

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

Asignatura: Introducción al Guión

Cátedra: Massarelli

Promoción: Directa

Carga horaria:

Año Académico: 2013

Curso: Cuatrimestral

PROGRAMA

• Propuesta de la Cátedra

"Después de un cuarto de siglo de periplo popular, aunque en la mayoría de las ocasiones despreciado por los grandes creadores de opinión, por fin se daba la bienvenida a una forma de expresión moderna, a un arte nuevo, capaz de eliminar de un plumazo a todos los demás, hasta el punto de que el crítico norteamericano Levinson, que definía la cámara como una máquina para transformar el tiempo en espacio y viceversa, se refirió friamente al cine como **la mayor innovación filosófica desde Kant**. Sin la menor duda se trataba de un nuevo lenguaje", termina diciendo: Jean-Claude Carriere.

Consideramos que este descubrimiento que evoluciona permanentemente en su lenguaje, contiene los conceptos iniciáticos a aprehender y sirve de soporte sólido para nuestra aplicación teórica.

Inicialmente nos apoyamos en la escritura literaria para escribir una historia, pero creemos que nuestro aporte a la carrera debe ser la transformación a la escritura audiovisual, haciendo hincapié en la introducción de los conceptos temporoespaciales de la imagen que moviliza el relato.

El relato implica un tiempo, en la literatura, las palabras obedecen siempre a un código que hace falta conocer y descifrar (se *aprende* a leer y a escribir), en la imagen en movimiento, vemos y oímos, no sólo las palabras, sino que vemos las acciones, las escuchamos, aprehendemos a ver y oír, casi naturalmente y no sólo es un lenguaje para algunos sino para todo el mundo, lenguaje comprendido por todos, no sólo nuevo, sino también universal. Un viejo sueño.

Nuestra tarea es hacer comprender la necesidad del guión, de su urgencia en pos de ordenar y organizar una historia lo más eficaz posible desde su contenido dramático. Escribirla, con los necesarios y urgentes códigos audiovisuales, utilizando la escritura solo como soporte necesario para transmitir y conservar nuestras ideas hasta el momento de su traducción en imágenes y sonidos, los verdaderos elementos de nuestra opción del lenguaje para la trasmisión del discurso.

Estamos intentando hablar de lo que sucede en el campo audiovisual y fuera de él, es decir de los movimientos, o sea de las acciones, de los gestos, de todo lo que se perciba en el espacio y obvio en el tiempo. Se relata la historia o anécdota en sus movimientos, en sus tiempos espaciales. Hablamos efectivamente de un nuevo lenguaje, que puede aglutinar todas las expresiones artísticas conocidas. Este arte nuevo, aunque ya no tanto, tiene la capacidad de ser englobador de artes, de alta versatilidad.

En las disciplinas audiovisuales, el cine marcó el comienzo, o sea el lenguaje se va descubriendo a partir de reflexiones iniciadas muchas veces por error. Los lenguajes audiovisuales tiene soporte técnico, la máquina y es con ella que se interrelaciona con la expresión para conformar la obra audiovisual. Esta unión entre tecnología y expresión artística hace del discurso la particularidad de ser reproducido ilimitadamente en cada exhibición. Con esta capacidad de poder recrear el instante, todas las veces que sean posibles, es la reproductibilidad de la expresión como decía Walter Benjamin.

La caja mágica de reproducción y captación de ilusiones, de sueños y de muchas cosas más, que durante más de un siglo nos informó, nos emocionó, es el espejo, es el reflejo de la vida.

Creemos que se debemos deternos aquí, para plantear otras de las propuestas, y es la del pedagogo, que tiene la responsabilidad de enseñar. ¿Se enseña el arte? Sabemos sobremanera que no, pero si se indican, se sugieren las miles de posibilidades que las herramientas nos dan para expresarnos y las pautas de la ruta del aprender.

Existen dos extremos comunicacionales, aquel que indica y recepciona, el que emite y el que captura. No es el amo y el esclavo, no es el que ordena y el que obedece, a propósito: "En las artes y en el resto de la educación, el mejor profesor no es el que comparte todo lo que sabe o el que guarda todo lo que podría dar, sino el que, con la sabiduría de un buen jardinero, observa, juzga y hecha una mano cuando

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

Asignatura: Introducción al Guión
Cátedra: Massarelli
Promoción: Directa **Carga horaria:**

Año Académico: 2013
Curso: Cuatrimestral

su ayuda es necesaria". Esta es una reflexión de Rudolf Arnheim, de la cual nos hacemos cargo responsablemente y convencidos de que tomamos el mejor de los caminos.

• **Objetivos**

Lograr que el alumno adquiera el conocimiento y las condiciones básicas para construir guiones de acuerdo con los modelos establecidos.

Lograr que a través de éste aprendizaje conozca las herramientas fundamentales para el manejo de la narrativa audiovisual.

Lograr que cuente con los elementos necesarios para unificar el relato en una estructura, producida por él mismo.

• **Metodología:** con el fin de lograr un aprendizaje dinámico y activo se llevaran a cabo:

Clases teóricas sobre las herramientas básicas del guión (en su introducción)

Clases teórica y análisis de posibles de estructuras.

Análisis de guiones con diversos modelos narrativos (cortometrajes y fragmentos de largometrajes)

Análisis del funcionamiento a nivel narrativo en el cortometraje.

Taller de escritura: El alumno realizará escritos parciales para generar la noción de construcción. Trabajando personajes de su elaboración en una historia con la estructura necesaria, aplicando lo indagado durante la cursada.

• **Contenidos**

Desarrollo de los contenidos por unidades temáticas

1.- Introducción a la materia.

Guión: definición. Historia - relato: relaciones y especificidades. Texto Literario- Narración - Argumento.

Ideas: temática, narrativa, estética. Perspectiva del personaje: motivación, meta, acción, conflicto.

Tratamiento. Escaleta.

2.- Escritura audiovisual

Realidad - Verosimilitud - Percepción - Lectura de la imagen y sonido- Texto audiovisual - El fenómeno

fotográfico - La imagen fija y en movimiento - El tiempo y el espacio - Contenido y forma. Trama

(acciones), subtrama (tema).

3.- Estructura

Formas dramáticas. División en actos. Función del diálogo. Puntos de giro. Intensidad, curva dramática.

El paradigma. Texto: informativo - no informativo. Puntos de vista. Formato de presentación. Unidades

narrativas estructurales. Acercamientos a los conceptos de: la progresión narrativa, acto, secuencia, escena, plano y dentro del plano: elementos de la imagen, el detalle.

Desarrollo de las unidades temáticas en las siguientes teóricas:

- a. Introducción a la materia. Diferencias entre historia y relato. Universo diegético.
- b. Perspectiva del personaje. Aspectos. Arco de transformación.
- c. La acción que genera la historia. Conflicto. Tema. Escena.

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

Asignatura: Introducción al Guión

Cátedra: Massarelli

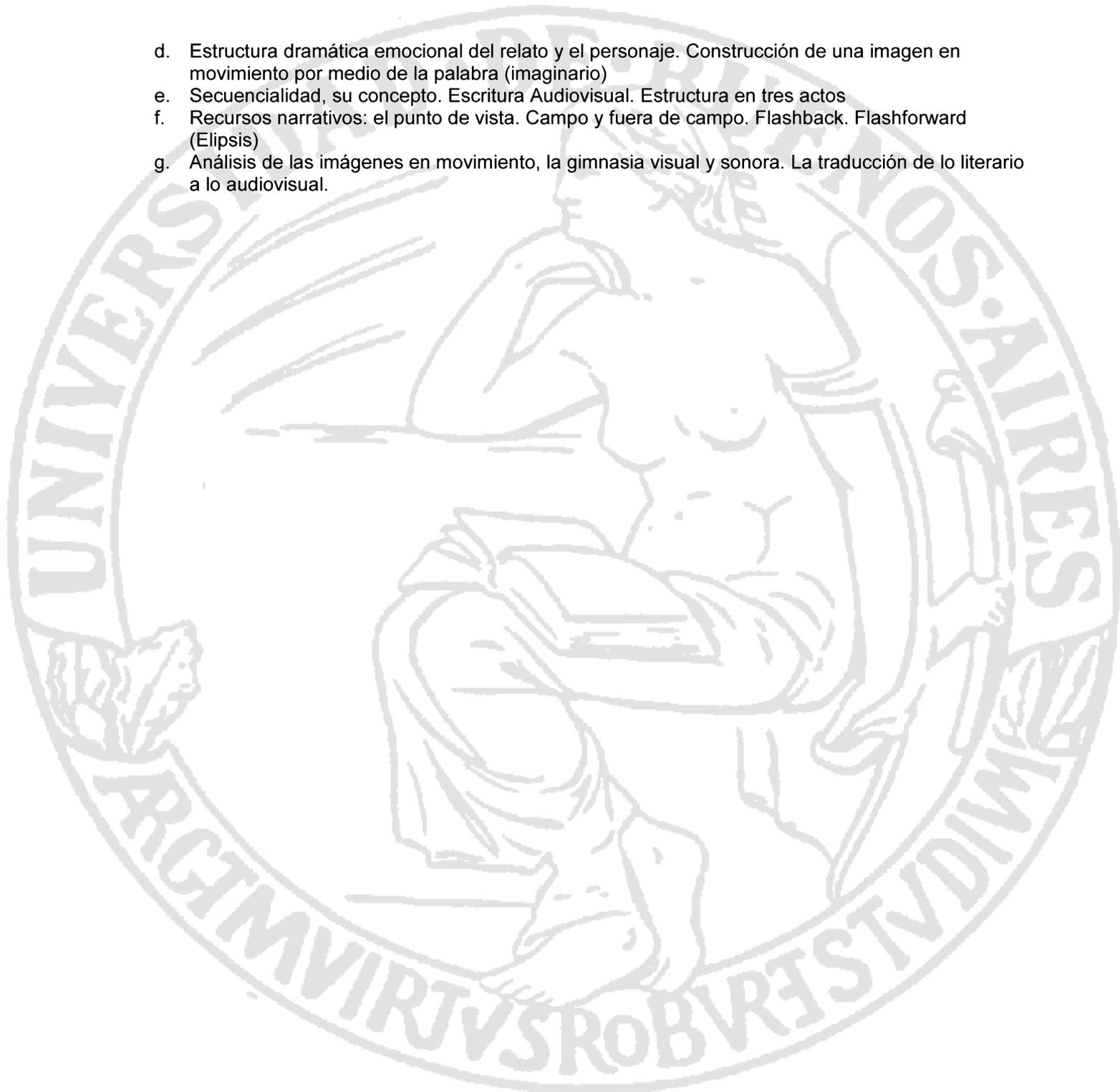
Promoción: Directa

Carga horaria:

Año Académico: 2013

Curso: Cuatrimestral

- d. Estructura dramática emocional del relato y el personaje. Construcción de una imagen en movimiento por medio de la palabra (imaginario)
- e. Secuencialidad, su concepto. Escritura Audiovisual. Estructura en tres actos
- f. Recursos narrativos: el punto de vista. Campo y fuera de campo. Flashback. Flashforward (Elipsis)
- g. Análisis de las imágenes en movimiento, la gimnasia visual y sonora. La traducción de lo literario a lo audiovisual.

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

Asignatura: Introducción al Guión
Cátedra: Massarelli
Promoción: Directa Carga horaria:

Año Académico: 2013
Curso: Cuatrimestral

• **BIBLIOGRAFIA**

Aristoteles - **La poética**.
Cooper, Pat/Dancyger, Ken – **El guión de cortometraje**. Ed. IORT/RTVE
Field, Syd - **El libro del guión**. Ed. Plot.
Gaudreault, A./ Jost, F - **El relato cinematográfico**. Ed. Paidos.
Huet, Anne – **El guión** – Ed. Paidos.
Seger, Linda – **Cómo convertir un buen guión en un guión excelente**. Ed. Riap
Tobias, Ronald B. - **El guión y la trama**. Ed. Yumelia
Vilches, Lorenzo (Compilador) - **Taller de escritura para cine**. Ed. Gedisa.
Sánchez- Escalonilla, A. **Estrategias de guión cinematográfico**. Ed. Ariel Cine.
Catalá, Josep Maria. **La puesta en imágenes**. Ed. Paidós Comunicaciones.
Ickowicz, Luisa Irene. **En tiempos breves** – Ed. Paidós Estudios de Comunicación.

Apuntes de cátedra, confeccionado con una selección de los siguientes artículos o capítulos:

Antonioni, Michelangelo – **El acontecimiento y la imagen**.
Aumont, Jacques - **Cine y narración**
Carrière, Jean C. – **La imagen narra**.
Cooper, Pat/Dancyger, Ken – **Desarrollo de la historia en forma dramática**
Cooper, Pat/Dancyger, Ken – **Estrategias en la construcción de los personajes**
Field, Syd – **El paradigma**
Field, Syd – **La escena**
Forster, E.M. – **La gente**
Forster, E.M. **La gente (continuación)**
Gaudreault, A./Jost, François – **Cine y relato**
Jarmusch, Jim – **El hombre que amaba los libros**
Mamet, David – **El guión**
Seger, Linda – **En busca del conflicto**
Seger, Linda – **La motivación al fin: la “espinas dorsal” del personaje**
Vale, Eugene – **La construcción dramática**.
Egris, Lajos – **Conflicto**.
Guión A.V de una secuencia del film: **“Intriga Internacional”**
Guión A.V de un fragmento literario. Conversión. De la novela: **“El extranjero”** (A. Camus)

Es de lectura obligatoria del cuento breve: **“El gran paseo”** de Clarice Lispector– **Felicidad clandestina**, Ed. El cuenco de plata / Latinoamericana.

• **FILMOGRAFIA**

Considerando la cátedra que el desarrollo del curso es de Introducción al Guión, vemos necesario, en pos de su dinámica, centrarnos principalmente en la muestra de cortometrajes: **Loin 16°**; **“El que vende humo”**; **“Luminaris”**; **Noche de elecciones**; **El hombre sin cabeza**; **Place de Fêtes** . De todas

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

Asignatura: Introducción al Guión

Cátedra: Massarelli

Promoción: Directa

Carga horaria:

Año Académico: 2013

Curso: Cuatrimestral

maneras se utilizará también el largometraje nacional: “**Esperando la carroza**” del realizador Alejandro Doria, además del uso pedagógico del mismo se incorporaría además de ciertos fragmentos de otros films tanto nacionales como extranjeros. Creemos que con ello se logrará claridad conceptual en los temas desarrollados.

. Pautas de evaluación y Reglamento de Cátedra

Condiciones de la cursada

Los requisitos formales para la promoción de la materia son los siguientes:

La regularidad

De acuerdo con lo establecido por la FADU, todo alumno conserva su condición de regular mientras no tenga más del 25% de inasistencias y no se ausente más de dos días de clase consecutivos. La duración de las clases es de cuatro horas, independientemente de si estas están divididas en teóricos y prácticos, son solo teóricas o solo prácticas de taller. Para la obtención del presente el alumno debe acreditar la presencia durante las cuatro horas de cursada. Dentro del ámbito académico no existe la figura de “tarde” o de “1/2 falta”

En los teóricos el presente se dará mediante la firma de una planilla que se encontrará siempre próxima a la puerta, dicha planilla se retirará a los quince minutos de comenzada la clase. Queda a criterio de cada docente la forma de tomar el presente durante los prácticos.

La aprobación de los parciales

Se deberán aprobar los dos parciales, el primero de carácter domiciliario y el segundo de carácter presencial. Solo se podrá recuperar la reprobación de uno de ellos. La desaprobación de ambos, o de uno de ellos y del examen recuperatorio implicará la no promoción de la materia.

Si por algún motivo el alumno no presentara en término el parcial domiciliario o no se encontrara presente durante el parcial presencial podrá realizar el examen recuperatorio siempre y cuando haya aprobado el parcial restante.

La aprobación de los trabajos prácticos

Durante la cursada la cátedra solicitará la realización de varios trabajos prácticos. La entrega de dichos trabajos en tiempo y forma es obligatoria. El incumplimiento implica la desaprobación del ejercicio.

La presentación de la pre-entrega

Dos clases previas a la entrega del TP final se deberá realizar obligatoriamente una pre-entrega de dicho trabajo. La pre-entrega en ningún caso podrá desarrollar sorpresivamente argumentos no trabajados previamente durante la cursada.

La presentación de la pre-entrega se realizará durante la primera hora de clase. No se aceptarán trabajos entregados fuera de término. La no presentación de la pre-entrega implicará la no promoción de la materia.

La aprobación del TP final

La entrega del TP final se realizará durante la primer hora de clase. No se aceptarán trabajos entregados fuera de término. La no presentación de la entrega implicará la desaprobación del TP final y por ende la no promoción de la materia.

En ningún caso podrá reprobarse el TP final, ya que se trata de un proyecto que resume el conjunto de los conceptos y herramientas desarrollados durante toda la cursada.

La nota final se expresará en números de 1 a 10, todo alumno con 4 ó más promocionará la materia. La nota final no es el promedio matemático de las notas de los prácticos y parciales, ya que la evaluación posee otros componentes calificados por el docente: compromiso, actitud en clase, proceso.

- **Listado de docentes**

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

Asignatura: Introducción al Guión

Cátedra: Massarelli

Promoción: Directa

Carga horaria:

Año Académico: 2013

Curso: Cuatrimestral

Titular: Prof. Pascual Massarelli

Prof. Adjunto Lic. Lior Zylberman

Jefes de trabajos prácticos: Prof. Gerardo Bourre
Dis. Diana Russo

Ayudantes de 1º primera:

Dis. Héctor Enriquez

Dis. Miguel Angel Baratta

Dis. Fernanda Bignoti (ad-honorem)

Prof. Diego Labat (ad-honorem)

Ayudantes en calidad de auxiliares y de pasantías:

Sr. Matías Ferán

Srta. Lucía Jazmín Tarela

Sr. Nicolás Roa Santofimio

Srta. Melinda Remonda

Srta. Ailin Glenny

Srta. Daniela Horovitz

Prof. Pascual A. Massarelli

Titular

Nro de Legajo: 128.249