

PROGRAMA DE CURSO

1. Nombre de la actividad curricular

Guion I

2. Nombre de la actividad curricular en inglés:

Script I

3. Código: CYTVI12

4. Carrera: Cine y Tv

5. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla

Carrera de Cine y TV

6. Área de Formación: Especializada

7. Carácter: Obligatorio

8. Semestre: III

9. Año: 2024

10. Número de créditos SCT – Chile: 4

11. Horas de trabajo

Presencial: 3

No presencial: 3

12. Requisitos: Escritura creativa

13. Propósito general del curso:

El curso tiene como eje el trabajo creativo en el diseño de un guion cinematográfico. Esperamos que la dinámica de la escritura vaya evidenciando aquellas necesidades, tanto conceptuales como prácticas, que aportan a su eficacia.

El curso se propone el desarrollo de habilidades que van más allá de la escritura misma. La **construcción dramática**, que es el corazón del curso, es el gran instrumento de la narración, tanto para el Teatro como para el Cine. La construcción dramática es una forma de razonamiento que pone a la acción (drama=acción), al conflicto y al punto de vista en el centro de la actividad **de todos** quienes intervienen en la realización de una película.

Relacionado Curricularmente con el taller de realización I y II y en Paralelo con Taller de Ficción I y aporta a Taller de Documental.

Aporta al perfil de egreso del estudiante a ser capaz de construir relatos audiovisuales en distintos géneros, medios y soportes, a través de un proceso colaborativo, autónomo y crítico donde confluyen diversas perspectivas autorales.

14. Competencias y Sub competencias a las que contribuye el curso.

Ámbito: Creación

Competencia:

1. Producir obras audiovisuales de ficción y no ficción que interpelen la realidad, construyan mundos y produzcan sentido en el contexto contemporáneo del arte, el cine, la televisión y otros medios de comunicación

Subcompetencia:

1.1 Estructurar relatos en lenguaje audiovisual que hagan emerger una nueva mirada sobre lo biográfico, lo social y lo político.

1.2 Crear, seleccionar y aplicar estrategias narrativas en función de los objetivos particulares de cada proyecto audiovisual.

Competencia:

2. Experimentar con el lenguaje audiovisual explorando los límites y posibilidades de su materia y estructura, en procesos colaborativos productores de conocimiento.

Subcompetencia:

2.2 Desarrollar y ejercitar la creatividad y capacidad de invención, entendiéndolas como frutos de una práctica constante, personal o colectiva.

Competencia:

3. Articular la reflexión e investigación teórica con la operación artística como partes inseparables de los procesos de creación audiovisual.

Subcompetencia:

3.2 Crear obras que dialoguen con los problemas teóricos relevantes del contexto contemporáneo del arte, el cine y los medios de comunicación.

15. Resultados de Aprendizaje

Al finalizar el curso, el o la estudiante será capaz de:

- Explorar con categorías dramáticas su propia realidad para su enriquecimiento temático.
- Analizar estructuras dramáticas para comprender creaciones propias y de otros.
- Elaborar un guion que permita la realización de una obra cinematográfica.

16. Unidad (es)/ Indicadores de aprendizaje:

Nombre de la Unidad	Contenidos:	Indicadores de Aprendizaje
---------------------	-------------	----------------------------

<p>INTRODUCCIÓN TEORIA Y TECNICA DRAMATICA CONCEPTOS</p>	<p>CONFLICTO – ACCIÓN</p> <p>FUERZAS PROTAGONICAS ANTAGONICAS.</p> <p>COORDENADAS DRAMÁTICAS (TIEMPO ESPACIO PERSONAJES ACCIÓN ETC).</p> <p>Tema-IDEA / PREMISA.</p> <p>DESARROLLO DE PERSONAJES</p> <p>INSUMOS INDUSTRIA 1: STORYLINE – SINOPSIS.</p>	<p>Aplica conceptos.</p> <p>Crea ideas dramáticas.</p>
<p>ESTRUCTURA DRAMÁTICA</p>	<p>PULSOS DRAMÁTICOS</p> <p>LOS TRES ACTOS</p> <p>PARADIGMAS</p> <p>EL CORTOMETRAJE Y SU ESTRUCTURA</p> <p>INSUMOS INDUSTRIA 2: ARGUMENTO – TRATAMIENTO</p> <p>FORMATO GUIÓN/ REALIZACIÓN ETC.</p>	<p>Aplica conceptos.</p> <p>Crea estructuras dramáticas.</p>
<p>GUION</p>	<p>LA ESCENA: UNA HISTORIA EN MINIATURA</p> <p>ESCRITURA Y REESCRITURA</p> <p>GUION FINALIZADO</p>	<p>Analiza su propia escritura</p> <p>Crea un guion</p>

17. Metodología de Enseñanza y Aprendizaje

Esperamos que, instalada la tarea de escribir un guion de cortometraje en el semestre, sea su proceso de elaboración lo que vaya exigiendo aquellos sustentos conceptuales y teóricos que incidirán en su eficacia.

Se busca privilegiar el trabajo colectivo en la elaboración de tramas y en la discusión crítica de los proyectos. Luego, etapa de escritura de escenas podrá abordarse tanto de forma individual como grupal, sin abandonar la interactividad dentro del curso, el que permanentemente tomará forma de taller. En este sentido, la experiencia de alterar de vez en cuando el orden de la sala de clases para producir un círculo, se ha demostrado como muy positiva.

Se trabajará con visionados que permitan el análisis estructural de algunas películas prototípicas, con lectura de textos atingentes y, de manera central, con la discusión, grupal y personal, de los proyectos.

18. Evaluación

Tipo de evaluación	Descripción evaluación	%	Contenidos considerados	Resultado de aprendizaje al que contribuye	Indicadores de logros de aprendizajes
-Análisis dramático de largometraje	-Entregas escritas (individual)	33.3 %	-Conflicto / Acción. -Fuerzas protagónicas antagónicas. -Coordenadas dramáticas (tiempo espacio personajes acción, etc.). -Pulsos dramáticos. -Los tres actos.	-Analizar estructuras dramáticas para comprender creaciones propias y de otros.	-Aplica conceptos
-Storyline y argumento (para cortometraje)	-Entregas escritas, exposición oral (pitching, individual o grupal) .	33.3 %	-Coordenadas dramáticas. -Tema-idea / premisa. -Desarrollo de personaje. -Storyline Argumento.	-Explorar con categorías dramáticas su propia realidad para su enriquecimiento temático y creación de una historia.	-Crea ideas y estructuras dramáticas.
-Guion de cortometraje (mínimo 5 minutos)	-Entregas escritas (individual o grupal).	33.3 %	-La escena: una historia en miniatura. -Escritura y reescritura.	-Elaborar el guion de la historia propuesta.	-Analiza su propia escritura -Crea un guion

19. Requisitos de Aprobación

- Nota final superior a 4.
- Asistencia 75% (asistencia mínima).
- 2 atrasos equivalen a una inasistencia.
- Se pasa lista al inicio del primer bloque y lista al inicio del segundo bloque.
- El incumplimiento de las asistencias mínimas requeridas, a pesar de tener un promedio final con nota igual o superior a 4.0, implica que el estudiante queda en categoría de reprobado.
- Cada evaluación incorporará criterios que permitan calificar la participación activa de cada estudiante durante la clase, además de los contenidos específicos de cada unidad.
- Examen obligatorio para estudiantes con promedio bajo 5 y/o una nota bajo 4.
- Examen vale 30% de la nota final.
- **Justificativos:** Los certificados presentados a tiempo en la DAEC solo sirven para aplazar una evaluación fijando una nueva fecha de entrega. No descuentan inasistencias, quien tenga menos de un 75% reprobará el curso.

20. Bibliografía Obligatoria (no más de 5 textos)

- "GUION PARA UN CINE POSIBLE" / Edit. Uqbar / Orlando Lübbert / 2008
- "El Cine según Hitchcock" de Francois Truffaut.
- "Práctica del Guión Cinematográfico" de Carriere y Bonizter.
- "Técnicas del Guión para Cine y TV" de Eugene Vale.
- "La Poética", de Aristóteles.

21. Bibliografía Complementaria

- El guion y la trama. Ronald Tobías.
- El Guion, Robert McKee
- El guion clásico de Hollywood. Mario Onandia.
- El Espacio Vacío. Arte y Técnica del Teatro. Peter Brook.
- Cambio. Formulación y solución de los problemas humanos. Paul Watzlawick, John Weakland y Richard Fisco.
- Un hombre muerto a puntapiés, Pablo Palacio.
- Diez, Juan Emar.
- París, situación irregular: La Rebelión: Joseph Roth.
- Las Paradojas del guionista. Daniel Tubau
- Esculpir en el tiempo Andrei Tarkovski Hitchcock & Selznick Leonard Leff
- Maestros de la luz Shaeffer/Salvato
- The Art of Dramatic Writing, Lajos Egri,
- El manual del Guionista, Syd Field,
- Manual de análisis de escritura dramática, Alejandro Robino.
- El Héroe de Mil Caras, de J. Campbell.
- Cómo convertir un buen guion en un guion excelente. Linda Seger.
- Cómo crear personajes inolvidables. Linda Seger.

22. Filmografía obligatoria.

Francis Ford Coppola. *El Padrino*. 1972.

Sidney Lumet. *El veredicto*. 1982.

Manuela Martelli. *1976*. 2022.

Santiago Mitre. *Argentina, 1985*. 2022.