

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:	2019
ASIGNATURA:	El Guión Audiovisual
DOCENTE:	Lautaro Vilo
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 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 incorporar 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 camino para obtener el mejor resultado de un guion. Esto requiere ejercitación, y una adquisición de conocimientos que permiten evaluar 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. <u>OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:</u> • Comprender fundamentos del relato audiovisual y su devenir histórico. • Identificar los elementos relativos al conflicto y la estructura. • Desarrollar un método basado en su propia capacidad para contar. • Completar la escritura de relatos básicos, que permitan análisis.	

- Entender la articulación entre lenguajes y medios (teatro, radio, tv, cine, etc).
- Entender las narrativas emergentes de la convergencia de medios digitales (Videojuegos, redes, pantallas portátiles)
- Desarrollar la capacidad para trabajar en equipo.
- Analizar obras, formatos y productos audiovisuales para 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:

Unidad 1

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

La dramaturgia: introducción a los primeros elementos

Aprender a leer y escribir guiones audiovisuales

Morfología y sintaxis del guión audiovisual

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 plasmados en la pagina del guión audiovisual. Definición de Locación, Acción, Diálogo y Transición.

Bibliografía Obligatoria:

Diccionario de poética y retórica / Helena Beristain - (Glosario: con una lista de vocablos cuya definición son de lectura obligatoria)

Memorias de una maestra del cine - suso Cecchi - LA NACION - 2004

Narrativa clásica:

José Mármol “Amalia” (Estudio sobre la obra)

José Hernández “Martín Fierro” (Referencias)

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”. / Buster Keaton - El arte del Gag

Unidad 2

Historia y relato

Conceptos: Conflicto, estructura, circunstancia y personajes

El proceso creativo y el proceso de investigación

La construcción del verosímil

La Fábula

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:

Gianni Rodari - Gramática de la Fantasía

Cap 9 - El error creativo

Cap 19 - Lo que pasa después

Cap 20 - Ensalada de fábulas

Cap 38 - El niño que escucha las fábulas

Cap 44 - Imaginación y fantasía

Narrativa Clásica:

Las mil y una noches

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

El conflicto, la premisa y los valores en juego

El orden jerárquico valorativo

Puntualización, delimitación, amplificación

Acción rectora, propósito y motivación

Desarrollo: análisis 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.

Bibliografía Obligatoria:

Sobre la Poética de Aristóteles - elguiondecine.blogspot

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

Teatro nacional clásico:

Babilonia (Armando Discépolo)

Material audiovisual:

El hinch (Enrique Santos Discépolo) / (Secuencia)

El secreto de sus ojos (Eduardo Sacheri / Juan José Campanella) (Fragmento y secuencia)

Para matar un ruiseñor (Robert Mulligan) (Argumento)

Unidad 4

Desarrollo de estructura dramática

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

Prologo y epílogo
Progresión de la acción dramática
Historia 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. “Ricardo III”, “Hamlet” y “Macbeth” (Argumentos)

Material Audiovisual: Cortos seleccionados

Stand by - inglaterra - 6'

7:35 de la mañana - españa - 7,30'

9 días desde mi ventana - Siria - 13'

036 - España - 3,30'

Cariño, me he follado a Bunbury - España - 3,30

Jubilación Anticipada - España - 3,30'

Salón Royale - Argentina - 14'

Lo llevo en la sangre - Argentina - 20'

Un instante - 3,20'

Unidad 5

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

El tiempo dramático

El reloj interno de una obra

Velocidad, ritmo, puntos de giro

Flashback y flashforward

Recursos: misterio, suspenso, intriga

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 cine según Hitchcock / Francois Truffaut / Cap 14 - Los Pájaros

Horacio Quiroga: “Decálogo de un escritor”

Material Audiovisual:

Había una vez en el Oeste (Sergio Leone) (Fragmentos)

Unidad 6

Personaje: fuerza protagónica y fuerza antagónica

Héroe y anti 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:

Narrativa:

La balada del álamo carolina - Haroldo Conti (cuento)

No habrá más penas ni olvido - Osvaldo Soriano (fragmento)

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

Narrativa periodístico - documental:

Rodolfo Walsh “Operación Masacre” (Fragmento)

Material Audiovisual:

Santiago Maldonado - Clips periodístico - documentales

Escena La Tregua - 9'

Escena Pablo Escobar y su papá - 4,30'

Escena final El Verdugo - 6,50'

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:

Leopoldo Marechal “Adan Buenosayres”

Material Audiovisual:

2001, Odisea espacial (Stanley Kubrick)

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

Material Audiovisual:

Nazareno Cruz y el Lobo / La guerra gaucha / Catita / “Lucrecia Borgia”

Todo el año es navidad (Reseñas)

Unidad 8

Elaboración y desarrollo de un proyecto audiovisual:

Argumento, sinopsis, tratamiento y guión

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. Bibliografía Obligatoria: ¿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
MODALIDAD DE EVALUACIÓN:
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
Evaluación: Parciales: 1 (Escrito) Trabajos prácticos individuales: 2 Trabajos prácticos grupales: 3 1 examen integrador final La aprobación de la materia requerirá del alumno regular un mínimo de asistencia del 75% a las clases. La obtención de un promedio de 7 puntos en las instancias parciales de evaluación y un mínimo de 6 puntos en los trabajos prácticos y el examen final. Modalidad de dictado: La metodología es necesariamente teórico práctica y por tratarse de una carrera cuyo accionar laboral es colaborativo. La ejercitación exigirá al alumno una interacción constante durante la clase. Al mismo tiempo, los trabajos prácticos, serán individuales y grupales para todos los temas, ya que es menester la evaluación del desempeño tanto personal como colectivo del alumno. Por la naturaleza de la materia, bibliografía deberá entenderse en sentido amplio, ya que el material audiovisual será parte esencial de la misma. La tarea de visualización será parte de la clase. La indagación en bibliografía ampliatoria, será requerida para la elaboración de los trabajos prácticos. La investigación, como herramienta inicial del proceso de diseño de estructuras, está inserta en cada una de las actividades del aula. Las evaluaciones son tanto de “resultado” respecto de los conocimientos impartidos como de “medio”, respecto a la producción del ejercicio, en tanto el objetivo es la comprensión de la técnica. Actividades extra-áulicas obligatorias: Análisis grupal de trabajos prácticos en desarrollo (etapa final previa a la entrega)

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA:

- Diccionario de poética y retórica / Helena Beristain
- Memorias de una maestra del cine - suso Cecchi - LA NACION - 2004
- 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
- El cine según Hitchcock / Francois Truffaut
- Sobre la Poética de Aristóteles - elguiondecine.blogspot
- Mckee, Robert, El guion, Barcelona, Editorial Alba, 2009.

Narrativa

José Mármol “Amalia”

José Hernández “Martín Fierro”

Las mil y una noches

La balada del álamo carolina - Haroldo Conti

No habrá más penas ni olvido - Osvaldo Soriano

Leopoldo Marechal “Adan Buenosayres”

Horacio Quiroga: “Decálogo de un escritor”

Material Audiovisual:

Charles Chaplin, cortometrajes y películas: “Vida de Perros”, “El Pibe”, “Luces de la ciudad”, “Tiempos Modernos”, “El gran dictador”, “Monsieur Verdoux”. / Buster Keaton - El arte del Gag

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)

Cortos seleccionados:

Stand by - inglaterra - 6'

7:35 de la mañana - españa - 7,30'

9 días desde mi ventana - Siria - 13'

036 - España - 3,30'

Cariño, me he follado a Bunbury - España - 3,30

Jubilación Anticipada - España - 3,30'

Salón Royale - Argentina - 14'

Lo llevo en la sangre - Argentina - 20'

Un instante - 3,20'

Había una vez en el Oeste (Sergio Leone)

El hinch (Enrique Santos Discépolo)

El secreto de sus ojos (Eduardo Sacheri / Juan José Campanella)

Para matar un ruiñeñor (Robert Mulligan)

La Tregua (Sergio Renán)

Narcos temporada 2 - Capítulo 9

El Verdugo (Angel Berlanga)

2001, Odisea espacial (Stanley Kubrick) Nazareno Cruz y el Lobo / La guerra gaucha / Catita / “Lucrecia Borgia” Teatro nacional clásico: Babilonia (Armando Discépolo) Teatro clásico: William Shakespeare. “Ricardo III”, “Hamlet” y “Macbeth” Narrativa periodístico - documental: Rodolfo Walsh “Operación Masacre” Material Audiovisual: Santiago Maldonado - Clips periodístico - documentales 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 película que no se ve – Jean Claude Carrère Práctica del guiòn cinematogràfico – Jean Claude Carrère – Pascal Bonitzer King, Stephen, Mientras escribo, Barcelona, Editorial Plaza y Janes, 2001. Aristóteles, Poética, Buenos Aires, Editorial Leviatán, 1985

Ileana Matiasich

Firma y Aclaración:
Director de carrera

Lautaro Vilo

Firma y Aclaración:
Docente