

Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras
Escuela de Comunicación

COMA 4315 GUIONES DE RADIO, CINE Y TELEVISIÓN
Profesora Ana María García, PhD
Horas de Oficina: martes y jueves 11:30-1:00 o por cita
kinoislas@yahoo.com

Sílabo

I. Título

Guiones de radio, televisión y cine
Scriptwriting for Radio, Film and Television

II. Descripción del curso

Los aspectos técnicos y estéticos en la elaboración de guiones para radio televisión y cine serán discutidos en el transcurso del semestre. Se abundará además en la teoría de la dramaturgia. Se proveerá un método práctico para la elaboración de un guión corto de cine desde la idea hasta el primer borrador y para documental de radio a partir del estudio de los recursos y convenciones del género. Se preparará al estudiante para escribir un guión de radio de género documental a partir del dominio de los recursos estéticos del género. Se discutirán los formatos principales de televisión, el drama de una hora y la comedia de situación, con un énfasis en este último por su relevancia en la producción televisiva en Puerto Rico.

III. Prerrequisitos: COPU 4005 y COPU 4017 o 4015

IV. Créditos: Tres (3) créditos

V. Horario:

Tres (3) horas semanales

VI. Objetivos

1. El estudiante aprenderá los fundamentos de la escritura de guiones para radio, televisión y cine utilizando los formatos reconocidos internacionalmente en estos medios, entendiendo las diferencias entre el género documental y la ficción y entre los formatos de televisión comedia de situación, "sitcom", y programa de una hora.

2. El estudiante estudiará los aspectos teóricos de la dramaturgia, o el arte de la comunicación escénica. Se enfatizará el estudio de diversos conceptos como la estructura dramática, desarrollo de personajes, progresión y complicaciones, conflicto, exposición, suspenso, etc., aplicados al género de la ficción. Aprenderá a distinguir una estructura clásica aristotélica de las estructuras de narrativa alternativa.

3. El estudiante aprenderá los diversos elementos que se utilizan en la elaboración del guión documental incluyendo entrevista, narración, material de archivo, música, evento, secuencia de acción, elementos de ficción, etc., así como diferentes tipos de documental y la aplicación de una estructura dramática a dicho género.

4. El estudiante conocerá las posibilidades técnicas y estéticas que ofrecen los tres medios, lo que constituye conocimiento esencial para la elaboración de guiones.

5. El estudiante escribirá un guión para radio de veinte páginas de género documental.

6. El estudiante escribirá un guión corto para cine en el género de ficción de aproximadamente 10-15 páginas (minutos). Llevará a cabo una secuencia de ejercicios asignados por la profesora para el desarrollo de su idea y utilizará algunos de los siguientes pasos como método de trabajo:

- Idea
- Storyline*
- Sinopsis
- Argumento
- Escala
- Primer borrador estructurado por escenas

7. El estudiante trabajará en grupos de tres para elaborar un bosquejo de comedia de situación.

8. Al trabajar en equipo, el estudiante podrá hacer los acomodos necesarios para incluir compañeros estudiantes con impedimentos.

Estrategias instruccionales

1. La profesora dictará conferencias sobre los temas desglosados en la descripción del curso, incluyendo cada paso en la elaboración de los guiones.

2. Cada estudiante creará un portafolio con una secuencia de ejercicios individuales asignados en clase sobre los siguientes aspectos: el análisis de programas y/o filmes, el desarrollo de una idea para el cortometraje de ficción, desarrollo de personaje, desarrollo de la escena, formato de guión, los pasos a seguir en la elaboración del guión corto de cine. el desarrollo de una premisa para una comedia de situación, bosquejo de documental de radio, y otros. Cada ejercicio será evaluado por la profesora y almacenado en el portafolio del estudiante.

3. Se instruirá al estudiante en el uso del programa computadorizado de formato de guión de cine y teleplay, Final Draft. Se analizarán en clase las tecnologías emergentes en la producción, distribución y exhibición de cine, televisión y radio.

4. El estudiante participará en discusiones y análisis de guiones de radio, televisión y cine de varios programas y películas. Se dividirá el grupo en subgrupos para que cada uno analice en clase las estructuras dramáticas y técnicas utilizadas en los largometrajes ***The Piano, One Flew Over the Cuckoo's Nest, V for Vendetta, The Godfather, I y Sex, Lies and Videotape, Little Miss Sunshine*** que utilizan una estructura clásica aristotélica. Cada subgrupo leerá el guión de la película asignada. Se discutirán las características de las narrativas alternativas, comparadas a la forma clásica de contar en cine a partir de la

discusión de la película **Magnolia**, de Paul Thomas Anderson.

5. Se estudiarán en clase escenas de diversas películas para ilustrar aspectos específicos de la escritura de guión como el arte de exponer, la construcción de personajes, el lenguaje cinematográfico, etc.

5. Se analizará en clase la estructura dramática y otros elementos de varios cortos de ficción de las series de cortometrajes *The Hire* y *Paris, Je T'aime*, cortos latinoamericanos y españoles y clásicos como *The Red Balloon* de Albert Lamorise.

6. El estudiante tendrá una práctica de trabajo creativo en equipo al desarrollar en grupo un bosquejo detallado de un episodio de una comedia de situación de televisión.

Bosquejo de Contenido

Semana 1 20-24 de agosto (3 horas)

1. Discusión del prontuario.
2. Las consideraciones del escritor en cuanto a
 - A. público: aspectos demográficos
 - B. Los recursos materiales o medios que se utilizan para producir el guión: Concepto de *valor de producción*, limitaciones de tiempo, espacio y recursos.
 - C. Tema a tratarse: la limitación de la censura: del estado, iglesia, grupos privados, medios, autocensura
3. Fundamentos de la "gramática" de cine que el guionista tiene que conocer.

UNIDAD 1 GUIÓN DE CINE (21 horas) 27 de agosto-12 de octubre

Semanas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

1. Las claves de un buen relato de cine (protagonista, conflicto, tratamiento del tiempo, incertidumbre, diégesis)
2. La estructura dramática clásica del guión de cine (largometraje).
3. Análisis de *V for Vendetta*, *The Piano*, *One Flew Over the Cuckoo's Nest*, *The Godfather I* y *Sex, Lies and Videotape*.
4. Los instrumentos y técnicas del guión de cine
5. El tratamiento del tiempo
6. Desarrollo del personaje
7. Escritura de la escena como unidad dramática
8. El formato del guión de cine.
9. Los elementos del guión de cortometraje.
10. Los pasos a seguir para el desarrollo del guión: tema, idea *storyline*, sinopsis, argumento, escaleta, primer borrador
11. Características de las narrativas alternativas, no clásicas
12. Análisis de la narrativa alternativa del guión de *Magnolia*, dir. Paul Thomas Anderson.

Ejercicios

Los formularios o guías de los EJERCICIOS y siguientes documentos están en la página de Moodle del curso

- Varios ejercicios de desarrollo de tema/idea, escenas, estructura, personajes, etc. para guión de cortometraje.
- Modelo de formato de guión de cine
- Resumen de las herramientas de la dramaturgia

Lecturas y recursos

Compendio de Lecturas COMA 4315 Guiones de la profa. Ana María García está en la página de Moodle del Curso

- Página web de Final Draft Demo:
<https://www.finaldraft.com/support/updates-downloads/>
- Página Web <http://www.script-o-rama.com>
- "Basic Storytelling" David Howard, Edward Mabley, *The Tools of Screenwriting*, 19-40.
- "La gramática del cine", Ambrosio Fornet, *Taller de Guiones*, Págs. 54-57.
- "Screenwriting Tools", David Howard, Edward Mabley, *The Tools of Screenwriting*, págs. 41-98.
- Uno de los siguientes guiones: *The Piano*, *One Flew Over the Cuckoo's Nest*, *Sex, Lies and Videotape*, *Chinatown* y *V for Vendetta* que van a obtener libre de coste en strip-o-rama.com.
- "Introduction: What is a Short Film?", "Storytelling in General" y "Telling a Story in Images", Pat Cooper y Ken Dancyger, *Writing the Short Film*, págs. xi-22.
- "Chapter 5: Character" Robin Russin y William Missouri Downs, *Screenplay: Writing the Picture*," págs. 57-85.
- "Chapter 8: Beats, Scenes and Séquence" Robin Russin y William Missouri Downs, *Screenplay: Writing the Picture*," págs. 132-160
- "Chapter 9: Scene Cards" Robin Russin y William Missouri Downs, *Screenplay: Writing the Picture*," págs 161-182.
- "Chapter 12: Narrative" Robin Russin y William Missouri Downs, *Screenplay: Writing the Picture*," págs. 237-252
- "Chapter 13: Dialogue" "Format" Robin Russin y William Missouri Downs, *Screenplay: Writing the Picture*" págs. 253-292. · "Chapter 2 "Format" Robin Russin y William Missouri Downs, *Screenplay: Writing the Picture*," págs. 16-37.
- "Goddard and Counter-Cinema: Vent d'est," Peter Wollen en Phillip Rosen (Ed.) *Narrative, Apparatus and Ideology: A Film Theory Reader* 120-130.

PROYECTO UNIDAD DE CINE: Guión de cortometraje de 7- 10 minutos (7-10 págs. en formato estándar de guión) Entrega: 12 de octubre

**UNIDAD 2: Guión de televisión. (12 horas) 15 de octubre – 16 de noviembre
Semanas 9, 10, 11, 12, 13**

1. Características de los formatos principales de televisión: Comedia de situación de media hora y el drama de una hora.
2. Comedia de situación:
 - A. La estructura clásica de la comedia de situación norteamericana (*Roseanne, Frasier, Married with Children*)
 - B. Variaciones de esta estructura (*Friends, How I Met Your Mother*).
 - C. Teoría de la comedia, mecánica de la comedia utilizando los elementos incongruencia, tensión, sorpresa, verdad, agresión y brevedad. Predicamentos clásicos de la comedia
3. El drama de una hora:
 - D. Los elementos del teleplay
 - E. La estructura tradicional del teleplay.

Ejercicios:

1. Individual-Analizar la estructura de un episodio de una comedia de situación.
2. Individual- Desarrollar la premisa de una comedia de situación.
3. De grupo- Escribir un bosquejo de una comedia de situación a partir de la mejor premisa individual

En Moodle

-
- Guías para cada ejercicio
- Modelo de formato de comedia de situación

Lecturas

- Capítulo 2 “First, Some Theory”, Evan Smith. *Writing Televisión Sitcom* págs. 12-18.
- Capítulo 3 “Putting Theory into Practice”, Evan Smith. *Writing Televisión Sitcom* págs. 19-24.
- Capítulo 4 “Comedy in the Story Premise”, Evan Smith. *Writing Televisión Sitcom*, págs. 25-41.
- Capítulo 10 “Writing an Outline”, Evan Smith. *Writing Televisión Sitcom* págs. 111-139.
- Capítulo 7, “La creación del episodio de una hora”, Madeline DiMaggio, *Escribir para televisión*, 115-156.

Proyecto: Bosquejo Comedia de Situación (6-10 páginas)

Fecha de entrega: 16 de noviembre

Unidad 3: Guión de Radio (12 horas) 19 de noviembre - 10 de diciembre
Semanas 13, 14, 15, 16

1. La radio, el medio de la imaginación. Cómo se diferencia el texto para radio del texto para el proyecto audiovisual.
2. Los recursos técnicos del medio:
 - A. Uso dramático de las posiciones del micrófono
 - B. Usos de los efectos de sonido
 - C. Usos de la música
3. El género documental y sus elementos: entrevista, narración, música, ficción, secuencias de acción, evento, material de archivo. Se analizará el documental radial *Con todas las de la ley* producido por la BBC de Londres para observar la integración de los diversos elementos.
4. Se analizará los recursos narrativos y estilísticos a partir de fragmentos de varios documentales.

Ejercicios

Escritura de un texto de servicio público para radio.

Fecha de entrega: 10 de diciembre

ÚLTIMO DÍA DE CLASES: 10 de diciembre

En Moodle

Lecturas de la unidad de radio en compendio

Lecturas

Capítulo "Radio", Robert Hilliard, *Writing for Television and Radio*, pág. 29.

Capítulo 1, "Radio", Robert Hilliard, *Writing for Television and Radio*, págs.9-10.

"Guión documental", Simón Feldman, *Guión argumental, guión documental*, págs 27-36, 69-77, 106-122.

"The Elements of the Documentary" Michael Rabiger, *Directing the Documentary*, , 321-343 e "Interviewing", 173-183

Criterios de Evaluación

Evaluación diferenciada a estudiantes con necesidades especiales

20%	Un examen parcial	100 puntos
20%	Un examen parcial	100 puntos
20%	El primer borrador de un guión de cine (10')	100 puntos
10%	Bosquejo de comedia de situación	50 puntos
10%	Texto anuncio de servicio público para radio	50 puntos
20%	Asistencia, participación y portafolio ejercicios	100 puntos

REGLAS

1. CUATRO AUSENCIAS INJUSTIFICADAS EQUIVALEN A LA REDUCCIÓN DE LA NOTA FINAL de A, B, ETC.
2. Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional, o que tengan necesidades especiales, o que padezcan de algún tipo de impedimento físico, mental o emocional que requieran acomodo razonable, deberán notificarlo **a principio de semestre** ambos al profesor y al procurador de la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimentos (OAPI) del Decanato de Estudiantes para planificar el acomodo razonable y equipo asistivo necesario conforme con las recomendaciones de la misma oficina.
3. El estudiante firmará una hoja de asistencia en cada clase. Si no la firma cuando llega tarde se considerará oficialmente ausente.
4. El estudiante firmará una constancia de la fecha de entrega de asignaciones o proyectos TERMINADOS. Perderán puntos aquellos trabajos entregados tardíamente.
5. Los criterios de evaluación de los proyectos individuales o de grupo serán entregados previamente a el/la estudiante.
6. La comunicación entre el estudiante y la profesora fuera de clases se llevará a cabo a través de e-mail o personalmente en horas de oficina.
7. Se observará en clase un respeto absoluto por la diversidad cultural, étnica, racial, de género y de preferencia sexual, entre otras.
8. Debe imperar en el salón de clases un ambiente de respeto hacia el estudiantado y la profesora. Semejante criterio será tenido en cuenta para la calificación de asistencia y participación.
9. El/la estudiante deberá conocer y cumplir con los Reglamentos Universitarios y con las políticas institucionales de la Universidad de Puerto Rico con relación a hostigamiento sexual, uso y abuso de drogas y alcohol, uso ético legal de las tecnologías de información, disciplina en el salón de clases, honestidad académica, entre otras. Todo estudiante que viole las disposiciones de los Reglamentos Universitarios o que incumpla las políticas institucionales será referido a la Oficina de Coordinación de Asuntos Estudiantiles para la aplicación de las medidas Disciplinarias que correspondan conforme a la reglamentación universitaria.

TEXTOS

COMPENDIO DE LECTURAS requeridas y opcionales preparado para el curso. El compendio se obtiene en MOODLE (excepto los guiones que se consiguen en script-orama.com u otro portal de internet).

- Campion, Jane. Screenplay: *The Piano*. 4th draft 1991.
http://www.angelfire.com/movies/closedcaptioned/piano_lesson.html.
- Cooper, P. y Dancyger, K. *Writing the Short Film*. Boston: Focal Press, 1994.
- DiMaggio, Madeline. *Escribir para televisión*. Barcelona, Editorial Paidós, 1992.
- Feldman, S. *Guión argumental, guión documental*. Barcelona, Editorial Gedisa, 1993.
- Fornet, Ambrosio, editor *Taller de guiones cinematográficos: El guionista y su oficio*. Habana, Mimeografiado, Dirección de Cinematografía y Cultura, 1984.
- Hauben, Lawrence & Bo Goldman. Screenplay: *One Flew Over The Cuckoo's Nest*.
<http://www.weeklyscript.com/One%20Flew%20Over%20The%20Cuckoo's%20Nest.txt>, January 12, 2006.
- Howard, David, Mabley, Edward. *The Tools of Screenwriting A Writers Guide to the Crafts and Elements of a Screenplay*. New York, St Martin's Press, 1993.
- Puzo, Mario and Francis Ford Coppola. Screenplay: *The Godfather*.
 March 29, 1971. <http://www.awesomefilm.com/script/THEGODFATHER.txt>,
 January 12, 2006.
- Rusin, R., Downs, W.M. *Screenplay: Writing the Picture*. Fort Worth, Hartcourt College Publishers, 2000.
- Smith, Evan S. *Writing Television Sitcoms*. New York: Perigee Books, 1999.
 & Co., 1987.
- Towne, Robert. Screenplay: *Chinatown*. October 9, 1973.
<http://members.aol.com/rwsmittjr/scripts/chinatown.txt>, January 12, 2006.
- Wachowski, Larry and Wachowski Andy. *V for Vendetta* (Based on the graphic novel by Alan Moore).
http://www.fortunecity.com/tattooine/clarke/38/scripts/V_for_Vendetta.txt.
 15 de enero de 2007.

RECURSOS EN INTERNET

1. Internet Movie Data Base <http://www.imbd.com/>
 Amplia base de dato de 50,000 películas, con información sobre sus respectivos directores y actores.
2. Movie Review Query Engine <http://www.mrqe.com/>
 Críticas de películas.
3. hulu.com
5. <http://www.rottentomatoes.com>
 críticas de películas
6. <http://www.afionline.org/CINEMEDIA>
7. nofilm.com
8. <http://www.moviereviews.com>
 Enlaces de críticas
9. <http://www.filmzone.com>
10. www.eictv.org
11. cinelatinoamericano.org/
 Boletín informativo y base de datos sobre el Nuevo Cine Latinoamericano

Guiones

1. <http://script-o-rama.com>

2. <http://www.scriptshop.com>
3. <http://www.actoneprogram.com/Critique.htm>
Servicio de crítica de guiones
4. <http://pumpkinsoft.de/screenplay451>
5. <http://home.earthlink.net/~sangun/>
6. <http://sfy.iv.ru/>
7. <http://www.scriptfly.com/screenplays/>
8. <http://www.13idol.com/store/scriptmain.htm/>
9. <http://www.iscriptdb.com>
10. <http://screenwriters.com/hn/writing/screennet.html>
red de guionistas
11. <http://www.movieoutline.com/best-graduate-screenwriting-programs-and-film-school-mfa-degrees-in-script-writing.html>

Maestrías en guión

1. Ver Movie Outline Screenwriting Program (En E.U.)
<http://www.movieoutline.com/best-graduate-screenwriting-programs-and-film-school-mfa-degrees-in-script-writing.html>
2. Universidad del Sagrado Corazón
3. [Universidad de Sevilla Máster Universitario en Guión](http://www.us.es/estudios/master/master_M088)
www.us.es/estudios/master/master_M088
4. UIC-Universidad Intercontinental, México
5. Guión Televisivo para Programas de Entretenimiento y Humor,
IDEC Universidad Pompeu Fabra, Barcelona
6. Universidad de los Andes de Chile Primer Máster en Guionismo y Desarrollo
Audiovisual en Sudamérica
7. Máster de guión on-line en la Universidad Autónoma de Barcelona
8. Full Sail Master Creative Writing -Screenplay
http://www.fullsail.edu/index.cfm?fa=landing.CWMFA_2a&mnc=2555&kw=LearnOrange_Dedicated&utm_source=FinalDraft_EmailMarketing&utm_medium=email&utm_term=LearNOrange_Dedicated&utm_content=CWMFA_2a&utm_campaign=CWMFA

Bibliografía

- Adame Godard, Lourdes. *Guionismo*. México D.F: Editorial Diana, 1989.
- Arijon, Daniel. *Gramática del lenguaje audiovisual*. Baroja: Escuela de Cine y Video, 1976.
- Atchity, Kenneth. *Writing Treatments That Sell: How to Create and Market Your Story Ideas to the Motion Picture and TV Industry*. New York: Henry Holt & Co., 1997.
- Brady, Ben. *Literary Adaptation for the Screen*,
- Brady, Ben & Lance, Lee. *The Undestructure of Writing for Film and Televisión*. Austin, University of Texas Press, 1984.
- Brady, John. *The Craft of the Screenwriter*. New York, Touchstone, 1981.
- Breschand, J. *El documental: La otra cara del cine*. Barcelona. Paidós, 2001.
- Carrier, Jean Claude & Bonitzer, Pascal. *The End: Práctica del guión cinematográfico*. Barcelona, Ediciones Paidós Iberica, 1991.

- Chase Walker, Michael. *Power Screenwriting* Hollywood, CA: iFilm Press, 2002.
- Davis, R. *Escribir guiones: Desarrollo de personajes*. Barcelona. Paidós, 2001. Egri, Lajos. *The Art of Dramatic Writing*.
- Engel, Joel. *Screenwriters on Screenwriting*. New York, Hyperion, 1995.
- Fernández Díez, Federico. *Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual*. Barcelona: Paidós, 1999.
- Fields, Syd. *The Screenwriter's Workbook*. New York, Dell Publishing Group, 1984.
- _____. *Four Screenplays*. New York, Dell Publishing Group, 1994.
- González, V. *Los encantos de las telenovelas*. La Habana: Pablo de la Torriente, 1994.
- _____. *Literatura por televisión*. La Habana: Pablo de la Torriente, 1994.
- Guerin, M. *El relato cinematográfico*. Barcelona: Paidós, 2004.
- Huet, A. *El guión*. Barcelona: Paidós, 2006.
- Kelsey, G. *Escribir para la televisión*. Barcelona. Paidós, 2004.
- Miller, William. *Screenwriting for Narrative Film and Televisión*. New York, Hastings House, 1980.
- McKee, Robert. *Story: Substance, Structure, Style and The Principles of Screenwriting*. Regan Books, 1997)
- Magny, J. *Vocabularios del cine: Palabras para leer el cine, palabras para hacer cine, palabras para amar el cine*. Barcelona. Paidós, 2005.
- Morales, J. *Linda Sara: el guión y su historia*. Puerto Rico. Editorial Plaza Mayor, 1998.
- Pinel, V. *El montaje: El espacio y el tiempo del filme*. Barcelona: Paidós, 2004.
- Ranciere, J. *La fábula cinematográfica: Reflexiones sobre la ficción en el cine*. Barcelona: Paidós, 2005.
- Rosa, A. *Mis reflexiones sobre el guión cinematográfico y el guión del Hijo de hombre*. Fundación Cinemateca y Archivo Visual del Paraguay. RP Ediciones, 1993.
- Sánchez-Escalonilla, Antonio. *Estrategias del guión cinematográfico* Barcelona: Ariel, 2001.
- Seeger, Linda. *Making a Good Script Great*. New York, Dodd, Mead
- Tarrantino, Quentin. *Pulp Fiction* (screenplay). New York, Hyperion, 1994.
- Torres, L. *Estrategias de intervención para la inclusión*. 2002.
- Vogler, Christopher. *The Writer's Journey: Mythic Structure for Writers*. Studio City, CA: Michael Weise Productions, 2007
- Walker, M. *Power Screenwriting: The 12 Stages of Story Development*. Hollywood, CA. Lone Eagle Pub, 2002.
- Wolff, Jürgen. *Successful Sitcom Writing : How To Write And Sell For TV's Hottest Format*. New York: St. Martin's Press, 1996.
- Walter, Richard. *Essentials of Screenwriting: The Art, Craft, and Business of Film and Television Writing*. New York: Plume, 2010.

Revisado 8/2018