

Dramatúrgia i Guió Cinematogràfic

2012/2013

Codi: 103066

Crèdits ECTS: 6

Titulació	Pla	Tipus	Curs	Semestre
2501928 Graduat en Comunicació Audiovisual	968 Graduado en Comunicación Audiovisual	OT	3	2

Professor de contacte

Nom: Rosa Maria Palencia Villa

Correu electrònic: RosaMaria.Palencia@uab.cat

Utilització d'idiomes

Llengua vehicular majoritària: espanyol (spa)

Algun grup íntegre en anglès: No

Algun grup íntegre en català: No

Algun grup íntegre en espanyol: Sí

Prerequisits

Haver cursat l'assignatura Narrativa Audiovisual de 1º de Grau

Haver cursat l'assignatura de Guió de Ficció Audiovisual de 2on de Grau

Haver cursat l'assignatura de Història del Cinema de 2on de Grau

Haver cursat l'assignatura de Llenguatge Cinematogràfic de 3er de Grau

Les classes s'impartiran majoritàriament en castellà, amb suport audiovisual o lectures en anglès, castellà o català.

Objectius

- Conèixer i entendre els conceptes teòrics fonamentals de la Dramatúrgia per la creació de guions cinematogràfics
- Analitzar críticament productes dramàtics, especialment cinematogràfics, des de la seva perspectiva narrativa
- Relacionar y aplicar els conceptes teòrics i tècnics en la creació de guions cinematogràfics de ficció.

Competències

- Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
- Aplicar les habilitats narratives i expositives específiques dels continguts audiovisuals.
- Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
- Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
- Demostrar consciència ètica i empatia amb l'entorn.
- Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
- Desenvolupar l'esperit crític i autocrític.
- Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en català i castellà com en una tercera llengua.
- Divulgar els coneixements i les innovacions de l'àrea
- Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.

- Gestionar el temps de manera adequada.
- Valorar la diversitat i la interculturalitat com a base per a treballar en equip.

Resultats d'aprenentatge

1. Aplicar els principis teòrics per incrementar l'efectivitat de les narratives audiovisuals.
2. Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
3. Conèixer les formes narratives i dramàtiques d'altres mitjans per adaptar-les a la narració audiovisual.
4. Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
5. Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
6. Demostrar consciència ètica i empatia amb l'entorn.
7. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
8. Desenvolupar l'esperit crític i autocrític.
9. Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en català i castellà com en una tercera llengua.
10. Desenvolupar una sensibilitat estètica per a la creació de productes audiovisuals.
11. Divulgar els coneixements i innovacions de l'àrea.
12. Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
13. Gestionar el temps de manera adequada.
14. Idear, planificar i desenvolupar qualsevol projecte de comunicació.
15. Promoure innovacions en la confecció de narratives audiovisuals.
16. Valorar la diversitat i la interculturalitat com a base per a treballar en equip.

Continguts

1. Dramatúrgia i emoció

Intencionalitat

Gènere

2. Protagonista i objectiu

3. Conflicte i obstacles

4. Personatge i actant

5. L'unitat dramàtica

Unitat de temps

Unitat d'espai

Unitat d'acció

6. La retòrica del guió cinematogràfic

Discàlies: Escenaris, retrats i acció

Esriptura restringida i conductista

7. Estructura

L'acte com a unitat

Les etapes del viatge del heroi

Clàssica; lineal; serpenteant; espiral; ramificada; explosiva

8. Diàlegs

Funcions pragmàtiques i poètiques

Sense paraules

Pensament, paraules, acció.

Metodologia

L'assignatura té dues vertents diferenciades: la teoria i la pràctica. Es tracta d'una assignatura teòrica amb pràctiques de laboratori (TPL). El treball es desenvolupa mitjançant classes teòriques, seminaris i activitats pràctiques. Les primeres són classes magistrals dialogades amb suport audiovisual, a les quals s'espera la participació de l'alumnat.

Cada seminari tractarà d'un tema específic i s'espera de l'alumnat la seva participació per la qual cosa es demanarà una lectura y/o visionat previ. Les pràctiques consisteixen en treball a l'aula de temes específics dels continguts. Les tutories són imprescindibles pel seguiment dels projectes objecte d'avaluació.

Activitats formatives

Títol	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides			
Cerca d'informació	7	0,28	3, 7, 12, 13, 15
Classes teòriques	17	0,68	1, 2, 3, 6, 10, 16
Pràctiques	24	0,96	1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 16
Seminaris	15	0,6	2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 16
Tipus: Supervisades			
Tutories	10	0,4	2, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14
Tipus: Autònomes			
Estudi personal, anàlisi i síntesi de textos escrits o audiovisuals	30	1,2	1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 16
Realització de treballs	45	1,8	1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16

Avaluació

Els criteris d'avaluació estan relacionats amb els resultats d'aprenentatge així com amb els indicadors de qualitat específics que es determinaran oportunament per a cada evidència avaluable. Cal aprovar cadascuna de les activitats avalubles per a aprovar l'assignatura

Les darreres tres setmanes del curs es dedicaran a activitats de reavaluació, a les quals es podran acollir els estudiants que compleixin

les següents condicions:

- a) Que no hagin tingut més de dos absències a les classes teòriques ni més de tres absències a la resta d'activitats dirigides (visionats, seminaris o pràctiques)
- b) Que hagin obtingut una nota entre 4,5 i 4,9 a l'examen teòric.
- c) El projecte final de grup no es pot recuperar.

Activitats d'avaluació

Títol	Pes	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Examen teòric	20%	2	0,08	1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 16
Intervenció i participació als seminaris	10%	0	0	1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16
Projecte final	50%	0	0	1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Pràctiques i desenvolupament del projecte	20%	0	0	1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16

Bibliografia

Bàsica

ALONSO DE SANTOS, J. L. (1998) La escritura dramática. Madrid, Castalia.

BOBES NAVES, M.C. (1991) Semiología de la obra dramática. Madrid. Taurus.

BOBES NAVES, M.C. et al. (1997) Teoría del teatro. Madrid, Arco Libros.

CHION, M. (2009) Cómo se escribe un guión. Madrid. Cátedra.

EGRI, L. (1960) The Art of Dramatic Writing: its basis in the creative interpretation of human. New York. Simon & Schuster.

LAVANDIER, YVES (1994): La dramaturgia. Los mecanismos del relato: cine, teatro, ópera, radio, televisión, cómic. Ediciones Internacionales Madrid, 2003.

LOPEZ IZQUIERDO, Javier (2009) Teoría del guión cinematográfico. Lectura y escritura. Ed Síntesis, Madrid 2009. Tema 2 sobre Retórica del guión. Pp 29-53

MACÍAS, J. (2003) 24 palabras por segundo: cómo escribir un guión de cine. Instituto Oficial de Radio y Televisión (IORTV), Madrid, 2003.

MC KEE, R. (2002) El Guión: sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones; traducción: Jessica Lockhart. Ed Alba, Barcelona.

NEUTRES Jérôme (Ed) (1997) El Objeto invisible: escritos sobre arte, literatura y teatro / Jean Genet 1910-1986; traducción de Manuel Serrat Crespo. Barcelona. Thassàlia,

PROPP, V. (1971) Morfología del cuento. Madrid. Fundamentos.

TUBAU, Daniel (2007) Las paradojas del guionista. Reglas y excepciones en la práctica del guión. Ed. Alba, Barcelona.

VOGLER, C. (2002) El viaje del escritor. Las estructuras míticas para escritores, guionistas, dramaturgos y novelistas. Ediciones Robinbook, Barcelona.

Complementària

BALLÓ J. y PÉREZ X. (1995) La semilla inmortal. Los argumentos universales en el cine. Ed Anagrama, Barcelona, 1995.

BOBES NAVES, M.C. (2001) Semiótica de la escena: análisis comparativo de los espacios dramáticos en el teatro europeo.

CAMPBELL, J. (1959) El héroe de las mil caras: psicoanálisis del mito. Fondo de Cultura Económica, México.

CARRIÈRE J. C. y BONITZER P. (1998) Práctica del guión cinematográfico. Barcelona Paidós.

COLE H. R. y HAAG Judith H, (1989) *The Complete Guide to Standard Script Formats: Part 1 y The Complete Guide to Standard Script Formats: Part 2*, California. Taped Formats for Television, The Screenplay, CMC.

TIMBAL-DUCLAUX, L. (1993) Escritura creativa: técnicas para liberar la inspiración y métodos de redacción. Madrid, EDAF

Associacions professionals

Federation Screenwriters Europe <http://www.scenaristes.org/>

Writers Guild of America (WGA) <http://www.wga.org/>

Foro de Asociaciones de Guionistas Audiovisuales <http://www.sindicatoguionistas.org/>

Associació de Guionistes de Catalunya <http://www.guionistes.cat/>

Escriptors de l'Audiovisual Valencià <http://www.edav.es/>

Asociación Galega de Guionistas (AGAG) <http://www.culturagalega.org/avg/index.php>

Autores Literarios en Medios Audiovisuales (ALMA) <http://www.asociacionalma.es/>

Altres recursos en línia

Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) <http://www.sgae.es/>

Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA) <http://www.damautor.es/>

El Portal del Guión <http://www.abcguionistas.com/>

Programa MEDIA http://ec.europa.eu/culture/media/index_en.htm

GARCIA SERRANO, Federico (2009) Las técnicas del "pitching" en el mercado audiovisual español: del "caramelo" al guión. En Congreso Internacional Brand Trends, 16/02/2009, Disponible en Biblioteca Universidad Complutense <http://eprints.ucm.es/8577/> ó http://eprints.ucm.es/8577/1/Pitching_del_caramelo_al_guion.pdf