

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARÍA

**INSTITUTO ACADÉMICO PEDAGÓGICO
DE CIENCIAS HUMANAS**

CARRERA

Licenciatura en Diseño y Producción Audiovisual

ASIGNATURA

GUIÓN II

DOCENTE RESPONSABLE

Lic. Liliana Guillot

Ciclo Lectivo

2016

I - IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIO

Denominación: Guión II

Código: 2 EP 4116

Ciclo: de Formación Básica

Área: de Formación Realizativa

Carrera: Lic. en Diseño y Producción Audiovisual

Instituto: Instituto A. P. De Ciencias Humanas

Ubicación en el Programa de Estudios: 3er. Año de la carrera

Crédito horario semanal: 2 hs.

Crédito horario total: 64 hs.

Condiciones para Cursar/Rendir:

Tener Aprobada "Guión I"

II – OBJETIVOS DEL CURSO

Objetivos generales:

- * Contribuir a desarrollar la formación creativa de realizadores a través de la experimentación práctica, el análisis y la reflexión.
- * Conformer una instancia orgánica y sistematizada que permita al alumno el aprendizaje a través de la reflexión crítica y argumentada sobre las problemáticas narrativas.
- * Ayudar a los alumnos a desarrollar la capacidad de análisis y búsqueda de soluciones, consiguiendo obtener las habilidades creativas y técnicas

necesarias que les preparen para crear guiones audiovisuales de distintos géneros.

- * Desarrollar la imaginación, creatividad y expresión personal.
- * Fomentar la lectura como fuente permanente, histórica y cultural de relatos.
- * Generar procesos de aprendizaje orientados a la actualización, indagación y reflexión en problemáticas narrativas audiovisuales.

Objetivos específicos:

- * Conocer los fundamentos teóricos de los procesos de creación de los guiones audiovisuales.
- * Perfeccionar el análisis textual de materiales preexistentes y el visionado crítico de todo tipo de materiales A.V.
- * Elaborar guiones que sinteticen coherentemente el aprendizaje obtenido en el conjunto de la formación entregada en el programa.
- * Introducirlos en la problemática de los guiones multimedia.
- * Aprender a manejarse con las pautas, los tiempos y las formas, exigibles a una tarea profesional.

III – CONTENIDOS TEMÁTICOS

Unidad 1. El guión, nacimiento de un filme.

Aportes de Jean-Claude Carrière.

- 1.1. La imaginación al poder.
- 1.2. El poder de la observación.
- 1.3. Entre la exploración y la reflexión.

Unidad 2. Análisis del proceso dramático.

Aportes de Syd Field. Eugene Vale. David Bordwell. Patricia Cooper. Doc Comparato.

- 2.1. Presentación. Giro inicial (metabole). Punto de ataque.
- 2.2. Crisis. Giro segundo (peripezia).
- 2.3. Clímax (o anticlímax).
- 2.4. Resolución.

Unidad 3. Análisis de los elementos dramáticos del cine clásico y su proceso.

Aportes de Mario Onaindia.

- 3.1. El protagonista.
- 3.2. El objetivo.
- 3.3. El antagonista (u obstáculos).
- 3.4. El ayudante.

Unidad 4. Narrativa audiovisual.

Aportes de Gerard Genette y David Bordwell.

- 4.1. Relaciones entre el tiempo de la historia y el tiempo del discurso.
- 4.2. Duración de la historia. Duración del argumento. Duración de pantalla
- 4.3. Orden temporal: Coincidencia. Flashback. Flashforward. Elipsis.
- 4.4. Frecuencia: Singularidad. Singularidad múltiple.
- 4.5. Distancia y perspectiva o focalización. Focalización cero o variable. Focalización interna. Focalización externa.

Unidad 5. Diseño y Procedimientos narrativos.

Aportes de Robert McKee y Michel Chion.

- 5.1. Estructura y personajes. Personaje frente a caracterización. La revelación de la verdadera personalidad. El giro del personaje.
- 5.2. La premisa y la idea controladora.
- 5.3. El mundo de un personaje. Los tres niveles de conflicto.
- 5.4. El diseño de la historia. El incidente incitador, primer gran acontecimiento del relato. Las complicaciones progresivas, los puntos sin retorno. La crisis, decisión última. El clímax, gran cambio final. La resolución.
- 5.5. Dramatización. Punto de vista. Informaciones. Elisión, elipsis, paralipsis. Suspense/Sorpresa. Anticipación. Implantación. Contraste. Caracterización. Relajación, descanso. Calderón. Repetición.

Unidad 6. La construcción de los diálogos.

Aportes de Paddy Chayefsky, William Goldman, Ernest Lehman, Neil Simon, Robert McKee y Rodolfo Pastor.

- 6.1. Las funciones básicas del diálogo.
- 6.2. Determinación del idiolecto de cada personaje.
- 6.3. Los fallos más comunes al escribir diálogos.
- 6.4. Ingredientes clave para unos buenos diálogos.
- 6.5. Relación del dialoguista con el guionista.

**Unidad 7. La adaptación. Transposición de forma.
Aportes de Linda Seger y Francis Vanoye.**

- 7.1. En busca de la historia. Elementos de una buena historia.
- 7.2. Dirección. Dimensionalidad.
- 7.3. Buscando una meta. Un asunto conflictivo. Un itinerario interior.
- 7.4. Las tramas argumentales. El clímax. El catalizador.
- 7.5. El arco de la historia. La intencionalidad. El interés dramático.

**Unidad 8. La narrativa docuficcional.
Aportes de Jesús García Jiménez y Javier Maqua.**

- 8.1. El docudrama.
- 8.2. Los indicios de objetividad en el relato audiovisual.
- 8.3. Las formas referenciales del contenido de la historia.
- 8.4. La pseudoaplicación de los criterios de verdad.
- 8.5. Docudrama puro. Docudrama parcialmente ficcionado. Docudrama totalmente ficcionado.

**Unidad 9. El Documental.
Aportes de John Grierson. Dziga Vertov. Jean Rouch. Jorge Sanjines.
Jorge Preloran. Michael Moore. Bill Nichols. Patricio Guzmán.**

- 9.1. Tipos de documentales: antropológicos, educativos, científicos, periodísticos, artísticos, etc.
- 9.2. Las modalidades de Nichols: expositiva, de observación, interactiva, de representación reflexiva.
- 9.3. Determinación del tema y la idea. Cinco clases de ideas. Objetivos.
- 9.4. La investigación previa. Localización de los escenarios y personajes. Los recursos narrativos. Los personajes, los sentimientos. Elegir los personajes. La acción. Diseño de la estructura narrativa. El rodaje. El narrador, las entrevistas. La voz del autor. El guión final.
- 9.5. Distintas concepciones, distintas formas de guionar.

IV – CONDICIONES DE CURSADO – REGULARIZACIÓN – APROBACIÓN

EXAMENES PARCIALES

Se tomarán dos parciales durante el año lectivo, a la finalización de cada cuatrimestre, referidos a conocimientos teórico/prácticos de la asignatura. Serán individuales, y ambos tendrán derecho a recuperatorio.

CONDICION DE LOS ALUMNOS

Todos aquellos alumnos que cumplan con las directivas emanadas de la Universidad, en cuanto al régimen de correlatividades referidas a las materias que deban tener aprobadas y/o regularizadas, podrán cursar la presente materia. Al finalizar el ciclo lectivo, todos los alumnos quedarán encuadrados en alguna de las siguientes condiciones:

1. **ALUMNOS PROMOCIONALES:** Aquellos alumnos que al finalizar el año lectivo, hayan aprobado el 80% de los trabajos prácticos (incluidos los T.P. Nº 5, 6 y 8) con una nota de 7 (SIETE) o más. Y además, hayan aprobado los dos parciales (en su fecha original o en la del recuperatorio) con una nota de 7 (SIETE) o más, serán considerados como PROMOCIONALES.

Estos alumnos no deberán rendir examen final.

2. **ALUMNOS REGULARES:** Aquellos alumnos que al finalizar el año lectivo, hayan aprobado el 80% de los trabajos prácticos (incluidos los T.P. Nº 5, 6 y 8) con una nota de 5 (CINCO) o más. Y además, hayan aprobado los parciales (en su fecha original o en la fecha del recuperatorio) con una nota de 4 (CUATRO) o más, serán considerados como REGULARES. En consecuencia deberán rendir examen final de los contenidos teóricos en alguno de los turnos de exámenes fijados por la Universidad.

3. **ALUMNOS LIBRES:** Aquellos alumnos que al finalizar el año lectivo, NO hayan aprobado, con una nota de 5 (CINCO) o más, el 80% de los trabajos prácticos (incluidos los T.P. Nº 5, 6 y 8), o que NO hayan aprobado alguno de los parciales (en su fecha original o en la fecha del recuperatorio) con una nota de 4 (cuatro) o más, serán considerados como LIBRES. Estos alumnos deberán presentar siete días antes de las fechas de exámenes los trabajos que se solicitaron durante los TP, realizados de manera individual, para poder tener opción a ser evaluado en los contenidos teóricos.

V – LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS

ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS:

Análisis crítico y reflexivo de guiones de diversos materiales A.V.

Creación grupal y colectiva de argumentos narrativos.

Creación, diseño y elaboración de distintos tipos de guiones.

Lectura y discusión, en clase, de material bibliográfico.

Investigación teórica y de campo.

Re-elaboración de guiones.

METODOLOGIA DE TRABAJO:

Exposición oral. Debate.

Lectura y comentario de fragmentos de guiones.

Visualización y análisis de materiales A.V.

Trabajos grupales e individuales, en clase y externos.

Asesoramiento permanente por parte del cuerpo docente, tanto de manera presencial como a través de Internet.

VI – BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

CARRIÈRE, J.C. (1997) - La película que no se ve. Barcelona. Paidós.

CHION, M. (1995) - Como se escribe un guión. Madrid. Cátedra.

COOPER, P – DANCYGER, K. (1998) - El Guión del Cortometraje. Madrid. IORTV.

McKEE, R. (2008). El guión. Barcelona. Alba.

MAQUA, J. (1992) - El docudrama. Fronteras de la ficción. Madrid. Editorial Cátedra.

MORENO, I. (2003) - Narrativa audiovisual publicitaria. Barcelona. Paidós.

NICHOLS, B. (1997) - La representación de la realidad. Barcelona. Paidós.

ONAINDIA, M. (1996) - El guión clásico de Hollywood. Barcelona. Paidós.

PASTOR, R. (2005) - Guía para la construcción de diálogos. Barcelona. Estudios Pastor.

SEGER, L. (1993) - El arte de la adaptación. Madrid. Ediciones Rialp.

VILCHES, L. (1999) - Taller de escritura para televisión. Barcelona. Gedisa.

NOTA: La Cátedra elaborará un apunte para los alumnos, con textos extraídos de los libros mencionados en la Bibliografía.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

A.A.V.V. - Textos y Manifiestos del Documental:

FLAHERTY, R. - La función del documental.
GRIERSON, J. - Postulados del documental.
PRELORAN, J. - Preloran habla de Preloran.
ROCHA, G. - El cinema novo.
ROCHA, G. - Estética de la violencia.
ROUCH, J. - Entrevista.
SANJINES, J. - Teoría y práctica de un cine junto al pueblo.
VERTOV, D. - El cine ojo y el cine verdad.
VIGO, J. - El punto de vista documental.
BAÑOS GONZÁLEZ, M. - Creatividad y publicidad. Madrid. Laberinto.
BARRERA YANES, R. - Guión interactivo de las obras de multimedios. Cuba.
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.
BRADY, J. - El oficio del guionista. Barcelona. Gedisa.
BORDWELL, D - THOMPSON, K - El arte cinematográfico. Barcelona. Paidós.
DUARTE HUEROS, A. - Nuevas tecnologías, nuevos lenguajes. España.
Universidad de Huelva.
GARCÍA MÁRQUEZ, G. - La bendita manía de contar. Madrid. Ollero & Ramos.
RODRÍGUEZ MERCHÁN, E. - Mecanismos de Género: Reflexiones sobre el documental y la ficción. Madrid. Revista de Ciencias de la Información, número 10. UCM.
VANOYE, F. - Guiones modelo y modelos de guión. Barcelona. Paidós.
VÁSQUEZ RODRÍGUEZ, F. - Más allá del ver está el mirar. Pistas para una semiótica de la mirada. Colombia. Revista "Signo y Pensamiento" Nro. 20.