

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

**Asignatura: GUIÓN II
Cátedra: Luisa Irene Ickowicz
Promoción Directa.**

**Año Académico 2013
Curso Anual**

Carga horaria: 180hs.

PROGRAMA

La escritura audiovisual es una construcción creativa original que se plasma en un guión, una obra que demanda ser convertida en otra obra. En su construcción se conjugan una voluntad artística y múltiples elementos propios de sus recursos narrativos y del medio en el que la producción se desarrolla. Factores expresivos, culturales, históricos, tecnológicos, económicos, instrumentales, industriales, inciden el proceso de creación.

De acuerdo con la progresión establecida con los otros niveles de Guión de la Carrera, GUIÓN II estructura esta etapa de aprendizaje teórico-práctico en torno al eje temático **LA FICCIÓN EN EL RELATO AUDIOVISUAL.**

. Propuesta de la Cátedra.

Todas las personas pueden imaginar historias con imágenes y sonidos. El cine mental, existe en la humanidad mucho antes que el cine (Italo Calvino). Sin embargo, sólo las ideas que pasan por la escritura, que atraviesan el campo del Guión, son las que pueden ser evaluadas orquestadamente por todas las áreas que intervienen en la producción del audiovisual, tanto por sus valores comunicacionales y expresivos como por su factibilidad en tiempos y costos de realización. En la actualidad, sin Guión, no hay proyecto, pieza fundamental para la gestión de recursos humanos y financieros.

La elaboración del Guión es la única oportunidad en que se ensaya y se prevé la totalidad del producto audiovisual. Con un bajo costo económico, en relación al producto, ofrece la única posibilidad de explorar cómo funciona cada parte en el todo. El guión es la memoria grupal de equipo que filma o graba. Y como es memoria, cada uno podrá recordarla desde su propia subjetividad pero en armonía con el colectivo.

El Guión es el resultado de la escritura de un relato audiovisual que aún no se ha filmado o grabado. Su desarrollo implica un proceso complejo que involucra la subjetividad, ya que sin recuerdos no hay historia. Implica una meta clara; sin meta no hay proyecto. Y compromete conocer discriminadamente los elementos que posibilitan la construcción material del relato ficcional. Poner en palabras imágenes y sonidos,- palabras que no carecen de carga literaria pero cuyo objetivo no es la literatura-, exige un entrenamiento particular, ya que ellas deben despertar en quien lee la visualización del relato en imágenes y sonidos. Esta escritura además, contiene ciertos principios organizadores tendientes a orientar su materialización, con precisiones que no deben limitar la visualización creativa. Y también, es su función exponer la factibilidad del proyecto en términos de producción, tanto para evaluar el interés para los receptores y para la inversión, como demostrar que es posible de realizarse en tiempos y con medios determinados.

El pasaje por la experiencia de la escritura y reescritura es indispensable para el conocimiento de esta especialidad. En tal sentido las prácticas creativas que se proponen tienden a liberar trabas que impiden expresarse, descartándose aquellas técnicas que "modelan" la creatividad. Para quienes consideren que su aporte al audiovisual pasa por otras áreas, Guión II es una instancia para profundizar sus conocimientos y adquirir una práctica que les permitirá encarar con fluidez y solidariamente el trabajo con los guionistas.

Objetivos.

Este nivel se orienta a que el estudiante profundice el conocimiento de las convenciones culturales que marcan la narrativa audiovisual, a fin de favorecer su distanciamiento crítico y que pueda explorar nuevos recursos creativos, integrando los conocimientos adquiridos. A descubrir su mirada autoral sobre aquello que narra.

En función de esta idea rectora planteamos los siguientes objetivos a alcanzar por los estudiantes.

Asignatura: GUIÓN II
Cátedra: Luisa Irene Ickowicz
Promoción Directa.

Año Académico 2013
Curso Anual

Carga horaria: 180hs.

OBJETIVOS GENERALES

Los Objetivos Generales están destinados a que el estudiante pueda:

- conocer y aplicar los principales lineamientos de la ficción en el audiovisual, según los géneros dramáticos y su adecuación a los medios.
- articular el estudio y aplicación de cada una de las etapas que conforman el proceso de creación del guión y aquellos elementos que intervienen en el diseño y construcción narrativa y dramática del relato audiovisual, tomados no como leyes inexorables sino como instrumentos que orienten el proceso creador.
- adquirir un conocimiento más preciso de los elementos que intervienen en la presentación del guión, según las distintas modalidades que se adoptan en nuestro país e internacionalmente.
- conocer y desarrollar su proceso de creación y su capacidad de análisis, de proponer y debatir ideas, ejercitar la observación sensible, la discriminación, la comprensión de nociones abstractas y elaboración de fundamentaciones.
- Ejercitar la comprensión directa de textos teóricos propios del guión y de otras disciplinas afines.
- Incorporar el vocabulario técnico y aprender a consultar los repertorios básicos de información bibliográfica en las etapas de investigación

Objetivos particulares:

Adquirir los conocimientos teórico-prácticos de los recursos técnicos y metodológicos que intervienen en el diseño y construcción del guión, sin que prepondere un orden cronológico en la implementación de los mismos.

Desarrollar la capacidad de producir múltiples ideas a partir de motivaciones y demandas diferentes, y distinguir las ideas para largometrajes, medios o cortos.

Desarrollar la capacidad de alternar la creación y el análisis como dos prácticas que se alimentan mutuamente durante todo la elaboración del proyecto.

Indagar su propia creatividad, identificar los problemas, conceptualizarlos y aplicar las herramientas en el proceso de reescritura según su propio criterio y las necesidades particulares del proyecto.

Metodología:

- Análisis de materiales audiovisuales. Proyección y emisión de materiales motivacionales. Lectura de guiones. Entrevistas a personalidades invitadas. Entrevistas grabadas. Lectura y elaboración de materiales teóricos complementarios.
- Taller Cada guión plantea problemas específicos. Exige acceder y replantear aspectos teóricos, reflexionar e innovar sobre formas de resoluciones creativas. Tomar decisiones entre muchas posibilidades. Por esto adoptamos como modalidad de trabajo el taller. Ya que posibilita la circulación simultánea de diversidad de criterios, multiplica las posibilidades de aprendizaje en cuanto a percepción, análisis, ampliación del propio universo creativo al conocer el proceso de creación de los otros e incorporar los aspectos teóricos sobre la práctica misma. Los trabajos son individuales, pero se consideran las propuestas de estudiantes para ejercitaciones grupales -números reducidos- conceptualizándose las implicancias de la creación colectiva para garantizar la igualdad de oportunidades.

Asignatura: GUIÓN II

Cátedra: Luisa Irene Ickowicz

Promoción Directa.

Carga horaria: 180hs.

Año Académico 2013

Curso Anual

Trabajo de intercambio grupal e individual en el análisis de los trabajos individuales a fin de estimular y ejercitar la formulación clara de las ideas a comunicar, el intercambio creativo, la discriminación de consignas y demandas, la precisión en el lenguaje y la multiplicación de interrogantes y respuestas.

• Creación. Trabajos prácticos seriados, analizados en clase e incorporando técnicas de autocorrección para la reescritura, con entregas parciales, corregidas por los responsables de la cátedra. Y entregas finales cuatrimestrales, de los materiales previos y del guión de medimetraje.

Contenidos temáticos.

- 1- **La narrativa** clásica y la narrativa de ensayo. El guión como sistema.
- 2- **La Idea.** Los diferentes puntos de partida de la idea.. La creatividad. Las ideas para cortos, medios y largometrajes. El juego y el riesgo. Originalidad. Tema y Tesis. Organización temporal del relato. Los juegos y los mitos. Estructura temática. La Metáfora. El relato audiovisual. Los Finales y los principios del relato.
- 3- **La historia.** Las tramas y las subtramas. La información y su procesamiento. El Argumento. La Sinopsis. Narración: Estructura narrativa. La Secuencia. Estructura de Cortometraje.
- 4- **Narración y construcción dramática en el audiovisual.** Evolución histórica de la dramaturgia. Conflicto dramático. Story Line.
- 5- **Caracterización.** La construcción y la creación del personaje. El personaje y la historia. El personaje y el tema. El personaje y el conflicto dramático. Instrumentación y orquestación de caracteres. Herramientas del personaje y dinámica visual y sonora del personaje.
- 6- **Estructura.** Estructura dramática. El plot y el núcleo dramático. La estructura del relato. La escena. Estructura de la escena. Las unidades de acción. Unidad de la estructura narrativa, temática y dramática. Diálogos. La palabra y la imagen sonora en el audiovisual.
- 7- **Tratamiento.** Construcción estética poética del relato.
- 8- **Los géneros dramáticos** Definición de género. Criterios de análisis. La tragedia. La comedia. La pieza. La obra didáctica. La tragicomedia. El melodrama. La farsa. El grotesco. Los híbridos.
- 9- **La escritura del guión**
Los requerimientos del largometraje. Los materiales que acompañan al guión en la presentación de proyectos.

Bibliografía por tema:

Unidad 1.

Forster E.M. *Aspectos de la novela*. Editorial Debate. Capítulos. II, III, IV Debate Madrid 1995

AUMONT, JA. *Estética del cine, espacio filmico, narración, lenguaje* Paidós. Barcelona, 1989

BORDWELL DAVID *La narración en el cine de ficción*. Paidós Comunicación Cine. Barcelona 1985

Unidad 2.

Ricardo Piglia. "El jugador de Chéjov. Tesis sobre el cuento" de *Teorías de los cuentistas*. *Teorías del cuento I* Lauro Zavala (Comp) Universidad Autónoma de México. 1995

Chion Michel. *Cómo se escribe un guión*. Catedra. Madrid. 1990.

Jean Claude Carriere -Pascal Bonitzer. *The End*. Paidós Comunicación. Buenos Aires,. 1991

Unidad 3

Egri, Lajos; *Cómo escribir un drama*. Editorial Bell.1947

Field Syd *El manual del guionista. El libro del guión*." Ed. Plot Madrid.1995

Doc. Comparato. *De la creación al guión* Ed. Rtve. Madrid.1998

Unidad 4

Asignatura: GUION II

Cátedra: Luisa Irene Ickowicz

Promoción Directa.

Carga horaria: 180hs.

Año Académico 2013

Curso Anual

Aristóteles, *El Arte Poética*, Colección Austral, Espasa-Calpe Mexicana, S.A México. 1995. Capítulo III

Hegel. G.W.F. *Poética*. Colección Austral. Espasa CalpeArgentina. S.A. México. 1994. Capítulo III
De la Poesía Dramática en sus Diversas Especies y de su Evolución Histórica.

Holthuse Hans Egon. *La Teoría Dramática de Brecht*. Ensayo. Brecht. Colección Perfiles. Editorial Jorge Alvarez. 1967

Rilla Paul, *Teatro Épico o Dramático*. Ensayo. Brecht. Colección Perfiles. Editorial Jorge Alvarez. 1967

Jacques Desuché. *La Técnica de Bertolt Brecht*, Jacques Desuché. Colección Libros Tau. 1966.

Unidad 5

Egri, Lajos; *Cómo escribir un guion*. Editorial Bell. 1947

Segeer, Linda; *Cómo crear personajes inolvidables*. Paidós. Barcelona. 2000

Unidad 6

Fiel, Syd, *El libro del guion*. Plot. Ediciones. Madrid. 1995

Unidad 7

Di Naggui Madeline, *Escribir para televisión*. Paidós. Buenos Aires. 1992

Mc Kee, Robert. *El guion*. Alba Editorial. Barcelona. 2003

Unidad 8

Altman, Rick, *Los géneros cinematográficos*. Paidós. Buenos Aires, 2000

Bibliografía optativa.

Calvino Italo. *Seis Propuestas para el próximo milenio* Ed. Siruela. Bolsillo. Capítulo Visibilidad. (fotocopiado)

Forster E.M. Aspectos de la novela. Ed. Debate.

Duras Marguitta; *Escribir*. Tusquets. Barcelona 1993

Ickowicz Luisa Irene *En tiempos breves*. Paidós 2008

Filmografía: Visualización obligatoria.

“DECALOGO” (1) K. Kieslowsky 1989

“EL BESO DE LA MUJER ARANA” Hector Babenco. 1985

“UNA HISTORIA SENCILLA” David Lynch 1999

“HERMANOS” Susanne Bier 2005

“PASCUALINO SIETE BELLEZAS” Lina Wertmuller 1973

“CONTRA VIENTO Y MAREA” Lars von Trier 1996

“EXTRAÑA FRECUENCIA” Maty Lamberts y Brian Spicer 2000

TP EI PERSONAJE Y LA HISTORIA

Pautas y objetivos Aplicación de los conocimientos adquiridos en los niveles anteriores, incorporación de los conocimientos nuevos específicos del mediometraje.

Implementación: Presentación seriada de trabajos previos al guion para un mediometraje. Personaje, historia, argumento.

TP· MEDIOMETRAJE

Pautas y Objetivos: Aplicación de los conocimientos adquiridos. Ejercitación en todos los trabajos previos al guion. Guion de ficción de 40 minutos.

Asignatura: GUIÓN II

Cátedra: Luisa Irene Ickowicz

Promoción Directa.

Carga horaria: 180hs.

Año Académico 2013

Curso Anual

Implementación: Presentación seriada de :Argumento. Síntesis argumental. Escaleta. Preguión. Guión-. Guión Sinopsis. Fundamentación creativa. Cada pieza va acompañada del análisis de la misma.

La Cátedra propone un progresión de los T.P seriados, con devoluciones en todas y cada una de las etapas. A través de tres reuniones específicas de "balance" que se dan a comienzo de año, a fin del primer cuatrimestre y a mediados del segundo cuatrimestre, la programación de los prácticos se adecua a los resultados de este intercambio entre estudiantes y docentes. Los trabajos previstos a ser ajustados son:

En clase: Al trabajo de taller, se suma análisis y reflexión de materiales filmicos y de video, guiones y piezas dramáticas propuestos por los docentes y los estudiantes. Análisis y discusión de los materiales bibliográficos obligatorios y de bibliografía alternativa, cuya descripción figura en el programa de estudios.

Prácticas creativas: Trabajos de creación realizados en clase, tendientes a: ampliar el campo perceptivo, familiarizarse con los diferentes caminos hacia la creación del relato, ejercitar la indagación y exploración creativa y la utilización de diversos procedimientos según las tendencias que cada estudiante descubre como dominante en su manera de abordar la construcción del relato.

CONSULTORÍA: La Cátedra contiene las demandas de asesoramiento sobre guiones a ser trabajados en los talleres u otras materias, previa autorización de los profesores de las mismas.

. PAUTAS DE EVALUACIÓN

A partir de la Propuesta de la Cátedra, se evalúa al estudiante según su capacidad para la incorporación de los conocimientos teóricos en la practica, privilegiándose los procesos a los resultados. En tal sentido, se tendrá en cuenta la continuidad en sus entregas parciales y correcciones seriadas y la entrega final como expresión de un trabajo de reescritura, su participación activa en clase en relación a su propia producción y la de sus compañeros, y la calidad del trabajo de investigación teórica.

. Reglamento de la Cátedra.

Se requiere de una asistencia no menor al 75% de las clases. Entrega de los tres trabajos prácticos y la investigación en las fechas pautadas a principio de la cursada, los cuales tienen un recuperatorio. El examen libre requiere la elaboración de una guión de largometraje desarrollado con la tutoría de alguna de las Cátedras de Guión II. En la fecha de examen se evalúa el guión y durante cinco días se le presentan al estudiante ejercitaciones sobre el material a fin de evaluar sus conocimientos teórico prácticos.

Listado de Docentes.

Ayudante 1 Luis Ignacio Camardella (Cat. Adjunto)

Ayudante 2: Malen Azzan (Cat. JTP)

Ayudante 2 Julia Rodríguez

Ayudante 2 Esteban Garelli

Ayudante 2: Sebastián Braude

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

**Asignatura: GUIÓN II
Cátedra: Luisa Irene Ickowicz
Promoción Directa.**

**Año Académico 2013
Curso Anual**

Carga horaria: 180hs.

Luisa Irene Ickowicz
Leg. 123.200

