

PROGRAMA DE: GUION II

AÑO DE DICTADO SEGÚN PLAN DE ESTUDIOS: SEGUNDO AÑO

MATERIA CORRELATIVA: GUION I

MODALIDAD: TEÓRICO- PRÁCTICA

SISTEMA DE PROMOCIÓN: DIRECTA

CARGA HORARIA EN HORAS SEMANALES:

Teóricas: 2 hs

Prácticas: 2 hs

INTEGRANTES DE LA CÁTEDRA DETALLADOS POR CARGO

TITULAR: LAURA BEATRÍZ DURAN

ADJUNTO: DANIEL OSCAR ROLDAN

JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS: SILVIA GABRIELA TAPIA

AYUDANTE DIPLOMADO: NICOLÁS MARTÍN ALESSANDRO

AYUDANTE DIPLOMADA: MARÍA DE LOURDES ARGÜELLES

AYUDANTE DIPLOMADA: BELÉN A. RÍOS MAZZAGLIA

AYUDANTE DIPLOMADA: LEA EVELYN BERENICE HAFTER

ADSCRIPTA: LARA SADE

ADSCRIPTA: MERCEDES DURAND

ADSCRIPTO: MATÍAS MATTOS

ADSCRIPTO: GONZALO AGUSTÍN CARBONE

MARCO REFERENCIAL – FUNDAMENTACIÓN:

Justificar la existencia de la asignaturas GUIÓN I, II y III en el Plan de Estudios de la Licenciatura en Realización Audiovisual, de la Licenciatura en Investigación del Lenguaje Audiovisual y en el Profesorado en Comunicación Audiovisual nos remite a un solo lugar que no es otro que el papel que desempeña el guión dentro del proceso de la creación del producto audiovisual.

Tomado como un hijo bastardo de la literatura, como un objeto de valor estético transitorio o como una realidad que se concreta como tal en tanto y en cuanto sea plasmada por un director en un producto audiovisual, el guión ha adquirido un crecimiento impensado en los últimos años y ha traspasado el anclaje al que el texto fílmico lo tenía condenado. Es así que es creciente el interés editorial por la publicación de guiones, de material crítico y de bibliografía que apunte a precisar el proceso de confección del guión audiovisual

¿De qué hablamos al decir guión audiovisual? o ¿De qué hablamos cuando hablamos de estructura del relato audiovisual? Muchas son las definiciones y para quedarnos con una tomaremos al guión como una sucesión de núcleos dramáticos relacionados solidariamente en un sistema de necesidad y causalidad que desembocan en un desenlace. Ese acontecer que deviene en una resolución no es más que la base, la estructura de un relato y en este caso la base del relato audiovisual.

Es así que al intentar adentrarnos en el mundo del relato audiovisual es más que necesario pensar en la esencia, en la materia prima sometida al procedimiento narrativo, en una historia enunciada por un discurso que en este caso no es otro que aquel que nace de la coyuntura de la imagen y el sonido.

En ese sentido la asignatura “GUIÓN II” que se encuentra inserta dentro del segundo año de la carrera abandona la necesidad introductoria del primer nivel desarrollado en GUIÓN I para ingresar de lleno a la profundización de la estructura, su desarrollo y su concreción tanto en el formato televisivo de ficción, como en la factura y desarrollo del documental.

Ambas expresiones audiovisuales funcionarán como elementos que unifiquen el trabajo teórico-práctico del año en un programa que de cuenta de todas sus características particulares y permita continuar con fluidez el crecimiento teórico del alumno mientras desarrolla su capacidad escritural.

El trabajo, entonces, se centran en el dictado teórico de los temas y su aplicación en la producción de guiones enmarcado dentro del formato de miniserie y el armado de un trabajo de proyecto documental

METODOLOGÍA

La materia contempla un régimen de cursada de promoción directa.

El dictado se articulará en dos bloques, uno teórico y uno práctico de dos horas cada uno.

Asimismo se realizarán trabajos de tutoría y consulta.

El bloque teórico desarrollará todos los contenidos de la materia mientras que en el bloque de trabajos prácticos se realizarán los trabajos de práctica escritural que tendrán como objetivo final la confección de:

1- Un proyecto de televisión de un programa de ficción con los siguientes items

Idea Narrativa

Story Line

Sinopsis

Scaletta

Tratamiento

Guión Literario

2- Un proyecto de documental para televisión de 30 minutos.

Idea

Investigación básica

Guión

Desarrollo de las clases

Los dos aspectos, el teórico y el práctico, se dictan por separado y están íntimamente ligados, uno debe ser reflejo y soporte académico del otro.

Teóricas

Las clases teóricas se dictarán sobre la base de los conceptos de los profesores basados tanto en apuntes de la cátedra como en textos de la materia producidos por especialistas. Estos textos han sido escritos tanto por académicos como por profesionales del guión que han aportado al corpus teórico de la especialidad.

Cabe destacar que el corpus mencionado es muy reciente en el caso del guión televisivo y tiene un gran recorrido por hacer, puede decirse que está recién comenzando a construirse, de allí que la cátedra deberá hacer un aporte a este crecimiento teórico-conceptual que irá acompañando el día por día de las clases.

Las clases teóricas tendrán un desfase temporal con las prácticas de manera de verter con anticipación los conceptos que luego se utilizarán en los prácticos.

En todos los casos las clases tendrán una estructura basada en un acercamiento al tema que se desplegará de la siguiente manera:

A Conceptos teóricos

B Conceptos prácticos escriturales

C Ejemplos pertinentes al tema con análisis de los mismos.

El tríptico mencionado irá desplegándose de manera de que cada elemento refuerce al otro y permita una conclusión teórica-práctica final.

Las clases teóricas “clásicas” serán complementadas con dos tipos de clases repartidas a lo largo del año:

a- Clases de consulta que se dictarán en general al terminar algún tema puntual y que permitirá que los alumnos evacuen todas las dudas que pudiesen haber quedado con más consultas sobre los trabajos prácticos.

b- Clases especiales en donde se invitarán guionistas, productores u otros profesores para que dicten clases sobre su especialidad de manera de ampliar los conocimientos y permitir una visión complementaria y/o distinta de cada tema.

Prácticas

Como fue dicho, en base a las clases teóricas, los prácticos tendrán una estructura de trabajo doble: por un lado desplegar consignas- tareas que una vez discutidas deben realizarse fuera de la clase y, por otro, trabajos de resoluciones escriturales-creativas en la clase en base a consignas abiertas y cerradas que estimularán la creatividad en términos concretos además de desarrollar el oficio escritural con prácticas concretas.

En otras palabras, el objetivo se centra en desarrollar el enorme y variado potencial creativo y de trabajo que los alumnos traen consigo y tener, como resultado último, trabajos que sean capaces de ser vistos como profesionales.

Recursos necesarios para el dictado de la materia

A los recursos obvios de aulas y sistemas de visionados acordes a la calidad y cantidad de alumnos que cursen la materia hay que agregar la posibilidad de contar con una videoteca con un adecuado número de productos audiovisuales que incluyan los distintos formatos estudiados, a saber: Documentales cinematográficos y televisivos, una batería grande de productos televisivos que incluyan Telenovelas, Unitarios, miniserias, sit-com, etc.

A lo anterior hay que agregar una variada cantidad de textos tanto académicos como ciertos autores de ficción, como, de ser posible, un banco de guiones a ser consultados por los alumnos.

CONTENIDOS MÍNIMOS:

La asignatura plantea el desarrollo de los siguientes bloques temáticos que serán consignados en el programa analítico con mayor amplitud :

- Narratología audiovisual: narración, relato, historia.
- Narración y enunciación.
- Focalización.
- Temporalidad narrativa.
- Espacio in/off.
- Ficción y no ficción: estructuras de ficción y de no ficción.
- Estudio especial del documental y sus diferentes manifestaciones narrativo-conceptuales.
- Estudio específico del guión de no ficción.
- El guión como estructura y como *pre-texto*.
- El guión de no ficción, y en especial el documental: valores narrativos y estéticos. Diferencia entre documental y registro documental.
- Proceso de trabajo: Búsqueda y selección temática, hipótesis e investigación, tesis y estructura.
- Televisión. Estructura básica del programa de televisión de ficción.
- Bloques, escenas, ganchos, *teasers*.
- Particularidades de la curva dramática.
- Perfil de personajes.
- Manejo de la temporalidad en TV.
- Estudio específico del diálogo en TV.
- Formatos televisivos: la media hora televisiva.
- Particularidades del programa de ficción nacional frente al extranjero

OBJETIVOS:

Los alumnos que ingresan a la asignatura GUIÓN II ya han pasado por un nivel anterior (GUIÓN I) y como consecuencia traen consigo las nociones básicas de estructura del relato en general como así también las leyes que gobiernan la estructura del relato audiovisual en particular en sus diferentes instancias y elementos constitutivos: tema, acción y personaje, procedimientos narrativos, disposiciones formales de la escritura guionística, etc.

Es así y que en función de avanzar en el campo de conocimiento de un futuro guionista, esta asignatura desarrollará dos temas fundamentales: el guión de ficción y el guión de no ficción haciendo una entrada particular en el desarrollo del programa televisivo de media hora y el documental televisivo, enlazando los conocimientos previos con estas nuevas temáticas y profundizando en la noción de estructura.

Asimismo esta asignatura, más allá de basarse en modelos paradigmáticos con el objeto de delimitar con claridad un instrumento pedagógico, se inclina a la incentivación de la creatividad personal en la generación de los diferentes trabajos de los alumnos, tratando de alentar la búsqueda personal y el reconocimiento de la problemáticas particulares y generacionales inherentes a los nuevos creadores. Con esto queremos decir que la intención de la cátedra es abrir el juego a una escritura de producción y no a una escritura de reproducción, con el objeto de que alumnos puedan reconocerse en el discurso que ellos mismos generen.

Por otro lado las nociones impartidas se orientan a la detección de problemas estructurales y discursivos en el orden del relato y su posterior resolución, tanto en trabajos propios como ajenos.

Desde el punto de vista actitudinal esta asignatura pretende echar por tierra un viejo preconceito que sostiene en la mayoría de los casos que un hecho artístico se elabora solo a base de inspiración y de talento puro. Desde aquí se pretenderá hacer conscientes a los alumnos de la necesidad de aprender un método, ya sea para respetarla o para cuestionarla y cambiar la falsa idea de la creación a base de inspiración pura por la de un trabajo creativo enmarcado dentro del ámbito de un trabajo serio y en donde cada elemento tiene su razón de ser y no es solo el resultado de una "causa fortuita".

OBJETIVOS GENERALES

- Profundizar y ampliar los conceptos de narratología fílmica.
- Estudiar en particular los estatutos fundantes de la ficción, de la no ficción, y especialmente del documental.
- Conocer las particularidades del guión de TV, sus mecanismos y procedimientos específicos.
- Analizar estructuras narrativas audiovisuales tanto a través de guiones de TV como de películas
- Desarrollar la capacidad creativa tanto como el juicio crítico.
- Estimular el trabajo en equipo en el área de guión y en colaboración con las otras áreas.
- Producir dos guiones para media hora de TV: uno de ficción y otro de no ficción (especialmente documental)

PROGRAMA ANALÍTICO:

UNIDAD 1:

Recursos del relato
Historia, relato y Narración.
Recursos del Narrador
El tiempo del Relato.

UNIDAD 2:

La mirada en el Relato
El concepto de focalización
El focalizador
Clasificación de los aspectos del relato

UNIDAD 3:

Formatos televisivos y géneros.
Clasificación y descripción general.
Diferencias y similitudes con el guión cinematográfico.
Características generales del guión televisivo.

UNIDAD 4:

Miniserie. Introducción a la escritura.
Presentaciones formales: Biblia, argumento tratamiento.
Estructura y diseño narrativo.
Macroestructura y microestructura.
Trama principal y secundarias.
La resolución y final.

UNIDAD 5:

Unitario.
Unidad temática.
Diseño narrativo, tono y características distintivas.
Antecedentes.

UNIDAD 6:

Telenovelas.
Diseño de temáticas, estructura narrativa.
Relaciones de personajes.
Punto de vista y antecedentes.

UNIDAD 7:

El Documental entre la ficción y la información.
Definición del documental. El documental y sus diferentes manifestaciones narrativo-conceptuales.
Estudio específico del guión de no ficción.
Verosímil.

UNIDAD 8:

Modalidades del documental
Argumentos retóricos empleados en el documental. Técnicas narrativas y dramáticas.

El guión de no ficción, y en especial el documental: valores narrativos y estéticos.
Proceso de trabajo: Búsqueda y selección temática, hipótesis e investigación, tesis y estructura.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN:

La evaluación de los contenidos de la cursada de la asignatura "Guión II" será llevada a cabo de la siguiente manera: por un lado dos evaluaciones parciales teórico conceptuales en base a los contenidos desarrollados en las clases teóricas. Un primer parcial sobre el final del primer cuatrimestre y un segundo parcial sobre el final del segundo cuatrimestre. Como condición para presentarse a cada una de estas instancias los alumnos deberán presentar el 100% de los trabajos prácticos aprobados (ver el apartado en el que se desarrollan las actividades de los trabajos prácticos) y poseer el 80% de asistencia tanto a las clases teóricas como a los trabajos prácticos.

La evaluación final de la asignatura estará dada por una nota promedio de las evaluaciones parciales de los teóricos y de la evaluación final del proceso escritural de un guión de serie de ficción para TV de 13 capítulos más un proyecto documental llevada a cabo en los prácticos.

La nota de aprobación es de 6 (seis) puntos.

TRABAJOS PRÁCTICOS:

OBJETIVOS GENERALES

El régimen de trabajos prácticos tiene como objetivo llevar a cabo un proceso de revisión, consolidación y ampliación de los conocimientos y habilidades narrativas del Lenguaje Audiovisual abordado tanto desde la escritura dramática de ficción como desde una aproximación al guión de documental.

Dichos objetivos se llevarán a cabo a través de un entrenamiento pragmático de análisis, comprensión y producción de distintas estructuras y diseños narrativos utilizados en la televisión y en el documental.

Objetivos Específicos

- Que los alumnos tengan herramientas metodológicas que les permitan identificar y escribir distintas estructuras narrativas de ficción y no ficción.
- Que obtengan la destreza suficiente como para crear sistemas de personajes apropiados a la necesidad de las tramas o viceversa.
- Que desarrollen la capacidad de escribir, estructurar y secuenciar situaciones a través del conflicto dramático.
- Que puedan integrar creativamente los conocimientos teóricos en la escritura del Guión.
- Desarrollar las capacidades para diseñar un proyecto de documental.

PROGRAMA DE TRABAJOS PRÁCTICOS

1° Cuatrimestre

PRODUCTO DE MEDIA HORA DE FICCIÓN

UNITARIO con UNIDAD DE TRAMA y PERSONAJE de 8 Capítulos.

Este formato permite poner énfasis en el desarrollo de Personajes y sus relaciones a través del ciclo con la Unidad de dos tipos: la continuidad de la trama débil y con la unidad del tema con criterio de segmentación episódico.

CONTENIDOS

Fuentes: tema y personaje. La elección adecuada para los unitarios de continuidad débil de la trama.

Desarrollo de personajes principales y secundarios. Personajes episódicos.

Relaciones de personajes: la adecuación del carácter a la necesidad de conflicto.

Arcos de transformación. Su relación con los tipos de trama para la planificación del argumento.

Focalización: la herramienta aplicada a la creación de la intriga y de la complejización del argumento.

Relaciones entre tiempo de la historia y tiempo del relato. Variaciones en el tiempo del relato. Su utilización como herramienta dramática y narrativa.

La diversidad de estructuras aplicadas al unitario. La estructura del episodio.

Diálogo televisivo. Modelos y registros.

Sinopsis de Episodios.

Escaleta

Tratamiento

Guión Literario del Capítulo 1.

Aclaración: El diseño del tipo de producto a trabajar puede variar en función del número de clases por cuatrimestre y el desarrollo del programa académico.

2° Cuatrimestre

PRODUCTO DE SERIE DOCUMENTAL DE 4 CAPÍTULOS
PROGRAMA DOCUMENTAL DE CORTE SOCIAL o HISTÓRICO.

Este ciclo permite situar a la producción artística del alumno con la experiencia cultural, social e histórica de una comunidad próxima. Intenta rescatar valores de solidaridad, diversidad, identidad, derechos humanos y cultura a través de la exploración nuevas aproximaciones narrativas dentro del registro documental.

CONTENIDOS:

Distintos tipos de documentales y registro documental.

Aproximación al tema y al sentido.

Investigación previa e hipótesis.

De la idea previa al Story Line. La planificación de los grandes actos.

El estudio de campo: desde el caso específico para llegar al personaje. La selección de qué se cuenta.

Búsqueda del conflicto: personaje y contexto.

La focalización de los hechos.

Entrevistas previas.

Las alteraciones en el tiempo del relato en el documental.

El narrador: la construcción del sentido a través del guión.

Definición del Argumento General.

Estructura programa.

Adecuación del concepto de sinopsis al documental. Sinopsis de los capítulos.

Guión Literario del Capítulo 1

Aclaración: El diseño del tipo de producto a trabajar puede variar en función del número de clases por cuatrimestre y el desarrollo del programa académico.

PLANIFICACIÓN POR CLASE (16 clases tentativas)

1. Características del programa unitario de media hora. Ejemplos.
2. Unidad de Tema. Características de la trama de continuidad y de la trama episódica. El Espacio de encuentro entre ambas.
3. Personaje. La búsqueda de la unidad de caracteres con el tema y de la complementariedad de caracteres de los personajes en función del conflicto.
4. Tipos de Personajes y su clasificación de acuerdo con su función en el conflicto.
5. Definición del Conflicto dramático. Características del Unitario. Previsión de conflictos latentes para los episodios. El principio de antagonismo. Variables.
6. Diseño de personajes secundarios y de los episódicos. Articulación entre la trama episódica y la de continuidad.
7. Tipos de arcos de transformación y característica principal del personaje para sostener el conflicto. Relación y articulación con los tipos de tramas.
8. Planificación del Argumento. La trama de continuidad y los episodios.
9. Sinopsis de las tramas con inclusiones de las variaciones de focalización y tiempo del relato.
10. Diálogo televisivo. Características propias. La tensión dramática en el diálogo. Ejercitación.
11. Estructura del Unitario y la matriz de los Episodios. Bloques, escenas, ganchos, teasers. La curva dramática.
12. Escaleta del Capítulo 1 del Unitario
13. Análisis de ejemplos de Sit.com. Recursos: estructura, personajes y temáticas
14. Tratamiento General del Capítulo.
15. Guión Literario Capítulo 1
16. Guión Literario Capítulo 1

PLANIFICACIÓN POR CLASE (17 clases tentativas)

1. Presentación de la Propuesta de Trabajos Prácticos.
2. Variaciones narrativas: Focalización y Tiempo del relato.
3. La búsqueda del tema y del personaje. Dos entradas posibles. Definiciones.
4. El conflicto dramático a través del cual se cuenta el argumento. El contexto. El entorno del protagonista también cuenta.
5. Los pasos previos. Hipótesis e investigación. Tesis y estructura.
6. Tipos de entrevistas. La necesidad de las entrevistas de campo para definir la historia y el relato. La transcripción necesaria para el futuro guión.
7. La construcción del personaje en el documental a través del recorte temático. Tipos de personajes: individuales y colectivos. Eludir el arquetipo.
8. Definición del argumento del programa.
9. Variaciones narrativas: posibles cambios en la focalización. Alternativas al Personaje narrador over.
10. Variaciones narrativas: posibles cambios en la estructura temporal.
11. Definición e integración de las variaciones narrativas en la sinopsis argumental.
12. El diálogo aplicado a la voz over.
13. Estructura del programa documental televisivo. Bloques, escenas, ganchos, teasers. Curva de tensión dramática.
14. El guión como Pre-texto. La importancia de la planificación de la disposición dramática y de sentido de las secuencias.
15. Elaboración del guión.
16. Elaboración del guión.
17. Elaboración del guión.

BIBLIOGRAFÍA:

AAVV. Una araña en el zapato. La narración. Teoría, lecturas, investigación y propuestas de escritura. Ed Libros de la Araucaria, Buenos Aires, 200

Aristóteles, *Poética*. Ed Mexicanos Unidos. México. 1996

Altman Rick, *Los Géneros Cinematográficos*. Ed Paidos Comunicación, Barcelona, 2000

Apréa, Gustavo. *Historia de la lágrima: lo melodramático en la historia audiovisual argentina*. Ed Atuel. Buenos Aires, 1998.

Apréa, Gustavo. *Los documentales y la noción de dispositivo*. UNGS/UBAEd 2004.

Apréa, Gustavo. *Documentales y noticieros televisivos como formas de construcción de la memoria social*. UNGS/UBA 2003

Bordwell, David; Staiger, Janet; Thompson, Kristin. *El cine clásico de Hollywood. Estilo cinematográfico y modo de producción hasta 1960*. Ed. Paidós, 1997

Barnouw, E. *El documental. Historia y estilos*. Gedisa Ed., Barcelona. 1996

Breschand, J. *El documental. La otra cara del cine*. Ed. Paidós Ibérica. Barcelona. 2004

Carrière, Jean Claude-Bonitzer ,Pascal. *Práctica del guión cinematográfico*. Ed. Paidós Comunicación, Buenos Aires, 1991.

Comparato, Doc. Roteiro. *Arte e técnica de escrever para cinema e televisao*. Ed Nordica. Rio de Janeiro, 1983.

Chión Michel. *Como se escribe un guión*. Ediciones Cátedra. Madrid 1992

DiMaggio, Madeleine. *Escribir para Televisión*. Cómo elaborar guiones y promocionarlos en las cadenas públicas y privadas. Paidós comunicación, Barcelona, 1992.

Feldman, Simón. *Guión cinematográfico*. Editorial Librería El Lorraine, Buenos Aires, 1975.

Field, Syd. *El libro del guión*. Ediciones Plot. Madrid 1995.

Field , Syd. *El Manual del Guionista*. Ediciones Plot. Madrid 1995

García Márquez, Gabriel. *Me alquilo para soñar*. Editorial Voluntad, Santa Fe de Bogotá, DC. Colombia, 1995.

González Requena, Jesús *El discurso televisivo :espectáculo de la posmodernidad*
Editorial Cátedra1995 Madrid

Gutiérrez Espada, Luis. *Narrativa Fílmica*. Ed Pirámide. Madrid, 1978

McKee, Robert. *El Guión, sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones*. Alba Editorial, Madrid, 2002

Material de Cátedra:

Consideraciones sobre adaptación, Guía de clases teóricas. La Plata, 2011.

Consideraciones sobre el guión de documental cinematográfico y Televisivo. Guía de clases teóricas. La Plata. 2012.

Nichols, Bill. *La representación de la realidad*. Paidos comunicación Cine, Barcelona, 1997.

Orozco, Guillermo (Mazziotti, Nora) *Historias de la televisión en América Latina*
Editorial Gedisa. Barcelona 2002

Piedras, Pablo. *El cine documental en primera persona*. Ed. Paidós, Bs. As., 2014

Puccini, Sergio. *Guión de documentales. De la preproducción a la posproducción*. La marca editora, 2015

Sánchez Escaloñilla Antonio. *Estrategias de Guión Cinematográfico*. Ed Ariel. Barcelona. 2004

Sartota Josefina, Rival Silvina. *Imágenes de lo reka*. Ed Librería. Buenos Aires , 2007

Segar, Linda. *Como convertir un buen guión en un guión excelente*. Libros de cine Rialp. Rialp Editora, Madrid,1993.

Steimberg, Oscar. *Semiótica de los medios masivos*. Ed Atuel. Buenos Aires, 1998

Todorov, Tzvetan. *Lo verosímil*. Ed. Tiempo Contemporáneo, Bs. As., 1972

Vale Eugene *Técnicas del guión para cine y televisión-*
Editorial Gedisa, Barcelona, 1989

Vanoye Francis. *Guiones modelo y modelos de guión.* Ed Piados. Barcelona. 1996

MATERIAL AUDIOVISUAL

Magnolia. Paul Thomas Anderson

Capítulos de Vulnerables.

Capítulos de El hombre de tu vida.

Documentales del Canal Encuentro

Documental de Patricio Guzmán

Capítulos de Los simuladores

Capítulos de Mundo Bayer.

La marche del emperador. Luc Jacquet

Looking for Richard. Al Pacino.

JEFE DE DEPARTAMENTO	SECRETARÍA ACADÉMICA	COMISIÓN DE ENSEÑANZA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------