

GUION Y DRAMATURGIA

I. Datos Informativos

Código:	2044058
Carrera	Comunicación Audiovisual y Cine, Comunicación y Periodismo, Comunicación e Imagen Corporativa, Comunicación y Publicidad Transmedia, Comunicación.
Semestre	2020 – II
Ciclo	4° ciclo
Categoría	Formación básica
Créditos	04
Pre-requisito	Guion y Narrativa
Docente	Luigi Esparza - Eduardo Mendoza.

II. Sumilla

El curso de Guion y Dramaturgia es de naturaleza teórico-práctico. Su propósito es desarrollar en los estudiantes el conocimiento, las capacidades y las habilidades necesarias para construir un relato de ficción, aplicando en la construcción de un guion, las características estructurales, narrativas y expresivas, en función de los géneros cinematográficos.

Comprender los conceptos que fundamentan los géneros audiovisuales, permiten al alumno entender que tanto el cine, la televisión y la internet, son procesos narrativos que tienen sus propias formas de estructurar hechos e historias, a partir del lenguaje audiovisual.

En esta perspectiva, se recorrerán diferentes modelos narrativos que van desde la tragedia al melodrama, de lo épico a la aventura, del misterio al policial y de la comedia al humor, abordando también los nuevos géneros que se articulan en los nuevos medios digitales e interactivos.

III. Competencias

General:

El alumno comprende, maneja la narrativa y expresa el lenguaje de los géneros cinematográficos y lo plasma a través de guiones donde plasma el funcionamiento de las estructuras narrativas y de los recursos para producir y realizar proyectos audiovisuales.

Específicas:

- El alumno reconoce las relaciones entre la narrativa de género, el mercado y los lenguajes audiovisuales, elaborando propuestas de expresión con la imagen y el sonido.
- Argumenta ideas a partir del análisis de juicios propios y ajenos, asumiendo responsabilidad sobre sus consecuencias.
- Maneja teórica y creativamente las estructuras narrativas de cada uno de los géneros cinematográficos y audiovisuales, logrando elaborar guiones y contar historias en función de los géneros

- d) Trabaja en grupo con eficacia y eficiencia, construyendo creativamente propuestas innovadoras y transformadoras de la comunicación audiovisual.

IV. Contenidos

UNIDAD 1 – LOS GÉNEROS

Competencias:

Transversales: Desarrollar el pensamiento crítico y la visión integradora

Específicas: Reconocer los géneros como modelos narrativos y matrices socioculturales

Objetivo: Al finalizar la unidad, el estudiante identifica las características temáticas y estructurales de algunos de los principales géneros.

1ª Semana: La dramaturgia audiovisual

- Presentación del curso. Conceptos básicos
- La narrativa audiovisual, aristotélica y clásica
- El formato de guión
- Los géneros audiovisuales
- La estructura narrativa de género
- Clasificación de los géneros modernos
- Nuevos géneros en la web
- Formación de grupos de trabajo
- Planteamiento del trabajo 1 (Guión de cortometraje de género puro)

VISIONADO

GRUPOS

2ª Semana: Los géneros

- Los géneros: características temáticas, estilísticas y estructurales.
- La mimesis griega
- El guión y la dramaturgia
- Los formatos y los géneros según los medios
- La comedia y el drama. Orígenes, influencias y evolución
- El género como categoría útil
- De la comedia al humor
- Lo difícil de hacer reír
- El gag, el sketch y el SitCom
- La comedia romántica
- El humorista no se ríe
- Asesoría: Logline.

VISIONADO

EXPOSICIONES

DISCUSIÓN

3ª Semana: El Melodrama

- De la tragedia al melodrama
- La heroína, el galán y el villano y la heroína
- La importancia de un buen malo
- La estructura de la telenovela
- El arte de la postergación
- Desarrollo del género, formatos televisivos y cinematográficos y variantes
- Determinación del género por la industria y reconocimiento por la audiencia
- Asesoría: Storyline y estructura.

VISIONADO

DEBATE

TAREA: EVALUACION CONTINUA 1

4ª Semana: El Thriller

- El thriller
- Variantes genéricas y posibilidades estilísticas
- Intenciones de respuesta en la audiencia. Identidades y fronteras de los géneros
- Asesoría: Construcción de personajes

VISIONADO

DEBATE

5ª Semana: La Aventura

- De lo épico a la aventura
- El rol del héroe y su misión de salvar al mundo
- Marvel como paradigma
- La estructura de una saga
- Variantes genéricas y posibilidades estilísticas
- Orígenes, influencia e historia
- Ubicación de las películas dentro de los géneros
- Asesoría: Argumento

VISIONADO

DEBATE

6ª Semana: La Ciencia Ficción

- La ciencia ficción
- Separación de la aventura y ejemplos
- Transhistoricidad de los géneros
- Asesoría: Escaleta.

VISIONADO

DEBATE

7ª Semana: El Musical

- El musical
- Posibilidades y experimentos
- **Examen Parcial: Guión de Género Puro**

VISIONADO

DEBATE

8ª Semana: El Terror

- Del misterio al terror
- Literatura y cine
- De la locura a lo sobrenatural
- La amenaza del diablo
- El arte de crear suspenso
- Posibilidades estilísticas
- Subgéneros. El gore
- Evolución de los géneros
- Planteamiento del trabajo final (Guión de cortometraje de dos géneros)

VISIONADO

DEBATE

9ª Semana: El Thriller Psicológico

- El thriller psicológico

- Cercanía con el terror y el policial
- Similitudes y diferencias
- Subgénero erótico
- Temas, estructuras y corpus de los géneros
- Asesoría: Logline.

VISIONADO
EXPOSICIONES
DISCUSIÓN

10ª Semana: El Policial

- Del investigador al policía
- La necesidad de atrapar al criminal
- La investigación forense: El paradigma CSI
- Codificación y especificidad
- El cine negro
- Historia y figuras
- Estilo
- La adaptación en el género policial
- Asesoría: Storyline y estructura.

VISIONADO
DEBATE

11ª Semana: La Acción

- La acción
- Evolución de la figura del héroe
- El cine de superhéroes
- Características fundamentales compartidas en el cine de género
- Asesoría: Construcción de personajes

VISIONADO
DEBATE

12ª Semana: La Fantasía

- La fantasía
- Variantes y codificación
- Función ritual e ideológica de los géneros
- Asesoría: Argumento

VISIONADO
DEBATE

13ª Semana: El Cine Bélico, Épico e Histórico

- El cine bélico, épico e histórico
- Historia, variantes y subgéneros
- El cine de rancheras, de piratas, el péplum
- La crítica y la práctica de los géneros
- Asesoría: Escaleta.

VISIONADO
DEBATE

14ª Semana: El Western

- El western
- Otros géneros locales y corrientes cinematográficas
- Evolución de los géneros cinematográficos

- Asesoría: Diálogos.

VISIONADO
DEBATE

15ª Semana

EXAMEN FINAL: Guión de dos géneros

16ª Semana

ENTREGA DE NOTAS

V. Metodología

La plataforma virtual empleada es el Classroom de Google Suite for education donde se compartirá los recursos didácticos de cada una de las sesiones, empleando el Meet como medio de comunicación sincrónica para la ejecución de las sesiones de aprendizaje además de: Drive, Gmail, hoja de Cálculo, Document, Chat, You Tube, Hangout. Uso de aplicativos del Software gratuito Adobe CC-10: Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, Spark y Acrobat Pro. Las técnicas didácticas en la modalidad remota son análisis, descripción, diálogo, ejemplificación, ejercitación, lectura reflexiva, trabajos en equipos pequeños, producción de ensayos en forma individual y de temas particulares, conversación, exposición, práctica guiada y práctica autónoma, investigación de repositorios, aprendizaje colaborativo basado en problemas y soluciones, invitados profesionales por especialidad por conexión meet, portafolios virtuales personalizados, sustentaciones, producción y realización de proyectos audiovisuales y lectura de fuentes utilizando los recursos consignados en la plataforma Classroom, diapositivas estandarizadas con estrategias de cada docente, videos seleccionados para reforzamiento, etc. Además se podrán utilizar los aplicativos como Kahoot, Mentimeter, Facebook entre otras conforme a las necesidades y requerimientos.

VI. Actividades de investigación formativa

La experiencia curricular del curso atiende al proceso de investigación formativa a través de la elaboración de una investigación que sustente la creación de guiones y conceptualización de personajes que se presentará en el proyecto final.

VII. Evaluación

La evaluación es permanente durante el desarrollo de las sesiones de clase. Cuestionarios en línea, Exposiciones individuales y grupales, Rúbricas objetivas, participación en debates a través de foros virtuales, presentación de E-Portafolios, presentación de infografías y mapas mentales, Solución individual de casos, Participación en Video-Conferencias, entre otros.

El promedio final del curso es resultado de un ponderado, compuesto por lo siguiente:

- a) Evaluaciones continuas (EC)
40%: Se registra en cuatro momentos (10%, 10%, 10% y 10%= 40%)
- b) Evaluación parcial – 30%
- c) Evaluación final – 30%

VIII. Fuentes

No	CÓDIGO CIDOC	FUENTE
1	791.437/A65	Aranda, D. (2006). <i>Guión Audiovisual</i> . Barcelona: Editorial UOC.
2	Recurso online	Alberti, J. (2013). "I Love You, Man": Bromances, the construction of masculinity, and the continuing evolution of the romantic comedy. <i>Quarterly review of film and video</i> , 30(2), 159-172.
3	Recurso Online	Bustamante, E., & Luna-Victoria, J. (2014). El cine regional en el Perú. <i>Contratexto</i> , (022), 189-212.
4	Recurso online	Cobb, S. Y. (1999). Writing the new noir film. <i>Film noir reader</i> , 2, 207-13.
5	791.437/C73	Comparato, D. (2009). <i>De la creación al guión: Arte y técnica de escribir para cine y TV</i> . Buenos Aires: Editorial La Crujía.
6	EBSCO Art Source	Clarke, M. (2007) <i>Verbalising the Visual: Translating Art and Design Into Words</i> . Lausanne, Switzerland: AVA Publishing.
7	791.437/CH57	Chion, M. (2009) <i>Cómo se escribe un guión</i> . Madrid: Grupo Anaya.
8	Repositorio UCAL	Gutiérrez, M. (2012) Narrativa y estética digital: La imagen y el sonido en la era interactiva y virtual. <i>Diálogos de la Comunicación</i> , 85, 30-33
9	Recurso online	Herrera, J. J. G. (2008). El Canon de la novela negra y policiaca. <i>Tejuelo: Didáctica de la Lengua y la Literatura. Educación</i> , (1), 4.
10	791.43/M26/C	Marín, F. (2011) <i>Cómo escribir el guión de un Cortometraje: Guía para crear tu propio corto</i> . Barcelona: Alba Editorial.
11	Recurso online	Orús, P. E. (2011). Vías de renovación en la última comedia romántica estadounidense. <i>Zer-Revista de Estudios de Comunicación</i> , 15(29).
12	Recurso online	Rodríguez, C. (2014). <i>El cine de terror en Argentina: producción, distribución, exhibición y mercado (2000-2010)</i> . Unidad de Publicaciones para la Comunicación Social de la Ciencia, Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Quilmes.
13	Recurso online	Sánchez-Escalonilla, A. (2009). Fantasía de aventuras: La exploración de universos fantásticos en literatura y cine. <i>Comunicación y Sociedad</i> . XXII (2) 109-137
14	Recurso online	Selling, K. L. (2005). <i>Nature, reason and the legacy of romanticism: constructing genre fantasy</i> (Doctoral dissertation, University of Sydney).
15	EBSCO Art Source	Scalera, B. (2011) <i>Creating Comics From Start to Finish: Top Pros Reveal the Complete Creative Process</i> . Cincinnati, Ohio: Impact.
16	791.437/S52	Sierra, J. (2008) <i>La página escrita: Cómo escribir, crear personales, hacer un guión, buscar la técnica más adecuada</i> . Madrid: Editorial SM.

17	Recurso online	Vaisman A, L. (1985). En torno a la ciencia-ficción: propuesta para la descripción de un género histórico. <i>Revista chilena de literatura</i> , 5-27.
18	006.696/W56S/1	Wells, P. (2007) <i>La escritura de guiones</i> . Laussane: AVA Publishing

FUENTES COMPLEMENTARIAS:

- ALTMAN, RICK: *Los géneros cinematográficos*. Barcelona: Paidós, 2000.
- ADRIANZÉN, Eduardo *Telenovelas: Cómo son, cómo se escriben*, Lima, PUCP, 2001
- ARISTÓTELES *La poética*. Biblioteca nueva. Madrid 2000
- BOURGET, JEAN. *Le melodrama hollywoodense*. Paris: Stock: 1985.
- CANO, Pedro *De Aristóteles a Woody Allen. Poética y retorica para cine y televisión*, Barcelona, Gedisa, 1999
- CORTÉS, José Angel *La estrategia de la seducción*. Pamplona, Ed. EUNSA, 1999
- COMPARATO, Doc *El Guion: Arte y técnica*. Buenos Aires, Ed. Garay, 1989
- LENNE, Gérard *El cine "fantástico" y sus mitologías*. Barcelona: Anagrama
- LOSILLA, Carlos *El cine de terror. Una introducción*. Barcelona: Paidós, 1993.
- MCKEE, Robert *El Guion*. Barcelona, Alba, 2009.
- RUBIN, Martin *Thrillers*. Madrid: Cambridge University Press, 2000.
- TODOROV, Tzvetan. *Estructuras narrativas*. Perspectiva, Sao Paulo, 1979.
- XAVIER PÉREZ *El tiempo del héroe: épica y masculinidad en el cine de Hollywood*, Barcelona: Paidós, 2000.