

TALLER DE GUIÓN PARA CINE, RADIO Y TELEVISIÓN 2

Programa semestral de la materia

Lic. Víctor Manuel Medina Cervantes

Duración: 16 clases de 4 horas cada una y un total de 64 horas al semestre.

Martes de 10:00 a 14:00

Modo presencial.

Colegio de Literatura Dramática y Teatro

Semestre 2024-2

El objetivo es distinguir y aplicar los elementos técnicos del guión de Cine, Radio y TV, con el fin de enriquecer el proceso creativo de escritura dramática. Además de insistir en las características de cada uno de los medios que requieren guiones y libretos.

OBJETIVOS PARTICULARES:

1. Entender el contenido del guión técnico de Cine, Radio y TV y los elementos que definen el lenguaje de cada uno de los medios.
2. Aprender el formato, la estructura y contenido del guión y del libreto.
3. Creación de un proyecto de largometraje para cine que incluya sinopsis, descripción de personajes, escaleta y guión literario (10 páginas como máxima exigencia). Proyectos originales o de adaptación.
4. Creación de sinopsis, descripción de personajes, escaleta y un libreto de programa unitario de televisión (10 cuartillas como máxima exigencia). Proyectos originales o de adaptación.
5. Trabajar en equipo un guión o libreto único.

CONTENIDOS TEMÁTICOS: reflexión, discusión y práctica de los elementos técnicos del guión de Cine, Radio y TV a partir de los beneficios que la técnica aporta a la práctica profesional del escritor.

Unidad 1.- (8 sesiones: 32 horas) La Radio, el sonido. La técnica visual y el Cine.

- La Radio es sonido y sonidos.
- La fotografía y sus recursos.
- El espacio y la luz, composición y volumen.
- La cámara de cine como elemento narrativo fundamental.
- Edición: la narrativa.
- La actuación en el Cine.
- Estructura narrativa del largometraje (trama, tres actos, peripecias, anagnórisis y desenlace)

Unidad 2.- (8 sesiones: 32 horas) La técnica visual de la TV dramatizada.

- Elementos técnicos del libreto de televisión.
- Principios de la edición electrónica para TV y sus consecuencias expresivas.
- La función de la música en la TV.
- La actuación en TV.

- Diferencias de estructura narrativa y técnica entre programas unitarios, series y telenovelas.

EVALUACIÓN:

Participación y exposiciones	20 %
Guión de cine	40 %
Libreto de televisión	40%

Puesto que el Taller no exige una formación previa, el criterio de evaluación tendrá que observar la capacidad de respuesta a indicaciones técnicas concretas y, de manera destacada, el nivel de avance del proceso de escritura individual.

CONTENIDOS TEMÁTICOS POR SESIÓN

SESIÓN 1

TEORÍA (2 horas):

- La Radio y sus sonidos.
- Efectos especiales, música y voz.
- La Fotografía y el Cine.
- Elementos estructurales de la sinopsis para largometraje.

PRÁCTICA (2 HORAS)

- Ejercicios de narración sonora.
- Visualizar los recursos técnicos plásticos en una película.
- Imágenes para cine: los primeros pasos para crear un guión de cine.

SESIÓN 2

TEORÍA (2 horas)

- La cámara de cine como elemento narrativo.
- Lenguaje cinematográfico: Planos, emplazamientos, composición, ejes de acción (exposiciones de alumnos).
- Elementos de la Descripción de personajes para largometraje (necesidades dramáticas: arco dramático, deseos, anhelos, objetivos y metas)

PRÁCTICA (2 HORAS)

- Propuestas de sinopsis para largometraje.

SESIÓN 3

TEORÍA (2 HORAS)

- La cámara: eje narrativo.
- Iluminación, encuadre, montaje (exposiciones de alumnos).
- Elementos de la ESCALETA para largometraje.

PRÁCTICA (2 HORAS)

- Propuestas de Descripción de personajes para largometraje.

SESIÓN 4

TEORÍA (2 HORAS)

- El espacio creativo, escenografía e iluminación.
- Ejemplos de cine.
- Elementos constitutivos de las escenas y secuencias del guión de cine para largometraje.

PRÁCTICA (2 HORAS)

- Propuesta de escaleta para largometraje.

SESIÓN 5

TEORÍA (2 HORAS)

- La clave narrativa del proceso de Edición.
- Ejemplos de cine.

PRÁCTICA (2 HORAS)

- Propuesta de guión de largometraje (10 páginas del primer tratamiento).

SESIÓN 6

TEORÍA (2 HORAS)

- El guión técnico para largometraje.
- Funciones y diferencia entre guión literario y guión técnico.

PRÁCTICA (2 HORAS)

- Propuestas de guión de largometraje (10 páginas del segundo tratamiento).

SESIÓN 7

TEORÍA (2 HORAS)

- La técnica cinematográfica al servicio del proceso creativo.

PRÁCTICA (2 HORAS)

- Propuesta de guión de largometraje (10 páginas del tercer tratamiento)

SESIÓN 8

TEORÍA (2 HORAS)

- Técnicas visuales de la televisión dramatizada.
- Similitudes y diferencias con la técnica cinematográfica.
- Elementos de la sinopsis de programa unitario de televisión.

PRÁCTICA (2 HORAS)

- Última versión de guión de largometraje (10 páginas).

SESIÓN 9

TEORÍA (2 HORAS)

- Principio de la edición electrónica en la TV y su influencia narrativa.

- Importancia y elementos de la descripción de personajes para el programa unitario de TV (necesidades dramáticas: arco dramático, deseos, anhelos, objetivos y metas).

PRÁCTICA (2 HORAS)

- Presentación de proyecto de sinopsis para programa unitario de TV.

SESIÓN 10

TEORÍA (2 HORAS)

- Función de la música en programas de TV. Especial énfasis en el Melodrama.
- Elementos estructurales de las escaletas para programa unitario de TV.

PRÁCTICA (2 HORAS)

- Presentación de descripción de personajes para programa unitario de TV.

SESIÓN 11

TEORÍA (2 HORAS)

- La actuación en TV.
- Función de los parlamentos y las acotaciones en el libreto.
- Elementos del libreto técnico de un programa unitario de TV.

PRACTICA (2 HORAS)

- Presentación de escaleta para programa unitario de TV.

SESIÓN 12

TEORÍA (2 HORAS)

- Prácticas y modos de ver: la filiación del espectador a la TV.

PRÁCTICA (2 HORAS)

- Presentación de libreto de programa unitario de TV. (10 cuartillas).

SESIÓN 13

TEORÍA (2 HORAS)

- Diferencias narrativas y técnicas de las estructuras de programas de TV unitarios, series y telenovelas.

PRÁCTICA (2 HORAS)

- Revisión y reescritura de libreto de programa unitario de TV.

SESIÓN 14

TEORÍA (2 HORAS)

- Las ventajas narrativas y técnicas del programa unitario de TV.

PRÁCTICA (2 HORAS)

- Revisión y reescritura de libreto de programa unitario de TV.

SESIÓN 15

TEORÍA (2 HORAS)

- Posibles caminos para una nueva televisión y la renovación de los contenidos.

PRÁCTICA (2 HORAS)

- Revisión y reescritura de libreto de programa unitario de TV.

SESIÓN 16

TEORÍA (2 HORAS)

- Conclusiones.

PRÁCTICA (2 HORAS)

- Última revisión de libreto de programa unitario de TV.

BIBLIOGRAFÍA

CARDERO, Ana María. *Diccionario de términos cinematográficos usados en México*, U.N.A.M., Escuela nacional de estudios profesionales Acatlán, 1989

BLOCK, Bruce. *Narrativa visual*, Ediciones Omega, segunda edición, Barcelona 2008

GUBERN, Román. *Dialectos de la imagen*, Cátedra, Madrid, 2017

KRACAUER, Siegfried. *Teoría del cine*, Paidós, Barcelona, séptima reimpresión, 2016

LIANDRAT-GUIGUES, Suzanne. *Estética del movimiento cinematográfico*, U.N.A.M. 2017

EGRÍ, Lajos. *El arte de la escritura dramática*, U.N.A.M., Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, México, 2009

MCKEE, Robert. *El guión*, trad. Jessica Lockhart, Alba editorial, s.l.u., Barcelona 2004

SANCHEZ-ESCALONILLA, Antonio, *Estrategias del guión cinematográfico*, Ariel, quinta impresión, Barcelona, 2017

GUERIN, Marie Anne. *El relato cinematográfico*, Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona, 2004

DAVIS, Rib. *Escribir guiones: desarrollo de personajes*, trad. Patricia Sánchez, Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona 2004

STEELER, Alexander (editor). *Escribir cine guía práctica para guionistas*, trad. Pablo Sauras, Alba, Madrid, 2014

ALTMAN, Rick. *Los géneros cinematográficos*, Paidós comunicación, Barcelona, tercera reimpresión, 2016

ROBLES, Xavier. *La oruga y la mariposa los géneros dramáticos en el cine*, U.N.A.M., México, 2014

NOVARO, Beatriz. *Re-escribir el guión cinematográfico*, El atajo ediciones, CCC y CONACULTA, México 2003

LINARES, Marco Julio. *El guión, elementos, formatos y estructuras*, Pearson educación, sexta edición, México, 2002

FIELD, Syd. *El libro del guión*, Plot, sexta edición, Madrid, 2001
----- *El manual del guionista*, Plot, cuarta edición, Madrid 2001
Realización, Cuadernos de estudios cinematográficos 6, U.N.A.M., 2016
Cinefotografía, Cuadernos de estudios cinematográficos 7, U.N.A.M., 2016
MÜNZ-KOENEN, Ingeborg, *Dramática de televisión*, Editorial arte y literatura, Ciudad de la Habana, 1984
VILCHES, Lorenzo, et al. *Taller de escritura para televisión*, Gedisa editorial, Barcelona 1999
LÓPEZ-PUMAREJO, Tomás. *Aproximaciones a la telenovela*, Cátedra, signo e imagen, Madrid, 1987
STAM, Robert. *Teoría y práctica de la adaptación*, U.N.A.M., México, 2014
MEDINA CERVANTES, Víctor Manuel. *Teoría dramática, los géneros del drama*. [en línea]
https://play.google.com/store/books/details/V%C3%8DCTOR_MANUEL_MEDINA_CERVANTES_TEORIA_DRAM%C3%81TICA?id=Xb38DwAAQBAJ

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

TARKOVSKI, Andrey. *Esculpir el tiempo*, U.N.A.M., México, 2013
ALCÁNTARA MEJÍA, José Ramón. *Teatralidad y cultura*, Universidad Iberoamericana, México, 2002
MORIN, Edgar. *El cine o el hombre imaginario*, Paidós, Barcelona, 2001
DELEUZE, Gilles. *La imagen-movimiento*, Paidós, Barcelona, novena impresión, 2015
----- *La imagen-tiempo*. Paidós. Barcelona, quinta reimpresión, 2016
FELDMAN, Simón. *El director de cine técnicas y herramientas*, Gedisa, México, 2011

ADORNO, Theodor W., et al. *El estado y la televisión*, Nueva política, México, julio-sept, 1976
----- *Composición para el cine*, Akal, Madrid, 2007
FOUCAULT, Michel. *Las palabras y las cosas*, Siglo XXI editores, decimosexta edición, México, 1985
FELLINI, Federico. *Hacer una película*, Paidós, Barcelona, tercer impresión 2011
JARVIE, Ian. *Filosofía del cine*, Editorial síntesis, Madrid, 2011
TOVAR, Juan et al. *¿Es el guión cinematográfico una disciplina literaria?*, CUEC, UNAM, México, 1990
ALLEN, Woody. *Annie Hall*, Tusquets, segunda edición, Barcelona, 1988
ALMODÓVAR, Pedro. *La mala educación*, Colección espiral, ocho y medio, el deseo, Madrid, 2004
EINSESTEIN, Sergei. *El acorazado Potemkin*, Aymá S.A. Editora, Barcelona, 1971
----- *Teoría y técnica cinematográficas*, Ediciones Rialp S.A., Madrid, séptima edición, 2016