

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

Asignatura: Introducción al Guión

Año 2008

Cátedra: Cannone

Promoción: Directa Carga horaria: 60 hs

Curso: cuat.

Propuesta de la cátedra

Se partirá de la idea de que la materia deberá formar al alumno en el análisis y en la producción de guiones. Los conocimientos impartidos estarán dirigidos a preparar al estudiante tanto para el trabajo analítico riguroso cuanto para el desenvolvimiento de sus propios recursos de escritura.

Las capacidades creativas de los alumnos y las estrategias utilizadas para motivarlas con el fin de que éstos aporten ideas innovadoras serán consideradas poniendo especial atención en los factores que pueden amenazar el satisfactorio desarrollo del proceso creativo. El contexto social y el entorno institucional a veces no favorecen el espíritu innovador

Siguiendo los criterios de Pablo Cardona (Universidad de Navarra) acerca de como romper la lógica y fomentar la creatividad, se buscará incrementar la calidad motivacional de acuerdo con dos técnicas básicas:

- Ampliar los objetivos a una nueva dimensión.
- Salir de los límites del problema y cambiar la perspectiva.

Según este autor, con ellas se logra el denominado ritmo creativo que viene dado en cuatro etapas:

- Negar lo evidente.
- El análisis de la realidad, la definición del problema y la búsqueda de información relevante.
- La creación de alternativas, etapa típicamente artística en la que debería concentrarse el trabajo.
- La vuelta al pensamiento lógico que recoge esas alternativas y las analiza para tomar una decisión y elaborar un plan de acción.

Objetivos

- Que el alumno quede en condiciones de redactar guiones de acuerdo con el modelo a una columna.
- Que el alumno se apropie de los elementos necesarios para unificar los heterogéneos componentes del relato audiovisual en una estructura clara y coherente producida por él mismo.

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

Asignatura: Introducción al Guión

Año 2008

Cátedra: Cannone

Promoción: Directa Carga horaria: 60 hs

Curso: cuat.

Contenidos

Unidad 1:

- 1- Guión cinematográfico. Definición. Guión y guión técnico o encuadre. Evolución histórica del guión. Función del guión en la realización de una película.
El "guión de hierro" vs. los "apuntes cinematográficos"
El guión a una columna. Campo de la imagen y campo del sonido. Aspecto gráfico y forma de presentación.
El argumento.
- 2- El personaje y la trama. Relaciones intra-personales e inter-personales El conflicto en los personajes: conflicto interno (manifiesto y latente) y conflicto externo. El conflicto en el protagonista: incidencia en el relato.
- 3- Funciones del protagonista y del antagonista. Los personajes principales y los personajes secundarios. Diferencias entre el antagonista y el oponente.
- 4- Esquema actancial de Algirdas-Julien Greimas. Los tres ejes: del deseo o búsqueda, de la comunicación y del adyuvante y el opositor. Las seis unidades actanciales. El "acteur"
- 5 - Sören Kierkegaard: Héroe trágico clásico y héroe clásico moderno.

Unidad 2:

- 1- Definición de las unidades narrativas. Clasificación dada por Roland. Barthes: distribucionales (funciones cardinales o núcleos, catálisis) e integradoras (indicios propiamente dichos e informantes).
Las funciones y la progresión dramática.
- 2- Normalización de las Unidades narrativas audiovisuales en una perspectiva semántico-formal: totalidad, escena, secuencia, escena, toma y plano. Su articulación y enunciado. La pirámide invertida. Correlaciones verticales y horizontales. El plano-secuencia como una unidad mixta. Los "cinemas" de Pier Paolo Pasolini.
- 3- Tema, supratema y subtemas. Definición. Su interacción en la construcción del relato. El tema y el sentido global del filme: macroestructuras y microestructuras semánticas. Las unidades narrativas y los subtemas. El supratema como universalización del tema. Macroestructuras y superestructuras. Restricciones superestructurales en el macronivel.

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

Asignatura: Introducción al Guión

Año 2008

Cátedra: Cannone

Promoción: Directa Carga horaria: 60 hs

Curso: cuat.

**BIBLIOGRAFÍA
POR TEMA**

Unidad I

Aumont, J., Marie, M., **Análisis del Film**, Paidós Comunicación, Barcelona, 1993.

Pasolini y otros, **Ideología y lenguaje cinematográfico**, Alberto Corazón Ed. Madrid, 1969.

Ficha de la Cátedra sobre Mentalidades.

Dossier con diferentes ejemplos de redacción de guiones profesionales.

Unidad II

Barthes, Roland y otros, **Análisis estructural del relato**, Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, 1970.

Aumont, J., Marie, M., **Op. cit.**

Van dijk, Teun A., **Estructuras y funciones del discurso**, Siglo XXI Ed., México, 1980.

Kierkegaard, Sören, **De la tragedia**, Ed. Quadrata, Buenos Aires, 2005.

Sófocles, **Antígona**, Eudeba, Buenos Aires, 1983.

**BIBLIOGRAFÍA
GENERAL**

Pavis, Patrice, **Diccionario de Teatro, Dramaturgia, Estética, Semiología**, Paidós Comunicación, Barcelona, 1983.

Vale, Eugenio, **Técnicas del guión para cine y televisión**, Gedisa, Barcelona, 1986.

Gutiérrez Espada, Luis, **Narrativa fílica**, Ed. Pirámide, Madrid, 1978.

Brady; John, **El oficio del guionista**, Gedisa, Barcelona, 1995.

Field, Syd, **El libro del guión**, Plot Ed., Madrid, 1995.

Segeer, Linda, **Cómo convertir un buen guión en un guión excelente**, RIALP, Madrid, 1997.

Bordwell, David, **La narración en el cine de ficción**, Paidós, Barcelona, 1998.

May, Renato, **El lenguaje del cine**, Gedisa, Barcelona, 1995.

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

Asignatura: Introducción al Guión

Año 2008

Cátedra: Cannone

Promoción: Directa Carga horaria: 60 hs

Curso: cuat.

**FILMOGRAFÍA
OBLIGATORIA**

“El hombre araña” (EEUU, 2002/2004) de Sam Raimi (Episodios 1 y 2).

“Recursos humanos” (Francia, 1999), de Laurent Cantet.

“Old boy 5 días para vengarse” (Corea del Sur, 2003) de Park Chan-wook

“Primavera, verano, otoño invierno... y otra vez primavera” (Corea del Sur, 2003) de Kim Ki-duk.

“El hijo (Bélgica, Francia, 2002) de Jean-Pierre y Luc Dardenne.

“El Rayo Verde” (Francia, 1986) de Éric Rohmer

“Gritos y susurros” (Suecia, 1972), de Ingmar Bergman

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

Asignatura: Introducción al Guión

Año 2008

Cátedra: Cannone

Promoción: Directa Carga horaria: 60 hs

Curso: cuat.

◆ **Pautas de evaluación**

Aprobación de una Evaluación Parcial individual y escrita.
Aprobación de la escritura y fundamentación de un guión de alrededor de diez carillas.

◆ **Reglamento de Cátedra**

Asistencia: no menos del 80% en las Comisiones de Trabajos Prácticos.
Tipo de asistencia requerida: presencial, tiempo completo y no más de dos faltas consecutivas.
Porcentaje de Trabajos Prácticos: 100%.

Guía de Trabajos Prácticos

Escritura y fundamentación de un guión de alrededor de diez carillas.

Pautas y objetivos:

El alumno escribirá un guión, según el modelo a una columna y de una extensión de ocho a doce páginas, que elegirá de acuerdo con criterios de valoración estética, instrumental y de facilitación del trabajo inicial con el relato audiovisual. El Trabajo comprenderá también la entrega de un informe en el que se aplicarán los contenidos vistos en la materia al análisis del propio guión.

Implementación:

Los alumnos deberán confeccionar el Trabajo con el seguimiento y corrección de los docentes en el Taller. La entrega final consistirá en una carpeta que incluirá el desarrollo de todas las presentaciones que el alumno haya hecho durante la cursada, con sus correspondientes correcciones, y la redacción final del guión y su fundamentación para la evaluación.

Duración:

Doce semanas.

Cantidad de clases y fechas de entrega:

El guión se trabajará durante diez clases prácticas y su entrega final será el 12 de noviembre.

En el Taller de Trabajos Prácticos la actividad se basará en los siguientes temas y bibliografía:

1.- IDEA, TEMA, CONFLICTO Y ESTRUCTURA. El guión filmico como forma artística. La idea como punto de partida. La enunciación de la idea a través del tema. La dramatización de la idea a partir del planteo del conflicto. La estructuración del conflicto a través del argumento. Microestructura, macroestructura y superestructura.

Gutiérrez Espada, Luis; **Narrativa filmica. Teoría y técnica del guión cinematográfico.** Ediciones Pirámide, Madrid, 1978.

Pavis, Patrice; **Diccionario de teatro. Dramaturgia, estética, semiología.** Ed. Paidós, Barcelona, 1998.

Sánchez, Rafael; **Montaje cinematográfico. Arte en movimiento.** Aquis Gran Ediciones, Santiago de Chile, 1991.

Van Dijk, Teun; **Estructuras y funciones del discurso.** Editorial Siglo XXI, México, 1980.

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

Asignatura: Introducción al Guión

Año 2008

Cátedra: Cannone

Promoción: Directa Carga horaria: 60 hs

Curso: cuat.

2.-PERSONAJE y MENTALIDADES. Definición. Relación entre la noción de mentalidad y “mundo del personaje” de Pavis. Las fuerzas dramáticas del relato. Esquema actancial. Clasificación y construcción del personaje.

Acosta, Mónica; **Construcción Ideológica y elección formal en “Decamerón” de Pier Paolo Pasolini.** Revista de Cine N° 3. Facultad de Filosofía y Letras, febrero de 2005.

Fronzoni, Risieri; **¿Qué son los valores?.** Fondo de Cultura Económica, México, 1958.

Gutiérrez Espada, Luis; **Narrativa filmica. Teoría y técnica del guión cinematográfico.** Ediciones Pirámide, Madrid, 1978.

Pavis, Patrice. **Diccionario de teatro. Dramaturgia, estética, semiología.** Ed. Paidós, Barcelona, 1998.

Romero, José Luis; **Estudio de la mentalidad burguesa.** Ed. Alianza, Buenos Aires, 1987

Sasiain, Sonia; **Cine e historia, un encuentro fecundo.** Revista de Cine N° 0. Facultad de Filosofía y Letras, UBA, octubre de 2001.

Sege, Linda; **Cómo convertir un buen guión en un guión excelente.** Ed Rialp, Madrid, 1995.

3.- EL RELATO CINEMATOGRAFICO. Funciones del relato. La construcción del relato a partir de la organización sintagmática y paradigmática de los signos. Tiempo, historia y trama. Punto de vista. Ritmo cinematográfico. Nociones de montaje imprescindibles en la estructuración de un guión. Elipsis.

Aumont- Marie. **Análisis del Film.** Ed. Paidós, Buenos Aires, 1993.

Barthes, Roland; **Análisis estructural del relato.** Ediciones Buenos Aires, Barcelona, 1982.

Carrière, Jean Claude y Bonitzer, Pascal; **The end. Práctica del guión cinematográfico.** Ed. Paidós, Barcelona, 1995.

Feldman, Simón; Guión Cinematográfico. Ed. Librería El Lorraine, Buenos Aires, 1975.

Gaudreault, A. y Jost, F; **El relato cinematográfico.** Ed. Paidós, Barcelona, 1995.

Gutiérrez Espada, Luis; **Narrativa filmica. Teoría y técnica del guión cinematográfico.** Ediciones Pirámide, Madrid, 1978.

Sánchez, Rafael; **Montaje cinematográfico. Arte en movimiento.** Aquis Gran Ediciones, Santiago de Chile, 1991.

Vale, Eugéne; **Técnicas del guión para cine y televisión.** Gedisa, Barcelona, 1982.

4- DIÁLOGO. El desarrollo del personaje a través del diálogo. La diferencia entre diálogo e imagen en cine. Las funciones del diálogo. El tiempo en el diálogo. Nociones de sonido imprescindibles para el desarrollo de un guión.

El diálogo en el guión filmico (ficha de cátedra).

Pautas gráficas para la escritura del guión (ficha de cátedra).

5.- VEROSÍMIL Y GÉNERO. Una introducción a la teoría de los géneros y la verosimilitud. Teorías cinematográficas sobre el realismo y la vanguardia.

Aumont J., Bergala A., Marie M. y Vernet M.; **Estética del cine.** Paidós Comunicación, Barcelona, 1983.

FILMS OBLIGATORIOS para el análisis y la realización de los ejercicios prácticos:

Pier Paolo Pasolini. EL DECAMERÓN. (1971)

James Ivory. UN AMOR EN FLORENCIA. (1985)

Steven Spielberg. LA MISIÓN. En: Cuentos asombrosos. (1985)

Paolo y Vittorio Taviani. TU RIDI. Segundo episodio: Historia de dos secuestrados. (1998)

Cortometrajes para el análisis de la estructura dramática y la escritura del guión:

REY MUERTO. Guión y Dirección: Lucrecia Martel (HISTORIAS BREVES 1995)

RAQUEL. Guión: M. Acosta. Dirección: Gustavo Duchase (Tesis ENERC-INCAA 2000)

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

Asignatura: Introducción al Guión

Año 2008

Cátedra: Cannone

Promoción: Directa Carga horaria: 60 hs

Curso: cuat.

FIRMA DEL TITULAR

