FOLIO Nº 1

ANEXO II

Programa Libre

Carrera: Tecnicatura Universitaria en producción digital y Licenciatura en Artes Digitales

Año: 2018

Curso: El guion audiovisual

Créditos: 10

Núcleo al que pertenece: Núcleo formativo electivo

Tipo de Asignatura: *Teórico - práctica*

Presentación y Objetivos:

El guion o libro audiovisual es una obra en transición, una guía para que la producción y realización se lleven a cabo en tiempo y forma, y su diseño obliga a tomar en cuenta múltiples factores además de lo estrictamente dramático: técnicos, artísticos, y sobre todo humanos. Generar en el alumno la conciencia de la complejidad del proyecto es parte fundamental de la tarea en el aula.

Para comprender la obra audiovisual, el alumno debe internalizar el proceso que se extiende entre la aparición de ideas y sensaciones, y el trabajo plasmado. Alcanzar un primer borrador de un texto, reescribir, analizar, pulir, es el mejor camino para obtener el mejor resultado de un guion. Para lograrlo se necesitan horas de ejercitación, y una adquisición de conocimientos que permiten entender por qué un texto a veces no funciona como se espera.

Los profesionales formados en el guion aprenden a optimizar el valor tanto artístico como productivo de la obra mediante una efectiva revisión de recursos. Algo que ninguna industria audiovisual puede darse el lujo de no tomar en cuenta.

OBJETIVOS DE APRENDIJAZE

- Comprender fundamentos del relato audiovisual su devenir histórico.
- Identificar los elementos relativos a la estructura.
- Desarrollar un método propio basado en su propia capacidad para contar.
- Escribir relatos básicos, que permitan ejercitación y análisis.
- Comprender la articulación entre la narrativa teatral, cinematográfica, radiofónica, televisiva.
- Conocer las características de recursos y narrativas emergentes a partir de la convergencia de medios digitales (Videojuegos, redes, pantallas portátiles)
- Desarrollar la capacidad para trabajar en equipo.
- Analizar obras, formatos y productos audiovisuales.
- Detectar fortalezas, debilidades y errores habituales en el relato audiovisual.

Adaptar argumentos e historias a diferentes medios (cine, tv, medios electrónicos, etc.)

Contenidos mínimos:

RESNº 019/18

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA FOLIO Nº 2

Conceptos introductorios sobre la narrativa. Tipos de narración literaria, cinematográfica y audiovisual. Formas o modalidades narrativas. Estructura narrativa audiovisual. Conceptos básicos y herramientas del guionista: Herramientas útiles al guionista: del "pitch" a la "escaleta". Idea dramática, story line, sinopsis, escaleta. El guion literario – guion técnico. Los tres niveles de la narrativa: historia, relato y narración. Ordenamiento, funcionalidad y coherencia.

Contenidos Temáticos o Unidades:

Unidad 1
La crónica audiovisual y el rol social del autor como testigo de su tiempo.
La dramaturgia: introducción a los primeros elementos
Conflicto, estructura, circunstancia y personajes

Desarrollo: Introducción a la materia, y al método para transformarse de espectador en contador de historias y cronista de la realidad. Reconocimiento y análisis de los elementos básicos de la dramaturgia.

Unidad 2
Historia y relato
El proceso creativo y el proceso de investigación
La construcción del verosímil

Desarrollo: la construcción del relato desde la imagen a la idea, y desde la idea a la imagen. La primera argamasa de una historia, el conceptos y la acción, y la diferencia entre verdad y verosímil. Detalle del proceso de investigación para la escritura.

Unidad 3
El conflicto, la premisa y los valores en juego
El orden jerárquico valorativo
Puntualización, delimitación, amplificación
Acción rectora, propósito y motivación

Desarrollo: reconocimiento del conflicto, los elementos que lo componen, y la necesidad de adaptar el drama humano a su versión dramática. El impacto de la historia en el espectador, y la relación entre la audiencia masiva y el comportamiento social.

Unidad 4
Desarrollo de estructura dramática
Los tres actos: presentación, desarrollo y resolución del conflicto.
Prologo y epílogo
Progresión de la acción dramática
Trama principal y sub tramas.

Desarrollo: La organización de los eventos para su correcta comprensión por parte de la audiencia. La economía de recursos en el plano productivo y en el artístico. La estructura clásica, el minimalismo y la antiestructura. Historia explícita y contenido tácito. Participación del espectador en el resultado final.

Unidad 5
El tiempo
El reloj interno de una obra
Velocidad y ritmo dramático

RES Nº 019/18

Flashback y flashfoward
El suspenso

Desarrollo: Definición de tiempo dramático, tiempo argumental y tiempo de la trama. Función del corifeo. Recursos de manipulación del tiempo y alteración del relato.

Unidad 6
Personaje: fuerza protagónica y fuerza antagónica
Las preguntas definitorias: ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿De dónde vengo? ¿Adónde voy?¿Qué quiero?¿Qué se me opone?¿Qué estoy dispuesto a hacer para lograrlo?

Desarrollo: El desarrollo de los personajes: acción, diálogo, lenguaje corporal. Propósito y la motivación de la acción rectora. Personajes trágicos, dramáticos y cómicos.

Unidad 7
Héroe y anti héroe
El camino del héroe
Motores del personaje: deducción e inducción

Desarrollo: El sendero mítico: El mundo propio, La provocación, La prevalencia del status quo, El reencuentro con el valor esencial propio, El bautismo de fuego, La cruzada, Los aprestos finales, El sacrificio, La batalla final, El eterno retorno.

Unidad 8
Espacio dramático, escenario y puesta en escena
Campo y fuera de campo
1er, 2do y 3er plano
La locación y la luz

Desarrollo: la construcción del universo ficcional y los recursos para la puesta en escena: fotografía, luz, sonido.

Unidad 9
Géneros y formatos
Tragedia, comedia y drama
Géneros y subgéneros
Folletín / Comedia / Emoción / Aventuras / Fantasía / Terror / Ciencia Ficción

Desarrollo: análisis de formatos, géneros y subgéneros. La adaptación de obra literaria pre existente. La correcta elección de la época, el ámbito y los elementos que permiten la proyección de la historia.

Unidad 10
Reglas del guion audiovisual
Argumento, sinopsis, tratamiento y guión
La "biblia" del proyecto
La autoría y el derecho de autor

Desarrollo: definición de Locación, Acción, Diálogo y Transición Recursos jurídicos: derecho de autor vs. copyright. Registro. Derecho argentino vigente. Derecho comparado. Asociaciones tutelares.

RESNO 19/18

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
FOLIO
Nº 4

Bibliografía Obligatoria:

Unidad 1
Doc Comparato "De la creación al guión - Arte y técnica de escribir para cine y televisión". Barcelona. Editorial La Crujía – 2005.

Narrativa clásica:
José Mármol "Amalia"
José Hernández "Martín Fierro"

Material Audiovisual:
Charles Chaplin, fragmentos de sus cortometrajes y películas: "Vida de Perros", "El Pibe", "Luces de la ciudad", "Tiempos Modernos", "El gran dictador", "Monsieur Verdoux".

Unidad 2
Field, Syd, Cómo mejorar un guion, Madrid, Plot Ediciones, 2004.

Narrativa Clásica:
Don Quijote de la Mancha / La Divina Comedia / La Ilíada / La Odisea / Las mil y una noches / Fausto

Material Audiovisual:
Secuencias de títulos y prólogos de películas o series, muestreo de estilos y discursos (Kung Fu Panda – Lolita – The fall – La conversación – Fiebre de Sábado por la noche – Soylent Green – Donnie Brasco – Sahara – El amanecer de los muertos)

Unidad 3
Polti, George, Les trente-six situations dramatiques, Paris, Édition du "Mercure de France", 1895.
Aristóteles, Poética, Buenos Aires, Editorial Leviatán, 1985.
Mckee, Robert, El guion, Barcelona, Editorial Alba, 2009.

Narrativa clásica:
Babilonia (Armando Discépolo). El sí de las niñas. (Moratín)

Material audiovisual:
El hincha (Enrique Santos Discépolo)
El secreto de sus ojos (Eduardo Sacheri / Juan José Campanella)
Para matar un ruiseñor (Robert Mulligan)

Unidad 4

Narrativa clásica:
William Shakespeare. "Hamlet" y "Macbeth"

Material Audiovisual:
Ricardo III. Richard Loncraine
En busca de Ricardo III. Al pacino
Cyrano de Bergerac. Jean-Paul Rappeneau
Roxanne. Fred Schepisi.
Casablanca
Citizen Kane

RES Nº 019/18

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
FOLIO
Nº 5

Unidad 5
El cine según Hitchcock / Francois Truffaut

Narrativa clásica:
Jorge Luis Borges "El sur"
Horacio Quiroga "Decálogo de un escritor"

Material Audiovisual:
Volver al Futuro. Robert Zemeckis
Querida, voy a comprar cigarrillos y vuelvo. Cohn y Duprat
Pulp Fiction. Tarantino
Touch of evil. Orson Wells
Acorazado Potenkim, Einsestein
Matrix. Wachoski.

Unidad 6
Mckee,El Guion
King, Stephen, Mientras escribo, Barcelona, Editorial Plaza y Janes, 2001.

Narrativa clásica:
La balada del álamo carolina - Haroldo Conti
No habrá más penas ni olvido - Oscaldo Soriano

Material Audiovisual:
Anie Hall, Mannhatan, La rosa purpura del Cairo. Woody Allen
Shawshank redemption (Sueños de libertad). Stephen King - Frank Darabont
Titanic. Cameron.
Gatica. Leonardo Favio.
El zoo de cristal. Tenessee Williams. Versión.P.Newman.

Unidad 7
Joseph Campbell, el camino del héroe
Goldman, William, Aventuras de un guionista en Hollywood y Nuevas aventuras de un guionista en Hollywood, Madrid, Plot Ediciones, 1995.

Narrativa clásica:
Truman Capote "A Sangre fría"
Rodolfo Walsh "Operación Masacre"

Material Audiovisual:
Maravilla, la película .Juan Pablo Cadaveira.
Los hombres del presidente. Goldman. Dirección:Alan Pakula.
Misery

Unidad 8
Bibliografía obligatoria:
Leopoldo Marechal "Adan Buenosayres"
Umberto Eco "El nombre de la rosa"

Material Audiovisual:
2001, Odisea espacial (Stanley Kubrick)
Situación límite (Nelly Fernandez Tiscornia)
Memorias de una Muchacha Peronista (Omar Quiroga - Alejandro Robino)
Mad Men / Suits / Los Borgia

RESNº019/18

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
FOLIO
Nº 6

Unidad 9
Roger Corman ""Como hice 100 films en Hollywood y nunca perdí ni un céntimo"
Medina Vicario, Miguel Ángel, Los géneros dramáticos, Madrid, Editorial Fundamentos, 2008.

Narrativa clásica:
El barón rampante, Italo Calvino

Material Audiovisual:
Nazareno Cruz y el Lobo / Todo el año es navidad / La guerra gaucha / Catita / "Lucrecia Borgia"

Unidad 10
Ley 23711

Bibliografía de consulta:

Se trata de material de consulta general que puede ser provisto en forma de apuntes digitales por el profesor.

Cine y literatura - Ritos de pasaje, Wolf, Sergio
El folletín por entregas y el serial, mesa redonda de escritores, Revista Análisis, 1984
La telenovela en América Latina, Marta Mariasole Raimondi, Real Instituto Elcano
Telenovela, industria y prácticas sociales, Nora Maziotti, Ed. Norma, 2006
A libro abierto - John Huston
Como analizar un film - Francesco Casetti
Como convertir un buen guion en uno excelente - Linda Seger
Como se escribe un guion - Michel Chion
Como se hace una película - Claude Chabrol
Historia del cine - Roman Gubern
La fábula cinematográfica - Jacques Ranciere
La sociedad del espectáculo - Guy Debord

Evaluación:

Trabajos prácticos a presentar: 4

- Exposición de línea argumental y estructura dramática de una historia
- Idea / propuesta para programa de TV
- Sinopsis de largometraje o episodio de serie de ficción
- Guion (tres escenas de una misma historia)

1 examen integrador final (cuestionario escrito + oral)

La entrega de los trabajos prácticos debe efectuarse con un mínimo de 1 semana de antelación a la fecha de constitución de la mesa examinadora. El día del examen se lleva a cabo la evaluación escrita y el examen oral.

RES Nº 019/18