

PROGRAMA DE ESTRUCTURA DRAMÁTICA						
I.- DATOS GENERALES						
Nombre de la Carrera o Programa: COMUNICACIÓN SOCIAL						
Nombre de la Asignatura: Estructura Dramática						
Departamento y/o cátedra: Artes Audiovisuales						
Concentración: Guionismo						
Régimen: <i>Semestral</i>				Número de Unidades Crédito: 5		
Ubicación en el plan de estudios: Semestre A						
Tipo de asignatura:	x		N° horas semanales:	2		2
Obligatoria		Electiva	Teóricas:		Prácticas/Seminarios	
Prelaciones/Requisitos:			Asignaturas a las que aporta: A todas las asignaturas de la concentración <u>Guionismo</u> . De la concentración <u>Producción Audiovisual</u> : Televisión; Producción Cinematográfica.			
Fecha de aprobación del Programa por el Consejo de Facultad: 22/2/2016						

II.- JUSTIFICACIÓN	
<p>Aplicar conocimiento sobre la estructura dramática resulta esencial para todo Comunicador Social que se encuentre en necesidad de generar argumentos y contenidos susceptibles de ser producidos de manera audiovisual. Identificar distintos abordajes para seleccionar cuál podría ser más relevante de cara a las diferentes características de un proyecto, implica un conocimiento cabal de cómo funciona la estructura del guion cinematográfico. En la mención de Guionismo se espera que <i>Estructura Dramática</i> sirva de cauce idóneo para los contenidos, argumentos, personajes, diálogos y proyectos de guion desarrollados a partir de las otras cátedras.</p>	
III.- CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS	
Esta unidad curricular contribuye al desarrollo de las competencias generales, profesionales básicas y específicas siguientes:	
Competencia profesional básica: Aprender a aprender con calidad	
Identifica, plantea y resuelve problemas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reconoce diferencias entre una situación actual y la deseada 2. Analiza el problema y obtiene la información requerida para solucionarlo 3. Formula opciones de solución que responden a su conocimiento, reflexión y experiencia previa 4. Selecciona la opción de solución que resulta

	<p>más pertinente, programa las acciones y las ejecuta</p> <p>5. Evalúa el resultado de las acciones ejecutadas</p>
Aplica los conocimientos en la práctica	<p>1. Selecciona la información que resulta relevante para resolver una situación</p> <p>2. Elabora una síntesis para sí mismo o para comunicarla a otras personas</p> <p>3. Establece y evalúa la eficacia y la eficiencia de los cursos de acción a seguir de acuerdo con la información disponible</p> <p>4. Implementa el proceso a seguir para alcanzar los objetivos mediante acciones, recursos y tiempo disponible</p> <p>5. Evalúa los resultados obtenidos</p>
Trabaja en forma autónoma	<p>1. Distingue los recursos y limitaciones propias y del entorno para la óptima realización de actividades personales y académicas</p> <p>2. Autogestiona tareas a corto, mediano y largo plazo</p> <p>3. Autoevalúa su desempeño y realiza ajustes necesarios para el logro de metas</p> <p>4. Toma iniciativas para mejorar su actividad académica</p> <p>5. Trabaja de forma independiente para cumplir sus metas con calidad</p>
Competencia profesional básica: Crea textos para una audiencia	
Se expresa correcta y adecuadamente	<p>1. Produce mensajes adecuados a la situación comunicativa</p> <p>2. Elabora textos coherentes de distinto orden o género</p> <p>3. Estructura frases y oraciones según las convenciones gramaticales</p> <p>4. Escribe textos ortográficamente adecuados</p> <p>5. Utiliza técnicas de expresión oral</p> <p>6. Utiliza adecuadamente la comunicación no verbal para acompañar un mensaje</p> <p>7. Evalúa la idoneidad de un mensaje</p>
Utiliza el lenguaje visual	<p>1. Interpreta un mensaje a partir del análisis del código visual</p> <p>2. Transmite un mensaje en imágenes</p>

	<ul style="list-style-type: none"> 3. Utiliza adecuadamente elementos visuales para acompañar un mensaje verbal 4. Valora mensajes visuales con base en el manejo de la composición
Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación	<ul style="list-style-type: none"> 1. Utiliza adecuadamente las TIC para la obtención y procesamiento de información 2. Utiliza adecuadamente las TIC para la difusión de contenidos comunicacionales 3. Se actualiza permanentemente en relación con las TIC 4. Valida la información que obtiene de Internet
Emplea las teorías de la comunicación	<ul style="list-style-type: none"> 1. Demuestra en su actuación que conoce cómo opera el fenómeno comunicacional 2. Utiliza las técnicas y herramientas de la comunicación social para la obtención y procesamiento de datos 3. Analiza el impacto de mensajes comunicacionales sobre una comunidad 4. Evalúa tanto la eficiencia como la orientación ética de sus intervenciones
Competencia profesional básica: Crea textos para una audiencia	
Investiga contenidos divulgables	<ul style="list-style-type: none"> 1. Identifica problemáticas que puedan convertirse en idea para un guion 2. Recoge información útil para la escritura del guion a partir de fuentes adecuadas 3. Analiza datos en su contexto sociohistórico para plantear un contexto dramático 4. Desarrolla criterios para realizar adaptaciones 5. Utiliza adecuadamente las TIC para la obtención y procesamiento de datos
Construye el guion	<ul style="list-style-type: none"> 1. Identifica y plantea conflictos 2. Identifica y plantea dinámicas entre personajes 3. Enlaza las acciones de manera coherente, dentro de cada escena y entre ellas 4. Establece la estructura de las escenas en una escaleta 5. Desarrolla diálogos adecuados a los personajes y al contexto
Evalúa el guion	<ul style="list-style-type: none"> 1. Evalúa el texto con base en criterios de verosimilitud, pertinencia y memorabilidad

	<p>2. Determina si el texto se ajusta a las exigencias formales de los guiones para cada medio</p> <p>3. Determina si el texto no contraviene valores sociales</p> <p>4. Determina si el texto cumple con la normativa legal para adaptaciones y derechos de autor</p>
--	--

IV.- CONTENIDOS	
Unidad I. Principios de estructura dramática	<p>1. Estructura dramática y guion: imagen, palabra, acción</p> <p>1.1. Tipos de narración: <i>telling</i> vs. <i>showing</i></p> <p>1.2. La estructura como puente entre acción y personaje: <i>Poética</i> de Aristóteles: peripecia, agnición y catarsis</p> <p>1.3. Fuentes clásicas de la estructura dramática: los tres actos, planteamiento, nudo, desenlace, conflicto y clímax</p> <p>1.4. Estructura básica del argumento cinematográfico: obra, actos, secuencias, escenas</p> <p>1.5. Principios de guion argumental según Chion: jerarquización, condensación, intensificación, dramatización</p>
Unidad II. Estructura dramática: clásica y variantes	<p>1. Paradigmas base</p> <p>1.1. El paradigma de Syd Field</p> <p>1.1.1. Estructura en tres actos</p> <p>1.1.2. Puntos de giro, <i>plot points</i>, pinzas, clímax, bloques, etc.</p> <p>1.1.3. La estructura del guion según Carrière</p> <p>1.1.4. La propuesta general de Robert McKee</p> <p>1.1.5. Giros, impulsos, pulsos dramáticos según Linda Seger</p> <p>2. Christopher Vogler: el viaje del héroe como viaje del escritor</p> <p>2.1. De Jung, Campbell y Vogler: fuentes del viaje mítico y el proceso de individuación del protagonista</p> <p>2.2. Las etapas del viaje</p> <p>2.3. Función dramática y función psicológica</p> <p>3. Otros modelos estructurales</p> <p>3.1. Master Chart de Mary Shomon</p> <p>3.2. Arco de 7 puntos de Paul Chitlik</p> <p>3.3. Las ocho secuencias de Frank Daniels</p> <p>3.4. La trama múltiple según Linda Aronsen</p> <p>3.5. Truby, Snyder, Schwarz, otros</p>
Unidad III. Pivotes de la estructura dramática	<p>1. Nivel estructural:</p> <p>1.1. Idea, tema y tesis</p> <p>1.2. Premisa dramática</p> <p>1.3. Planteamiento: metáfora y problema</p> <p>1.4. Unidad de opuestos o conflicto base</p> <p>2. Nivel dramático:</p> <p>2.1. Caracteres, instrumentación y orquestación:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> protagonista, antagonista y personaje pivotal 2.2. Punto de arranque, puntos de ataque 2.3. Transición, progresión, transformación 2.4. Tipo de conflicto 3. Nivel argumental: <ul style="list-style-type: none"> 3.1. Personajes: motivación, obstáculo, necesidad dramática, máscara, objetivo, meta; conducta, actitud, punto de vista, dimensiones, etc. 3.2. Diálogo, texto y subtexto, trama submarina, historia de fondo, etc. 3.3. Metáfora, metonimia, elipsis, tempo, ritmo, contraste, variación y recurrencia 3.4. Regla de tres y recursos dramáticos-argumentales (<i>flashback</i>, <i>racconto</i>, <i>in media res</i>, calderón, etc.)
<p>Unidad IV. Arcos argumentales; entre la historia y la trama</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. De la historia a la trama: <ul style="list-style-type: none"> 1.1. <i>Logos</i>, <i>pathos</i>, <i>ethos</i> 1.2. Apuntes para el análisis estructural del relato 1.3. Estructuras narrativas, historia y narración, formas narrativas y no narrativas 2. Arcos dramáticos y argumentales: <ul style="list-style-type: none"> 2.1. El arco dramático del personaje 2.2. Tramas, subtramas y tramas base (emocional, actancial, relacional) 2.3. Objetivo y necesidad dramática 3. Desarrollo argumental <ul style="list-style-type: none"> 3.1. Del acto a la secuencia a la escena 3.2. Anatomía de la secuencia, el segmento, la transición y el “abotonado” 3.3. Progresión y crecimiento 3.4. Anatomía de la escena: texto, subtexto, objetivos, circunstancias dadas, conflicto 3.5. Acción vs. situación 3.6. La lucha y el ciclo de la acción (Vale y Lawson): intención, prueba, decisión, lucha, clímax 3.7. Conflictos y triángulos
<p>Unidad V. Géneros, tipos de tramas y formatos</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tipologías y géneros base <ul style="list-style-type: none"> 1.1. Tragedia, comedia, farsa, melodrama y tragicomedia 1.2. Humorismo: farsa, sátira, ironía, ocurrencia, sarcasmo, parodia, humor negro 1.3. Las 36 situaciones dramáticas según Polti 1.4. Géneros cinematográficos: aventura, acción, romance, comedia romántica, fantasía, ciencia ficción, musical, <i>thriller</i>, drama, etc. 2. Géneros y tramas (según Christopher Booker) <ul style="list-style-type: none"> 2.1. Superando al monstruo 2.2. De mendigo a millonario 2.3. De ida y vuelta 2.4. Búsqueda 2.5. Comedia 2.6. Tragedia simple 2.7. Tragedia del ser dividido 3. Variaciones estructurales según otros formatos:

- 3.1. Cortometraje, medimetraje, micrometraje y web-serie
 3.2. *Sitcom*, seriadados, telenovelas, *tv-movie*, falso documental, otros

V.- ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

DOCENTES	ESTUDIANTES
<p>1. Investigación-acción en torno a la estructura dramática a partir de las inquietudes del docente y el grupo de estudiantes, asociado a líneas de investigación vinculables a la mención, la escuela de Comunicación Social y UCAB</p> <p>2. Clases magistrales en torno a temas críticos. Lecturas base y exposiciones compartidas. Invitados especiales</p> <p>3. Guiatura en el desarrollo y discusión semanal de proyecto colectivo audiovisual matriz, como punto de partida para discusión en el aula</p> <p>4. Guiatura en el desarrollo y discusión de proyectos grupales o individuales</p> <p>5. Guiatura en el análisis argumental de diferentes películas a nivel nacional e internacional vinculados al proyecto matriz o los proyectos grupales/individuales</p> <p>6. Diseño del taller de escritura de escenas y secuencias en base a las estructuras desarrolladas</p> <p>7. Diseño de juegos y dinámicas teatrales para el desarrollo de la estructura vinculada a la escena: improvisación, literatura de cordel, cuenta-cuentos, ensayos fotográficos, otros</p>	<p>1. Investigación-acción en torno a la estructura dramática a partir de sus inquietudes, asociada a líneas de investigación vinculables a la mención, la escuela de Comunicación Social y UCAB</p> <p>2. Lecturas base y exposiciones compartidas</p> <p>3. Discusión semanal sobre el proyecto colectivo audiovisual matriz</p> <p>4. Desarrollo y discusión de proyectos grupales o individuales</p> <p>5. Visualización y análisis argumental de diferentes películas a nivel nacional e internacional vinculados al proyecto matriz o los proyectos grupales/individuales</p> <p>6. Participación en el taller de escritura de escenas y secuencias en base a las estructuras desarrolladas</p> <p>7. Participación en juegos y dinámicas teatrales para el desarrollo de la estructura vinculada a la escena: improvisación, literatura de cordel, cuenta-cuentos, ensayos fotográficos, otros</p>

VI.- ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

Las estrategias de evaluación sugeridas para la asignatura *Estructura Dramática* son:

1. Evaluación de análisis argumental individual o grupal (trabajo entregable) a partir de los contenidos compartidos en clase a través de las lecturas y teorías base.
2. Evaluación de avances por proyecto grupal/individual (avances parciales) según los objetivos de cada grupo/proyecto, en relación con lo discutido y compartido en clase, tanto a partir de criterios establecidos *a priori* como criterios determinados por cada alumno según su proyecto.
3. Evaluación de desarrollo de proyecto matriz, a partir de la dinámica del aula, incluyendo entregas puntuales, midiendo a su vez: integración, trabajo en equipo, responsabilidad, puntualidad, asistencia, respeto, comunicación interpersonal, gestión de la creatividad, motivación al logro, etc.
4. Evaluación de entregas puntuales en torno a escritura de escenas o secuencias según cada acto.
5. Evaluación de resultados de los proyectos finales grupales/individuales, incluyendo estructura

y una escena/secuencia por cada acto.

VII.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

TEXTOS

Bibliografía básica general:

- Aristóteles (1982). *Poética* Versión directa, introducción y notas de García Bacca, Juan David, Caracas: Ediciones de la Biblioteca Nacional de la Universidad Central de Venezuela.
- Aronsen, L. (2010). *The 21st Century Screenplay*. Nueva York: Edit. Allen and Uwin.
- Baiz Quevedo, F. (1994). *La ventana imposible*. Caracas: Fundarte.
- Baiz Quevedo, F. (1997). *Análisis del film y de la construcción dramática*. Caracas: Litterae.
- Baiz Quevedo, F. (1998). *Nuevos instrumentos para la escritura del guión*. Caracas: Fundación Cinemateca Nacional.
- Bentley, E. (1964). *La vida del drama*. México: Paidós.
- Carriere, J. C. y P. Bonitzer (1991). *Práctica del guión cinematográfico*. Barcelona: Paidós.
- Ceballos, Edgar. (2000). *Principios de construcción dramática*. México: Escenología.
- Chitlik, P. (2013). *Rewrite. A Step by Step Guide to Strengthen Structure, Character and Drama in Your Screenplay*. California: Library of Congress Cataloging-in-Publication Data.
- Egri, L. (1960). *The Art of Dramatic Writing*. Nueva York: Simon and Schuster.
- Field, S. (1976). *Screenplay*. Nueva York: Dell.
- Field, S. (1984). *The Screenwriter Workbook*. Nueva York: Dell.
- Gulino, P. (2004). *Screenwriting: The Sequence Approach*. Nueva York: Continuum International.
- Howard Lawson, J. (1963). *Teoría y técnica del guión cinematográfico*. La Habana: ICAIC.
- Howard Lawson, J. (1976). *Teoría y técnica de la dramaturgia*. La Habana: Instituto Cubano del Libro.
- McKee, R. (1991). *Taller de guión*. Barcelona 11 al 13 de enero. Textos de Referencia. Material Mimeografiado.
- McKee, R. (1997). *Story: Substance, Structure, Style, and The Principles of Screenwriting*. Nueva York: HarperCollins.
- Seger, L. (1990). *Creating Unforgettable Characters*. Nueva York: Henry Holt and Company.
- Seger, L. (1991). *Como convertir un buen guión en un guión excelente*. Madrid: Rialp.
- Vogler, C. (1998). *The Writer's Journey: Mythic Structure for Writers*. Los Angeles: Michael Wiese Productions.
- Vilches, L. (Comp.). *Taller de escritura para cine*. Barcelona: Gedisa.

Bibliografía adicional:

- Barthes, R. (1966). Introduction à l'analyse structurale des récits. En *Communications*, 8, 1-27 [En español en *Análisis estructural del relato*, Madrid: Ediciones Buenos Aires, 1982]
- Campbell, J. (1997). *El héroe de las mil caras*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Chion, M. (1985). *Ecrire un Scénario*. París: Cahiers du Cinéma.

Comparato, D. (1997). *Cómo escribir el guión para cine y televisión*. México: Planeta.

Onaindia, M. (1996). *El guión clásico de Hollywood*. Madrid: Paidós.

Propp, V. (1965). *Morphologie du conte*. París: Seuil [En español: *Morfología del cuento*, Madrid: Fundamentos, 1977).

Tubau, D. (2010). *Las paradojas del guionista*. Madrid: Edit. Alba.

Vale, E. (1985). *Técnicas del guión para cine y televisión*. Barcelona: Gedisa.

Walter, R. (1988). *Screenwriting: The Art, Craft and Business of Film and Television Writing*. Nueva York: Penguin.

PÁGINAS WEB

La Página del Guion: <http://www.lapaginadelguion.org/>

Estructura dramática: http://www.slideshare.net/pabolec/estructura-dramatica-141003?from_action=save

Mesa de Guion: <http://www.mesadeguion.blogspot.com/>

El Guion de Cine: <http://www.elguiondecine.blogspot.com>

ABC Guionistas: <http://www.abcguionistas.com/>

<http://www.youtube.com/watch?v=s56r8w4xNRI>

<http://www.youtube.com/watch?v=w55-6kFOav0>

http://www.youtube.com/watch?v=2LpD9Xa4_Ek

<http://www.youtube.com/watch?v=T96RjodDzWQ>

<http://www.youtube.com/watch?v=P2PUYRq1vAA>

GUÍAS Y MATERIAL DE APOYO

Definidas por el profesor al comienzo del año académico.

