

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
FACULTAD DE BELLAS ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES AUDIOVISUALES
CARRERA: ARTES AUDIOVISUALES
MATERIA: GUION I
PLAN: 2008
PRIMER AÑO
MODALIDAD: TEÓRICO-PRÁCTICO
SISTEMA DE PROMOCIÓN: DIRECTA
CARGA HORARIA: 4 horas presenciales semanales **(MODIFICADO
POR SITUACIÓN PANDÉMICA. VER DEBAJO EN EVALUACIÓN Y
ACREDITACIÓN)**
RÉGIMEN DE DICTADO DE LA ASIGNATURA: ANUAL
AÑO: 2020

TITULAR: ROSA MATILDE TEICHMANN

ADJUNTA: MARIANELA CONSTANTINO

JEFES DE TRABAJOS PRÁCTICOS: MARÍA MARINO - ANTONIO
ZUCHERINO

AYUDANTES DIPLOMADOS: BETIANA BURGARDT- ANTONELLA LAROCCA-
MATÍAS MIRANDA -PABLO MORENO-JULIETA CUTTA

ADSCRIPTA: ALDANA BLOISE-SOFÍA BIANCO

PROPUESTA CONCEPTUAL DE LA ASIGNATURA

"Lo que motiva el deseo es la carencia, el misterio, todo lo que se nos escapa. Partimos a descubrir nuestras historias y nuestros personajes, a la manera de detectives cautivados que intentan comprender cómo se ordena el mundo que nos rodea" *Anne Huet. "Carta abierta a un aprendiz de guionista" En: El guión. Barcelona, Paidós, 2006.*

Contar una historia sea tal vez una forma de dar o encontrar sentido al mundo. Contar con palabras o con imágenes audiovisuales tal vez sea una forma de intentar comprender algo de este misterioso mundo. Un modo de interrogarse acerca del comportamiento humano, del incierto pero fascinante devenir de la vida, que es cambio, que es movimiento. Contar con palabras, pensando en imágenes audiovisuales, tal vez sea un desafío mayor, ya que implica contar escribiendo, pero para mostrar, mostrar para representar, representar para decir algo a alguien. Una forma de comunicación. Y de expresión. Un lenguaje. Que es necesario conocer, para permitir la transferencia. Que es

necesario comprender, para habilitar su objetivo único y último: la realización audiovisual.

El guión, es el fundamento narrativo de una película. Es el paso inicial hacia un futuro proyecto audiovisual. Por lo tanto la materia *Guión I* trabajará con los conceptos centrales que permitirán al estudiante, no sólo conocer y profundizar sobre la naturaleza de la narración y la narración audiovisual, sino también con el proceso de trabajo tendiente a la escritura de un guión.

Se trata, entonces, de aprender los fundamentos del lenguaje narrativo, sus mecanismos y procedimientos, ahondando en el lenguaje audiovisual. El objetivo central es tomar a la narración como objeto de estudio analítico y crítico, para sentar las bases del proceso guionístico, creando y reflexionando en una lógica dialéctica. En la formulación de una verdadera praxis, donde tanto proceso como producto, tengan un valor decisivo para el aprendizaje.

Por esta razón, la materia se propone como un espacio tanto de conceptualización como de producción, en interacción permanente, donde el estudiante pueda llevar adelante un recorrido que vaya de la reflexión teórica a la creación productiva, y viceversa. Así, entendemos el lugar de la clase como un espacio continuo, que parte de los conceptos y termina en la producción, o exactamente de modo inverso. No concebimos la idea de teoría y práctica. Razón por la cual esta asignatura defiende el concepto de **Clases de Reflexión Teórica**, en las cuales no sólo se analiza el concepto, sino también se produce creativamente, y **Clases de Producción**, en las cuales no sólo se produce creativamente, sino también se reflexiona.

También la materia se plantea como una apertura al cine. Un descubrimiento de las vertientes tanto clásicas como contemporáneas, dado que el estudiante de primer año, generalmente desconoce o no ha tenido oportunidad de conectarse con la amplia variedad de propuestas estético-narrativas que tanto la narrativa clásica como la contemporánea ofrecen. De este modo, la materia *Guión I*, no trabaja sólo con los fundamentos del guión clásico, sino que perfila, delinea los perfiles del cine del presente, en función de generar una experiencia estética en el estudiante ingresante universitario, estimulándolo a la búsqueda permanente de referentes y ampliaciones de su horizonte de expectativas, y acercándolo al campo socio-histórico y cultural.

"La experiencia se vive como *experimento del hombre que busca conocer*, en opinión de Nietzsche. Todo en la experiencia se vuelve práctico: la experiencia misma es una 'práctica' que consiste en ejercitación. La repetición del flujo energético a partir de una práctica dada transforma a esta en constante novedad" *Alberto Silva. Zen 2. ¿Qué decimos cuando decimos experiencia?* Buenos Aires, Bajo la luna, 2012

OBJETIVOS

Que el estudiante logre:

1. Reconocer los fundamentos de toda narración en general.
2. Conocer conceptos básicos de narrativa audiovisual.
3. Aprender los procedimientos y la técnica general del guión audiovisual
4. Comprender la importancia del guión en el proceso de la creación audiovisual
5. Desarrollar la capacidad creativa tanto como el juicio crítico.
6. Producir un guión de cortometraje de ficción.
7. Conocer modalidades narrativas tanto clásicas como contemporáneas

CONTENIDOS

PARTE 1: La narración

- Introducción al estudio de la narración como sistema formal. Desde el formalismo ruso a la narratología.
- Estudio específico de los principales problemas narratológicos.

PARTE 2 Las formas de narrar

- El relato audiovisual y sus particularidades: diégesis y mimesis. El cine como arte integrador. El lugar del guión.
- La Poética de Aristóteles como texto fundacional. Visión y revisión de aspectos fundamentales

PARTE 3 El guión

- El guión como punto de partida de la creación del relato audiovisual
- Conceptos básicos en el proceso de construcción de la historia: causalidad, espacialidad, temporalidad. Sucesión, duración y transformación. Personaje en interacción con conflicto.
- Conceptos fundantes del proceso de construcción del relato: Estructura narrativa, progresión dramática, punto de vista.
- Imagen sonora: valor narrativo del sonido y los diálogos

- Herramientas útiles al guionista: del "pitch" a la scaletta. Idea dramática, story line, sinopsis, scaletta.
- Factura del guión literario: pautas formales

PROGRAMA ANALÍTICO

1. Acercamiento al guión audiovisual. Definiciones. Guión literario-guión técnico. El guión dentro del proceso de realización audiovisual. Etapas en la producción y relación con el guión. Guión como escritura "descartable". Guión como "objeto malo" según Vanoye. Guión como escritura persuasiva y evocadora.
2. Guión y narración. Razones para el encuentro histórico entre cine y narración. Cine narrativo-cine no-narrativo. Ficción y no-ficción: definición, delimitación. "Todo filme es un filme de ficción" según Aumont. El lugar del guión en la construcción de la ficción y de la no-ficción.
3. Introducción a la narración desde el punto de vista narratológico. Los tres niveles de la realidad narrativa: historia, relato y narración. Nivel de la historia: estudio específico de Barthes: funciones cardinales y catálisis; indicios e informantes. El personaje como "actante". Nivel del relato: tiempo de la historia y tiempo del relato. Orden, frecuencia y velocidad, según Genette. Nivel de la narración: el problema del narrador y la focalización, según Todorov.
4. Guión y drama. Conflicto como motor de la acción. Esquema conceptual de Vale: "motivo, intención, objetivo" como despliegue didáctico. Tipos de conflicto. Conflicto explícito y conflicto velado: relación con cine clásico y contemporáneo. Conflicto evidente y conflicto subyacente. Intencionalidad última o premisa, como herramienta de verificación de coherencia de la acción. Story-line, según Comparato. Dimensión del conflicto en el cortometraje.
5. Idea dramática. La "libreta de anotaciones del guionista". De la idea a la idea dramática. Naturaleza de la idea. Tipologías. Mecánica del "pitching". Diferenciación entre idea, tema e intencionalidad última.

6. Estudio específico del personaje clásico: Construcción del perfil. Carácter, característica y caracterización según Vale. Aspectos obligatorios. Intención versus obstáculo, complicación y contra-intención. Relación caracterización-estructura. Relación caracterización-espacio. El personaje clásico en el cortometraje de ficción. Arco de transformación del personaje.
7. Estudio específico del personaje contemporáneo: categorización de Vanoye. Relación caracterización-estructura. El personaje contemporáneo en el cortometraje de ficción. Ocultamiento de la información.
8. Investigación narrativa: observación, recopilación, selección, análisis y síntesis. "Hoja de ruta" y resultados aplicados a la historia. Vinculación investigación-intencionalidad última.
9. Construcción del "relato": Relación con nivel de la narración según Barthes. Concepto general de estructura: ordenamiento, funcionalidad y coherencia. Concepto de verosimilitud. Estudio específico de conceptos básicos de la Poética de Aristóteles: composición de las acciones, extensión, peripecia y anagnorisis. Verosimilitud y estructura dramática. Verosimilitud y lógica del comportamiento social. Lógica de la causalidad en el relato clásico; lógica de la asociación y la acumulación en el relato contemporáneo.
10. Progresión dramática: leyes básicas de la dramaturgia tradicional. Paradigma ternario según Field. Los cuatro estadios de Vale. Estructura dramática del cortometraje de ficción.
11. Modelos y dispositivos narrativos y dramáticos según Vanoye: estructuras lineales y no lineales. Tipología del flash-back.
12. Unidad de significación elemental en la escritura de guiones: la escena. Microestructura. Funcionalidad. Los tres propósitos básicos de la escena.
13. Tratamiento del tiempo y el espacio en el guión clásico y contemporáneo: exposición de tiempo y espacio. Necesidades diferentes de acuerdo a formato y estética. Espacio y atmósfera o clima. Tiempo y tempo o ritmo temporal. El movimiento hacia delante, la alternancia días-noches.
14. Punto de vista y focalización. Particularidades de la focalización en el lenguaje audiovisual según

Gaudreault y Jost: ocularización y auricularización.

15. El sonido en el guión: el sonido como voz narrativa. Sonidos acusmáticos o visualizados según Chion. Sonido in/off, y sus correlaciones con el espacio, según Burch.
16. El diálogo: funciones, posibilidades comunicativas y expresivas. Modelos de diálogo. Técnica de la escritura del diálogo en el guión. El diálogo en el cortometraje. Diálogo en el cine clásico y en el cine contemporáneo.
17. El guión y sus herramientas de trabajo: scaletta, tratamiento, sinopsis, guión literario (primera versión y subsiguientes)
18. Importancia y valor de la re-escritura. "Un buen guión es el guión vuelto a escribir" según Carrière.

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Para aprobar la materia el estudiante deberá cumplir con las siguientes pautas de evaluación en su totalidad:

- 80% de presentismo
- 100% de aprobación de Trabajos de Producción
- Aprobación de dos evaluaciones parciales.
- Aprobación de guión final con sus respectivas re-escrituras previamente pautadas.

PERO POR LA REALIDAD PANDEMICA QUE SE VIVE EN ESTE AÑO, PARA APROBAR LA ASIGNATURA EL ESTUDIANTE TENDRÁ QUE VINCULARSE A LA CÁTEDRA DE MODO VIRTUAL DEL SIGUIENTE MODO:

- 1) Audiovisando las clases de reflexión teórica, grabadas, que se subirán a la página de Facebook de la Cátedra
- 2) Interactuando con sus respectivos docentes de clases de producción a través de los espacios virtuales que se irán definiendo en cada comisión
- 3) Se pretende un grado de participación alto en los encuentros, en función de poder adquirir el aprendizaje correspondiente, pero no se pauta un porcentaje estricto de asistencia. Sí, se plantea como requisito fundamental la presentación de los trabajos de producción requeridos como así también la aprobación del guion final con sus respectivas reescrituras. Los parciales serán reemplazados por trabajos de producción de carácter individual, a diferencia de los demás trabajos que son de carácter grupal.

BIBLIOGRAFÍA IMPRESCINDIBLE

1. Aristóteles. Poética. Buenos Aires, Barlovento editora, 1977
2. Aumont, J., Bergala, A., Marie, M., Vernet, M. "Capítulo 3: cine y narración" en: Estética del cine. Barcelona, Paidós, 1983.
3. Barthés, Roland. "Introducción al análisis estructural de los relatos" en: Levi-Strauss, Barthes, Moles y otros. El análisis estructural. Buenos Aires, CEAL, 1982
4. Bordwell, David y Thompson, Kristin. "Capítulo 3: La narración como sistema formal" en: El arte cinematográfico. Barcelona, Paidós, 1995.
5. Carrière, Jean-Claude y Bonitzer, Pascal. Práctica del guión cinematográfico. Barcelona, Paidós, 1991.
6. Comparato, Doc. De la creación al guión. Buenos Aires, Ediciones La Crujía, 2005.
7. Espinosa, Lito y Montini, Roberto. Había una vez...Cómo escribir un guión. Buenos Aires, Kliczowski Publisher, 1998.
8. Field, Syd. El libro del guión. Madrid. Plot Ediciones, 1995
9. Gamberro, Carlos y Salomon, Pabo (compiladores) Antes que en el cine. Entre la letra y la imagen: el lugar del guion. Buenos Aires, Editorial La Marca, 1993.
10. Gaudreault, André y Jost, François. El relato cinematográfico. Barcelona, Paidós, 1995.
11. Huet, Anne. El guión. Barcelona, Paidós, 2006.
12. Hunt, Robert Edgar et al. Bases de cine: Guión. Parramón Ediciones S.A., Barcelona, 2010
13. Klein, Irene. La narración. Buenos Aires, EUDEBA, 2009.
14. Parent-Altier, Dominique. Sobre el guión. Buenos Aires, La marca, 2005.
- 15.
16. Piglia, Ricardo. "Tesis sobre el cuento" en Formas breves. Buenos Aires, Anagrama, 2000.
17. Raynald, Isabelle. Leer y escribir un guión. La marca editora, CABA, 2014
18. Roche, Anne y Taranger Marie-Claude. Taller de guión cinematográfico. Madrid, Abada Editores, 2006
19. Sarchione, Ana. "Primera parte: El arte narrativo" en: Permítame contarle una historia. Buenos Aires, EUDEBA, 2001.
20. Senna, Orlando. "Existen más misterios entre la palabra y la imagen de los que suele suponer nuestra vana filosofía (Notas sobre el aprendizaje y la

- enseñanza del guión)" en: Así de simple (compilado), Barcelona, EICTV-Olleros&Ramos, 2003.
21. Tubau, Daniel. Las paradojas del guionista. Barcelona, Alba, 2007.
 22. Teichmann, Rosa. "El modelo de diálogo vacío en el cine contemporáneo", Actas III Coloquio Argentino de la IADA, ISBN 978-950-34-0452-2, 2007
 23. Teichmann, Rosa. "Prologue: Una aproximación a la narrativa contemporánea" Revista Arkadin, número 4. Publicación del Departamento de Artes Audiovisuales, Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata, 2012
 24. Vale, Eugene. Técnicas del guión para cine y TV. Barcelona, Gedisa, 1993.
 25. Vanoye, François. Guiones modelo y modelos de guión. Barcelona, Paidós, 1996.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- 1) Arella, Paula y Sanguine, Tate. Al final del arco iris. Buenos Aires, Ediciones cinescuela, 2005
- 2) Baiz Quevedo, Frank. Nuevos instrumentos para la escritura de guión. Caracas, Fundación Cinemateca Nacional, 1998
- 3) Bettendorf, Elsa y Prestigiacomo, Raquel. La ventana discreta. Introducción a la narrativa fílmica. Capital Federal, Atuel, 1997.
- 4) Burch, Noël. Praxis del cine. Madrid, Editorial Fundamentos, 1983
- 5) Busquier, Christian. Escribimos cine. Buenos Aires, La Crujía ediciones, 2004.
- 6) Chion, Michel. Cómo se escribe un guión. Madrid, Cátedra, 1994.
- 7) Egri, Lajos. Cómo se escribe un drama. La Habana, Editorial ICAIC, 1984.
- 8) García Márquez, Gabriel. Cómo se cuenta un cuento. Bogotá, Editorial Voluntad, 1995.
- 9) Genette, Gerard. "Perspectiva" y "Focalizaciones" en Figuras III. Barcelona, Lumen, 1989.
- 10) Ickowicz, Luisa Irene. En tiempos breves. Buenos Aires, Paidós, 2008
- 11) Joel y Ethan Coen. Barton Fink. Estudio crítico de Fernando de Felipe. Buenos Aires, Paidós, 1999.
- 12) Machalski, Miguel. El guión cinematográfico. Un viaje azaroso. Buenos Aires, Catálogos, 2006.

- 13) Martin, Adrian. ¿Qué es el cine moderno? Santiago de Chile, Uqbar editores, 2008
- 14) Onaindia, Mario. El guión clásico de Hollywood. Barcelona, Paidós, 1996
- 15) Orson Welles. Ciudadano Kane. Estudio crítico de Antonia del Rey Reguillo. Buenos Aires, Paidós, 2002
- 16) Oubiña, David. Entrevista a Lucrecia Martel. Buenos Aires, Picnic editorial, 2009
- 17) Stam, Robert, Burgoyne, Robert, Flitterman-Lewis, Sandy. *Nuevos conceptos de la teoría del cine.* Barcelona, Paidós, 1999. (Capítulo "La narratología fílmica")
- 18) Tirard, Laurent. Lecciones de cine. Buenos Aires, Paidós, 2005, 1º reimposición.
- 19) Todorov: "Las categorías del relato literario" en Análisis estructural del relato. Buenos Aires, CEAL, 1977.
- 20) Truffaut, François. El cine según Hitchcock. Buenos Aires, Alianza, 1992.
- 21) Vanoye, François. Récit écrit. Récit filmique. Paris, Armand Colin Cinema, 2005
- 22) VVAA. Derivas del cine contemporáneo. Valencia, Ediciones de la filmoteca, 2007.

FILMOGRAFÍA

1) CORTOMETRAJES

1. "1943-1997", Italia, 1997. Dirección: Ettore Scola
2. Chacun son cinema, 2007. Dirección: varios
3. Cinema 16, European Short Films, 2006. Dirección: varios
4. Cinema 16, American Short Films, 2006. Dirección: varios
5. Clandestino, Argentina, 2017. Dirección: Sofía Rocha
6. El corto del año, 2017. Dirección: José Mariano Pulfer
7. Father & Daughter, 2000. Dirección: Michaël Dudok de Wit
8. Los minutos, las horas, EICTV, 2009. Dirección: Janaína Marques
9. New York I love you, 2009, Estados Unidos. Dirección: varios
10. Paris je t'aime, 2006. Dirección: varios
11. Padre, 2013. Dirección: Santiago Bou Grasso
12. Prologue, 2004. Dirección: Bela Tarr
13. Sniffer, 2006, Noruega. Dirección: Bobbie Peers
14. StrictEternum, 2005, Francia. Dirección: Didier Fontan
15. Ten minutes older: the cello, the trumpet, 2002. Dirección: varios

16. The skywalk is gone, Taiwán-Francia, 2002. Dirección: Tsai Ming Liang
17. Walker, Hong Kong, 2012. Dirección: Tsai Ming Liang
18. Alma, 2009, Estados Unidos-España. Dirección: Rodrigo Blaas

2) LARGOMETRAJES

1. Alanis, Argentina, 2017. Dirección: Anahí Berneri
2. Apocalipsis ahora, Estados Unidos, 1979. Dirección: Francis Ford Coppola
3. Barton Fink, Estados Unidos, 1991. Dirección: Joel Coen
4. Casablanca, Estados Unidos, 1942. Dirección: Michael Curtiz
5. Copie conforme, Francia-Irán, 2010. Dirección: Abbas Kiarostami
6. El cerrajero, Argentina, 2014. Dirección: Natalia Smirnoff
7. El ciudadano, Estados Unidos, 1941. Dirección: Orson Welles
8. El hombre de Londres, Hungría, 2007. Dirección: Bela Tarr
9. El ladrón de orquídeas, Estados Unidos, 2002. Dirección: Spike Jonze
10. El otro lado de la esperanza, Finlandia, 2017. Dirección: Aki Kaurismäki
11. En cuerpo y alma, Hungría, 2017. Dirección: Ildyko Enyedi
12. Estiu 1993, España, 2017. Dirección: Carla Simón
13. Familia sumergida, Argentina, 2018. Dirección: María Alché
14. Fusi, Islandia, 2015. Dirección: Dagur Kari
15. Hiroshima mon amour, Francia, 1959. Dirección : Alain Resnais
16. Ida, Polonia, 2013. Dirección: Pawel Pawlikowski
17. La chica danesa, 2015, Reino Unido, Estados Unidos, Bélgica, Dinamarca, Alemania. Dirección: Tom Hooper
18. La ciénaga, Argentina, 2001. Dirección: Lucrecia Martel
19. La cinta blanca, Austria, Alemania, Francia, Italia, 2009. Dirección: Michael Haneke
20. La tierra y la sombra, Colombia, 2015. Dirección: César Augusto Acevedo
21. La ventana indiscreta, Estados Unidos, 1954. Dirección: Alfred Hitchcock
22. Ladrones de bicicletas, Italia, 1948. Dirección: Vittorio de Sica

23. Like father, like son, Japón, 2013. Dirección: Hirokazu Koreeda
24. Los puentes de Madison, Estados Unidos, 1995. Dirección: Clint Eastwood
25. Moonlight, Estados Unidos, 2016. Dirección: Barry Jenkins
26. Nebraska, Estados Unidos, 2013. Dirección: Alexander Payne
27. Persona, Suecia, 1966. Dirección: Ingmar Bergman
28. Rams, Islandia, 2015. Dirección: Grímur Hákonarson
29. Relatos salvajes, Argentina, 2014. Dirección: Damiana Szifron
30. Rojo, Argentina, 2018. Dirección: Benjamin Naishtat
31. Roma, México, 2018. Dirección: Alfonso Cuarón
32. Sólo los amantes sobreviven, Estados Unidos, 2013. Dirección: Jim Jarmusch
33. Stalker, URSS, 1979. Dirección: Andrei Tarkovski
34. Tangerines, Georgia-Estonia, 2013. Dirección: Zaza Urushadze
35. Taxi driver, Estados Unidos, 1976. Dirección: Martin Scorsese
36. Tres colores: azul, Francia, 1993. Dirección: Krzysztof Kieślowski
37. Una jornada particular, Italia, 1977. Dirección: Ettore Scola
38. Una pareja perfecta, Japón-Francia, 2005. Dirección: Nobuhiro Suwa
39. Y allí qué hora es, Francia-Taiwán, 2001. Dirección: Tsai Ming Liang
40. Yo, Daniel Blake, Reino Unido, 2016. Dirección: Ken Loach

NOTA: el corpus filmográfico puede estar sujeto a cambios.