

Programa de Estudio: Guión y Narración

Carrera de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación

Profesor: Pedagogo Audiovisual Fernando Korstanje

Régimen: Cuatrimestral

Período de cursado: 3er año 1er cuatrimestre

Programa realizado el año: 2010

Auxiliares Docentes Graduados: Lic. Sergio Gómez, Abg. María Eugenia Waldmeyer

«Lo esencial en estos tiempos de miseria moral es crear entusiasmo. Lo que más necesitamos nosotros y los jóvenes es entusiasmo»,

Pablo Picasso. 1934.

"... La improvisación es un milagro que engaña a las personas que ignoran la técnica necesaria a todo trabajo de creación. Consideran la inspiración como una especie de milagro, un estado hipnótico que dispensaría en cierta forma, de todo cuidado material. En verdad es necesario terminar con esa leyenda del artista inspirado que vive fuera del mundo. El artista es responsable de lo que hace. Debe poner su lucidez al servicio de una realización rigurosa, respetando a la vez, la lógica de sus personajes, la dinámica de la película, los imperativos técnicos que supone. La improvisación se reduce a cierta forma de sensibilidad a las exigencias del momento cuando se trata, por ejemplo, de cambiar algo a último minuto. No concierne en suma sino al detalle. En cuanto al conjunto, debe conducirse con una precisión completamente matemática..."

Federico Fellini

1. Fundamentos

La carrera de Licenciatura en Comunicación de la Facultad de Filosofía y Letras nace con el objetivo de formar profesionales capaces no sólo de analizar los mensajes producidos por otros, sino de generar los propios.

Entre sus objetivos fundacionales se menciona:

1. *“constituirá una estrategia para profesionalizar el espectro de actividades comunicacionales en el medio, proporcionando recursos humanos con bases sólidas en el ejercicio profesional”*
2. *“permitirá crear lazos firmes entre la comunidad de Tucumán y la Universidad, y promover una red de servicios comunitarios a través de intervenciones comunicacionales en lo social y cultural”*

La tarea central de un comunicador es la PRODUCCIÓN DE MENSAJES para un interlocutor determinado. La materia se propone reivindicar los objetivos iniciales ya mencionados y consolidar la pertenencia de esta materia al área “taller”.

Un guión es la descripción detallada del mensaje audiovisual que se va a producir.

Como herramienta fundamental del proceso de producción audiovisual, el guión es en sí mismo **un mensaje** que debe ser comprendido por un colega realizador, o en un esquema de división del trabajo, por los responsables del registro de imágenes y sonido.

Los contenidos de la materia apuntan a la producción integral (bajo el paradigma de la no-especialización) de materiales audiovisuales orientados a satisfacer áreas de vacancia: realidad reproducida, información cognoscitiva, comunicación científica y pedagógica.

Coherentemente con la lógica de pensar un profesional productivo con una responsabilidad social, el instrumento guión debe apuntalar la búsqueda de la máxima racionalidad productiva. Se tomará al guión de hierro de Pudovkin como extremo ideal de esa racionalidad.

La Universidad Nacional de Tucumán es (al menos formalmente) co-propietaria de un canal de televisión. Tiene una rica historia de producción documental y televisiva (desde los tiempos de

Prelorán, Getino, Vallejo y Peirano) que vale la pena retomar a la luz de los espacios potenciales de circulación local que abren las nuevas tecnologías, las políticas públicas y la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual.

La creación del Canal Encuentro por parte del Ministerio de Educación de la Nación y el Canal INCAATV son otras señales de un tiempo favorable para la producción de contenidos de calidad. La producción de mensajes que, desde un contexto enraizado en la realidad social tucumana y del NOA, constituyan un aporte educativo comprometido y alternativo a los mensajes alienantes de las industrias culturales comerciales.

La propia facultad de Filosofía, dentro de la UNT, puso en marcha entre 1998 y 2003 una experiencia inédita de comunicación para el desarrollo que, anclada en desarrollos originales y significativos para toda Latinoamérica, proponía el uso de lo audiovisual dirigido a cubrir áreas de vacancia en las formaciones tradicionales de los comunicadores, fundamentalmente comunicación científica y pedagógica.

Lo arriba expuesto fundamenta esta propuesta curricular que no se concentra ya en principios teóricos o análisis taxonómicos (tratados in extenso en las materias de fundamentación de primero y segundo año) sino que pone el énfasis en los aspectos concretos de la producción de mensajes, en las “estrategias”.

2. Objetivos generales

Formar a los alumnos/as a través de un proceso teórico-práctico y productivo, en los marcos teóricos, metodologías y práctica de la producción de mensajes basadas en el esquema de “realización integral” propia de las posibilidades que han abierto las tecnologías digitales.

3. Objetivos específicos

Que los alumnos/as sean capaces de:

- 3.1.1. Dominar la racionalidad de un proceso de producción audiovisual desde la investigación del tema hasta el montaje y, dentro de aquella, el lugar estratégico que ocupa la fase de guión.
- 3.1.2. Realizar guiones realistas, racionales, con dominio del lenguaje audiovisual.
- 3.1.3. Articular su producción de guiones con la demanda de materiales audiovisuales con valor de uso social y con las exigencias de las materias “Comunicación Televisiva” y “Producción Audiovisual”.

4. Programa temático de la materia Guión y Narración

- 4.1.1. **El guión y los modelos de comunicación:** El paradigma de la información: emisor-medio-receptor. El paradigma de la comunicación: interlocutor-medio-interlocutor. El papel de la educación en el desarrollo. Aprendizaje y enseñanza: el papel de la comunicación. Modelos de educación natural y educación dirigida. Elementos psicofisiológicos de la comunicación audiovisual. El modelo de aprendizaje basado en redes neuronales. La reiteración y la redundancia. El papel de la memoria. El valor de uso y la motivación: El proceso cognitivo y el papel de lo afectivo.
- 4.1.2. **Tipología de los mensajes. Análisis de mensajes:** Características de los distintos tipos de mensajes: Comunicación, información, educación, capacitación, recreación, autoexpresión, manipulación. Diferenciación de los mensajes y regla del valor. El guión clásico de Hollywood. Estructuras Narrativas: Lineal, (en tiempo real y condensado), Quebrada, Contrapunto y Fresco. Géneros. La estructura de tres actos.
- 4.1.3. **El guión como elemento de racionalidad en el proceso de producción audiovisual:** Determinación del tema y valor de uso para un interlocutor dado. Investigación de campo, investigación académica, estructura de contenidos, arborización, libreto, determinación de medios, guión, desglose de producción, registro de imágenes y sonido, edición, aplicación experimental, corrección y entrega.
- 4.1.4. **Guión:** Las secuencias: Narrativa, Descriptiva y Conectiva. El Guión de Hierro de Pudovkin. Formato de guión. La racionalidad productiva. El emisor interno y la locución fuera. De palabra de libreto a palabra de guión. La realidad producida, la realidad reproducida y la realidad mixta. Abstracciones; gráfica fija y animaciones. Normas de

legibilidad. Márgenes de seguridad espacio-temporales. Procedimientos de enlace. Software de proyectos audiovisuales y guión. Pauta de control de guión.

4.1.5. **Narrar con imágenes: El alfabeto audiovisual.** Espacio, tiempo y conductas en la imagen audiovisual. De la realidad a la imagen; la intermediación tecnológica. Potencial y limitaciones de la intermediación tecnológica. Selección y discriminación en audio y video. Correlación de las pistas de audio y video. Códigos visuales y sonoros: Escala de planos y toma- secuencia, Ley del eje. Corte en movimiento. La relación luz-cámara-sujeto-fondo. Profundidad de campo y variables que la condicionan. Los movimientos de cámara. Elementos de la pista de audio y planos sonoros. El tiempo: duración, orden y ritmo. Edición digital y analógica. El Efecto Kulechov. Toma, secuencia, unidad temática, programa y curso.

4.1.6. **Introducción a los códigos pedagógicos:** Conductismo y constructivismo. Aprendizaje y memoria. Criterios pedagógicos audiovisuales: La reiteración y el refuerzo. El valor de uso. El uso del espacio informativo disponible. El papel pedagógico del silencio. El papel pedagógico del sonido ambiente. La multiplicidad de estímulos; ventajas y riesgos.

5. Trabajos Prácticos:

El objetivo de los trabajos prácticos es la internalización de los conceptos y destrezas necesarias para la producción de mensajes.

Los Trabajos Prácticos grupales a realizarse a lo largo del cuatrimestre suman un total de 5 (cinco) y se enumeran a continuación:

TP N° 1: Arborización de contenidos

TP N° 2: Libreto

TP N° 3: Secuencia descriptiva

TP N° 4: Secuencia narrativa

TP N° 5: Guión susceptible de ser grabado y con una utilidad concreta en el medio social. La duración del guión debe ser de 10 minutos de programa.

6. Modalidad de cursado y Régimen de Evaluación

La modalidad de dictado en todas las clases será teórico-práctica.

Los trabajos prácticos se realizarán en grupos de no más de tres personas. Los productos no serán devueltos a los alumnos. La cátedra se reserva el uso y difusión de los mismos en cualquier actividad que no implique fines de lucro.

6.1.1. Como requisito para la **aprobación promocional** de la materia, los alumnos deberán tener:

Asistencia a clases teórico-prácticas: 50%

Trabajos prácticos: aprobados el 100%

Evaluación final: (examen escrito e individual) aprobada con nota igual o superior a 6

6.1.2. Como requisito para la **regularización** de la materia, los alumnos deberán tener:

Asistencia a clases teórico-prácticas 50%

Trabajos prácticos: aprobados el 100%

Evaluación final: (examen escrito e individual) aprobado con nota entre 4 y 5.

Bibliografía

-BIENVENIDO, LEON (1999). El documental de divulgación científica. Paidós, Barcelona
-CALVELO RÍOS, MANUEL. (1998). Los modelos de Información y de Comunicación. El

modelo de Interlocución: un nuevo paradigma de comunicación. Runa. Santiago de Chile.
<http://www.iicd-run.org>

-CALVELO RÍOS, MANUEL. (2005). La Estética de los Programas Pedagógicos Audiovisuales. Runa. Santiago de Chile. <http://www.iicd-run.org>

-CALVELO RÍOS, M. AND J. WOHLGEMUTH. (1997) Video Rural, Pedagogía Audiovisual para a capacitação popular. Porto Alegre. Sinal Comunicações.

-COMPARATO, DOC (2005) De la Creación al guión. La Crujía, Buenos Aires.

-COTS, FERNANDO (2004) Curso de guión. Texto básico. Edición del profesor Cots para uso de la cátedra. Córdoba.

-EQUIPO DE COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO UNT.(2000) Seminario de Manuel Calvelo http://www.youtube.com/view_play_list?p=77CD07493C3CCAA1

-EQUIPO DE COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO UNT (2002): Documentos de La Carrera de Especialización Comunicación para el Desarrollo:

Metodología de Producción Pedagógica Masiva Audiovisual

Una hipótesis de trabajo sobre la educación

Tipología del mensaje

Introducción a los Elementos del Lenguaje Audiovisual

Percepción: De la Realidad a la Imagen

Selección y Discriminación

Guión

Pauta de Control del Pedagogo para la Realización de Cursos y Clases.

Control de Guión.

Las secuencias en los programas pedagógicos audiovisuales

Posibles secuencias de un programa audiovisual institucional

-FARJI, SABRINA, VEGA, P., YOEL, G., APREA, G. (2007) Sobre el guión. Libros de Rojas, Buenos Aires.

-FELDMAN, SIMÓN (2000) Guión argumental, guión documental. Gedisa, Barcelona.

-FRASER, COLIN. (1986). Un nuevo enfoque para la comunicación rural: la experiencia peruana en video para la capacitación campesina. FAO. Disponible en <http://www.fao.org/docrep/S3606S/S3606S00.htm>

-GONZALEZ ALONSO, CARLOS (1992). Principios básicos de comunicación. Trillas, México

-GUMUCIO DAGRON, ALFONSO (2001) Haciendo Olas. Fundación Rockefeller, La Paz.

-GUMUCIO DAGRON, ALFONSO - El Cuarto Mosquetero: La Comunicación para el Cambio Social.

-HAAG, JUDITH H. AND HILLIS R. COLE, JR., (1989) "The Complete Guide to Standard Script Formats: The Screenplay". CMC Publishing. North Hollywood.

-HUET, ANNE (2006) "El Guión". Paidós, Barcelona

-KAPLÚN MARIO (1998). Una Pedagogía de la Educación. Ediciones de la Torre. Madrid.

-KORSTANJE, FERNANDO, JOSÉ VILLANUEVA, CAROLA HERRSCHER, JANINE SCHONWALD Y SOLEDAD MARCOS. (1999) "La Pedagogía Masiva Audiovisual, una Propuesta de Integración del Saber Popular y el Saber Académico. La experiencia de Capacitación en Tucumán". Número extraordinario (Nº 28, año 1999) de la Revista Humanitas - Fac. de Filosofía y Letras - UNT (ISSN 0041 - 4217) Tucumán -.

-MARCOS, S. AND F. KORSTANJE. (2001). La experiencia de la FAO en Comunicación para el desarrollo se vuelca a la Universidad. En SD Dimensions. FAO's Natural Resource Management and Environment Disponible en http://www.fao.org/sd/2001/KN0902a_es.htm

-ONAINDIA, MARIO (1996) El guión Clásico de Hollywood. Paidós, Barcelona

-PALAZAON MESEGUER, ALFONSO. (1998) Lenguaje Audiovisual. Editorial acento. Madrid.

-SEGER, LINDA. (2007) Cómo convertir un buen guión en un guión excelente. Ediciones RIALP, Madrid

-SIMPSON, ROBERT S. (1996) "Manual práctico para producción audiovisual." Gedisa. Barcelona.