

RESUMEN ACTIVIDAD CURRICULAR

Carrera: Diseño de Imagen y Sonido

Nombre de la asignatura: Guión I - Cátedra Schrott.

Carga horaria:

- Total hs. 60 hs.
- Semanal hs. 4 hs.

Año y/o semestre de cursado: 2º año primero y segundo cuatrimestre.

Objetivos:

Los **objetivos generales** que se proponen al estudiante son:

- Intensificar la práctica del estudiante en el funcionamiento y uso de los elementos dramáticos (adquiridos en el nivel inferior de guión) aplicándolos a la resolución de un problema específico como es la resolución de un guión de serie televisiva.
- Iniciar al estudiante en la práctica de la escritura en su modalidad profesional.
- Desarrollar la capacidad de análisis e interpretación del estudiante a través del estudio de series de televisión representativas de los distintos géneros
- Conocer y aplicar los principales lineamientos de la ficción en el audiovisual, según los distintos formatos y en concordancia con el medio televisivo, y su expansión en las múltiples pantallas disponibles.
- Comprender el procedimiento de armado de la idea central que se sostenga y se verifique en un proyecto de serie de televisión y plataformas asociadas.
- Poder participar de cada una de las etapas que conforman la creación de un proyecto de serie, desde la generación de la idea o pitch hasta la presentación del piloto y el armado de la biblia.
- Adquirir una comprensión de la función del guionista como parte de la cadena de producción.
- Familiarizarse con el vocabulario técnico específico de la modalidad televisiva: pitching, teaser, tag, etc.
- Profundizar su conocimiento sobre televisión en general y ampliar su discernimiento en cuantos a formatos, series y programación.
- Reflexionar críticamente sobre el funcionamiento de lo que la pantalla produce.
- Reconocer las fortalezas y debilidades de cada medio y pantalla para la expansión del universo narrativo creado.
- Vincular en forma efectiva con materiales bibliográficos propios del guión y textos afines de otras disciplinas.

Los **objetivos específicos** propuestos al estudiante son:

- Ejercitar la labor de escritura grupal, el pasaje de la obra autoral a la escritura en colaboración, propio del sistema de producción televisiva.
- Comprender el diseño integral de contenidos para un proyecto para las múltiples plataformas trasladando el universo narrativo creado.
- Reproducir los formatos específicos del medio televisivo: sit com, serie de media hora, serie de una hora y serie web.
- Comprender la necesidad de trabajar en torno a un concepto central o pitch.
- Dominar la técnica para generar personajes y construir caracteres propios de la televisión.
- Poner en práctica la articulación de tramas de resolución a corto y largo plazo.
- Aprender a sostener el relato utilizando la estructura dramática y televisiva.
- Diseñar un proyecto que se desarrolle durante una temporada y pueda ser relanzado en una segunda temporada.
- Exponer con claridad el proyecto recreando la situación de pitching.

Contenidos:

- **La televisión como medio:**

Su historia: desarrollo de las estructuras vigentes, media hora, una hora, MOW o telefilm.

Origen y vínculo con el proceso de producción.

Su evolución: la radio y el cine como antecedentes.

Su alcance: las grandes cadenas y la producción independiente.

Las marcas de identidad.

- **La serie de televisión como producto cultural de su época,**

Las marcas generacionales, incorporación de públicos en el tiempo

Antecedentes: Yo quiero a Lucy. La comedia de situaciones o living comedies.

La Sit. Com como testimonio de época. Los '60, los '70, los '80, los '90.

Slapstick comedies. Stand up comedies. Pal shows (Friends. Seinfeld)

El sketch. El gag. Catch phrases. El line by line.

Estructura en dos bloques. Primer bloque: setup - conflicto; segundo bloque: complicación y resolución del conflicto.

Criterio particular de cambio de escena en la Sit. Com. Escenarios fijos y swings (giratorios).

- **Transficción.**

Los cambios en la producción televisiva a partir de la aparición de las plataformas digitales.

Los cambios en las experiencias de expectación.
La transmedia, el crossmedia y la transficción.
Características de los proyectos de transficción para el diseño de un sistema intertextual.

- **La idea central:**

Concepto central o pitch.
Funcionamiento del pitch.
Elementos constitutivos, tema y premisa.
Proceso de pitching. Ejemplos.
Análisis de series insignias. Los géneros híbridos.
Señal, productora, formato, taget.

- **Concepto de serialidad**

La dosificación e organización de la información a lo largo del tiempo. El armado de las líneas argumentales
La estructura de repetición.

- **La estructura televisiva:**

La creación del episodio de una hora. Características.
La comedia de Media hora, Comedia de situaciones (la sit com).
Características.
La serie web. Características. Tipos de series web.
Del paradigma en tres actos a los cuatro bloques televisivos.
El planteamiento rápido. El teaser y el tag.
La interdependencia de los actos. Y la independencia de los bloques. Finales de bloque.
El gancho. Formato en seis bloques.

- **Desarrollo del personaje:**

La creación de caracteres televisivos “la fuerza pop”.
Caracteres principales y secundarios.
El personaje como función del conflicto
La característica dominante. Los caracteres complementarios
La motivación, la meta y la acción del personaje.
Técnica específica de creación de personajes secundarios.

- **Las tramas y subtramas:**

Las tramas y subtramas Trama principal y trama secundaria (Subplot).
Los puntos de giro. El funcionamiento de las tramas en la estructura.
Cero: situación dramática o pitch.
Uno: argumento principal.
Dos: argumento principal alterno.
Tres: subargumento.
Cuatro: subargumento alterno. Relatos de complemento.
Avances y giros de la trama

- **Argumento, escaleta, escena y diálogo.**

El vínculo del pitch con el argumento del capítulo.
La organización de la trama: la escaleta. Ejemplos de escaletas.
Del bit a la escena.
La escena y sus posibilidades. La finalidad de la escena.
Distintos tipos de escenas: descripción y análisis. Secuencias y cortes entre escenas.
Lugar y tiempo.

- **El diálogo:**

Para qué sirven los diálogos. La eficacia en el diálogo.
Técnicas de escritura del diálogo, recursos interesantes en la construcción del diálogo.
Problemas posibles.
La relación con la imagen. La relación con las situaciones de contexto.
Silencios, gestos y miradas.

- **La estructura de la temporada**

Mapa argumental de la temporada completa , biorritmo, puntos de giro.

- **Programa piloto:**

Cómo se crea un programa piloto: el concepto de programa piloto.
Instalación de la serie. Presentación del pitch.
Presentación de los personajes: el pasado, la característica dominante.
Instalación de la premisa dramática y tipo de conflicto.
La Biblia. Presentación de la temporada.
Evolución de la premisa dramática.

- **Segunda temporada:**

El flashback como resumen y clausura de la temporada anterior.
Como re explicar las reglas del juego cerrando temas anteriores.
Presentación del tema dominante de la nueva temporada.
La introducción de nuevos protagonistas y nuevos elementos más complejos.
Cambio de signo de los personajes.
El mismo juego barajado de nuevo. La serie como universo en expansión.

- **Géneros narrativos.**

Policial, Suspenso, Ciencia ficción, Drama, Comedia, Dramey, Fantástico, Animación, Docuficción.
Características y modalidades narrativas.
Actualización del género.
Relatos de género puro y mixto.

Modalidad de Enseñanza:

Exposición teórica.

El dictado de la asignatura se realiza a través de la exposición teórica de todos los temas señalados en el apartado de los contenidos.

Mediante el diseño de un cronograma muy específico se planifica cada una de las clases, en las que se destina, aproximadamente, una hora y media para la exposición teórica.

La lógica del orden en el que se exponen los temas está en relación directa a la que rige un proyecto creativo, iniciando el recorrido con el problema de la idea o pitch, pasando por el diseño de los personajes y los argumentos, hasta completar el recorrido con el relanzamiento del proyecto para una segunda temporada.

Para la mejor comprensión de los temas el estudiante accede a una recopilación de textos que contienen los conceptos teóricos. Estos textos han sido elaborados por los docentes y han surgido de la lectura de la bibliografía específica que luego ha sido adaptada a las necesidades conceptuales y prácticas propias de la asignatura.

Las clases exposición teórica se complementan con material audiovisual, cada cuatrimestre se selecciona una serie, a la que se denomina caso testigo. A través de esta serie se realiza el análisis y ejemplificación de los temas.

La elección de esta serie, o caso testigo, facilita la exposición y la comprensión de los temas estableciendo una base común de información.

Aplicación práctica.

Para la aplicación práctica de los temas teóricos los estudiantes deben organizarse en grupos compuestos por 4 a 6 integrantes.

Clase a clase estos grupos desarrollan paralelamente dos actividades:

- el análisis de una serie de televisión de un género específico.
- el diseño de un proyecto original de serie de televisión.

A partir del análisis los estudiantes deben ser capaces de trasladar los conceptos teóricos a la práctica.

Cada clase los estudiantes resuelven trabajos prácticos tanto de análisis como de aplicación creativa, este ejercicio los va llevando a la profundización y ampliación de sus proyectos.

Modalidad de Evaluación:

Para aprobar la asignatura es necesaria la resolución y entrega de todos los trabajos prácticos de análisis y creativos. La evaluación es semanal con devolución del tutor a cargo de las diferentes etapas del proyecto grupal y sucesivas reescrituras.

La evaluación final de la asignatura se realiza sobre la entrega de:

- Biblia del proyecto creativo
- Carpeta de proceso y trabajos prácticos de análisis.
- Pitching final.

La nota final promedia la evaluación permanente realizada por los docentes y la evaluación del proyecto final.

Bibliografía:

- Bibliografía obligatoria:

Schrott, Rosa (2015) **Escribiendo series de televisión**. Editorial Manantiales, Buenos Aires.

□ Bibliografía Básica:

Alvarez Berciano, Rosa (1999) **La comedia enlatada, de Lucille Ball a Los Simpsons**. Editorial Gedisa. Barcelona.

Carlón, M. y Scolari, C. (comps.) (2012) **Colaborarte. Medios y artes en la era de la producción colaborativa**. La Crujía. Buenos Aires

Castro de Paz, José Luis (1999) **El Surgimiento del telefilm**. Paidós, Buenos Aires.

Comparato, Doc (1992) **De la creación al guión**. Editorial RTVE. Madrid.

Creeber, Glen (2008) **Television Genre Book**, BFI, Londres.

DiMaggio, Madeline (1990) **Escribir para televisión**. Paidós comunicación. Barcelona.

Douglas, Pamela (2007) **Writing the TV Drama Series**, segunda edición. Michael Wiese Productions. California.

Epstein, Alex (2006) **Crafty TV Writing**. Owl Books, New York.

Fulton, Roger y Betancourt, John (1998) **The Sci-fi Channel Encyclopedia of TV Science Fiction**. Warner books, New York.

Hilmes, Michele (2003) **The Television History Book**, BFI, Londres.

Iacalle, Charo (2001) **El espectador televisivo**. Editorial Gedisa, Barcelona.

Jenkins, H. (2008) **Convergence Culture, La cultura de la convergencia de los medios de comunicación**. Barcelona. Paidós

Leung, Linda (2007) **Etnicidad Virtual-, Raza, Resistencia y World Wide Web**. Editorial Gedisa, Barcelona.

Miller, Martin (2012) **Envelope Emmys Panel: Television show runners run with the ball** L.A. Times, junio de 2012.

Rodríguez de Fonseca Francisco (2009) **Cómo escribir diálogos para cine y televisión I**, TyB, Madrid.

Salo, Gloria (2003) **¿Qué es eso del formato?** Editorial Gedisa. Barcelona.

Smith, Evan (1999) **Writing Television Sitcoms**. The Berkley Publishing Group, New York.

Varela, Mirta (2005) **La televisión Criolla**. Editorial Edhasa. Buenos Aires.

Vilches, Lorenzo (1999) **Taller de escritura para televisión**. Editorial Gedisa, Barcelona.

Webber, Marilyn (2005) **Television Scriptwriting the Writer's Road Map**. GGC Publishing, Fairfax.

Webgrafía:

BELLÓN SÁNCHEZ DE LA BLANCA , Teresa (2012). Nuevos modelos narrativos. Ficción televisiva y transmediación Revista Comunicación, Nº10, Vol.1, año 2012, PP.17-31. ISSN 1989-600X

<http://www.cinelatinoamericano.org/assets/docs/Nuevosmodelosnarrativos.pdf>

HERNÁNDEZ, Paula. Las Webseries: Evolución y características de la ficción española producida para InternetRev. F@ro | Valparaíso, Chile | Nº 13 (2011) | pp. 94 - 104 | e-ISSN 0718-4018 [file:///C:/Users/adminis/Desktop/Nueva%20carpeta/Las%20web%20series%20evoluci%C3%B3n%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/adminis/Desktop/Nueva%20carpeta/Las%20web%20series%20evoluci%C3%B3n%20(1).pdf)

HERNÁNDEZ, Paula y MOALES MORANTE, Fernando. La webserie: convergencias y divergencias de un formato emergente de la narrativa en Red Revista Comunicación, Nº10, Vol.1, año 2012, PP.140-149. ISSN 1989-600X

http://ddd.uab.cat/pub/artpub/2012/106641/comunicacion_a2012v1n10p140.pdf

LLORET ROMERO, Nuria y CANET CENTELLAS, Fernando. *Nuevos escenarios, nuevas formas de expresión narrativa: La Web 2.0 y el lenguaje audiovisual "Hipertext.net"*, núm. 6, 2008. Recuperado el 8 de Febrero de 2013 de <http://www.hipertext.net>

MAGUREGUI, Carina. Narrativas transmedia y cruce de plataformas en Lost. Recuperado el 15 de Septiembre de <http://textodromo.files.wordpress.com/2009/08/lostmaguregui.pdf>

MONTOYA, F, VASQUEZ ARIAS, M y SALINAS ARBOLEDA, H, (2013). Sistemas intertextuales transmedia: exploraciones conceptuales y aproximaciones investigativas. Revista Co-herencia Vol. 10, No 18, pp. 137-159. Medellín, Colombia (ISSN 1794-5887)

Simon, David (2000) *The Wire Bible*, septiembre de 2000. <http://kottke.org/09/04/the-wire-bible>

SCOLARI, Carlos Alberto. Transmedia storytelling: más allá de la ficción. Recuperado el 3 de Diciembre de 2012 de <http://hipermediaciones.com/2011/04/10/transmedia-storytelling-mas-alla-de-la-ficcion/#comments>

SCOLARI, Carlos Alberto. Narrativas transmediáticas en España: cuatro ficciones en busca de un destino cross-media. Recuperado el 3 de Diciembre de 2012 de http://www.unav.es/fcom/comunicacionysociedad/es/articulo.php?art_id=409

VELASCO, E. (4 de Febrero de 2012). La nueva generación transmedia de Carlos Scolari. Recuperado el 14 de Septiembre de 2012, del Sitio web del IED Madrid Centro Superior de Diseño: <http://iedmadrid.com/la-nueva-generacion-transmedia>

Series de televisión de seguimiento obligatorio.

Homeland (2011- ...) Howard Gordon. Alex Gansa.

Flash (2014 - ...) Greg Berlanti, Andrew Kreisberg, Geoff Johns.

I zombie (2015 - ...) Rob Thomas, Diane Ruggiero.

Daredevil (2015 - ...) Drew Goddard.

The Knick (2014 - ...) Jack Amiel, Michael Begler.

The last man on the earth (2015 - ...) Will Forte.

Suits (2011 - ...) Aaron Korsh.

Series web:

Aim high (Warner, 2011) Thor Freudenthal.

Vera Blum (Telefé, 2013) Maxi Gutiérrez.

Según Roxi (La maldita, 2012) Azul Lombardía.

The walking dead: Cold Storage (AMC, 2012) Dir. Greg Necotero.

