

UNLP

FACULTAD DE BELLAS ARTES

DEPARTAMENTO DE ARTES AUDIOVISUALES

CÁTEDRA: GUIÓN IV

LIC. EN ARTES AUDIOVISUALES. Orientación GUIÓN

Año 2020

EQUIPO DE CATEDRA:

Profesor Titular: Gustavo Fontán

Profesora Adjunta: Laura Chiabrando

Esta asignatura corresponde, por plan de estudios, al cuarto año de la carrera y tiene como correlativas necesarias para cursar y aprobar la misma Guión III; Realización II; Iluminación y Cámara II; Montaje y Edición II; Producción Audiovisual II; Sonido II.

REGIMEN: Promoción Directa - Anual, con una carga horaria de 4 horas semanales. Distribuidas en 2 hs. de Teóricos y 2 hs. de clases Prácticas

FUNDAMENTACIÓN

Esta materia, correspondiente al cuarto año de la carrera, representa el primer año de la orientación Guión, por lo que el alumno que la cursa realiza una elección y lo hace como resultado de una decisión personal, es decir como manifestación de un deseo y un compromiso.

Al haber atravesado tres años previos de la materia Guión, el alumno llega con una fuerte carga teórica y los recursos necesarios para la elaboración de guiones o estructuras audiovisuales.

Desde la propuesta de la cátedra pensamos la teoría como un conjunto de herramientas que permiten elaborar e intercambiar reflexiones y soluciones múltiples a un mismo problema. Por lo tanto, la discusión teórica está enmarcada en el concepto “problemas de escritura”. Entendemos que escribir es tomar posición y que la teoría y reflexión son elementos sustanciales para poder llevarlo a cabo.

Por otro lado, pensamos la práctica como el ejercicio del lugar real de esta toma de posición, a través de una importante actividad de escritura ligada a un doble proceso: el imaginativo que involucra el compromiso personal y afectivo con el material, y el análisis crítico de estos materiales como resultado del cotejo con elementos teóricos y la escucha atenta de la lectura que otros hacen de estos materiales.

OBJETIVOS

-Reflexionar sobre la necesidad de transformar los diversos materiales teóricos en herramientas para la escritura.

-Comprender la relación profunda que se establece entre los distintos elementos constitutivos de la dramaturgia, tanto en el documental como en la ficción.

-Profundizar en la dimensión del compromiso entre el guionista y su guión.

-Reflexionar sobre el vínculo guión-realización audiovisual, en sus distintas alternativas.

-Estimular la tarea creativa pensada como un acto de libertad, sin dejar de lado los distintos aportes de las lecturas de los otros.

-Vincular la escritura con el medio laboral que representa.

PLAN ANUAL

La estructura de la cátedra se plantea en cuatro bloques temáticos, “Ver es recortar”, “Lógicas estructurales”, “Ficción, documental, las fronteras” y “Formas de representación”. El eje estructural que atravesará el trabajo anual estará dado por el bloque 1, y todos los conceptos presentes en los bloques restantes estarán vinculados a la problematización la escritura del guión y la necesidad de profundizar el análisis de la teoría en función de la práctica.

BLOQUE 1: VER ES RECORTAR

El relato como un recorte del mundo diegético.

Las distintas formas de investigación (acceso al mundo): lo visible y lo invisible.

Recorte y organización del material: el relato como una visión del mundo, el punto de vista. La mirada.

El guión como un *texto en tránsito*: la imagen literaria y la imagen audiovisual.

El *debe ser* y la *libertad creativa*: el guión como toma de posición.

Tensión entre la idea de “plan” y el “descubrimiento” en la escritura.

El guión y la ideología.

El guión y las emociones.

El guión y la estética.

El guión y la problemática del tiempo

La relación entre el guión y su realización audiovisual: el guión como guía de qué: guión de diseño, guión abierto.

BLOQUE 2: LÓGICAS ESTRUCTURALES

La estructura: Principio aglutinante. Relación de las partes con el todo.
Relación de las partes entre sí.

La estructura clásica: la acción dramática, la causalidad y el concepto de personaje. El conflicto.

Otras estructuras, carentes de conflicto central tal el concepto clásico.
Diversas formas de construir arco dramático, progresiones y tensiones.

El principio del “yo” central: el personaje y su contexto.

Estructura de *corriente submarina*: alrededor del concepto de *subtexto* propuesto por Stalishnavsky. El personaje, lo dicho y lo no dicho.

El absurdo: la ruptura del concepto de causalidad.

BLOQUE 3: FORMAS DE REPRESENTACIÓN

La representación y la idea de mimesis.

El tono en la escritura. EL guión como inicio de puesta en escena.

El realismo. Estrategias realistas. La sensación de realismo generado por la televisión y su constante reelaboración.

Artificialidad. Distancias en relación al realismo.

El personaje. Formas de construcción y de abordaje ligadas a las estrategias de representación.

El punto de vista de la narración. Los saberes, la información. Las estrategias para establecer pactos con el espectador.

Relación entre la imagen visual y la imagen sonora. El sonido en el guión.

BLOQUE 4: FICCIÓN, DOCUMENTAL, LAS FRONTERAS

La problemática de *lo real*: la objetividad y la subjetividad, las *huellas* de lo real en una película, el guión una *guía* para el encuentro con lo real.

El mundo histórico, el mundo diegético.

La representación: sensación de real, sensación de ficción.

El problema ético en la representación del mundo histórico.

La dramaturgia y la elección de personajes en el documental.

Las distintas modalidades de documental: documental de observación, documental expositivo, documental interactivo, documental reflexivo; sus recursos y sus límites.

Lo modélico, las fronteras permeables.

Las narrativas del yo.

BIBLIOGRAFÍA:

BERGMAN, INGMAR. *Imágenes*. Tusquets, Barcelona. 1992

TARKOVSKY, ANDREI. *Esculpir en el tiempo*. Edic. Rialp, Madrid, 1997

VARIOS AUTORES, *Acerca de Andrei Tarkovsky*. Edic. Jaguar, Madrid, 2000

OLMI, ERMANNNO. *Seis encuentros y otros instantes*. Colección Punto de vista, Navarra, 2008

FASSBINDER, RAINER WERNER. *La anarquía de la imaginación*. Paidós, Barcelona, 2002

CARRIERE, JEAN CLAUDE. *La película que no se ve*. Paidós, Barcelona, 1997.

KRZYSZTOF KIESLOWSKI, *Kieslowski por Kieslowski*

WENDERS, WIM. *El acto de ver*. Paidós, Barcelona, 2005

PIGLIA RICARDO. Los diarios de Emilio Renzi. Años de Formación

SOFOCLES, *Antígona*.

CHEJOV, ANTON. *Tres hermanas*

BUCHNER, GEORG. *Woyzeck*

BECKETT, SAMUEL. *Esperando a Godot*

IONESCO, EUGÉNE. La cantante calva

Selección de reportajes a documentalistas.

Las Naves N°3 Lecciones de cine. Ignacio Agüero Pag. 42/56

Entrevista con Joao Moreira Salles “El tiempo recobrado”

Antología de cuentos.

CARVER, RAYMOND. *La vida de mi padre/ cinco ensayos y una meditación*

CARVER, RAYMOND. *Caballos en la niebla*.

CHEEVER, JOHN. *La geometría del amor*.

RULFO, JUAN. *Macario*

PIGLIA, RICARDO. *Tierna es la noche*

KJELL ASKILDSEN. *En la peluquería*

HERNANDEZ, FELISBERTO. Mi primer concierto

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

NICHOLS, BILL. *La representación de la realidad*. Paidós. Barcelona. 1997

COMOLLI, JEAN-LOUIS. *Filmar para ver*. Ediciones Simurg, Buenos Aires,

BARNES, JULIAN. *El loro de Flaubert*. Anagrama, Barcelona, 1992.

LEDO, MARGARITA. *Del cine ojo a dogma 95*. Ediciones Paidós. Barcelona. 2004

GUTIERREZ, EDGARDO. *Cine y Percepción de lo real*. La Cuarenta. Buenos Aires 2010

FILMOGRAFÍA:

El silencio es un cuerpo que cae. Agustina Comedi. Argentina, 2018

La manzana. Samira Majmalba. Irán, 1998.

El árbol. Gustavo Fontán. Argentina, 2006.

Detrás de los olivos. Abbas Kiarostami Irán, 1994.

Nelson Freire. Joao Salles, Brasil, 2003.

Rosetta. Hermanos Dardenne. Francia/Bélgica 1999.

El hijo. Hermanos Dardenne. Bélgica 2002.

Aquel querido mes de agosto. Miguel Gomes. Portugal, 2008

La noche del señor Lazarescu. Cristi Puiu. Rumania, 2005

El otro día. Ignacio Agüero. Chile, 2012

El viento nos llevará. Abbas Kiarostami. Irán, 1999.

Santiago. Joao Moreira Salles. Brasil, 2007

Juan como si nada hubiera sucedido. Carlos Echeverría. Argentina, 1987

El discreto encanto de la burguesía. Luis Buñuel. Francia, 1972

La desaparición. Constanti Popescu. Rumania, 2017

Tres rostros. Jafar Panahi, 2018

Evaluación:

- Asistencia a los teóricos y prácticos (80%)
- Escritura de un guión de largometraje.
- Escritura grupal de un proyecto documental.
- Coloquio individual: el alumno vinculará su escritura con elementos de la teoría.