

**UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO**

Asignatura: GUIÓN I

Promoción: Directa

Año 2008

Año Académico: 2008 Cátedra: SCHROTT

Carga horaria: 60 hs.

Curso: Cuatrimestral

La tensión entre televisión y cultura nacional frente a la globalización se ha encaramado en un debate internacional que tiene, entre otros frentes abiertos, la redefinición profesional, económica y cultural de los creadores (básicamente los productores y guionistas), y el papel de la lengua y la cultura nacional en la creación de ficción.

La gran pregunta, que tiene un contenido no sólo político sino también teórico, es si se puede hacer televisión diferente de la norteamericana y al mismo tiempo ser una industria competitiva, si se puede hacer televisión "a la manera nacional" y al mismo tiempo crear productos efectivos cuyo secreto se halla en los modelos estéticos e industriales de los "inventores" de la televisión comercial.

La pregunta es importante porque se llega al fondo de una cuestión cultural: ¿Cómo son las estructuras de las series de larga duración? ¿Cómo deben ser los diseños de producción y guión para que las series puedan durar tanto tiempo como las preferencias de los espectadores lo exijan? ¿Cómo ha de ser el proceso de escritura sobre temas específicos de una cultura si los modelos son norteamericanos? **Lorenzo Vilches**, *Taller de escritura para televisión*.

PROGRAMA

◆ **Propuesta de la Cátedra**

La cátedra se ha afianzado hasta constituirse en la especificidad que hoy le compete y que es **la escritura para televisión**. Se trata de que el alumno atraviese las etapas y modalidades de entrega del guionista del medio televisivo, comprendiendo el medio para el cual está trabajando en su lenguaje específico, las modificaciones que este medio propone a la estructura clásica, la relación directa que existe entre escritura y tele audiencia, demanda de mercado y sector de público para el que se está trabajando.

En la actualidad, es indispensable que el guionista conozca el funcionamiento de la industria. El medio está fuertemente condicionado por el sistema comercial y las exigencias del mercado publicitario. Debe moverse hábilmente entre las fórmulas de éxito probado y la necesidad de innovación si quiere captar a un público cada vez más entrenado en las artimañas narrativas a las que recurren los creadores de ficciones. Métodos de medición e índices de audiencia proporcionan mensajes que el público envía y que deben ser interpretados para mantenerse en el aire.

Se necesita un profundo conocimiento de cómo hacer TV, cómo obtener un buen pitch y generar buenas historias que deleiten a los espectadores con personajes a los que les tomen cariño, cuál es la fórmula del éxito de un programa, de qué manera imprimirle a la escritura un ritmo diario que resulte atractivo, el gancho de bloque a bloque, el interés de semana a semana, la expectativa de un año al otro en un producto que como el televisivo se basa en una estética de la repetición: siempre idéntico a sí mismo y siempre distinto.

◆ **Objetivos**

Los **objetivos generales** se proponen que el alumno:

- Conozca y aplique los principales lineamientos de la ficción en el audiovisual según los distintos formatos y en concordancia con el medio televisivo.
- Pueda participar de cada una de las etapas que conforman la creación de un proyecto de TV, desde la generación de la idea o pitch hasta la presentación del piloto.
- Esté en condiciones de generar un proyecto para televisión ya se trate de una serie de una hora o de media hora de duración
- Que el alumno intensifique su práctica previa del funcionamiento de los elementos dramáticos (adquirida en el nivel inferior de Guión) aplicándolos a la resolución de un problema específico como es la resolución de un guión televisivo.
- Adquiera una comprensión de la función del guionista como parte de la cadena de producción.
- Experimente la práctica de la escritura en su modalidad profesional.
- Desarrolle su capacidad de análisis e interpretación a través del estudio de series de televisión representativas de los distintos géneros.
- Se familiarice con el vocabulario técnico específico de la modalidad televisiva: pitching, teaser, tag, etc.
- Se vincule en forma efectiva con materiales bibliográficos propios del guión y textos afines de otras disciplinas.
- Profundice su conocimiento sobre televisión en general y amplíe su discernimiento en cuantos a formatos, series y programación.
- Reflexione críticamente sobre el funcionamiento de lo que la pantalla nacional y americana produce.

Los **objetivos específicos** propenden a que el estudiante pueda:

- Reconocer las influencias de medios como la radio, el teatro y el cine y sepa utilizarlos a favor de su propio trabajo creativo.
- Reproduzca los formatos específicos del medio televisivo: sit com, serie de una hora, miniserie, telenovela.
- Domine la técnica para generar personajes y construir caracteres propios de la televisión.
- Comprenda la necesidad de trabajar en torno a un concepto central o pitch.
- Ejercite el trabajo en grupo propio del pasaje de la obra autoral al sistema de equipo de guionistas vigente en la actual producción televisiva.

Contenidos

- **La televisión como medio:**

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

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.
La televisión argentina

- **La idea central:**

Concepto central o pitch.
Quién hace qué, por cuál razón, con qué objeto, en qué lugar.
Funcionamiento del pitch. Cambio de pitch: fracaso de pitch.
Proceso de pitching. Ejemplos.
Análisis de series insignias. Los géneros.

- **La estructura televisiva:**
- **La creación del episodio de una hora.**
- **Lacomedía de Media hora, Comedia de situaciones (la sit com)**
- **La webserie**

Del paradigma en tres actos a los cuatro bloques televisivos.
El planteamiento rápido. El teaser y el tag.
La interdependencia de los actos. Finales de bloque. El gancho.
La adaptación argentina al formato en cinco bloques.
La tira diaria. El unitario.

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).

- **Desarrollo del personaje:**

La creación de caracteres televisivos. Caracteres principales y secundarios.
El pasado del personaje. La vida profesional, la vida personal y la vida privada.
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 según Linda Seger. 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.
El punto de acción. El impulso. La barrera. La complicación. El revés. Climax y resolución.
Anticipación y cumplimiento. Repetición y contraste. Motivos recurrentes.

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

El vínculo del pitch con el argumento del capítulo.
La organización de la trama: la escaleta. Ejemplos de escaletas.

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.

- **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 reexplicar 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.

BIBLIOGRAFIA Y FILMOGRAFIA

Luis Maria Hermida – *TV manía, programas inolvidables de la televisión argentina.* – Editorial Sudamericana.

Jose Luis Castro de Paz- **El Surgimiento del telefilm**-Paidós

Lorenzo Vilches – *Taller de escritura para televisión* – Editorial Gedisa

Charo Iacalle- **El espectador televisivo**- Editorial Gedisa

Madeline DiMaggio – *Escribir para televisión* – Paidós comunicación

Gloria Salo-¿**Qué es eso del formato?** –Editorial Gedisa

Mirta Varela- **La televisión Criolla**-Editorial Edhasa

Doc Comparato – *De la creación al guión* – Editorial RTVE.

Rosa Alvarez Berciano – *La comedia enlatada, de Lucille Ball a Los Simpsons* - Editorial Gedisa.

Cecilia Absatz – *Mujeres peligrosas. La pasión según el teleteatro* – Editorial Planeta

Linda Leung- **Etnicidad Virtual-, Raza, Resistencia y World Wide Web**-Editorial Gedisa

SERIES DE TELEVISIÓN DE SEGUIMIENTO OBLIGATORIO DEL AÑO 2008

Life on mars, Dr. House, Dr. Who, Dexter, My name is Earl, Weeds, The Big Bang Theory

◆ **Pautas de evaluación**

La evaluación es semanal con devolución del tutor a cargo de las diferentes etapas del proyecto grupal y sucesivas reescrituras.

La nota final promedia los resultados obtenidos en la presentación de los trabajos prácticos del proyecto televisivo y del informe de la segunda temporada más los análisis de los combos de series y films.

Se evalúa tanto el proceso como el resultado final. Materia de Promoción Directa, sin Examen Final.

◆ **Reglamento de Cátedra**

Se requiere la asistencia presencial a no menos del ochenta por ciento de las clases y no se admiten mas de dos inasistencias consecutivas. Los trabajos prácticos son uno por semana cursada.

◆ **Listado de docentes**

Lic. Rosa Schrott Profesora Titular

Paula Arella – JTP (DNI: 24.587.086)

Maria Palicio – JTP (DNI:

Rodolfo Servino – JTP (DNI: 21.864.30

Tate Sanguine (DNI: 24.583.846)

Marcela Negro (DNI: 23.847.620)

Nicolás Iacobucci

Belén Torreira

Santiago Riveira

Daniel Carrara

La cátedra tiene una **Propuesta de Formación Continua** dirigida a egresados de la carrera o estudiantes avanzados. Para esto de ha instrumentado un **Sistema de Pasantías** por el cual cada pasante queda a cargo de un Tutor responsable con quien realiza una experiencia de aprendizaje de corrección.

Actuales ayudantes pasantes en la cátedra: