

RIDAA
Repositorio Institucional
Digital de Acceso Abierto de la
Universidad Nacional de Quilmes

Universidad
Nacional
de Quilmes

Villar, Milagros Violeta

Escritura dramática para medios audiovisuales

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Argentina.
Atribución - No Comercial - Compartir Igual 2.5
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/>

Documento descargado de RIDAA-UNQ Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la Universidad Nacional de Quilmes de la Universidad Nacional de Quilmes

Cita recomendada:

Villar, M. V. (2023). *Escritura dramática para medios audiovisuales. (Programa)*. Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, Argentina. Disponible en RIDAA-UNQ Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la Universidad Nacional de Quilmes <http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/6208>

Puede encontrar éste y otros documentos en: <https://ridaa.unq.edu.ar>

Universidad Nacional de Quilmes
Escuela Universitaria de Artes
Programa Regular – Cursos Presenciales

CARRERA:	Licenciatura en Artes Digitales
AÑO:	2025
ASIGNATURA:	Escritura dramática para medios audiovisuales
DOCENTE:	Milagros Violeta Villar
CARGA HORARIA:	4 horas áulicas
CRÉDITOS:	10 créditos
TIPO DE ASIGNATURA:	Teórica- Práctica

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS:

“Escritura dramática para medios audiovisuales” en tanto es un curso electivo de la Licenciatura en Artes Digitales se propone abordar un corpus de obras (audio)visuales con el objetivo de encontrar componentes, estructuras y referencias comunes que sirvan al proceso creativo de escritura de formatos audiovisuales y digitales.

En este curso se buscará propiciar las herramientas para desarrollar un proyecto artístico personal o colectivo a partir de la formulación de ejercicios creativos de escritura y composición. Partimos de la base de entender la enseñanza artística como un proceso de intercambio y escucha. Aparte del abordaje de herramientas técnicas para la escritura, buscaremos que los materiales artísticos con los que trabajaremos clase a clase, habiliten a plantear y formular problemas creativos interesantes. Buscaremos las formas de resolver estos problemas y darle forma a esa resolución de la mejor manera posible, con los requerimientos que esta presenta y a partir de las herramientas que encontremos y desarrollemos.

Escribir para medios audiovisuales nos obliga a partir de la composición de al menos tres dimensiones: la escritura, la imagen-movimiento y el sonido. Para navegar en los tres terrenos y producir, primero debemos aprender a mirar, a leer y a escuchar. Este curso va a desplegar ejercicios de apertura hacia la materialidad de las tres dimensiones en juego para el proceso de creación audiovisual. Así como Deleuze se plantea qué es tener una idea en cine, o una idea de cine, vamos a preguntarnos por las ideas visuales y por las imágenes poéticas. El encuentro de dos materialidades, ya sean palabras, imágenes, sonidos, cuerpos o espacios, crea y despliega sentidos: sentidos poéticos, metafóricos e imaginativos que solo pueden encontrarse en la experiencia artística.

El curso está organizado en cuatro unidades temáticas que serán recorridas por un eje transversal: el proceso de escritura ¿cómo empezamos un proceso de creación? ¿qué objetos pueden ayudarnos a mover las ideas artísticas? ¿cómo ordenar el trabajo creativo? ¿cómo saber cuándo el trabajo está terminado?

Para pensar estos problemas, en cada unidad desarrollaremos herramientas concretas de análisis y producción según distintos formatos de producción visual y audiovisual. La Unidad 1 se dedica al estudio de los comics como modelo de composición de una secuencia narrativa visual que dialoga virtuosamente con distintos formatos tanto literarios como visuales, con especial énfasis en su conexión con el storyboard como objeto de producción transicional. En la Unidad 2 nos centraremos en los problemas narrativos, visuales y políticos del punto de vista como formador de ideología. A su vez indagaremos en la organización temporal de la narrativa en tanto atravesada por ideas de progresión, evolución e interrupción. Trabajaremos desde la propia voz para pensar las subjetividades de quienes escriben y cómo se componen las voces que ponemos a funcionar en nuestros textos. En la Unidad 3, nos centraremos en las materialidades audiovisuales y la relaciones entre distintos objetos artísticos que permiten la apertura de nuevos sentidos. Se trabajarán los vínculos entre distintos medios para pensar la expansión en las formas de narrar desde lo audio-visual. Por último, en la Unidad 4 ahondaremos en la noción de imagen poética entendiendo la escritura como creadora de imágenes concretas o mentales. La potencia de la metáfora para crear ideas y mundos nuevos se explotará a partir de ejercicios de escritura que

abran nuevas dimensiones sensoriales. La pregunta por los espacios y su construcción material y narrativa acompañará las reflexiones generales sobre la poética.

Objetivos generales

- Propiciar las herramientas para la lectura y mirada audiovisual crítica.
- Estimular la experimentación creativa atendiendo a las potencialidades de los diversos formatos literario y audio-visuales.
- Entender la escritura como un trabajo de creación en constante desarrollo.
- Desarrollar una pieza escrita cuyo objetivo sea la transición hacia una estructura audiovisual.

Objetivos específicos

- Desarmar los elementos constitutivos de una obra performática y/o audiovisual y analizarlos según su composición, formato y materiales.
- Producir relaciones transdisciplinarias en el análisis de obras de diferentes épocas y paradigmas estéticos.
- Analizar las formas de estructuración y las materialidades artísticas contemporáneas vinculadas a nuevas tecnologías y artes digitales.
- Desarrollar ejercicios de escritura y composición lingüística para la formulación de propuestas creativas.

CONTENIDOS MÍNIMOS:

Caos y organización en el proceso de escritura. Escritura como motor y vehículo de asociaciones. Situación y desarrollo. Diégesis y Mímesis. Fábula, historia y palabras. Morfología del soporte. Composición. Analogías.

CONTENIDOS TEMÁTICOS O UNIDADES:

Unidad 1: Mostrar y contar

Escribir para mostrar y mostrar para contar. Los *comics* como modelo de narración visual. La viñeta como gramática. El montaje audiovisual y el plano cinematográfico.

Bibliografía:

Camnitzer, Luis (2017) “El arte como forma de conocimiento” Conferencia en la Universidad de Málaga, Disponible en:

<https://riuma.uma.es/xmlui/handle/10630/12525?show=full>

Bonitzer, Pascal (2007 [1982]) “El plano cinematográfico” en *El campo ciego. Ensayos sobre realismo en el cine*, Buenos Aires: Santiago Arcos Editor

McCloud, Scott (2005). *Entender el cómic. El arte invisible*. Bilbao: Astiberri. (Capítulo 3 y 6)

Oubiña, D y Aguilar, G. (1997) “La alquimia de las imágenes” en *El guión cinematográfico*, Buenos Aires: Paidós/FUC

Queneau, Raymond (1995) *Ejercicios de estilo*, Vigo: Edicións Xerais de Galicia

Wacjman (2019) “La forma serie” en *Las series, el mundo, la crisis, las mujeres*, Buenos Aires: UNSAM EDITA

Corpus de obra:

Quino. *Mafalda*. Varias publicaciones.

King, Tom (2018). *The Vision*. Nueva York: Marvel Comics.

La sombra de una duda (1943, Alfred Hitchcock)

Wandavision (2021)

Unidad 2: Subjetividades que escriben y escrituras sujetadas

Historia y relato. Enunciación. Oír, saber y ver. Puntos de vista. Problemas de temporalidad.

Bibliografía:

Berger, John ([1972] 2017) “Cap. 2” en *Modos de ver*, Barcelona: Gustavo Gili.

Bordwell (1996) “Narración y tiempo” en *La narración en el cine de ficción*

Gaudreault & Jost (1990) “El punto de vista” en *El relato cinematográfico*, Barcelona: Paidós

Kelly, Alejandro (2019) “La comedia de fiesta” en *Modernidad y teléfonos blancos*, CABA: Ciccus

Villegas, Juan (1991) “La construcción dramática” en *Nueva interpretación y análisis del texto dramático*, Ottawa: Girol Books

Corpus de obra:

Gilda (1946, Charles Vidor)

Who's afraid of Virginia Woolf? (1966, Mike Nichols)

Arroz con leche (1950, Carlos Schlieper)

Carol (2015, Todd Haynes)

Unidad 3: Intertextualidad

Referencias e intertextualidad. Materialidades para narrar.

Bibliografía:

Ahmed, Sara (2019) “Objetos felices” en *La promesa de la felicidad*, CABA: Caja Negra

DeRoo, Rebecca J. (2018) “El cuestionamiento de los ideales de felicidad en *Le Bonheur*” en *Agnès Varda entre el cine, la fotografía, y el arte*. Traducción de Fernanda Alarcón, agosto 2021.

Wenders, Win (2016) “Edward Hopper: Fotogramas de un sueño americano” en *Los píxels de Cézanne*, Buenos Aires: Caja Negra

Corpus de obra:

Bechdel, Alison (2008). *Fun home. Una familia trágica*. Barcelona: Random House Mondadori.

La felicidad (1965, Agnes Varda)

Mad Men (2007-2015, Mathew Weiner) (Selección de capítulos)

Unidad 4: Espacios narrativos, espacios visuales

Arquitecturas o paisajes. Construcción afectiva del espacio.

Bibliografía:

Bachelard, Gaston (2022 [1957]) “Casa y universo” en *La poética del espacio*, CABA: Fondo de Cultura Económica

Cavell, Stanley (1999) “Leopardos en Connecticut” en *La búsqueda de la felicidad: la comedia de enredo matrimonial en Hollywood*, Barcelona: Paidós

Lynch, David (2014) *Pescar el pez dorado*. Reservoir Books

Corpus de obra:

Los Sims (2000) EA Games

Bringing Up Baby (1938, Howard Hawks)

Blue Velvet (1986, David Lynch)

MODALIDAD DE EVALUACIÓN:

Según el régimen de estudio vigente aprobado por la Universidad Nacional de Quilmes según **Resolución (CS): 201/18.**
<http://www.unq.edu.ar/advf/documentos/5bbb4416f0cdd.pdf>

La evaluación de la materia consta de ejercicios de escritura a realizarse durante las clases que requerirán de la visualización y reconocimiento de las obras propuestas, así como el análisis y problematización de estas con las herramientas narrativas y visuales que se desarrollan en las clases y los materiales teóricos obligatorios.

Por otro lado, por reglamento los estudiantes deben realizar de dos instancias de evaluación parciales, para aprobar la materia deben aprobar ambas instancias con una calificación mínima de 4 (cuatro) en ambos casos. Se propondrá el desarrollo de un proceso de producción artística en formato de biblia escrita y visual, que deberán ir desarrollando a lo largo de la cursada. Este trabajo consta de una primera entrega hacia la mitad del cuatrimestre que deberá dar cuenta de ciertas definiciones y avances en el desarrollo del proyecto, de esta primera parte se desprende una primera nota. La entrega definitiva del proyecto al final de la cursada proveerá la segunda calificación. En caso de no alcanzar la calificación satisfactoria para aprobar el curso en estas dos evaluaciones se ofrecerán al menos dos instancias más de entregas, una en el marco del cuatrimestre y otra durante el período de Pendiente de Aprobación.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:

Ahmed, Sara (2019) “Objetos felices” en *La promesa de la felicidad*, CABA: Caja Negra

Bachelard, Gaston (2022 [1957]) “Casa y universo” en *La poética del espacio*, CABA: Fondo de Cultura Económica

Berger, John ([1972] 2017) “Cap. 2” en *Modos de ver*, Barcelona: Gustavo Gili.

Bonitzer, Pascal (2007 [1982]) “El plano cinematográfico” en *El campo ciego. Ensayos sobre realismo en el cine*, Buenos Aires: Santiago Arcos Editor

Bordwell (1996) “Narración y tiempo” en *La narración en el cine de ficción*

Camnitzer, Luis (2017) “El arte como forma de conocimiento” Conferencia en la Universidad de Málaga, Disponible en:

<https://riuma.uma.es/xmlui/handle/10630/12525?show=full>

Cavell, Stanley (1999) “Leopardos en Connecticut” en *La búsqueda de la felicidad: la comedia de enredo matrimonial en Hollywood*, Barcelona: Paidós

DeRoo, Rebecca J. (2018) “El cuestionamiento de los ideales de felicidad en *Le Bonheur*” en *Agnès Varda entre el cine, la fotografía, y el arte*. Traducción de Fernanda Alarcón, agosto 2021.

Gaudreault & Jost (1990) “El punto de vista” en *El relato cinematográfico*, Barcelona: Paidós

Kelly, Alejandro (2019) “La comedia de fiesta” en *Modernidad y teléfonos blancos*, CABA: Ciccus

Lynch, David (2014) *Pescar el pez dorado*. Reservoir Books

McCloud, Scott (2005). *Entender el cómic. El arte invisible*. Bilbao: Astiberri. (Capítulo 3 y 6)

Oubiña, D y Aguilar, G. (1997) “La alquimia de las imágenes” en *El guión cinematográfico*, Buenos Aires: Paidós/FUC

Queneau, Raymond (1995) *Ejercicios de estilo*, Vigo: Ediciones Xerais de Galicia

Villegas, Juan (1991) “La construcción dramática” en *Nueva interpretación y análisis del texto dramático*, Ottawa: Girol Books

Wacjman (2019) “La forma serie” en *Las series, el mundo, la crisis, las mujeres*, Buenos Aires: UNSAM EDITA

Wenders, Win (2016) “Edward Hopper: Fotogramas de un sueño americano” en *Los píxels de Cézanne*, Buenos Aires: Caja Negra

BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA:

Ahmed, S. (2019) *La promesa de la felicidad*, CABA: Caja Negra

Altman, R. (2000) *Los géneros cinematográficos*, Barcelona: Paidós

Amado, A. (2009) *La imagen justa. Cine argentino y política (1980 – 2007)*, Buenos Aires: Ed. Colihue

Aumont Jacques y Michel Marie (1993) [1988] “El análisis del filme como relato”, en *Análisis del film*. Barcelona: Paidós.

Bachelard, Gaston (2022 [1957]) *La poética del espacio*, CABA: Fondo de Cultura Económica

Barthes Roland (1986) *Lo obvio y lo obtuso*. Imágenes, gestos, voces. Barcelona: Paidós.

Bazin, A., “A favor de un cine impuro”, *¿Qué es el cine?*, Ed. Rialp. Madrid, 2004

Benjamin, W. “La tarea del traductor” (1923) en *Angelus Novus*, Edhasa, Barcelona, 1971

Benjamin, Walter (1987) *Tentativas sobre Brecht*, Madrid: Taurus

- Berger, John ([1972] 2017) *Modos de ver*, Barcelona: Gustavo Gili.
- Berlant, L. (2020) *The female complaint*, Durham: Duke University Press
- Bogdanovich, P. y Welles, O. (1994) *Ciudadano Welles*, Barcelona: Grijalbo
- Bonitzer, Pascal (2007 [1982]) *El campo ciego. Ensayos sobre realismo en el cine*, Buenos Aires: Santiago Arcos Editor
- Bordwell (1996) *La narración en el cine de ficción*
- Bruno, G. (2014) *Surface. Matters of aesthetics, materiality and media*, Chicago: University of Chicago Press
- Camnitzer, Luis (2012) *Arte, estado y no he estado*, Montevideo: Casa Editorial HUM
- Camnitzer, Luis (2017) “El arte como forma de conocimiento” Conferencia en la Universidad de Málaga, Disponible en:
<https://riuma.uma.es/xmlui/handle/10630/12525?show=full>
- Cavell, Stanley (1999) *La búsqueda de la felicidad: la comedia de enredo matrimonial en Hollywood*, Barcelona: Paidós
- de Lauretis, T. (1992 [1984]) *Alicia ya no. Feminismo, semiótica, cine*, Madrid: Cátedra.
- Deleuze Gilles (1995) “Tener una idea en cine”, Archipiélago N° 22, otoño.
- Depetris Chauvin, I. y N. Taccetta Comp. (2019) *Afectos, historia y cultura visual*, Buenos Aires: Prometeo
- DeRoo, Rebecca J. (2018) “El cuestionamiento de los ideales de felicidad en Le Bonheur” en *Agnès Varda entre el cine, la fotografía, y el arte*. Traducción de Fernanda Alarcón, agosto 2021.
- Doane, M. A. (1982) “Film and the masquerade: theorizing the female spectator” en *Screen* 23, 74 -87
- Eisner, Will (1996) *La narración gráfica*. Barcelona: Norma
- Farocki, H. (2013) *Desconfiar de las imágenes*, Buenos Aires: Caja Negra
- Gasca, Luis y Roman Gubern (1991). *El discurso del cómic*. Madrid: Cátedra
- Gaudrealt & Jost (1990) *El relato cinematográfico*, Barcelona: Paidós
- Guillot, Liliana y Siragusa, Cristina (2012) *Narrativas en progreso: Dramas en la televisión norteamericana contemporánea*, Villa María: Eduvim
- Kaplan, A. (1998 [1978]) *Women in film noir*, Londres: BFI
- Kelly, Alejandro (2019) *Modernidad y teléfonos blancos*, CABA: Ciccus
- Kuhn, A. (1991) *Cine de mujeres. Feminismo y Cine*, Madrid: Cátedra

- La Ferla Jorge y Sofía Reynal (comps.) (2012) *Territorios audiovisuales. Cine. Video. Televisión. Documental. Instalación. Nuevas tecnologías. Paisajes mediáticos*. Buenos Aires: Librería.
- Lynch, David (2014) *Pescar el pez dorado*. Reservoir Books
- Masotta, Oscar (1982). *La historieta en el mundo moderno*. Barcelona: Paidós
- McCloud, Scott (2005). *Entender el cómic. El arte invisible*. Bilbao: Astiberri.
- Mitchell, W (2005) *What do pictures want?*, Chicago: University of Chicago Press
- Molinuevo, José Luis (2011) *Guía de complejos. Estética de teleseries*. Salamanca: Archipiélagos 2
- Mulvey Laura (2011) “Cine, feminismo y vanguardia”, *Youkali. Revista crítica de las artes y el pensamiento*, N° 11, julio, pp. 15-24.
- Oubiña, D y Aguilar, G. (1997) *El guión cinematográfico*, Buenos Aires: Paidós/FUC
- Perec, Georges (2003) *Especies de espacios*, Barcelona: Montesinos
- Pollock, G. (2013 [1988]) *Visión y diferencia. Feminismo, feminidad e historias del arte*, Ciudad de Buenos Aires: Fiordo.
- Queneau, Raymond (1995) *Ejercicios de estilo*, Vigo: Edicións Xerais de Galicia
- Ricoeur, Paul (1999) [1985] “Tiempo y narración: la triple mimesis” en *Tiempo y narración III. Configuración del tiempo en el relato histórico*, México DF: Siglo XXI
- Sontag, Susan (1996 [1961]) *Contra la interpretación*, Buenos Aires: Alfaguara
- Truffaut, Francois (2012) *El cine según Hitchcock*, Buenos Aires: Alianza Editorial
- Vanoye, Francis (1991) *Guiones modelo y modelos de guion*, Barcelona: Paidós
- Villegas, Juan (1991) “La construcción dramática” en *Nueva interpretación y análisis del texto dramático*, Ottawa: Girol Books
- Wacjman (2019) “La forma serie” en *Las series, el mundo, la crisis, las mujeres*, Buenos Aires: UNSAM EDITA
- Wenders, Win (2016) *Los píxels de Cézanne*, Buenos Aires: Caja Negra
- Williams, L. (1991) “Film bodies: gender, genre and excess” *Film Quarterly* Vol. 44, N° 4, verano.
- Xavier Ismail (2008) *El discurso cinematográfico: la opacidad y la transparencia*. Buenos Aires: Manantial.

J. Gastón Rodríguez
Director de carrera

Firma y Aclaración:
Milagros Villar
Docente