

Curso de posgrado

Guión audiovisual: La dimensión emocional de los personajes en estructuras no lineales

Modalidad: Virtual

Fundamentación

El presente curso se propone como un espacio de estudio y experimentación en torno a la construcción y comunicación de las emociones y sentimientos de los personajes dentro de narrativas audiovisuales no lineales. La propuesta parte de la constatación de un cambio significativo en las prácticas narrativas contemporáneas, impulsado por un ecosistema mediático caracterizado por la fragmentación, la hipertextualidad y la convergencia de plataformas. Este escenario ha dado lugar al desarrollo y expansión de formas narrativas que rompen con la linealidad temporal y la causalidad clásica, y que se manifiestan en el cine contemporáneo, las series televisivas, los relatos transmedia, los videojuegos narrativos y los contenidos interactivos para entornos digitales.

El estudio de las narrativas no lineales requiere comprender que la ruptura del orden cronológico tradicional habilita nuevas posibilidades para experimentar con el tiempo, la memoria, el punto de vista y la subjetividad. En este marco, el personaje deja de concebirse únicamente como un agente que transita un arco dramático lineal para convertirse en un núcleo emocional y simbólico que puede reconfigurarse de manera constante, adaptándose a las fisuras, bifurcaciones y superposiciones que la estructura propone. Cada variación de punto de vista, cada salto temporal o narrativo, abre la posibilidad de que el espectador reconstruya el personaje a partir de fragmentos, capas y matices emocionales, activando un modo de recepción más participativo y crítico.

En este sentido, el curso se enfoca en la interrelación entre estructura y emoción: cómo las decisiones formales y estructurales condicionan la percepción emocional del espectador, y cómo las emociones, a su vez, pueden convertirse en el hilo conductor que cohesiona relatos con recorridos múltiples. La propuesta integra marcos conceptuales provenientes de la narrativa audiovisual, la teoría del guión, la psicología de los personajes y los estudios de la

emoción, articulando enfoques provenientes tanto de la investigación académica como de la práctica profesional.

Destinatarios: Egresados y estudiantes de posgrado de carreras relacionadas al arte, realización audiovisual, producción de medios o disciplinas afines, con interés en narrativas no lineales y desarrollo de personajes.

Cupo mínimo: 10 estudiantes

Cupo máximo: 30 estudiantes

Objetivo general

Comprender y aplicar los fundamentos teóricos y prácticos de las narrativas no lineales en el diseño y construcción de personajes complejos, con especial énfasis en su dimensión emocional, en el marco de formatos contemporáneos como cortometrajes, series, relatos transmedia y narrativas interactivas.

Objetivos específicos

Identificar las principales características, estrategias y estructuras de las narrativas no lineales en el audiovisual contemporáneo.

Analizar cómo la organización no lineal del relato impacta en la construcción emocional y simbólica de los personajes.

Diseñar estructuras narrativas no lineales adaptadas a cortos y series, considerando sus potencialidades expresivas.

Desarrollar recursos para expresar la dimensión afectiva y psicológica de los personajes en contextos de fragmentación temporal y narrativas disyuntivas.

Explorar el rol de los preconceptos, estereotipos y estructuras sociales en la configuración de los personajes dentro de relatos no lineales.

Estimular una mirada crítica y creativa sobre los modos de representación emocional en productos audiovisuales contemporáneos.

Docente a cargo: Mgtr. Guillermo Zaballo

Docente colaboradora: Dra. Paula Irueste

Carga horaria: 40 horas (24 horas de encuentros sincrónicos y 16 horas de actividades asincrónicas)

Contenidos

Módulo 1. Fundamentos de las narrativas no lineales y construcción de personajes

Definición y características de las narrativas no lineales. Estrategias para la creación de personajes en contextos narrativos complejos. Análisis de ejemplos audiovisuales relevantes.

Actividad: Análisis crítico de personajes en narrativas no lineales.

Módulo 2. Principios avanzados y estructuras narrativas fragmentadas

Tipos y clasificaciones de estructuras narrativas no lineales. Uso del tiempo y del espacio en narrativas fragmentadas.

Actividad: Diseño de una estructura temporal compleja.

Módulo 3. Adaptación de la narrativa no lineal a distintos formatos

Técnicas de adaptación para cortometrajes, series y formatos híbridos. Análisis de casos exitosos en cine y series contemporáneas.

Actividad: Diseño de un esquema narrativo no lineal adaptado a un formato específico.

Módulo 4. Emociones y sentimientos en narrativas no lineales

La dimensión emocional y su función estructural. Métodos narrativos y audiovisuales para la expresión de sentimientos.

Actividad: Creación de una escena de alto impacto emocional.

Módulo 5. Arcos emocionales y conflicto interno

Desarrollo profundo de personajes en estructuras no lineales. Relación entre conflicto interno, trama y estructura narrativa.

Actividad: Construcción de un arco emocional completo.

Módulo 6. Narrativas experimentales y perspectivas múltiples

Uso de perspectivas múltiples y narradores no confiables. Narrativas experimentales en el cine y las artes audiovisuales contemporáneas.

Actividad: Diseño de una narrativa con múltiples perspectivas.

Módulo 7. Preconceptos, estructuras sociales y representación

Impacto de preconceptos culturales y estructuras sociales en la narrativa. Estrategias de reescritura para incorporar perspectiva social y diversidad.

Actividad: Aplicación de conceptos a la escritura de guiones.

Módulo 8. Análisis crítico de obras clave

Estudio de casos emblemáticos de narrativas no lineales en cine, series y formatos transmedia. Discusión grupal sobre técnicas, recursos y aprendizajes.

Actividad: Presentación y defensa del análisis de una obra seleccionada.

Módulo 9. Desarrollo de proyectos autorales

Elaboración de narrativas no lineales originales Supervisión y tutoría individual y grupal.

Actividad: Desarrollo de un esquema de guión completo.

Módulo 10. Presentación y retroalimentación de proyectos

Presentación pública y argumentada de los proyectos finales. Discusión crítica y retroalimentación colectiva. Síntesis de aprendizajes y cierre del curso.

Cronograma de cursado

Encuentro	Fecha y horario	Contenidos / Actividades	Modalidad
1	Jueves 18/9 19 a 21 h	Módulo 1: Introducción a las narrativas no lineales. Estrategias para la creación de personajes. Análisis de ejemplos.	Virtual sincrónica
2	Jueves 25/9 19 a 21 h	Tipos y características de estructuras narrativas no lineales. Uso del tiempo y el espacio en relatos fragmentados.	Virtual sincrónica
3	Jueves 2/10 19 a 21 h	Módulo 3: Adaptación de estructuras no lineales a cortos y series. Ejemplos exitosos.	Virtual sincrónica
4	Jueves 9/10 19 a 21 h	Módulo 4: Emociones y sentimientos en narrativas no lineales. Métodos de expresión.	Virtual sincrónica
5	Jueves 16/10 19 a 21 h	Módulo 5: Desarrollo profundo de personajes. Arcos emocionales y conflicto interno.	Virtual sincrónica
6	Jueves 23/10 19 a 21 h	Módulo 6: Narrativas experimentales y perspectivas múltiples.	Virtual sincrónica
7	Jueves 30/10 19 a 21 h	Módulo 7: Preconceptos y estructuras sociales en narrativas no lineales.	Virtual sincrónica
8	Jueves 6/11 19 a 21 h	Módulo 8: Análisis crítico de obras clave. Presentación de casos seleccionados.	Virtual sincrónica
9	Jueves 13/11 19 a 21 h	Módulo 9: Desarrollo de proyectos autorales. Supervisión grupal.	Virtual sincrónica
10	Jueves 20/11 19 a 21 h	Desarrollo de proyectos autorales (continuación). Tutorías individuales.	Virtual sincrónica

11	Jueves 27/11 19 a 21 h	Ajustes finales y preparación de la presentación.	Virtual sincrónica
12	Jueves 4/12 19 a 21 hs	Módulo 10: Presentación y retroalimentación de proyectos finales. Cierre del curso.	Virtual sincrónica
A1	A definir	Lecturas dirigidas y análisis de casos.	Virtual asincrónica
A2	A definir	Producción de ejercicios de escritura creativa.	Virtual asincrónica
A3	A definir	Desarrollo progresivo del esquema narrativo.	Virtual asincrónica
A4	A definir	Revisión de guión y retroalimentación escrita.	Virtual asincrónica
A5	A definir	Elaboración de escenas con distintos puntos de vista.	Virtual asincrónica
A6	A definir	Ejercicios de construcción de arcos emocionales.	Virtual asincrónica
A7	A definir	Reescritura de escenas incorporando perspectiva social.	Virtual asincrónica
A8	A definir	Entrega de borrador final del proyecto.	Virtual asincrónica

Modalidad de cursado:

El curso combinará instancias **virtuales sincrónicas** y **virtuales asincrónicas**, con el objetivo de articular el trabajo conjunto en tiempo real con el estudio y la producción autónoma de los y las participantes.

Las actividades asincrónicas incluirán lecturas dirigidas, análisis de casos, producción de ejercicios de escritura y desarrollo progresivo del proyecto final, todo con seguimiento y retroalimentación del equipo docente.

Encuentros sincrónicos (12 en total): Se desarrollarán en modalidad virtual, con una duración de dos horas semanales. Cada clase incluirá:

- Momento expositivo: presentación de conceptos teóricos, análisis de marcos de referencia y contextualización de los contenidos del módulo correspondiente.
- Análisis de casos: visualización y discusión guiada de fragmentos de obras audiovisuales representativas, identificando recursos narrativos y expresivos.
- Instancias de intercambio: espacio para el debate y la puesta en común de ideas, favoreciendo el aprendizaje colaborativo.
- Actividades prácticas en clase: ejercicios breves de escritura o reformulación de escenas, orientados a la aplicación inmediata de los conceptos abordados.

Encuentros asincrónicos (8 en total):

Se organizarán como instancias de trabajo autónomo, con consignas específicas vinculadas a los contenidos de cada módulo. Estas actividades incluirán:

- Lecturas dirigidas de textos teóricos y guiones seleccionados
- Análisis escrito de secuencias o fragmentos de obras audiovisuales.
- Ejercicios de escritura creativa orientados a la construcción de personajes y estructuras no lineales.

Bibliografía obligatoria

Bordwell, D. (1995). *El arte cinematográfico*. Paidós.

Currie, M. (1998). *Teoría de la narrativa posmoderna [Postmodern narrative theory]*. Palgrave.

Field, S. (2005). *Guion cinematográfico: Los fundamentos de la escritura de guiones*. Delta Publishing.

Gaudreault, A., & Jost, F. (2024). *El relato cinematográfico*. La Marca Editora.

McKee, R. (1997). *Historia: Sustancia, estructura, estilo y los principios de la escritura de guiones*. HarperCollins.

Rubio, S. (2017). *Salva al gato: Va al cine independiente [Save the Cat! Goes to the Indies: The screenwriting method that has saved Hollywood]*. Michael Wiese Productions.

Snyder, B. (2005). *¡Salva al gato!: El último libro sobre guion que necesitarás [Save the Cat! The Last Book on Screenwriting You'll Ever Need]*. Michael Wiese Productions.

Vogler, C. (2007). *El viaje del escritor: Estructura mítica para escritores*. Michael Wiese Productions.

Zaballo, G. (2024). *Elementos narrativos para la realización audiovisual*. Ed. Gráfica del Sur.

Bibliografía de consulta

Gardies, R. (2014). *Comprender el cine y las imágenes* (1ra ed.). La Marca Editora.

Marimón, J. (2016). *El montaje cinematográfico: Del guion a la pantalla* (2da ed.). Universidad de Barcelona.

Martín, M. (2002). *El lenguaje del cine* (5a reimpresión). Gedisa.

Evaluación

La evaluación del curso se desarrollará a través de **actividades a resolver en modalidad asincrónica, sincrónica y combinada**, todas ellas gestionadas y entregadas mediante el aula virtual. El proceso evaluativo buscará medir tanto la comprensión conceptual como la aplicación creativa de los contenidos.

Instancias evaluativas:

Actividades asincrónicas: consignas de análisis, lecturas dirigidas y prácticas de escritura creativa, con plazos de entrega establecidos en el aula virtual.

Actividades combinadas: tareas que inician en la instancia sincrónica y continúan como desarrollo individual en modalidad asincrónica, integrando retroalimentación docente y de pares.

Criterios de evaluación:

Participación activa en discusiones, análisis de casos y actividades, demostrando apropiación de los conceptos trabajados.

Presentación de un esquema narrativo no lineal como proyecto final, que evidencie el manejo de estructuras complejas y la integración de los recursos abordados en el curso.

Reescritura de una escena que incorpore de manera explícita y justificada los conceptos aprendidos, especialmente en relación a la construcción emocional y estructural de los personajes.

La aprobación del curso requerirá la entrega y aprobación de todas las instancias evaluativas y del proyecto final, con cumplimiento de los plazos y requisitos establecidos en el aula virtual.

Requisitos para la aprobación:

Asistencia mínima del 75% a los encuentros sincrónicos.

Entrega y aprobación del proyecto final.

Aprobación de las actividades prácticas obligatorias.

Obtener una calificación igual o superior a 7 (siete) en la escala de 1 a 10, tanto en el proyecto final como en la instancia final de evaluación (que puede incluir actividades prácticas en clase).