

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Cátedra: **GUIÓN**
Código: **6140**
Curso: **TERCERO**
Régimen: **CUATRIMESTRAL** (Segundo)
Prof. Asoc.: **Lic. y Mgter. Alberto Mario PERONA**
Aux. de 1ra. **Lic. Patricia CEPPA**

PROGRAMA DE ESTUDIOS

AÑO LECTIVO 2010

Total de Horas Semanales: **6 (seis)**
Horas Teóricas-Prácticas: **4 (Cuatro)**
Horas Prácticas: **2 (Dos)**
Día de Clases Teóricas- Prácticas: **Viernes**

1.- FUNDAMENTACIÓN:

1.1. -La materia se aborda como una propuesta teórico-práctica y, más específicamente como un taller de creación y redacción de guiones audiovisuales.

Se considera que, para que el alumno pueda generar su proceso de aprendizaje de forma coherente y sistemática, es necesario que comprenda que el basamento de un guión anida en los siguientes factores: el manejo de estrategias de creatividad, el dominio de los principios de dramaturgia en su construcción, la resolución creativa en la elaboración de la focalización narrativa de la historia, el conocimiento de las convenciones de los géneros y sólidas técnicas de redacción que permitan concretar la propuesta realizada.

Habrà un primer abordaje de los conceptos teóricos de base, que permitirán el paso hacia las tareas de taller intensivo en comisiones. A su vez, estas prácticas de aprestamiento, permitirán la elaboración de los trabajos prácticos. Éstos serán progresivos y totales para la elaboración de **dos carpetas completas** con las etapas de redacción de dos guiones: **uno documental y otro ficcional**. Los dos trabajos posibilitarán que el alumno domine las prácticas creativas y de escritura, que afirmen los diferentes trabajos de las asignaturas realizativas audiovisuales que se dictan en la carrera.

2.- OBJETIVOS GENERALES:

- 2.1.- Desarrollo de estrategias y técnicas de creatividad aplicadas a la invención de historias.
- 2.2.- Manejo de los principios y fundamentos de la dramaturgia cinematográfica, televisiva y su concreción en una estructura dramática.
- 2.3.- Principios de construcción narrativa de la historia (cómo contar y desde dónde contar una historia).
- 2.4.- Desarrollo del lenguaje escrito y su aplicación a la redacción de guiones con fines audiovisuales.

2.5.- Capacidad para investigar un tema de la realidad social para, posteriormente, elaborar un tratamiento visual - sonoro tanto documental, como ficcional.

3.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Conocimientos, Habilidades y Actitudes a desarrollar en el alumno:

- a) Conocer los fundamentos de los macro géneros ficcionales y documentales y sus formas de elección y concreción en el guión.
- b) Conocer los principios de construcción dramática (dramaturgia) y aplicarlos en la elaboración del guión.
- c) Conocer y aplicar estrategias de creatividad para el diseño audiovisual de las historias.
- d) Conocer las formas de focalización narrativa para aplicarlas en la construcción del guión.
- e) Desarrollar en el alumno una metodología para la elaboración de guiones ficcionales y documentales.
- f) Aplicar las técnicas básicas de redacción para el guionado de los distintos formatos de Cine y la Televisión.
- g) Capacidad para crear historias e investigar temas y aplicar la noción de objetividad en la redacción de guiones audiovisuales.
- h) Desarrollar una actitud crítica, objetiva y disciplinada de observación de la realidad, para potenciar una aptitud creativa y original en el diseño de guiones.

4.- CONTENIDOS TEMÁTICOS:

UNIDAD I

INTRODUCCIÓN AL GUIONADO

El Guión como Herramienta.

Utilidad del Guión para la organización del rodaje, la narración y la puesta en escena, producción y montaje.

Génesis del Guión: Teoría y Técnica de la Creatividad.

El Guión para los diferentes Medios: Cine, Televisión, Vídeo, Multimedia.

El Guión según los Géneros: Documental, Ficción, Experimental, Variantes según los géneros y los formatos.

Dos Clases Teóricas-prácticas.

Una Práctica.

UNIDAD II

PRINCIPIOS DE CONSTRUCCIÓN DRAMÁTICA

Principios del Drama: Personajes, Acciones, Anécdota-Tema, Conflicto, Espacio-Tiempo, Estructura-Historia.

Las Acciones Humanas. Qué son y para qué sirven en el guión. Acciones Internas y Externas. Motivo, Intención y Meta en la Acción dramática de un personaje.

Los Personajes. Persona Humana, Personaje y Actor. La Identidad de los Personajes. Caracterización. Factores. Categorías, Tipos de Personajes y Funciones. Los Personajes y los Diálogos. Práctica de Construcción de Personajes. Construcción de Diálogos. Defectos más evidentes en la elaboración de los diálogos.

La Anécdota-Tema. La Realidad de la Vida como fuente de Ideas y Temas. Fuentes y Selección de Ideas y Temas.

El Conflicto: Noción. El Motor del Drama. Características del Conflicto. Tipos de Conflicto. La Premisa.

Espacio-Tiempo. Un Drama se da siempre en un contexto Histórico-Cultural. El Tiempo y el espacio en el Drama son determinantes. Como elegir el Espacio y el Tiempo del Drama.

La Estructura Dramática. La Base del Drama. El Manejo de la Información. Principios de la Construcción de la Dramática. Modelo en Tres Actos según Doc Comparato y Syd Field. Nociones de plot, nudo de trama, clímax, etc.

Principios del Drama: Concentración, Emocionalización, Jerarquización Intensificación. Creación de una Línea o Curva.

El uso de la escena y la secuencia en la construcción dramática.

El Género: Noción. El drama tiene siempre un Formato. Cómo elegirlo. Géneros Realistas: Drama, Comedia, Tragedia. Géneros Irrealistas: Melodrama, Tragicomedia, Farsa. Principios de Construcción.

Adaptación de otras fuentes no audiovisuales: Literarias, Teatrales, Opera, Historieta, etc. Criterios y factores a tener en cuenta en la Adaptación.

Criterio de Verosimilitud y de factibilidad.

Tres Clases Teóricas-prácticas.

Tres Clases Prácticas.

Unidad 3

ESTRUCTURAS Y NARRACIÓN

La construcción narrativa. La focalización. Interna, Externa, Múltiple. El Punto de Vista. Los dispositivos o procedimientos narrativos en la estructuración.

Procedimientos narrativos: La anticipación, el Suspenso- Sorpresa, Elipsis, Repetición, Contraste, Relajación-Tensión, etc. Cómo definir la estructura del Relato.

Dos Clases Teóricas-prácticas.

Una Clase Práctica.

Unidad 4

EL GUIÓN EN LA NO-FICCIÓN

El guión en el documental y en el docudrama. La diferencia entre Inventar y Reconstruir la Realidad.

La Investigación Temática. Procesos de Interiorización e Internalización. Tipos de observación, objetiva, participante. La Entrevista. Formas de abordaje.

Metodología de Trabajo: Pasos en el proceso de Investigación.

El Tratamiento Visual-Sonoro- El Guión de Edición.

Dos Clases Teóricas-prácticas.

Una Clase Práctica.

Unidad 5

TÉCNICAS Y FORMAS DE ESCRITURA DEL GUIÓN

La Redacción del Guión Consideraciones Previas. Escenificación y Visualización. Normas internacionales en la escritura del Guión. Modelos.

TRATAMIENTO DRAMÁTICO

Story Line. Noción. Características. Utilidad. Modo de Redacción.

Argumento o Sinopsis Argumental. Noción. Características. Contenidos. Formas de redacción.

Sinopsis Narrativa. Concepto. Finalidad. Formas de redacción.

Escaleta. Concepto. Finalidad y Utilidad. Extensión y Modos de Redacción.

Tratamiento Visual Sonoro. Definición. Utilidad. Formas de redacción

TRATAMIENTO NARRATIVO

Guión literario o libro cinematográfico. Formato europeo o americano. Diálogos. La organización en dos columnas. El titulado de la escena. La escritura del sonido: ruidos, música, diálogos y sonidos Off. Escritura de los nombres de los personajes. El formato teatral. Ventajas y desventajas.

PRESENTACIÓN TÉCNICA

Guión técnico, Utilidad. Modos de Redacción. Modelos.

Plantillas o gráficas de planta, Importancia y Utilidad. Modelos.

Story board. Utilidad en Producción de las distintas etapas del guionado. Guión Diferentes modelos gráficos.

Tres Clases Teóricas-prácticas.

Tres Clases Prácticas.

5.- METODOLOGÍA:

El Docente dictará los conceptos teóricos de base citados en el Programa, utilizando las técnicas de exposición, demostración, diálogo e incentivación grupal.

El objetivo es proveer a los alumnos de los conocimientos esenciales que guiarán la posterior actividad práctica a desarrollar en el taller práctico de guionado.

La lectura de Guiones y el análisis de Filmes será una constante de didáctica a aplicar en la Cátedra.

6.- ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS:

Los Alumnos deberán realizar, a lo largo del cuatrimestre, las siguientes tareas prácticas:

- a) Analizar filmes y guiones en función de la problemática del Guión: Construcción Dramática, Personajes, Diálogos, etc.
- b) Pesquisa Bibliográfica sobre los temas del Programa.
- c) Práctica de Creación y Redacción de Ideas, Temas, Story Line, Escaletas, Argumentos, Caracterización de Personajes, Elaboración de Diálogos, etc.
- d) Redactar tratamientos visuales-sonoros para un documental.
- e) Diseñar y Redactar guión Literario (modelo americano) para una ficción, con guión Técnico en Modelo a dos columnas, como Práctica Final de la asignatura.

7.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

A.- Se realizarán durante todo el cuatrimestre evaluaciones individuales y grupales por medio de pruebas escritas, coloquios y la entrega de los Trabajos Prácticos previstos, con el objeto de seguir la evolución del aprendizaje.

B.- Para obtener la condición de **ALUMNO PROMOCIONAL** en la Materia, se deberán reunir los siguientes requisitos:

- a) **80 % de Asistencia a las Clases Teóricas-prácticas.**
- b) **90 % de las Clases Prácticas y Trabajos Prácticos aprobados** con Nota igual o mayor a Seis (6) y un promedio de Siete (7).
- c) **Los Dos Parciales aprobados.** Con Nota igual o mayor a Seis (6) y un promedio de Siete (7).

- d) **Aprobar un Coloquio Final**, defendiendo su **Carpeta Completa del Guión**, con Nota de Siete (7).
- e) Los alumnos podrán recuperar el **25 % de los Trabajos Prácticos y Un Parcial** de los dos previstos. La nota conseguida en la recuperación sustituirá a la nota anterior.

C.- Para obtener la condición de **ALUMNO REGULAR** en la Materia, se deberán reunir los siguientes requisitos:

- a) **80 % de las Clases Teórico-Prácticas y los Trabajos Prácticos aprobados**. Con nota igual o mayor de Cuatro (4).
- b) **Los Dos Parciales aprobados**, con nota igual o mayor de Cuatro (4).
- c) Los alumnos regulares **podrán recuperar el 25 % de los Trabajos Prácticos y Un Parcial** de los dos previstos.

D.- Fechas programadas de los **PARCIALES** y el **COLOQUIO FINAL**:

- **Primer Parcial**: Segunda Quincena de septiembre de 2009.
- **Recuperatorio Primer Parcial**: primera semana de Octubre de 2009.
- **Segundo Parcial**: Primera Quincena de noviembre de 2009.
- **Recuperatorio Segundo Parcial**: Segunda Quincena de noviembre de 2009.
- **Coloquio Final**: Segunda Quincena de noviembre de 2009.

8.- TRABAJOS PRACTICOS:

A.- CON EVALUACIÓN

Los alumnos entregarán para su evaluación los siguientes trabajos prácticos, **correctamente presentados y redactados según las normas planteadas por la cátedra**, en las fechas determinadas:

- **Guionado de un Documental con:**
 - **Idea Básica, Tema y la Idea, Objetivos del Documental.**
 - **Síntesis de la Investigación Temática.**
 - **Tratamiento Visual-Sonoro del Documental.**

Se trata de un Guión Audiovisual que será evaluado en cuanto a la búsqueda de los elementos de la historia, la investigación temática de una historia real, tomada de las noticias periodísticas, sobre casos policiales (robos, pasiones familiares, accidentes, etc.) y la construcción argumental en distintas etapas de redacción.

- **Guionado de un Cortometraje Ficcional con:**
 - **Idea Básica, Tema y la Idea.**
 - **Propuesta Estética del trabajo.**
 - **Story line, Argumento y Caracterización de Personajes.**
 - **Guión Literario (Modelo Americano).**
 - **Guión Técnico (a dos columnas) con dos Escenas, Plantillas e Story Borrada, dos escenas por lo menos.**

Este proyecto permite el seguimiento de una **obra audiovisual ficcional** en todas sus formas de redacción, posibilitando la concreción de la presentación de un proyecto completo.

Los **8 (ocho) Trabajos Prácticos** anteriores serán entregados en fecha a determinar, pudiendo los alumnos **recuperar en una sola oportunidad**.

B.- PRACTICAS

Se conformarán Dos Comisiones (A y B) de alumnos que ejercitarán la práctica de análisis de filmes y guiones, ejercicios de guionización. Se adosa a este Plan de Estudios, **una Guía didáctica de Trabajos Prácticos y modelos de guión**, que los alumnos deberán **seguir obligatoriamente** en su trabajo académico.

9.- BIBLIOGRAFÍA:**A.- FUNDAMENTAL:**

- * CHION, Michel: *"Cómo se escribe un Guión"*. Editorial CÁTEDRA Madrid, España, 1988.
- * COMPARATO, Doc: *"De la Creación Al Guión"*. Editorial IORTV, Madrid, 1992.
- * FELDMAN, Simón: *"Guión Argumental. Guión Documental"*. Editorial GEDISA, Barcelona, España, 1990.
- * FIELD, Syd: *"El Libro del Guión, Fundamentos de la Escritura de Guiones"*. Editorial Plot. Madrid, 1998.
- * MARÍN, R. DE LA TORRE, S.: *"Manual de Creatividad"*. Editorial Vicens Vives, Barcelona, 1991.
- * MAZA PÉREZ, Maximiliano y CERVANTES DE COLLADO, Cristina: *"Guión para Medios Audiovisuales"*. Editorial Alhambra, México, 1994.
- * PERONA, Alberto Mario: *"El Aprendizaje del Guión Audiovisual: Fundamentos, Técnicas y Metodología"*. Editorial Brujas, Córdoba, 2010.
- * VANOYE, Francis: *"Guiones modelo y modelos de guión"*. Editorial PAIDÓS, Barcelona. 1996.

B.- COMPLEMENTARIA:

- * ALATORRE, Claudia Cecilia; *"El Análisis del Drama"*. Editorial GACETA, México, 1986.
- * AUMONT, Jacques y MARIE, Michel: *"Análisis del Film"*. Editorial PAIDÓS, Barcelona, España, 1988.
- * BENTLEY, Eric: *"La Vida del Drama"*. Editorial PAIDÓS, Barcelona, España, 1982.
- * BORTNIK, Aida: *"Guiones Cinematográficos"*. Editorial CENTRO EDITOR DE AMÉRICA LATINA, Buenos Aires, 1981.
- * GARRIDO DOMÍNGUEZ, R. (compilador): *"Teorías de la Ficción Literaria"*. Arco Libros, Madrid, 1997.

-.-.-.-.-

Río Cuarto, 26 de agosto de 2010. -

Mgter. ALBERTO MARIO PERONA

Profesor Asociado