

1-Denominación completa de la asignatura: **El guion audiovisual: series y películas de ficción/no ficción. De Breaking Bad a Now!**

2. Justificación de la propuesta:

El seminario se propone analizar la producción del guion audiovisual de ficción y no ficción, en el cruce de las dimensiones narrativas, estéticas y productivas.

La bibliografía y el visionado intensivo audiovisual harán foco en los aspectos fundamentales que hacen a su estructura narrativa, desarrollo de personajes, diálogo, y técnicas específicas para los diferentes géneros y formatos. En el caso documental, lejos de invisibilizar su existencia revisaremos la importancia de su escritura con desarrollo y desenlace, con protagonistas y antagonistas, con escenarios predeterminados, iluminación calculada, diálogos más o menos previstos y algunos movimientos de cámara fijados de antemano.

En este punto, para el análisis de ambas modalidades de representación cinematográfica la acción-estructura-atmósfera serán los ejes centrales que interrogan películas de ficción, series de plataformas, cortos y largos documentales en sus diferentes diálogos con la industria.

3- Modalidad de la asignatura: se debe colocar: **Seminario**

4- Carga horaria semanal: se debe colocar: **4hs**

5- Carga horaria total: se debe colocar: **64hs**

6- Metodología de enseñanza: se debe colocar: **Clases teórico-prácticas**

7. Cuatrimestre de dictado. Elegir el de preferencia entre:

2do. cuatrimestre de 2025

8. Objetivos generales y objetivos específicos

Objetivos generales

- Brindar herramientas teóricas, metodológicas y técnicas para la elaboración de tesinas.
- Problematizar la influencia del guion cinematográfico en la promoción de representaciones, subjetividades e identidades sociales, políticas y de género.

Objetivos específicos

- Que las y los estudiantes realicen avances de guion de sus propias ideas audiovisuales.
- Que las y los estudiantes identifiquen los diferentes ejes que constituyen la caracterización de los personajes.
- Que las y los estudiantes reconozcan las diferentes partes de una estructura narrativa audiovisual.
- Que las y los estudiantes analicen y creen conflictos dramáticos.
- Que las y los estudiantes reflexionen sobre el rol de la autoría.
- Que las y los estudiantes lean críticamente un guion en función de los diferentes roles en la estructura de filmación.

9. Contenidos desglosados por unidades o módulos

Unidad 1: De la idea al guion de edición

Motivación, creatividad, idea y desarrollo de proyectos. Investigación previa. El lenguaje y el estilo audiovisual. Estructuras narrativas. Elementos básicos en común entre la ficción y la no ficción. La biblia y otras formas narrativas. Sinopsis, escaleta, tratamiento. Tipos de guion: Literario, técnico, story board, guion de edición.

Unidad 2: Ficción

El diseño narrativo de ficción. Verosímil. Géneros. Trama principal y secundaria. Conflicto dramático. Tipos de conflicto. Puntos de giro. Bloques, secuencias, escena, plano. Construcción de Personajes. Protagonista y antagonista. Estereotipos, arquetipos. Caracterización de Personajes simples y complejos.

Unidad 3: Diálogo y estructura narrativa

Los diálogos como pilares del guion: escritura, ritmo, desarrollo y resolución de las tramas y las subtramas. Procedimientos y dispositivos narrativos.

Unidad 4: No ficción. ¿Guion cerrado o guion abierto?

Características, funciones dentro de la producción, formato. La idea y la historia. La motivación, el para qué y para quiénes. Investigación previa. Localización de escenarios y personajes. La realidad del realismo y la ficción de la objetividad.

Unidad 5: Documento y documental

El primer documento en el que se vuelca el diseño de sonido, de edición y las demás áreas de un equipo de producción, es el guion. Géneros cinematográficos clásicos e hibridaciones. La representación de la realidad. La narración de historias con pruebas y argumentaciones. La comunidad de espectadores.

Unidad 6: Cinco clases de ideas

Elegir un personaje. Elegir un acontecimiento. Elegir una situación concreta. Hacer un viaje. Volver al punto de partida.

Visionado

- Breaking bad TIC1 (2008)
- Relatos salvajes (2014, Damián Szifron)
- Después de hora (1985, Martin Scorsese)
- La cacería (2012, Thomas Vinterberg)
- Vértigo (1958, Alfred Hitchcock)
- Casablanca (1942, Michael Curtis)
- Anatomía de una caída (2023, Justine Triet)
- Mala madre (2019, Amparo Aguilar)
- Salut, les cubains (1963, Agnes, Varda)
- Los espigadores y la espigadora (2000, Agnés Varda)
- La Reina (2013, Manuel, Abramovich)
- Venían a buscarme (2016, Álvaro de la Barra)
- Now! (1965, Santiago Álvarez)
- Sonata en sí menor (2014, Patricio Escobar)
- Nostalgia de la luz (2010, Patricio Guzmán)
- En el Hoyo (2006, Juan Carlos Rulfo)

10. Bibliografía general y específica dentro de cada unidad

Unidad 1: De la idea al guion de edición

BONITZER, P. y CARRIÉRE, J. C. (1991) Práctica del guion cinematográfico.

COMPARATO, Doc. (2005) De la creación al guion. *Arte y Técnica de escribir para cine y televisión.*

Unidad 2: Ficción

CHION, Michel (2000) Cómo se escribe un guion.

FIELD, Syd (2001) El libro del guion fundamentos de la escritura de guiones: una guía paso a paso desde la primera idea hasta el guion acabado.

Unidad 3: Diálogo y estructura narrativa

LYNCH David (2016) Atrapa el pez dorado meditación, conciencia y creatividad.

MCKEE, Robert (2022) El guion *story* sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones

GORDILLO, Inmaculada (2009) *La hipertelevisión: géneros y formatos*

Unidad 4: No ficción. ¿Guion cerrado o guion abierto?

BECEYRO, Raúl (2022) *Cinco ensayos sobre cine documental*. Ediciones UNL.

ALVAREZ, Santiago (1978) "El periodismo cinematográfico no es un género menor".

COMPARATO, Doc. *DE LA CREACION AL GUION. Arte y Técnica de escribir para cine y televisión*.

Unidad 5: Documento y documental

BUSTOS, Gabriela (2012) "Santiago Álvarez y el Noticiero de la Revolución Cubana," en Natalia Vinelli (ed.), *Comunicación y televisión popular. Escenarios actuales, problemas y potencialidades*, Buenos Aires, Cooperativa Gráfica El Río Suena.

NICHOLS, Bill (1997) *La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental*. Barcelona, Buenos Aires, México, Paidós

EDITANDO, "Entrevista con Álvaro de la Barra, director de 'Venían a buscarme'" En <https://www.editando.cl/2018/06/entrevista-con-alvaro-de-la-barra-director-de-venian-a-buscarme.html/>

Unidad 6: Cinco clases de ideas

GUZMÁN, Patricio (1998). "El guion en el cine documental", *Revista Viridiana*, Madrid.

11. Régimen de evaluación y promoción:

Las clases serán teórico-prácticas. Las y los estudiantes dispondrán en formato digital de toda la bibliografía así como de los filmes detallados. En cada clase se expondrá y se trabajará sobre los contenidos temáticos cuyos ejes principales se proyectan didácticamente sobre la película seleccionada.

La promoción del seminario requiere obtener 7 puntos o más en la aprobación de un trabajo final.

Como criterios de evaluación de las y los estudiantes se considerarán la participación en clase, la realización de los trabajos parciales y la presentación de un TP final integrador que contenga la elaboración de una la *sinopsis* más un avance de guion de un corto original de ficción o no ficción que contemple la presentación de personajes principales y antagonicos, acontecida en las primeras tres escenas.

Para aprobar será necesario asistir al 75 por ciento de las clases y aprobar los trabajos/fichas de clase solicitados.

12. Modalidad de aprobación: **Promocionable**

13. Docente a cargo y equipo docente

Titular/ docente a cargo: Dra. Gabriela Bustos DNI 22518980

Equipo docente:

JTP/ Lic. Valeria Goldstein DNI 26311664