

Guión Audiovisual de Ficción

Código: 103065
Créditos ECTS: 6

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
2501928 Comunicación Audiovisual	OB	3	1

La metodología docente y la evaluación propuestas en la guía pueden experimentar alguna modificación en función de las restricciones a la presencialidad que impongan las autoridades sanitarias.

Contacto

Nombre: Ludovico Longhi

Correo electrónico: Ludovico.Longhi@uab.cat

Uso de idiomas

Lengua vehicular mayoritaria: español (spa)

Algún grupo íntegramente en inglés: No

Algún grupo íntegramente en catalán: No

Algún grupo íntegramente en español: Sí

Prerequisitos

Prerrequisits formativos:

1. Haber cursado la asignatura de Narrativa Audiovisual de 1º del Grado en Comunicación Audiovisual.
2. Conocimientos básicos de la historia del cine.
3. Conocimientos básicos de lenguajes audiovisuales.
4. Conocimientos básicos de la historia de los medios.

Objetivos y contextualización

La asignatura forma parte de la materia "Narrativa Audiovisual", que "Proporciona los fundamentos básicos para la construcción de mensajes audiovisuales a partir de las distintas teorías narrativas, de la dramaturgia y de la naturaleza expresiva de los lenguajes audiovisuales. Esta materia aporta también conocimientos sobre las técnicas y modelos específicos para la creación de guiones en los diferentes medios audiovisuales, según géneros y formatos" (Memoria del Grado en Comunicación Audiovisual aprobado por la ANECA).

La materia de Narrativa Audiovisual en el Grado en Comunicación Audiovisual, está formada por las siguientes asignaturas:

Narrativa audiovisual: 1er Curso - 2o. semestre

Guion audiovisual de ficción: 2o. Curso - 1er. semestre

Guion audiovisual de no ficción: 3er. Curso - 1er. semestre

Técnicas de guión audiovisual: 4rt. Curso- optativa (mención cine)

Dramaturgia y guión cinematográfico: 4rt. Curso- optativa (mención multimedia)

Relevancia de la asignatura

La asignatura provee al alumnado de herramientas tanto teóricas como prácticas para la creación de guiones radiofónicos, televisivos y cinematográficos de ficción. Supone el siguiente escalón en el desarrollo de la materia que más tarde continuará con el resto de asignaturas relacionadas con el guión audiovisual. Por otra parte, la formación como guionista audiovisual es una de las más frecuentes salidas profesionales para los graduados (antes licenciados) en Comunicación Audiovisual, según consta en los datos oficiales disponibles, como El observatorio de graduados (UAB) o el Libro Blanco Títulos de Grado en Comunicación (ANECA, 2005).

Objetivos formativos:

- Conocer y entender los conceptos fundamentales para la creación de guiones audiovisuales.
- Analizar críticamente productos de ficción radiofónica, televisiva y cinematográfica desde la perspectiva narrativa.
- Relacionar y aplicar los conceptos teóricos y técnicos en la creación de guiones de ficción radiofónicos y audiovisuales.
- Reflexionar críticamente sobre la situación de las mujeres tanto dentro de la industria audiovisual como en su representación en los productos de ficción audiovisual.

Competencias

- Aplicar la imaginación con flexibilidad, originalidad y fluidez.
- Aplicar las habilidades narrativas y expositivas específicas de los contenidos audiovisuales.
- Demostrar capacidad de autoaprendizaje y autoexigencia para conseguir un trabajo eficiente.
- Demostrar capacidad de liderazgo, negociación y trabajo en equipo, así como resolución de problemas.
- Demostrar conciencia ética así como empatía con el entorno.
- Demostrar espíritu crítico y autocrítico.
- Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
- Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto en catalán y castellano como en una tercera lengua.
- Divulgar los conocimientos e innovaciones del área.
- Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional.
- Gestionar el tiempo de forma adecuada.
- Valorar la diversidad y la interculturalidad como fundamento para trabajar en equipo.

Resultados de aprendizaje

1. Aplicar la imaginación con flexibilidad, originalidad y fluidez.
2. Demostrar capacidad de autoaprendizaje y autoexigencia para conseguir un trabajo eficiente.
3. Demostrar capacidad de liderazgo, negociación y trabajo en equipo, así como resolución de problemas.
4. Demostrar conciencia ética así como empatía con el entorno.
5. Demostrar espíritu crítico y autocrítico.
6. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
7. Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto en catalán y castellano como en una tercera lengua.
8. Desarrollar una sensibilidad estética para la creación de productos audiovisuales.
9. Divulgar los conocimientos e innovaciones del área.
10. Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional.
11. Gestionar el tiempo de forma adecuada.
12. Idear, planificar y desarrollar cualquier proyecto de comunicación.
13. Promover innovaciones en la confección de narrativas audiovisuales.
14. Valorar la diversidad y la interculturalidad como fundamento para trabajar en equipo.

Contenido

Esta asignatura es sensible a la perspectiva de género y todos sus contenidos podrán ser tratados desde esta perspectiva.

1. Guión de ficción y narrativa audiovisual
 1. Historia, discurso, trama y relato.
 2. Características del relato audiovisual.
 3. Peculiaridades y diferencias entre el guión radiofónico y el guión audiovisual.
 4. El guion como herramienta.
3. El camino del guion
 1. Idea
 2. Sinopsis
 3. Tratamiento
 4. Escaleta
 5. Guion literario.
5. Los materiales del guión de ficción radiofónico y audiovisual.
 1. Tema y la premisa
 2. Personajes
 3. Diálogos.
7. La estructura del guion audiovisual
 1. La unidad dramática
 2. Conflicto y estructura
 3. Tipos de estructura
 4. Espacio y tiempo
9. Personaje(s)
 1. Personaje(s) y estructura
 2. Personaje(s) y estereotipos de género
 3. Personaje (s) y diálogos
11. Recursos Narrativos
 1. Punto de vista
 2. Ironía dramática
 3. Gestión del conocimiento
 4. Sembrado y consecuente (*plant i pay off*)

Metodología

Todos los contenidos de esta asignatura son susceptibles a ser abordados desde la perspectiva de género. La asignatura tiene dos partes diferenciadas: la teoría y la práctica. Se trata de una asignatura teórica con prácticas de laboratorio y seminarios (TPL). El trabajo se desarrolla mediante clases teóricas, seminarios y actividades prácticas. Las primeras son clases magistrales dialogadas con apoyo audiovisual, en las cuales se espera la participación del alumnado. Estas clases teóricas se desarrollan en una misma aula con el grupo completo, de acuerdo con el calendario que se especifica y bajo la dirección de la profesora de teoría, responsable de la asignatura.

Tanto los seminarios como las prácticas de laboratorio se desarrollan en tres subgrupos del total de alumnado matriculado y en aulas diferentes, cada subgrupo bajo la dirección de una profesora diferente.

Cada seminario tratará de un tema específico y se espera del alumnado su participación para lo cual se pedirá una lectura y/o un visionado previo.

Las sesiones prácticas consisten en trabajo en el aula con ejercicios grupales específicos para cada sesión.

Las tutorías son imprescindibles para el seguimiento de los proyectos prácticos objeto de evaluación.

Las actividades autónomas del alumnado son igualmente imprescindibles para conseguir los objetivos de aprendizaje.

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de la asignatura o módulo.

Actividades

Título	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Tipo: Dirigidas			
Clases prácticas	22,5	0,9	1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13
Clases teóricas	15	0,6	5, 8, 12, 13
Seminarios	15	0,6	5, 8, 10, 12, 13, 14
Tipo: Supervisadas			
Tutorías	7,5	0,3	2, 7, 10, 11
Tipo: Autónomas			
Búsqueda de información	8	0,32	6, 11
Estudio personal, análisis de productos y redacción de trabajos.	44,5	1,78	2, 6, 7, 11
Lecturas y visionados	30	1,2	2, 8, 10, 11, 13

Evaluación

El sistema de evaluación continuada está integrado por tres partes diferenciadas.

- Examen teórico: 30% sobre la calificación final.
- Proyectos finales: 50% sobre la calificación final. (30% guión audiovisual y 20% guión de ficción radiofónica)
- Intervención y participación en los seminarios: 20% sobre la calificación final.

Los criterios de evaluación están relacionados con los resultados de aprendizaje así como con los indicadores de calidad específicos que se determinarán oportunamente para cada evidencia evaluable.

Las últimas dos semanas del curso se dedicarán a actividades de reevaluación, a las cuales se podrán acoger el alumnado que cumplan las siguientes condiciones:

- Que no haya tenido más de dos ausencias a las clases teóricas ni más de dos ausencias al resto de actividades dirigidas (seminarios o prácticas).
- Que haya obtenido una nota de entre 3 i 4,9 en el examen teórico.
- Los proyectos finales serán tutorizados durante el curso de manera que los proyectos finales no podrán reevaluarse en su integridad. Es imprescindible aprobar el examen teórico y al menos 2/3 de los proyectos finales para aprobar la asignatura.

Es imprescindible aprobar el examen teórico y los proyectos finales para aprobar la asignatura.

La ausencia a cualquier seminario, aunque sea justificada, será penalizada en la nota respectiva.

En caso de segunda matrícula, el alumnado podrá realizar una única prueba de síntesis que consistirá en un examen teórico. La calificación de la asignatura corresponderá a la calificación de esta prueba síntesis.

Actividades de evaluación

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Examen teórico	30% sobre la calificación final	2	0,08	7, 8, 12, 13
Participación activa en clases y seminarios	20% sobre la calificación final	2,5	0,1	1, 2, 5, 7, 10, 11, 13
Proyectos finales	50% sobre la calificación final	3	0,12	1, 2, 3, 4, 6, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Bibliografía

Básica

CARRIÈRE Jean Claude y BONITZER Pascal (1998) *Práctica del guión cinematográfico*. Ed Paidós, Barcelona (2ª edición)

CHION, Michel. (1995) *Cómo se escribe un guión*. Editorial Cátedra. Signo e imagen. Madrid. 6ª edición.

FIELD, Syd (1997) *Prácticas con 4 guiones*. Madrid, Plot Ediciones.

LOPEZ IZQUIERDO, Javier (2009) *Teoría del guón cinematográfico. Lectura y escritura*. Madrid. Ed Síntesis.

MACÍAS, Juana (2003) Palabras por segundo. Cómo escribir un guón de cine. Madrid IORTV.

MC KEE, Robert. (1997) *El Guión: sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones*. Barcelona, Ed Alba.

ORTIZ, Miguel Ángel y Volpini, Federico. (1995) *Diseño de programas de radio*. Barcelona, Paidós.

SÁNCHEZ-ESCALONILLA, Antonio. (2001) *Estrategias del guón cinematográfico*. Barcelona, Ed. Ariel Cine.

RAYNAULD, Isabelle (2014) Leer y escribir un guón. Buenos Aires. La marca editora. La introducción a este libro puede recuperarse en

<http://lamarcaeditora.com/admin/files/libros/1038/RAYNAULDLeeryescribirunguinmuestradigital.pdf>

RODERO, Emma y SOENGAS, Xose (2010) *Ficción radiofónica: Cómo contar una historia en la radio*. Madrid. Instituto Oficial de RTVE

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

VALE, Eugene (1991) *Técnicas del guón para cine y televisión*. Barcelona, Editorial Gedisa. Recuperable en https://guion2.weebly.com/uploads/1/5/0/9/15091428/tecnicas_de_guion_para_cine_y_television.pdf

VANOYE, Francis (1992) *Guones modelo. Modelos de guón*. Barcelona, Editorial Paidós.

Complementaria

BAREA Pedro y MONTALVILLO Roberto (1992) Radio: redacción de guones. Bilbao Universidad del País Vasco.

CARRIÈRE, Jean Claude (2001) El contador de historias en Vilches (Comp.) *Taller de Escritura para Cine*. Barcelona Ed. Gedisa.,

CASCAJOSA VIRINO, Concepción. (2007) La caja lista: televisión norteamericana de culto. Barcelona. Ed. Laertes.

CASCAJOSA VIRINO, Concepción. (2005) *Prime Time*. Las mejores series de la televisión americanas. De CSI a Los Soprano. Madrid, Calamar Ediciones.

COMPARATO, Doc (1989) *El guió: art i tècnica d'escriure per al cinema i la televisió*. Institut Català de Noves Professions. Barcelona. Publicacions de la U A B.

COOPER Pat y DANCYGER Ken (1994) *El guión del cortometraje*. Madrid, IORTV.

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, Recuperable en Biblioteca Universidad Complutense <http://eprints.ucm.es/8577/> ó
http://eprints.ucm.es/8577/1/Pitching_del_caramelo_al_guion.pdf

ICKOWICZ, Luisa Irene (2008) En tiempos breves. Apuntes para la escritura de cortos y largometrajes. Buenos Aires. Paidós Estudios de Comunicación 27.

RAY BROWN, Michael (2006) Screenplay Format Guide. Story Sense. Recuperable en
http://www.communityandculture.bm/files/new_events/1470407013Screenplay%20Format%2010%20great%20w

Asociaciones profesionales y recursos para guionistas

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

Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) <https://cimamujerescineastas.es/> en Catalunya <https://cimamujerescineastas.es/tag/cataluna/>

Autores Literarios en Medios Audiovisuales (ALMA)
<http://www.cineytele.com/institucional/alfa-autores-literarios-de-medios-audiovisuales/>

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

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

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

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

O soportal do audiovisual galego <http://www.culturagalega.org/avg/index.php>

Programa MEDIA de l'Unió Europea http://ec.europa.eu/culture/media/index_en.htm

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

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

Software

Esta asignatura no utiliza software específico.