

Dramaturgia y Guión Cinematográfico

Código: 103066
 Créditos ECTS: 6

Titulación		Tipo	Curso	Semestre
2501928 Comunicación Audiovisual		OT	3	1
2501928 Comunicación Audiovisual		OT	3	2
2501928 Comunicación Audiovisual		OT	4	2

Contacto

Nombre: Carmen Ávalos del Pino

Correo electrónico: mariadelcarmen.avalos@uab.cat

Uso de idiomas

Lengua vehicular mayoritaria: español (spa)

Algún grupo íntegramente en inglés: No

Algún grupo íntegramente en catalán: Sí

Algún grupo íntegramente en español: Sí

Otras observaciones sobre los idiomas

Castellano: clases magistrales; Catalán: tutorías y seminarios; Inglés y Francés: atención puntual a los alumnos que lo puedan requerir

Prerequisitos

No hay prerequisitos

Objetivos y contextualización

- Profundizar en los conceptos teóricos fundamentales y avanzados para la creación de guiones cinematográficos
- Analizar críticamente productos audiovisuales, especialmente cinematográficos, desde su perspectiva narrativa y de género
- Relacionar y aplicar los conceptos teóricos y técnicos en la creación de guiones cinematográficos de ficción
- Crear un guión original con calidad suficiente para que pueda ser presentado a la industria

Competencias

Comunicación Audiovisual

- Aplicar la imaginación con flexibilidad, originalidad y fluidez.
- Aplicar las habilidades narrativas y expositivas específicas de los contenidos audiovisuales.
- Demostrar capacidad de liderazgo, negociación y trabajo en equipo, así como resolución de problemas.
- Divulgar los conocimientos e innovaciones del área.
- Gestionar el tiempo de forma adecuada.

Resultados de aprendizaje

1. Aplicar la imaginación con flexibilidad, originalidad y fluidez.
2. Aplicar los principios teóricos para incrementar la efectividad de las narrativas audiovisuales.
3. Conocer las formas narrativas y dramáticas de otros medios para adaptarlas a la narración audiovisual.
4. Demostrar capacidad de liderazgo, negociación y trabajo en equipo, así como resolución de problemas.
5. Desarrollar una sensibilidad estética para la creación de productos audiovisuales.
6. Divulgar los conocimientos e innovaciones del área.
7. Gestionar el tiempo de forma adecuada.
8. Promover innovaciones en la confección de narrativas audiovisuales.

Contenido

El contenido de la asignatura será sensible a los aspectos relacionados con la perspectiva de género, tanto por lo que se refiere a la escritura de guiones originales como a las referencias al trabajo de cineastas.

1.- Introducción

- La realidad como recurso dramático

- Diálogo y silencio

- La búsqueda de nuestro tema

2.- Estructuras narrativas

- Géneros y estructuras

- Estructuras narrativas clásicas

- Estructuras narrativas no convencionales

3.- Construcción de Personajes

- Funcionalidad personajes principales y secundarios

- Construcción interna de los personajes (motivaciones, intenciones)

- Múltiple construcción de un personaje

- Personajes colectivos

- Personajes antagonistas

4.- Construcción de la secuencia cinematográfica

- Características de la secuencia

- Comparación entre secuencia y cortometraje

- Dosificación de la información y construcción intriga en la secuencia

- Secuencias de montaje

- Transiciones de género a partir de la construcción secuencial del film

5.- Diálogos

- Funciones pragmáticas y poéticas

- Sin palabras

- Pensamiento, palabras, acción

6.- Del guion literario al guion técnico y story board

- La lectura cinematográfica del texto: técnicas de la adaptación y el uso del guion

- Formatos, plantillas y documentos

- Aspectos de la realización a tener en cuenta desde el guion: flashbacks y flashforwards; dentro de campo / fuera de campo; la elipsis como fundamento del relato cinematográfico, la importancia dramática, metafórica y narrativa de los escenarios

El calendario detallado con el contenido de las diferentes sesiones se expondrá el día de presentación de la asignatura. Se colgará también en el Campus Virtual donde el alumnado podrá encontrar la descripción detallada de los ejercicios y prácticas, los diversos materiales docentes y cualquier información necesaria para el adecuado seguimiento de la asignatura. En caso de cambio de modalidad docente por razones sanitarias, el profesorado informará de los cambios que se producirán en la programación de la asignatura y en las metodologías docentes.

Metodología

En esta asignatura, los objetivos se alcanzarán mediante clases teóricas, seminarios y actividades prácticas.

Las clases teóricas se estructuran a partir del visionado de múltiples fragmentos de ficción y debates en el aula sobre los guiones de las películas a las cuales dichos fragmentos pertenecen.

El principal objetivo de las clases prácticas es la realización de un guion profesional de cortometraje desde la idea hasta la escritura final. El alumnado trabajará semanalmente en sus guiones y la profesora corregirá regularmente los avances en las tutorías.

Las tutorías son imprescindibles para el seguimiento de los guiones 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 teóricas	15	0,6	
prácticas	22,5	0,9	
seminarios	15	0,6	
Tipo: Supervisadas			
tutorías	7,5	0,3	
Tipo: Autónomas			

Realización de trabajos	45	1,8
Trabajo personal, análisis y síntesis de textos escritos o audiovisuales	37,5	1,5

Evaluación

Sistema de evaluación:

La asistencia a clase es obligatoria para poder participar en el sistema de Evaluación Continuada en la que se incluyen la teoría y las prácticas.

Los /las estudiantes que no puedan hacer un seguimiento regular de la metodología del curso tal como se propone en este programa, deberían notificarlo a la profesora antes de la matriculación para establecer si es posible un plan de trabajo y evaluación alternativo y personalizado.

Es necesario aprobar por separado cada una de las actividades evaluables para aprobar la asignatura

Para superar la parte teórica de la asignatura en la modalidad de evaluación continuada, el alumnado deberá entregar 5 ejercicios escritos que corresponden a las 5 clases de teoría, en estos ejercicios se trabaja sobre un aspecto de los tratados en clase y el alumnado debe hacer una investigación al respecto. Cada ejercicio supone una puntuación de 1/5 de la nota de teoría.

Solo deberán presentarse al examen final de la parte teórica quienes no hayan superado la evaluación continuada, así como aquellos que tengan una o más faltas de asistencia sin justificar. En este caso, el examen de recuperación supone una puntuación del 100% de la teoría.

Para superar la parte práctica, el alumnado deberá realizar el guion de un cortometraje, que será supervisado regularmente por la profesora en las tutorías.

Los Criterios de Evaluación y Recuperación

- Están relacionados con los resultados de aprendizaje, así como con los indicadores de calidad específicos que se determinarán oportunamente para cada evidencia evaluable.
- Hay que aprobar cada una de las actividades evaluables para aprobar la asignatura.
- Para poder optar a la Evaluación Continuada es imprescindible la asistencia a clase.
- La nota obtenida en la recuperación de la teoría será la nota definitiva solo de esta parte y se ponderará con las notas de la parte práctica.
- El alumnado tendrá derecho a la recuperación de la asignatura si ha sido evaluado del conjunto de actividades, el peso de las cuales sea de un mínimo de 2/3 partes de la calificación total de la asignatura
- Para poder presentarse a la recuperación de la asignatura, será necesario haber obtenido una nota media de 3,5
- Las actividades que quedan excluidas del proceso de recuperación son todas las relacionadas con las prácticas y la elaboración de un guion.

Procedimiento de revisión de las calificaciones:

Las notas serán subidas al campus virtual durante la semana previa a las semanas de recuperación. Y aparecerán desglosadas en tres columnas (teoría, práctica y total).

Para participar en el proceso de recuperación de la parte teórica, se debe de haber obtenido una calificación mínima de 3,5.

Aquellos alumnos que quieran revisar sus notas deberán pedir cita con la profesora mediante correo electrónico.

El proyecto final de grupo no se puede recuperar

Plagio

El estudiante que realice cualquier irregularidad (copia, plagio, suplantación de identidad ...) será calificado con 0 en este acto de evaluación. En caso de que se produzcan varias irregularidades o una irregularidad muy grave, la calificación final de la asignatura será 0.

Actividades de evaluación

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Ejercicios teóricos	50%	3	0,12	2, 3, 5, 8
Guion	30%	2,5	0,1	
Intervención y participación en los seminarios	10%	1	0,04	1, 4, 6, 7
Tutorías y desarrollo del proyecto	10%	1	0,04	5, 8

Bibliografía

- BROWN, Larry A (2018): How Films Tell Stories. The Narratology of Cinema. Creative Arts Press.
- CARRIÈRE Jean Claude i BONITZER, Pascal. (1998) Práctica del guión cinematográfico. Barcelona Paidós.
- CHION, Michael. (2009) Cómo se escribe un guión. Madrid. Cátedra.
- DAVIS, Rib (2016) Creating Compelling Characters for Film, TV, Theatre and Radio. Bloomsbury Academic.
- DUNHAM, Lena (2018): Dueñas del Show. Las Mujeres que están revolucionando las series de televisión
DUEÑAS DEL SHOW. Joy Press / Alpha Decay
- HAAG, Judith, (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
- 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 guón cinematográfico. Lectura y escritura. Ed Síntesis, Madrid 2009. Tema 2 sobre Retórica del guón. Pp 29-53
- MACÍAS, Juana (2003) 24 palabras por segundo: cómo escribir un guón de cine. Instituto Oficial de Radio y Televisión (IORTV), Madrid, 2003.
- MC KEE, Robert. (2002) El Guión: sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones; traducción: Jessica Lockhart. Ed Alba, Barcelona.
- MEAD, Rebecca Mead et Al. (2019) El cuento de la criada. Ensayos para una incursión en la república de Gilead. Errata Naturae.
- PIÑOL, Marta et Al. (2019) Imaginar Mundos. Tiempo y memoria en la ciencia ficción 2019. Sans Soleil ediciones
- PROPP, Vladimir. (1971) Morfología del cuento. Madrid. Fundamentos.
- TUBAU, Daniel (2007) Las paradojas del guionista. Reglas y excepciones en la práctica del guón. Ed. Alba, Barcelona.

SEGER, Linda (2018) El secreto del mejor cine: El subtexto en el guion y en la novela. Ed. Rialp

SEGER, Linda (2001), ¿Cómo llegara ser un guionista excelente?, Ediciones Rialp, Madrid

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

Documentos online

García Serrano, Federico (2009) Las técnicas del "pitching" en el mercado audiovisual español: del "caramelo" al guion.

<http://eprints.ucm.es/8577>

http://eprints.ucm.es/8577/1/Pitching_del_caramelo_al_guion.pdf

Chung, Lee Isaac. Minari screenplay. <https://deadline.com/wp-content/uploads/2021/03/Minari-Screenplay.pdf>

Fennell, Emerald. Promising Young Woman screenplay.

<https://s3.documentcloud.org/documents/20457415/promising-young-woman-final-screenplay.pdf>

Field, Syd, Manual del Guionista

<http://www.laescaleta.mx/wp-content/uploads/2017/09/syd-field-el-manual-del-guionista-.pdf>

Gutiérrez Herranz, Maria Rosa. Història del Cinema. 2014-15. (1139 Grau en Humanitats 778 Grau en Humanitats) <https://ddd.uab.cat/record/120258>

Hittman, Eliza. Never Rarely Sometimes Always screenplay.

https://focusfeaturesguilds2020.com/never-rarely-sometimes-always/screenplay/Never_Rarely_Sometimes_Always_Screenplay.pdf

July, Miranda. Kajillionaire screenplay

<https://focusfeaturesguilds2020.com/kajillionaire/screenplay/Kajillionaire.pdf>

Johnson, Rian Knives Out screenplay

<https://lionsgate.brightspotcdn.com/fb/14/23cd58a147afbb5c758ecb3dff0a/knivesout-final.pdf>

Labaki, Nadine, Capernaum Screenplay

https://www.sonyclassics.com/awards-information/2018-19/screenplays/capernaum_screenplay.pdf

Luzón, Virginia; Puig, Joaquim; Ramírez, Ferran. De la viñeta a la cámara (2013)

<https://ddd.uab.cat/record/171644?ln=ca>

McKee, Robert. El Guion. <https://tfreites.weebly.com/uploads/2/6/3/8/26387211/el-guion-robert-mckee-pdf.pdf>

Nolan, Christopher. Tenet screenplay

https://drive.google.com/file/d/1-T3zyGiaNczvSvASWD_T8WCcv3aMcGLG/view

Reichardt, Kelly. First Cow Screenplay

<https://deadline.com/wp-content/uploads/2021/02/FIRST-COW-screenplay.pdf>

Ribes Guàrdia, Francesc Xavier [et al.]. «Impacto de la interactividad en la identificación con los personajes de ficciones». Psicothema, Vol. 22, núm. 4 (2010), p. 822-827. <https://ddd.uab.cat/record/132186>

Rogers, Steven. I, Tonya. <http://neonguilds.com/assets/downloads/i-tonya-screenplay.pdf>

Ross, Mat, Captain Fantastic Screenplay

<http://assets.bleeckerstreetmedia.com.s3.amazonaws.com/503cc4fa-3011-4cbe-8939-bda373ba3fca/full.pdf>

Sorkin, Aaron. The Trial of the Chicago 7

<https://deadline.com/wp-content/uploads/2020/12/The-Trial-of-the-Chicago-7-Script.pdf>

Zeller, Florian. The Father Screenplay

<https://www.sonyclassics.com/assets/screenplays/thefather/thefather-screenplay.pdf>

Zhao, Chloé. Nomadland screenplay.

<https://deadline.com/wp-content/uploads/2021/02/Nomadland-Screenplay.pdf>

Recursos Online

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/>

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.abcguiionistas.com/>

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

Software

Canva