e discussão final.

- O objetivo é propiciar uma experiência prática de escrita, unindo os conceitos apresentados sobre diálogos aos de construção de cena, permitindo que simultaneamente se explore as diversas

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL

- *Writing for Emotional Impact*, de Karl Iglesias
- *El Guión del Siglo 21*, de Daniel Tubau
- *Talk The Talk: A Dialogue Workshop for Scriptwriters,* de Penny Penniston
- *Da criação ao Roteiro,* de Doc Comparato
- *Opus 86: O roteiro de cinema,* de Michel Chion
- *The Art of dramatic Writing*, de Lajos Egri
- *Teoria e Prática do Roteiro,* de David Howard e Edward Mabley
- *The Woman in the Story: Writing Memorable Female Characters*, de Helen Jacey
- *Taller de Guión*, de Élbio Cordoba
- *Fazendo Filmes*, de Sidney Lumet
- *45 Master Characters- Mythic Models for Creating Original Characters*, de Victoria Schmidt
- *O poder do clímax*, de Luiz Carlos Maciel

- *Alternative Scriptwriting: Successfully Breaking the Rules*, de Ken Dancyger e Jeff Rush
- *Dialogue: The Art of Verbal Action for Page, Stage, and Screen*, de Robert Mckee
- *Guiones modelos y modelos de Guión*, de Francis Vanoye
- *Me alugo para sonhar,* de Gabriel Garcia Marquez
- *Como Aprimorar Um Bom Roteiro*, de Linda Seger
- *Esculpir o Tempo*, de Andrei Tarkovski
- *Writing Deep Scenes: Plotting Your Story Through Action, Emotion, and Theme,* de Martha Alderson e Jordan Rosenfeld
- *Make a Scene: Crafting a Powerful Story One Scene at a Time*, de Jordan E. Rosenfeld
- *The Anatomy of Story*, de John Truby

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

- *Dramaturgia*, de Renata Palotini
- *Story: substância e estrutura, estilo e princípios da escrita de roteiro,* de Robert Mckee
- *A arte da adaptação,* de Linda Seger
- *A linguagem secreta do cinema,* de Jean Claude Carriere
- *Manual de roteiro: os fundamentos do texto cinematográfico,* de Syd Field
- *Como contar um conto,* de Gabriel Garcia Marquez
- *Theory and Technique of Playwriting,* de John Howard Lawson
- *Una mirada al guión de cine*, Frank Baiz Quevedo

***Jaqueline Souza** é formada em Cinema pela Faculdade de Artes do Paraná e atua como produtora executiva, roteirista e consultora de projetos. Roteirizou o curta de animação "Julieta de Bicicleta", selecionado em diversos festivais como REDCAT International Children's Film Festival e Seattle Children's Film Festival, indicado ao Prêmio Brasil de Cinema Infantil, ao Prix Jeunesse Ibero Americano-ComKids e ganhador do Prêmio de Público no Festival Divercine, no Uruguai. Foi membro da

seleção do Prêmio Cabíria, Júri do Concurso de Longa-Metragem do FRAPA e do comitê de seleção do BrLab 2019. Ministrou aulas de roteiro no Núcleo de Projetos Audiovisuais, em Curitiba, no Cena 15 do Porto Iracema das Artes, em Fortaleza, e na SpCine. Fez Consultoria de Roteiros no Curitiba_Lab e em 2019 também consultora os projetos do Laboratório Griô da Mostra de Cinema Negro Brasileiro. Seus trabalhos mais recentes incluem o roteiro do documentário “A fome não tem Classe”, selecionado para a 2ª Mostra Sesc de Cinema, e o roteiro do curta-metragem Angela, selecionado na Mostra Competitiva do 30° Festival de Curtas de São Paulo- Curta Kinoforum. Seu roteiro de longa-metragem, "Incubo", contemplado no Edital de Desenvolvimento de Roteiros - Novos Roteiristas (2017) do Ministério da Cultura, selecionado para o Laboratório Novas Histórias 2018 e integra a Incubadora de Roteiros do Projeto Paradiso, sob a tutoria de Anna Muylaert. Desenvolveu o roteiro adaptado dos quadrinhos "Magra de Ruim", contemplado no edital Prodav 05/2016 da Ancine. Roteirista da série Boca a Boca, criação de Esmir Filho, produção original Netflix com lançamento em 2020. É uma das fundadoras da *Tertúlia Narrativa* e sua editora-chefe.