

Universidad Nacional de Quilmes
Escuela Universitaria de Artes
Programa Regular – Cursos Presenciales

CARRERA/S:	Tecnicatura Universitaria en Producción Digital y Licenciatura en Artes Digitales
AÑO:	2021
ASIGNATURA:	El Guión Audiovisual
DOCENTE:	Alejandro Pablo Robino
CARGA HORARIA:	4 horas áulicas+ 1 extra áulica
CRÉDITOS:	10 créditos
TIPO DE ASIGNATURA:	Teórico- Práctica

PRESENTACION Y OBJETIVOS:

El guion o libro audiovisual es una obra de escritura dramática. Es literatura en transición. A ambos términos debemos prestarle atención. Es literaturas, pero dramática, en tanto una práctica literaria específica y es en tránsito, es decir que está destinada a llegar al público de manera indirecta. Transitando por su integración a otras disciplinas artísticas de un modo colaborativo. Es su diseño quien obliga a tomar en cuenta múltiples factores además de lo intrínsecamente dramático: factores técnicos, artísticos, y sobre todo humanos. Generar en el alumno la conciencia de la confección del diseño de la base de un proyecto complejo 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 herramientas técnicas específicas que permiten entender por qué un texto a veces no funciona como se espera y cómo se puede mejorarlo.

Los escritores y escritoras formados en la técnica dramática aprenden a optimizar el valor tanto artístico como productivo de la obra mediante una efectiva revisión de recursos. Algo que ninguna industria o artesanato audiovisual puede prescindir ya que estamos ante un arte cuya producción siempre es costosa.

OBJETIVOS DE APRENDIAJE

- Comprender fundamentos del relato audiovisual, su raíz teatral, su devenir histórico.
- Identificar los componentes de un guion (estructura, argumento, trama, fuerzas, etc).
- Desarrollar un método propio basado en su propia capacidad para contar.
- Escribir textos dramáticos 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 y para un equipo.
- Analizar obras, formatos y productos audiovisuales desde una perspectiva de autor/a
- Detectar fortalezas, debilidades y errores habituales en el relato audiovisual.

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

CONTENIDOS MÍNIMOS:

Resolución (CE) 30/17 (expediente 1866/16). 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 scaletta. Idea dramática, story line, sinopsis, scaletta. El guion literario – guion técnico. Los tres niveles de la narrativa: historia, relato y narración. Ordenamiento, funcionalidad y coherencia.

CONTENIDOS TEMÁTICOS O UNIDADES:

Haga clic aquí para escribir texto.

Unidad 1

La crónica audiovisual y el rol social del autor/a como testigo de su tiempo.

El relato audiovisual como justicia poética.

El rol de quien escribe. El oficio, la técnica y la propuesta personal como tríada indispensable.

La dramaturgia: introducción a los primeros elementos

Aprender a leer y escribir guiones audiovisuales

Morfología y sintaxis del guion audiovisual

Desarrollo: Introducción a la materia, y al método para transformarse de espectador en escritor/a dramática. Distinción entre la escritura dramática y el resto de la literatura.

Bibliografía Obligatoria:

Crear o caer, de marco Antonio de la Parra. Cap. 1

De la creación al guion, de Doc Comparato. Cap 1.

El manual del guionista, de Syd Field. Cap 1

La escritura dramática, de Alejandro Robino

Material Audiovisual:

Largometraje: The Words.

Unidad 2

El par fantástico.

El mapa del guion.

El Conflicto. Fuerzas, valores, paradoja, reloj interno o plazo de resolución.

Fuerzas. Antagonista, protagonista, co antagonista, co protagonista.

Funciones: coro, corifeo y agonista.

Facetas del personaje. Intima, privada, social y pública.

Las circunstancias. Formas de individualización de las circunstancias.

Desarrollo: la construcción de una historia y el reconocimiento del conflicto. La diferencia entre verdad y verosímil. Detalle del proceso de investigación para la escritura. Definición y análisis de la fábula y el relato fabuloso.

Bibliografía Obligatoria:

Gramática de la Fantasía - Gianni Rodari –

Poética. Aristóteles.

232 preguntas para analizar un texto dramático. Alejandro Robino

Narrativa Clásica:

Las mil y una noches

Material Audiovisual:

Secuencias de títulos y prólogos de películas o series, muestreo de estilos y discursos (serie Dirty, sexy, money, cap 1 / cortometrajes comerciales “Emma” y “Condom Commercial Skin Skin”, cortometraje, “Los tres chiflados”, cortometraje “La revolución de Mayo, largometraje “Casablanca”, largometraje “Metrópolis”, largometraje “Juan Moreira”)

Unidad 3

Estructura.

Estructura formal. Concepto de Acto, cuadro, escena y unidad dramática.

Estructura dramática. Elementos de la estructura dramática.

El conflicto en la estructura.

El orden jerárquico valorativo.

Puntualización, delimitación, amplificación, tensión,

Acción rectora, propósito y motivación

Desarrollo: análisis de la estructura, 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.

Bibliografía Obligatoria:

Mckee, Robert, El guion, Barcelona, Editorial Alba, 2009.

232 preguntas para analizar un texto dramático. Alejandro Robino

Teatro nacional clásico:

Las de Barranco (G. de Laferrere)

Material audiovisual:

Rey muerto, de Lucrecia Martel, Líneas de teléfonos (Brigante)
El secreto de sus ojos (Eduardo Sacheri / Juan José Campanella)
Citizen Kane, (Orson Welles)

Unidad 4

Desarrollo de estructura dramática

Los tres actos: presentación, desarrollo y resolución del conflicto.

Prologo y epílogo

Progresión de la acción dramática.

Argumento y trama

Trama principal y sub tramas.

Escritura progresiva: Argumento, Sinopsis, Tratamiento, Escaleta, Guion

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.

Bibliografía Obligatoria:

Teatro clásico: William Shakespeare. “Hamlet”, “Romeo y Julieta”

Material Audiovisual:

Lo llevo en la sangre - Argentina - 20'

“Hamlet” de K. Brannagh

“Hamlet” de F.Zeffirelli

“Romeo y Julieta” de Baz Luhrmann

“Romeo y Julieta” de F.Zeffirelli

Unidad 5

Escribir para la puesta en escena: Locación, ambiente, circunstancia, acción

El tiempo dramático

El reloj interno de una obra

Velocidad, ritmo,

Recursos: Flashback y flashforward

El espacio como elemento de narración.

Desarrollo: Desarrollo de puesta en escena. Locación, ambiente, circunstancia. Definición de tiempo dramático, tiempo argumental y tiempo de la trama. Función del corifeo. Recursos de manipulación del tiempo y alteración del relato.

Bibliografía Obligatoria:

El oficio de mentir, de Abelardo Castillo

Horacio Quiroga: “Decálogo de un escritor”

Poética del espacio, de Gastón Bachellard

Material Audiovisual:

Érase una vez en América, de Sergio Leone

Nueve reinas, de Fabián Bielinsky

Antes de la lluvia, de Milcho Manchevski

Unidad 6

Personaje: fuerza protagónica y fuerza antagónica

Facetas: íntima, privada, social y pública. Héroe y anti héroe. El camino del héroe.

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?

Diálogo como extensión de la acción, diferencia entre diálogo y conversación. Información y caracterización.

Motores de la acción: deducción e inducción

Desarrollo: Creación de personajes: motivación, acción, diálogo, lenguaje corporal. Acción rectora. Personajes trágicos, dramáticos y cómicos.

Bibliografía Obligatoria:

Joseph Campbell, El héroe de las mil caras (Epílogo)

Narrativa:

La madre de Ernesto- Abelardo Castillo (cuento)

Narrativa periodístico - documental:

Rodolfo Walsh "Operación Masacre" (Fragmento)

Material Audiovisual:

El Padrino 1 y 2, de Francis Ford Coppola

Un oso rojo, de Adrian Caetano

Unidad 7

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. Adaptación de obra literaria pre existente. Elección de época, ámbito y elementos para proyección de la historia.

Bibliografía Obligatoria:

Háblame como la lluvia, de Tennessee Williams

La isla desierta, de Roberto Arlt

El conde Drácula (para acabar con las películas de terror) de Woody Allen.

Roger Corman "Como hice 100 films en Hollywood y nunca perdí ni un céntimo"

Material Audiovisual:

Otra historia de amor, de Américo Ortiz de Zárate

Señora de nadie, de María Luisa Bemberg

Darse cuenta, de Alejandro Doria.

Nazareno Cruz y el Lobo / La guerra gaucha / Catita / "Lucrecia Borgia" (fragmentos)

Todo el año es navidad (Reseñas)

<p>Unidad 8</p> <p>Elaboración y desarrollo de un proyecto audiovisual: Argumento, sinopsis, tratamiento y guion La “biblia” del proyecto La autoría y el derecho de autor Recursos jurídicos: derecho de autor vs. copyright. Registro. Derecho argentino vigente. Derecho comparado. Asociaciones tutelares.</p> <p>Material audiovisual:</p> <p>El mismo amor, la misma lluvia, de Juan José Campanella. Bonanza, de Ulises Rosell</p> <p>Bibliografía Obligatoria:</p> <p>¿Por qué Netflix_ _ Medios y comunicación _ Página12 Intelectuales del mundo contra Netflix _ Repudian l... _ Página12 La codicia de Netflix _ Medios y comunicación _ Página12 Marca de agua _ Página12 - TV Pública Si Netflix fuera un país _ Video exclusivo_ los núm... _ Página12</p> <p>Ley 23711 - Ley 20115</p>
<p>MODALIDAD DE EVALUACIÓN:</p>
<p>Según el régimen de estudio vigente aprobado por la Universidad Nacional de Quilmes según Resolución (CS): 201/18. Capítulo II: Evaluación y Acreditación http://www.unq.edu.ar/advf/documentos/5bbb4416f0cdd.pdf</p>
<p>Trabajos prácticos a presentar: 4 (Cuatro)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Análisis de un largometraje identificando sus elementos dramáticos - Escritura de una escena. - Idea / propuesta para programa de TV - Sinopsis de largometraje o episodio de serie de ficción y tres escenas de ese guion. <p>Link al drive con la bibliografía obligatoria: https://drive.google.com/drive/folders/1QLddQt6eAOLUUKg4Mk2sUSHE4jQ0wx7I?usp=sharin</p>
<p>BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA:</p>
<p>A completar por el docente</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Crear o caer, de marco Antonio de la Parra. Cap. 1 De la creación al guion, de Doc Comparato. Cap 1. El manual del guionista, de Syd Field. Cap 1</p> </div>

La escritura dramática, de Alejandro Robino
Gianni Rodari - Gramática de la Fantasía
Roger Corman ""Como hice 100 films en Hollywood y nunca perdí ni un céntimo"
Joseph Campbell, El héroe de las mil caras
Aristóteles Poética
Gastón Bachellard Poética del espacio
Mckee, Robert, El guion, Barcelona, Editorial Alba, 2009.
232 preguntas para analizar un texto dramático. Alejandro Robino
El oficio de mentir, de Abelardo Castillo
Horacio Quiroga: "Decálogo de un escritor"
Joseph Campbell, El héroe de las mil caras (Epílogo)
La madre de Ernesto, de Abelardo Castillo

Material Audiovisual:

Serie Dirty, sexy, money, cap 1
cortometrajes comerciales "Emma" y "Condom Commercial Skin Skin",
cortometraje, "Los tres chiflados",
cortometraje "La revolución de Mayo",
Rey muerto, de Lucrecia Martel,
Líneas de teléfonos, de Marcelo Emilio Brigante
Lo llevo en la sangre – de Perez
Nazareno Cruz y el Lobo / La guerra gaucha / Catita / "Lucrecia Borgia" (fragmentos)

Películas:

"The words" (Brian Klugman)
"Casablanca", (Michael Curtiz)
"Metrópolis", (Fritz Lang)
"Juan Moreira"(L.Fabio)
El secreto de sus ojos (Eduardo Sacheri / Juan José Campanella)
Citizen Kane (O.Welles)
Hamlet" de K. Brannagh
"Hamlet" de F.Zeffirelli
"Romeo y Julieta" de Baz Luhrmann
"Romeo y Julieta" de F.Zeffirelli
Érase una vez en América, de Sergio Leone
Nueve reinas, de Fabián Bielinsky
Antes de la lluvia, de Milcho Manchevski
El Padrino 1 y 2, de Francis Ford Coppola
Un oso rojo, de Adrian Caetano
Otra historia de amor, de Américo Ortiz de Zárate
Señora de nadie, de María Luisa Bemberg
Darse cuenta, de Alejandro Doria.
El mismo amor, la misma lluvia, de Juan José Campanella.
Bonanza, de Ulises Rosell

Teatro nacional clásico:

Las de Barranco, de Gregorio de Laferrere.

Teatro clásico:

William Shakespeare. "Romeo y Julieta", "Hamlet"

Narrativa periodístico - documental:

Rodolfo Walsh "Operación Masacre"

Publicaciones de referencia:

¿Por qué Netflix_ _ Medios y comunicación _ Página12
Intelectuales del mundo contra Netflix _ Repudian l... _ Página12
La codicia de Netflix _ Medios y comunicación _ Página12
Marca de agua _ Página12 - TV Pública
Si Netflix fuera un país _ Video exclusivo_ los núm... _ Página12

Ley 23711 - Ley 20115

BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA:

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
La Pelicula que no se ve – Jean Claude Carrere
Práctica del guiòn cinematogràfico – Jean Claude Carrere – Pascal Bonitzer
King, Stephen, Mientras escribo, Barcelona, Editorial Plaza y Janes, 2001.
Aristóteles, Poética, Buenos Aires, Editorial Leviatán, 1985

Ileana Alejandra Matiasich
Directora de la TUPD
Firma y Aclaración:
Director de carrera

Alejandro Pablo Robino
Firma y Aclaración:
Docente