

PROGRAMA DE CURSO

1. Nombre de la actividad curricular

Guión I

2. Nombre de la actividad curricular en inglés:

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:

10. Número de créditos SCT – Chile: 4

11. Horas de trabajo

Presencial: 3.5

No presencial: 2.5

12. Requisitos: Escritura creativa

13. Propósito general del curso:

El curso tiene como eje el trabajo creativo en el diseño de un guión 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.

Relación 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:

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

Subcompetencia:

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

3. 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.

4. Unidad (es)/ Indicadores de aprendizajes:

<i>Nombre de la Unidad</i>	<i>Contenidos:</i>	<i>Indicadores de Aprendizaje</i>
INTRODUCCIÓN TEORIA Y TECNICA DRAMATICA CONCEPTOS	CONFLICTO – ACCIÓN FUERZAS PROTAGONICAS ANTAGONICAS COORDENADAS DRAMÁTICAS (TIEMPO ESPACIO PERSONAJES ACCIÓN ETC) Tema-IDEA / PREMISA PERSONAJE DRAMÁTICO INSUMOS INDUSTRIA 1 STORYLINE – SINOPSIS	Aplica conceptos Crea ideas dramáticas
ESTRUCTURA DRAMÁTICA	PULSOS DRAMÁTICOS LOS TRES ACTOS PARADIGMAS INSUMOS INDUSTRIA 2 ARGUMENTO – TRATAMIENTO FORMATO GUIÓN/	Aplica conceptos Crea estructuras dramáticas

	REALIZACIÓN ETC.	
GUIÓN	LA ESCENA: UNA HISTORIA EN MINIATURA ESCRITURA Y REESCRITURA GUIÓN FINALIZADO	Analiza su propia escritura Crea un guion

5. 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, la dinámica de la escritura misma conducirá a la escritura individual, 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 atinentes y, de manera central, con la discusión, grupal y personal, de los proyectos.

6. Evaluación

Tipo de evaluación	Modalidad	Descripción de la evaluación	Cantidad	Porcentaje	Contenidos considerados)	Resultado de aprendizaje al que contribuye	Indicadores de logros de aprendizajes
Sinopsis	I	Entregas escritas	1	20%	Conflicto – acción fuerzas protagónicas antagónicas coordinadas dramáticas (tiempo espacio personajes acción etc) tema-idea / premisa personaje dramático storyline	Explorar con categorías dramáticas su propia realidad para su enriquecimiento temático	Aplica conceptos
Argumento	I	Entregas escritas	1	20%	pulsos dramáticos los tres actos paradigmas argumento – tratamiento	Analizar estructuras dramáticas para comprender creaciones propias y de otros.	Crea ideas dramáticas
Guión versión 1	I	Entregas escritas	1	20%	la escena: una historia en miniatura escritura y reescritura	Elaborar un guion que permita la realización de una obra cinematográfica.	Analiza su propia escritura Crea un guion
Guión versión final	I	Entregas escritas	1	20%	guión finalizado	Elaborar un guion que permita la realización de una obra cinematográfica.	Crea un guion
Participación	I	Participación en el clase a clase	-	10%	Unidad 1-2-3	Analizar estructuras dramáticas para comprender creaciones	Participación

					propias y de otros.	
Ejercicios clase a clase	I	Desarrollo de actividades propuestas por el profesor/a en clases o fuera de ella	-	10%	Unidad 1-2-3	Elaborar un guion que permita la realización de una obra cinematográfica. Analiza su propia escritura

7. Requisitos de Aprobación

Asistencia: 75% de asistencia.

Calificación mínima: 4,0 (escala de 1,0 a 7,0)

8. Bibliografía Obligatoria (no más de 5 textos)

- "GUIÓN PARA UN CINE POSIBLE" / Edit. Uqbar / Orlando Lübbert / 2008
- "El Cine según Hitchcok" de Francois Truffaut.
- "Práctica del Guión Cinematográfico" de Carriere y Bonizter.
- "Técnicas del Guión para Cine y TV" de Eugene Vale.

9. Bibliografía Complementaria

- La Poética, de Aristóteles.
- El guion y la trama. Ronald Tobías.
- El Guión, 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.

10. Recursos

Estímulos musicales:

Adiós Nonino. Astor Piazzolla.

Cueto Road. Mauricio Redolés.

El Ruido del Tiempo. Andreas Bodenhofer.

Borodin. Cuarteto para Cuerdas No.2.

Shostakovich. Cuarteto para Cuerdas No.8

Estímulos fotográficos:

Memorias en Blanco y Negro. Colección Mal de Ojo. Ed. Lom.

Nunca supe sus nombres. Marcelo Montecino. Colección Mal de Ojo. Ed. Lom.

Imágenes Fotográficas. Oscar Wittke. 1979-1992. Colección Mal de Ojo. Ed. Lom.

Estímulos Pictóricos:

Andréi Mylnikov

Bororo.

Silvia Castro.

Estímulos Espaciales:

Turistel (cualquier año. Físico y virtual).

Guía de Teléfonos. Soporte físico y virtual. Google map

11. Filmografías.

- El Padrino
- Testigo en peligro
- A la hora señalada
- El Duelo: Christian Maldonado.
- *Hambre*. Alexis Moreno.
- Rabia, Oscar Cárdenas.
- *Kimuk 2007*: Selección de Cortometrajes vascos.
- Fragmentos de:
 - Largo Viaje. Patricio Kaulen.
 - La Casa en que vivimos. Patricio Kaulen.
- Marat Sade. *Peter Brook*
- *Solaris*. Andrei Tarkowski.
- Psicosis. *Vértigo*. La Ventana Indiscreta, Alfred Hitchcock
- Una Noche en la Opera, Un día en las carreras, Los 4 locos, Hnos Marx.
- Cache. La mujer Pianista. Michel Hanecke
- Sol Ardiente. Nikita Mijailkov.
- Final Alemania Inglaterra. Mundial 66... El cuarto gol, el empate alemán.
- "La caída de Icaro", "La lucha de la vida contra la muerte" De Brueghel
- "Matta" (documental)
- "El hombre animal" de Desmond Morris (capítulo: El lenguaje del cuerpo)