

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARÍA

**INSTITUTO ACADÉMICO PEDAGÓGICO
DE CIENCIAS HUMANAS**

**CARRERA
Licenciatura en Diseño y Producción Audiovisual**

**ASIGNATURA
Guión II**

**DOCENTE RESPONSABLE
Mario Roberto Rulloni**

**CICLO LECTIVO
2021**

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.
- * Conformar 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 los 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 sintetizen 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.
- * Elaborar el guión de un cortometraje de ficción de entre 8 y 12 minutos y su carpeta de referencias e inspiracionales.

III – CONTENIDOS TEMÁTICOS

Unidad 1. El nacimiento de una idea.

- 1.1. Sin historia no hay película. El guión como elemento clave de toda realización.
- 1.2. Métodos y procesos creativos de escritura. Estímulos y disparadores de la imaginación.
- 1.3. Palabras en acción: contar en imagen y sonido.
- 1.4. Idea, Tema, Premisa. Documentación e Investigación. El universo cercano como fuente de inspiración.
- 1.5. Estructura, Sinopsis, Tratamiento, Escaleta. Elaboración del Conflicto, líneas principales y secundarias.
- 1.6. La narrativa audiovisual actual y los recursos del medio.
- 1.7. Una historia cotidiana en 3 actos.

Unidad 2. Análisis de producciones propias.

- 2.1. Génesis villamariense de *Viaje a Marte*.
- 2.2. Escenarios locales para un formato universal.
- 2.3. Persiguiendo al sol: así se gestó *Luminaris*.
- 2.4. La imaginación por encima del presupuesto: escribiendo con los ojos del director y el bolsillo del productor.
- 2.5. Intereses propios y ajenos. ¿Pueden convivir el arte y el mercado?

Unidad 3. Diseño y formato profesional del guión de ficción.

- 3.1. Arquitectura del guión cinematográfico.
- 3.2. Las aplicaciones más usadas para escritura de guión. Requerimientos de la industria.
- 3.3. Literario no es literatura. El guión como guía audiovisual para el equipo de producción.
- 3.4. El guión técnico: la mirada del director.
- 3.5. El guión gráfico: la importancia estratégica del story board y el animatic.
- 3.6. Ejemplos de guiones utilizados en distintos medios y plataformas.
- 3.7. Fórmulas y Estructuras clásicas, ¿realmente funcionan?
- 3.8. Escribir cine para la pantalla del celular. Nuevas tendencias del relato audiovisual. Introducción al guión transmedia.

Unidad 4. Los recursos narrativos del medio audiovisual.

- 4.1. El uso de la técnica para generar emoción y sentido.
- 4.2. Terminología básica del guión.
- 4.3. Construyendo el tiempo de la imagen: Continuidad, Flashback, Flash forward, Elipsis, Frecuencia y Ritmo.
- 4.4. Plano, escena, secuencia, cómo asociarlos a las lentes y movimientos de cámara.
- 4.5. Describiendo climas para contar con luz.
- 4.6. Como aprovechar en el guión el arte invisible del sonido.
- 4.7. Cuando sugerir pantalla verde, trucas de composición y efectos especiales.
- 4.8. Locaciones y Decorados: los personajes silenciosos en un argumento.
- 4.9. Dirección de arte y tratamiento estético del guión.

Unidad 5. Personajes, protagonistas y antagonistas.

- 5.1. Esquema del viaje del héroe. Los cambios de paradigma.
- 5.2. Arquetipos y estereotipos.
- 5.3. El nacimiento del protagonista. Caracterización y psicología del personaje. El personaje en su ámbito. El personaje en acción. La historia de fondo. El conflicto interno, el conflicto con el entorno, el conflicto con los otros.
- 5.4. El antagonista. Los enemigos no son siempre antihéroes.
- 5.5. Los personajes secundarios: complementos y no relleno.
- 5.6. Evitando los estereotipos y cabezas parlantes.
- 5.7. El personaje es lo que hace... y lo que dice. Escribir pensamientos y sentimientos. La función del diálogo y estilo para cada personaje. Complejidades, contradicciones e intimidades de una historia.
- 5.8. Fallos y errores más comunes del diálogo.
- 5.9. Premisas para un buen diálogo.

Unidad 6. El guión de televisión.

- 6.1. Ventajas y limitaciones de escribir para la TV.
- 6.2. El formato del guión televisivo. Esquemas y rutinas de aire.
- 6.3. El gancho comercial.
- 6.4. El guión de unitarios.
- 6.5. El guión de episodios.
- 6.6. La creación de un programa piloto.

Unidad 7. La adaptación.

- 7.1. La idea ajena. Derechos de autor y legislación vigente.
- 7.2. “El libro es mejor que la película”. La adaptación “cinemática”.
- 7.3. Disney & Hitchcock, las máquinas de adaptar.
- 7.4. ¿Quién le tema al autor?: cambios e interpretación libre de la obra.
- 7.5. Caso emblemático 1: El Resplandor – Stephen King Vs Stanley Kubrick.
- 7.6. Caso emblemático 2: El Padrino – Mario Puzzo & Francis Ford Coppola.
- 7.7. Caso emblemático 3: The Office. Cuando la copia es mejor que el original.

Unidad 8. Género y formatos

- 8.1. ¿De qué trata?
- 8.2. Géneros puros e híbridos.
- 8.3. El formato es la forma.
- 8.4. Los géneros más populares de la TV.
- 8.5. Formatos universales y exportables. Casos nacionales de éxito.
- 8.6. En busca del espectador perdido.
- 8.7. Biblias y manuales de estilo.
- 8.8. Encontrando un estilo propio.

Unidad 9. El guión de documental.

- 9.1. Clasificación y tipos de documental.
- 9.2. El documental de este siglo.
- 9.3. Escritura de la propuesta. Investigación. Argumento. Tratamiento.
- 9.4. Preguntas y testimonios. Protagonistas de una historia.
- 9.5. La realidad recreada, fragmentada y editada.
- 9.6. El presentador / conductor. La narración en off.
- 9.7. Gráficos informativos.
- 9.8. Análisis de procedimientos en documentales propios *Antártida en 360º*.

IV – CONDICIONES DE CURSADO – REGULARIZACIÓN - APROBACIÓN

Nota: El presente Programa, vigente durante el ciclo lectivo 2021 ha sido modificado en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido por COVID-19.

EXÁMENES PARCIALES

Se tomarán 2 (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.

ACTIVIDADES Y TRABAJOS PRÁCTICOS OBLIGATORIOS

Para promocionar o regularizar “GUIÓN II”, los alumnos deberán presentar en tiempo y forma diversas Actividades de complejidad creciente tendientes a la elaboración de los Trabajos Prácticos obligatorios 1 y 2.

Para PROMOCIONAR la materia deberán presentar todas las Actividades y obtener una nota de siete o superior en los Parciales y Trabajos Prácticos.

Para REGULARIZAR deberán presentar todas las Actividades y obtener una nota de cuatro a seis en los Parciales y Trabajos Prácticos.

Tanto los Parciales como los Trabajos prácticos solicitados podrán ser recuperados en el período indicado para cada uno de ellos.

T.P.N°1:

Los alumnos, de manera individual o en pareja, para promocionar o regularizar la materia deberán subir al Campus un Documento en .PDF que contenga:

- a. Nombre(s) y Apellidos (s) – N°(s) de matrícula.
- b. Nombre del corto.
- c. Género.
- d. Duración aproximada (en el rango de los 8 a 12 minutos).
- e. Idea / Tema / Premisa.
- f. Enunciar el conflicto principal propuesto.
- g. Storyline o Logline (resumir el conflicto central de la historia en no más de 90 caracteres sin espacio)
- h. Sinopsis o Síntesis argumental (contar brevemente los hechos fundamentales del guión original en no más de 500 caracteres sin espacio).
- i. Argumento (no más de 3 páginas donde se cuente la totalidad de la historia y se plasmen las líneas fundamentales de la acción, las principales características de los protagonistas y la sucesión de los hechos más importantes con su cronología de tiempo y espacio).
- j. Exponer los puntos dramáticamente fuertes del argumento.

- k. Revelar los puntos de giro principales.
- l. Caracterización de los personajes con su Dimensión Física, Dimensión Sociológica, y Dimensión Psicológica, indicando de qué manera se evidencian estas características en el guión y qué función cumplen en la trama.
- m. Investigación e Informe con los puntos más sobresalientes sobre el tema elegido.

T.P.N°2:

Los alumnos, de manera individual o en pareja, para promocionar o regularizar la materia, deberán subir al Campus un Documento en .PDF que contenga:

- a. Nombre(s) y Apellidos (s) – N°(s) de matrícula.
- b. Nombre del corto.
- c. Género
- d. Duración aproximada (en el rango de los 8 a 12 minutos).
- e. Autor o autores (mencionar si es guión original o adaptación).
- f. Número de registro en DNDA (Dirección Nacional de Derecho de Autor).
- g. Idea / Tema / Premisa (Actualizados)
- h. Enunciar el conflicto principal propuesto (Actualizado).
- i. Storyline o Logline actualizada (resumir el conflicto central de la historia en no más de 90 caracteres sin espacio)
- j. Sinopsis o Síntesis argumental actualizada (contar brevemente los hechos fundamentales del guión original en no más de 500 caracteres sin espacio).
- k. Argumento actualizado (no más de 3 páginas donde se cuente la totalidad de la historia y se plasmen las líneas fundamentales de la acción, las principales características de los protagonistas y la sucesión de los hechos más importantes con su cronología de tiempo y espacio).
- l. Caracterización de los personajes con su Dimensión Física, Dimensión Sociológica, y Dimensión Psicológica, indicando de qué manera se evidencian estas características en el guión y qué función cumplen en la trama (Actualizado).
- m. Investigación e Informe con los puntos más sobresalientes sobre el tema elegido.
- n. Escaleta del proyecto.
- o. Análisis de las escenas determinando en cada escena: ¿Qué ocurre?, ¿Cuál es el propósito de la escena?, ¿Qué función cumplen en el relato?, ¿Por qué se desarrolla en ese momento?, ¿Cómo hace avanzar la historia?
- p. Guion Cinematográfico completo (formato americano).
- q. Elementos y conceptos referenciales e inspiracionales: ejemplos de personajes caracterizados, música, gráficos, locaciones, escenografía, vestuario, accesorios, mobiliario y otros materiales que contribuyan a la dirección de arte y el diseño de producción.

Para RENDIR el examen oral como ALUMNOS REGULARES, los alumnos que hayan presentado todas las Actividades y obtenido una nota de cuatro a seis en los Parciales y Trabajos Prácticos deberán:

1. Presentar, con una semana de antelación al examen, la carpeta completa obtenida durante el T.P.N°2 de su cursada.
2. Durante el examen oral los alumnos deberán analizar críticamente su trabajo a partir de los siguientes elementos narrativos: Estructura elegida. Secuencias. Escenas. Puntos de giro. Gancho. Clímax. Arco de los personajes. Focalización narrativa.

Para rendir, en condición de LIBRES, los alumnos deberán leer la totalidad de la bibliografía obligatoria y presentar, con una semana de anticipación a la fecha del examen:

1. Una carpeta de un proyecto de ficción propio, de características similares a la solicitada a los alumnos regulares.
2. Una carpeta de un proyecto documental propio, de aproximadamente 15 minutos con temática libre y desarrollo enfocado en la investigación de no ficción.

Durante el examen oral los alumnos analizarán el trabajo de sus dos carpetas en base a parámetros narrativos y técnicos y responderán preguntas referidas a la bibliografía obligatoria.

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 las actividades, los T.P. obligatorios y los parciales cuatrimestrales (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 las actividades, los T.P. obligatorios y los parciales cuatrimestrales (en su fecha original o en la del recuperatorio) con una nota de 4 (cuatro) o más, serán considerados como REGULARES. En consecuencia, deberán rendir el examen final oral de reflexión crítica 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 alguno de los T.P. o Parciales con una nota de 4 (cuatro) o más, serán considerados como LIBRES.

V – LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS

ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS:

Análisis crítico y reflexivo de guiones de diversos materiales audiovisuales.
Creación individual y grupal 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.
Corrección y re-elaboración de guiones.

METODOLOGIA DE TRABAJO:

Exposiciones teóricas sincrónicas del titular de la materia a través de Zoom.
Solicitud de actividades y TPs a través del Campus.
Exposición oral. Debate.
Lectura y comentario de fragmentos de guiones.
Visualización y análisis de materiales audiovisuales.
Trabajos grupales e individuales, en clase y externos.
Asesoramiento permanente por parte del cuerpo docente, tanto de manera sincrónica como asincrónica a través de Internet.

VI – BIBLIOGRAFÍA

Para elaborar los apuntes de cada módulo, la cátedra extraerá textos de la siguiente bibliografía:

Carrière, Jean-Claude y Bonitzer, Pascal (1998). "Práctica del guión cinematográfico".
Barcelona: Paidós Comunicación .

Comparato, Doc. "De la creación al guión – Arte y técnica de escribir para cine y
televisión". Bogotá: Sofar Editores.

Cruz, Ana (2012). "Antes de la película". México D. F.: CONACULTA (Instituto Mexicano de
Cinematografía).

Field, Syd (2001). "El libro del guión - Fundamentos de la escritura de guiones". Madrid:
Plot Ediciones.

Forero, María Teresa (2016). "Los secretos de un buen guión" Buenos Aires, Eudeba.

Lynch, David (2006). "Atrapa el pez dorado". Buenos Aires: Editorial Sudamericana /
Mondadori.

Maestro, Jorge y Culell, Pablo (2015). "Nacidos para contar – escribir y producir para tv y
cine". Buenos Aires, Grijalbo.

- McKee, Robert. (2008) "El Guión". Madrid, Alba Editorial.
- McKee, Robert (2018) "El diálogo. El arte de hablar en la página, la escena y la pantalla". Madrid, Alba Editorial.
- Mendoza, Carlos (2010). "El guión para el cine documental". México D. F.: Miradas en la oscuridad (UNAM)
- Puccini, Sergio (2015). "Guión de documentales". Buenos Aires, La Marca Editora.
- Schrott, Rosa (2014). "Escribiendo series de televisión". Buenos Aires, Manantial.
- Seger, Linda (2004). "Cómo convertir un buen guión en un guión excelente". Madrid: Ediciones RIALP.
- Seger, Linda (2000). "Cómo crear personajes inolvidables". Barcelona: Ediciones Paidós.
- Seger, Linda (2000) "El arte de la adaptación". Madrid: Ediciones RIALP.
- Snyder, Blake (2010). "¡Salva al gato! - El libro definitivo para la creación de un guión". Barcelona: Alba editorial. Colección: Fuera de Campo.
- Toledano, Gonzalo y Verde, Nuria (2007). "Cómo crear una serie de televisión". Madrid, T&B Editores.
- Truby, John (2009). "Anatomía del guión: El arte de narrar en 22 pasos". Barcelona: Alba editorial. Colección: Fuera de Campo.
- Tubau, Daniel (2011). El guión del siglo 21. El futuro de la narrativa en el mundo digital. Madrid, Editorial Alba.
- Vogler, Christopher (2002). "El viaje del escritor". Barcelona, Ediciones Robinbook.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA RECOMENDADA

- Block, Bruce (2010). "Narrativa visual". Barcelona: Ediciones Omega.
- Bradbury, Ray (1994). "Zen en el arte de escribir". Madrid: Minotauro
- Catmull, Ed (2015). "Creatividad, S. A. - Cómo llevar la inspiración hasta el infinito y más allá". Buenos Aires: Conecta.
- Campbell, Joseph (2008). "El Héroe de las Mil Caras - Psicoanálisis del mito". Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Casares, Bioy (1988). "A la Hora de Escribir". Barcelona: Tusquest.

Egri, Lajos (2009). "El arte de la escritura dramática". México D. F.: Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (UNAM).

Field, Syd (2004). "Cómo mejorar un guión". Madrid: Plot Ediciones.

García Márquez, Gabriel (2004) "Cómo se cuenta un cuento". Barcelona: DEBOLS!LLO.

González Alonso, Carlos (2004). "El Guión". México D. F.: Editorial Trillas.

Guilera Agüera, Llorenç (2011) "Anatomía de la creatividad". Barcelona: FUNDIT - Escola Superior de Disseny ESDi

King, Stephen (2001). "Mientras escribo". Barcelona: Plaza & Janés Editores SA.

Herzog, Werner (2013). "Manual de Supervivencia" (*Entrevista con Hervé Aubron y Emmanuel Bordeau*). Buenos Aires: Editorial El cuenco de plata (Extraterritorial/cine).

Hunt, John (2010). "El Arte de la Idea y como puede cambiar tu vida". Empresa Activa.

Raynauld, Isabelle (2014). "Leer y escribir un guión". Buenos Aires: La Marca Editora.

Sanz-Magallón, Ana (2007). "Cuéntalo Bien - El sentido común aplicado a las historias". Madrid: Plot Ediciones.

Tarkovski, Andrei (2009). "Esculpir el Tiempo". México D. F.: Miradas en la Oscuridad (UNAM).

Truffaut, François (1991). "El cine según Hitchcock (edición definitiva)." Madrid Alianza Editorial.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA PARA RENDIR EN CONDICIÓN DE LIBRE:

Comparato, Doc. "De la creación al guión – Arte y técnica de escribir para cine y televisión". Bogotá: Sofar Editores.

Field, Syd (2001). "El libro del guión - Fundamentos de la escritura de guiones". Madrid: Plot Ediciones

Maestro, Jorge y Culell, Pablo (2015). "Nacidos para contar – escribir y producir para tv y cine". Buenos Aires, Grijalbo.

McKee, Robert. (2008) "El Guión". Madrid, Alba Editorial.

Seeger, Linda (2000). "Cómo crear personajes inolvidables". Barcelona: Ediciones Paidós.