

TALLER DE GUIÓN PARA CINE, RADIO Y TELEVISIÓN 1

Programa semestral de la materia

Mtro. 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

El taller será impartido íntegramente de manera presencial

Colegio de Literatura Dramática y Teatro

Semestre 2025-1

El objetivo general radica en estimular la creatividad en la escritura dramática para medios y distinguir elementos básicos de los guiones radiofónicos, televisivos y cinematográficos, haciendo énfasis en el concepto de Narración y en la práctica de la adaptación.

OBJETIVOS PARTICULARES:

1. Problematicar el tópico de la escritura de guiones como un reto creativo y técnico.
2. Entender la esencia del funcionamiento del guion como un producto creativo en tránsito dentro de una cadena creativa y productiva.
3. Aprender la estructura y contenido del guion como un acto narrativo complejo.
4. Distinguir las estructuras formales externas e internas del guion a partir de la paráfrasis o adaptación: de la narrativa al cine, radio y televisión.
5. Practicar la construcción del guion: una sinopsis, la descripción de personajes, la escaleta y el primer tratamiento de un libreto.
6. Lograr la creación completa de un proyecto de cortometraje para cine (máximo de duración 5 minutos).
7. Lograr la creación de una sinopsis, una descripción de personajes, una escaleta y las primeras escenas del libreto de un programa unitario de televisión. (Máximo cinco cuartillas)

CONTENIDOS TEMÁTICOS: El problema de la escritura creativa, la narración, la adaptación, los caracteres y las situaciones.

Unidad 1.- (4 sesiones: 16 horas) De la acción a la palabra y de la palabra a la acción.

- ¿Cómo se mantiene y estimula la “gana” de escribir?
- ¿Cómo se inscribe la función del guion en la historia del radio, cine y televisión?
- ¿Para qué sirve un guion?
- El guion como una creación dramática y narrativa.
- Práctica de construcción de escenas y secuencias.

Unidad 2.- (4 sesiones: 16 horas) La adaptación

- Elementos fundamentales de la adaptación (lo que no puede moverse).
- Elementos flexibles de la adaptación (lo que puede sustituirse).

Unidad 3.- (4 sesiones: 16 horas) El guion de cine.

- Elementos básicos de la narrativa cinematográfica (escribir para la imagen)
- Elaboración de sinopsis de adaptación cinematográfica.
- Elaboración de descripción de personajes.
- Desarrollo de escaleta de guion (cortometraje)
- Desarrollo de primer tratamiento de guion (cortometraje)

Unidad 4 (4 sesiones: 16 horas) el libreto de televisión.

- Elementos básicos de la exposición a la televisión: la intimidad del espectador.
- Diferencias cualitativas del libreto para programa unitario, serie o telenovela.

- Elaboración de sinopsis de adaptación televisiva.
- Elaboración de descripción de personajes.
- Desarrollo de escaleta de libreto de programa unitario.
- Desarrollo de primer tratamiento de libreto de tv (5 páginas)

EVALUACIÓN:

Participación	25 %
Guion de radio	25 %
Guion de cine	25 %
Libreto de televisión	25%

CONTENIDOS TEMÁTICOS POR SESIÓN

SESIÓN 1

TEORÍA (2 horas):

- El problema de escribir: técnica y creatividad. Sus enfoques.
- La radio, el cine y la televisión: Sistemas de producción y su función narrativa.
- La adaptación: su función y sus derroteros.

PRÁCTICA (2 HORAS)

- Ejercicios de narración a partir de experiencias inmediatas y personales.
- De la imagen a la palabra (la radio)
- De la palabra a la imagen (el cine)
- La imagen en la intimidad de una habitación (la televisión)

SESIÓN 2

TEORÍA (2 horas)

- Formatos de guion de radio, cine y televisión (exposiciones de alumnos).

PRÁCTICA (2 HORAS)

- Práctica de formatos de guion de radio.

SESIÓN 3

TEORÍA (2 HORAS)

- Función narrativa de los guiones de radio, cine y televisión. Qué se cuenta y para qué.

PRÁCTICA (2 HORAS)

EL PODER DE LA MIRADA.

- Práctica de construcción de escenas de guion de cine.

SESIÓN 4

TEORÍA (2 HORAS)

- Las características de la adaptación desde el teatro y desde la novela a la radio.

PRÁCTICA (2 HORAS)

- Práctica de escaleta del libreto de televisión (unitario, serie y telenovela)

SESIÓN 5

TEORÍA (2 HORAS)

- La adaptación: para qué sirve, qué se conserva y que se puede mover.
- Preparación de primer ejercicio de adaptación para guion de radio.

PRÁCTICA (2 HORAS)

- Práctica de adaptación de caracteres
- Práctica de adaptación de situaciones (espacio y tiempo)

SESIÓN 6

TEORÍA (2 HORAS)

- Preparación de primer ejercicio de adaptación para guion de cine.

PRÁCTICA (2 HORAS)

- Práctica de adaptación para guion de radio.
- El énfasis en la intimidad y las posibilidades narrativas de la voz exclusiva.

SESIÓN 7

TEORÍA (2 HORAS)

- Preparación de primer ejercicio de libreto de programa unitario de televisión.

PRÁCTICA (2 HORAS)

- Práctica de adaptación para guion de cine (cortometraje)

SESIÓN 8

TEORÍA (2 HORAS)

- La sinopsis del guion de cine.
- La descripción de personajes del guion de cine.
- El desarrollo del guion de cine. El arco dramático y las necesidades dramáticas de los caracteres o personajes.

PRÁCTICA (2 HORAS)

- Práctica de adaptación de libreto para televisión.

SESIÓN 9

TEORÍA (2 HORAS)

- La narrativa cinematográfica y sus posibilidades expresivas.
- La diferencia entre narrar para la página y para la pantalla.
- El guion en tres actos.
- Cine “comercial” vs cine “de autor”.

PRÁCTICA (2 HORAS)

- Elaboración de sinopsis argumental y descripción de personajes.

SESIÓN 10

TEORÍA (2 HORAS)

- La elaboración de una escaleta: sus beneficios y riesgos creativos.

PRÁCTICA (2 HORAS)

- Elaboración de escaleta del guion de cine.

SESIÓN 11

TEORÍA (2 HORAS)

- Las escenas, las secuencias y los actos en el guion de cine.

PRÁCTICA (2 HORAS)

- Las escenas del primer acto.

SESIÓN 12

TEORÍA (2 HORAS)

- El desarrollo del conflicto en los personajes del guion de cine.

PRÁCTICA (2 HORAS)

- Las escenas del segundo y tercer acto.

SESIÓN 13

TEORÍA (2 HORAS)

- Cómo se mira la televisión y su influencia en el libreto.

PRÁCTICA (2 HORAS)

- Elaboración de sinopsis argumental y descripción de personajes.

SESIÓN 14

TEORÍA (2 HORAS)

- Los recursos técnicos narrativos para resolver el problema de la duración de los programas seriados de televisión.
- Narrar dramáticamente en 22 minutos, en 10 horas y en 100 horas o más.

PRÁCTICA (2 HORAS)

- Elaboración de escaleta del libreto de televisión.

SESIÓN 15

TEORÍA (2 HORAS)

- La función de las palabras (PARLAMENTOS) en las escenas de libretos de televisión.

PRÁCTICA (2 HORAS)

- Libreto de televisión (5 minutos)

SESIÓN 16

TEORÍA (2 HORAS)

- Revisión de los proyectos y conclusiones.

PRÁCTICA (2 HORAS)

- Últimos ajustes y preparación para el segundo tratamiento del libreto.

BIBLIOGRAFÍA

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

<https://oiipdf.com/el-guion-elementos-formatos-y-estructuras-6ta-edicion-marco-julio-linares-freelibros-org-pdf>

HERRERA ESPINOSA, Alejandro. *El guión y sus formatos*, Universidad Iberoamericana, México, 2014.

<https://es.scribd.com/document/442426643/el-guion-y-sus-formatos-cine-pdf>

TOVAR, Juan et al. *¿Es el guión cinematográfico una disciplina literaria?*, CUEC, UNAM, México, 1990

EGRI, 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

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

STAM, Robert. *Teoría y práctica de la adaptación*, U.N.A.M., México, 2014

JARVIE, Ian. *Filosofía del cine*, Editorial síntesis, Madrid, 2011

DUFFEY, J. Patrick, *De la pantalla al texto, la influencia del cine en la narrativa mexicana del siglo veinte*, U.N.A.M., México, 1996

COMPARATO, Doc. *Da criação ao roteiro*, Artemídia Rocco, Rio de Janeiro, 1999

FIELD, Syd. *El libro del guión*, Plot, sexta edición, Madrid, 2001

----- *El manual del guionista*, Plot, cuarta edición, Madrid 2001

Cinefotografía, Cuadernos de estudios cinematográficos 7, U.N.A.M, 2016

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

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

ALLEN, Woody. *Annie Hall*, Tusquets, segunda edición, Barcelona, 1988

ALMODÓVAR, Pedro. *La mala educación*, Colección espiral, ocho y medio, el deseo, Madrid, 2004

FUENTES-BERAIN, Marcela. *Hasta morir*, Ediciones el milagro, IMCINE, México, 1995

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

MORIN, Edgar. *El cine o el hombre imaginario*, Paidós, Barcelona, 2001

RICOEUR, Paul. *Tiempo y narración III*, Siglo XXI editores, México, 1999

ADORNO, Theodor W., et al. *El estado y la televisión*, Nueva política, México, jul-sept, 1976

Se considerará de principal importancia consultar y ampliar la numerosa bibliografía que publica la U.N.A.M. en materia de cine. Además se recomienda consultar la bibliografía que el Plan de estudios sugiere para esta materia.