Universidad Villanueva

Ficha Técnica: Guión de Cine
Curso 2023/2024

Asignatura

Nombre Asignatura	Guión de Cine
Código	100522032
Créditos ECTS	6.0

Plan/es donde se imparte

Titulación	Grado en Comunicación Audiovisual (Plan 2022)
Carácter	OBLIGATORIA
Curso	3

Profesores

Nombre	José Gabriel Lorenzo López

Universidad Villanueva

Datos Generales

CONOCIMIENTOS RECOMENDADOS

Se requiere que el alumnado haya cursado la asignatura de "Escribir para el entretenimiento y la ficción".

OBJETIVOS TEÓRICOS

Los objetivos teóricos fundamentales de esta asignatura consiste en que el alumno:

- domine las herramientas de la estructura clásica de la construcción dramática de un guion cinematográfico.

- conozca las características fundamentales para la construcción de un personaje dramático.

- sea capaz de realizar un análisis en profundidad de un guion y de una película.

- se familiarice con la escritura cinematográfica.

- conozca las convenciones de los géneros y sus clichés para utilizarlos con habilidad y evitarlos cuando sea oportuno.

- desarrolle la capacidad de profundizar en el tema de una historia y en lo que nos quiere contar el autor.

- domine las herramientas visuales características del cine.

- conozca el simbolismo que emana del mundo narrativo de una historia cinematográfica.

- conozca los tipos de subtexto que pueden darse en una película para alcanzar un análisis profundo de la historia.

OBJETIVOS PRÁCTICOS

Los objetivos de tipo práctico que se espera que el alumno alcance son los siguientes:

- El alumno debe realizar ejercicios de escritura orientada hacia la escritura cinematográfica para desarrollar su creatividad.

- Debe organizar sus ideas y desarrollarlas para escribir un guion cinematográfico mediante el

desarrollo de una escaleta y un tratamiento.

- Explorar las particularidades que presenta la escritura de un conflicto dramático a partir de las características teóricas que definen a las escenas clave de un guion cinematográfico (detonante, puntos de giro, apertura, cierre...).

- Elaborar formas de pensar a través de la imagen por encima de cualquier otro recurso (el diálogo, por ejemplo), para solucionar los problemas que surgen al escribir una historia.

- Esforzarse en plantear subtexto en las escenas.

- Analizar una película desde el componente visual de la misma.

- Escribir un guion con claves visuales y/o construir escenas a partir del contenido visual de las mismas.

COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN

COMPETENCIAS GENERALES:

CG1: Conocimientos para comprender los cambios y la evolución histórica de la imagen y de la cultura audiovisual, así como los distintos modelos del lenguaje cinematográfico, audiovisual y multimedia.

CG2: Conocimientos para identificar y desarrollar los procesos y técnicas implicadas en la dirección y gestión de empresas audiovisuales y ver las oportunidades del mercado: producción, distribución y exhibición. En esta competencia se incluye la gestión y organización de los equipos humanos y recursos técnicos para la producción audiovisual en cualquiera de los soportes sonoros y visuales existentes.

CG3: Conocimientos para comprender los nuevos soportes comunicativos, además de producir, crear, distribuir y analiza.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES:

CT3: Conocimiento de los fundamentos artísticos, históricos, literarios, sociológicos, económicos, etc., que le permitan decidir mediante criterios propios y hacerse aconsejar ante cada producción audiovisual.

CT5. Conocimiento para buscar, seleccionar y sistematizar cualquier tipo de documento audiovisual en una base de datos, así como su utilización en diferentes soportes audiovisuales utilizando métodos digitales.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

Universidad Villanueva

Conocimiento de los diferentes mecanismos y elementos de la construcción del guion atendiendo a diferentes medios, formatos, tecnologías y soportes de producción, así como el trabajo del dialoguista o el adaptador de obras literarias. También se incluye el conocimiento teórico y práctico del análisis audiovisual.

Conocimiento de los modelos teóricos de construcción narrativa de las obras audiovisuales (cine, radio, televisión, videojuegos, multimedia y otros), así como de los elementos básicos de la narración y de la creación de relatos y la articulación de los mismos gracias al montaje.

Conocimiento de la creación del espacio de la imagen y de sus representaciones icónicas, tanto en la imagen fija aislada (pintura y fotografía) como en la imagen secuencial fija o en movimiento (cine, cómic, videojuegos y otros). Estos conocimientos también abarcan las relaciones entre imágenes y sonidos desde el punto de vista estético y narrativo en los diferentes soportes y tecnologías audiovisuales.

CONTENIDO DEL PROGRAMA

TEMA 1: LAS POSIBILIDADES NARRATIVAS DE LAS HISTORIAS

Tipos de trama dentro del triángulo narrativo de Robert McKee: arquitrama, minitrama, antitrama y no trama.

Dónde empezar. Premisa e idea controladora: La escritura como generadora de preguntas no de respuestas, quién es el protagonista de la historia.

TEMA 2. GÉNEROS CINEMATOGRÁFICOS

Estudio minucioso de los diferentes géneros cinematográficos.

TEMA 3: CARACTERÍSITCAS FUNDAMENTALES DE LA ESTRUCTURA CLÁSICA: EL PRIMER ACTO

El planteamiento de la historia y su desarrollo hasta el final del primer acto: Imagen de apertura., presentación de personajes, detonante, primer punto

de giro.

TEMA 4: CARACTERÍSITCAS FUNDAMENTALES DE LA ESTRUCTURA CLÁSICA: EL SEGUNDO ACTO

Introducción al desarrollo de la historia: el segundo acto como máximo representante de la ley de los conflictos. Desarrollo de los

personajes: teoría del abismo: conflicto interno, conflicto externo y conflicto extrapersonal. Toma

de decisiones. Escribir desde dentro del personaje

hacia fuera. El punto medio y el segundo punto de giro.

TEMA 5: CARACTERÍSITCAS FUNDAMENTALES DE LA ESTRUCTURA CLÁSICA: EL TERCER ACTO

Introducción al desenlace de la historia: el tercer acto como culminación de la trama. Expectativas y realidades.

Crisis, clímax, resolución e idea controladora. Imagen de cierre.

TEMA 6: LA ELABORACIÓN DE UN GUION CINEMATOGRÁFICO

Herramientas del guionista para escribir el guion cinematográfico.

Problemas con los que se encuentra el guionista a la hora de escribir el guion.

TEMA 7. PASIONES Y SENTIMIENTOS DE LOS PERSONAJES CINEMATOGRÁFICOS

Tipología de las emociones que se transmiten a través de los personajes.

TEMA 8. LA NARRATIVA DE LA IMAGEN

El contenido visual de los guiones cinematográficos y su reflejo en la película y el tema de la historia:

- Descripciones dramáticas

- Revelaciones en la película

- Revelaciones en la escena

- Aparición de la cuestión dramática de forma visual

- Metáforas

- Alegorías

- Símbolos

- Atmósferas: en contraste, atmosféricas, auditivas...

Caso práctico: Escribir una escena cinematográfica visual que incorpore alguna de las herramientas explicadas en

el tema.

TEMA 9. EL SUBTEXTO

Cómo se utiliza el subtexto y para qué sirve.

Tipología y características del subtexto.

TEMA 10. LA COHERENCIA VISUAL DE LA PELÍCULA: MUNDO NARRATIVO, PERSONAJE Y TRAMA

La red de símbolos:

- Cómo funcionan
- Símbolos narrativos:
- En función de la idea controladora y la premisa
- Opuestos visuales
- Simbología de los elementos del mundo natural y del mundo artificial.
- Objetos simbólicos
- El tiempo.
- Estructura simbólica del relato.
- Personajes simbólicos
- Simbolismo de Dios
- Simbolismo animal
- Simbolismo de la máquina
- Temas simbólicos

TEMA 11. LA TRIADA O TRIÁNGULO DE CONFLICTOS

Planteamiento, resolución y vínculo existente entre los diferentes conflictos de la trama

ACTIVIDADES FORMATIVAS

- Visionado y comentario de películas:

Universidad Villanueva

Regularmente se incluirán a lo largo de las clase numerosos ejemplos con los que apoyar la teoría impartida.

- Estudios de casos

Diversas películas serán estudiadas más a fondo para asentar mejor las bases del conocimiento adquirido.

- Tutorías programadas (individuales o en pequeño grupo)

Cuando sea necesario, tanto a petición del alumno como juicio del profesor, se llevarán a cabo las tutorías oportunas.

Metodología

	Total
1 Clases teóricas, teórico prácticas y prácticas	56 h.
2 Pruebas de evaluación (escritas y de exposición pública)	3 h.
3 Tutorías	1 h.
4 Estudio personal, trabajos , ensayos en grupo y/o lecturas	60 h.
TOTALES	120h.

CRITERIOS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN

Sistemas de evaluación	%
Pruebas (examen teórico/práctico de análisis de un cortometraje)	50
Trabajos y proyectos (escritura de un guion de cortometraje y ejercicios de familiarización con la escritura visual)	50
TOTAL	100%

Asistencia a clase:

La asistencia a las clases y la participación activa en las mismas supondrá añadir un 10% más a la nota final semestral. Será de aplicación cuando el alumno haya asistido al 80% de las clases. Es decir, el alumnado solo puede ausentar en 12 h. de las 60 h., que se compone la asignatura. Por debajo de este porcentaje el alumno mantendrá la nota final obtenida en sus resultados teóricos y

prácticos señalados en el cuadro anterior.

Criterios de evaluación generales:

Convocatoria ordinaria: Dos aspectos serán tenidos en consideración para evaluar al alumno: Elaboración de un guion de cortometraje de al menos 20 páginas y dos ejercicios más de escritura creativa. Además, habrá una prueba teórica final. Entre los criterios, a partir de los cuales se evaluará la escritura del guion cinematográfico, destacan los siguientes:

a) Los aspectos visuales del mismo: planteamiento y resolución visual de la escena y transmisión visual del conflicto dramático. (30%)

b) La originalidad de la historia. (20%)

c) La adecuación del formato y presentación del guion literario a los tipos característicos de los guiones cinematográficos. (10%)

d) El proceso y esfuerzo continuado que permita la supervisión del profesor a lo largo del curso (40%)

e) Además, cada guion necesitará de, al menos, tres revisiones con el profesor una vez que la estructura del mismo ya esté armada.

Para poder realizar la nota media de los dos ejercicios y, por lo tanto, aprobar la asignatura el alumno/a tiene que tener aprobadas ambas partes de la asignatura.

Convocatoria extraordinaria:

Los criterios que rigen son los mismos que para la evaluación ordinaria. Es decir, el alumno/a debe enviar la parte práctica de la asignatura y realizar el examen. Sin embargo, en esta ocasión se puede dar el caso de que en la evaluación ordinaria el alumno/a haya aprobado una de las dos partes que se exigen para superar la asignatura. En este caso, se le guardará la nota de la parte aprobada para hacer media con la calificación obtenida de la parte de la que tiene que evaluarse en la convocatoria extraordinaria.

Alumnos repetidores:

Los alumnos repetidores deberán realizar de nuevo el curso completo, debiendo aprobar las dos partes de la asignatura y, además, en las mismas condiciones que la evaluación ordinaria. Sin embargo, no se aplicará lo que se tiene en cuenta en relación a la asistencia a clase escrito en la convocatoria ordinaria.

Aclaración sobre la calificación "No presentado (NP)":

Cuando un estudiante haya sido evaluado de un conjunto de pruebas previstas en la guía docente que abarquen el 30% de la ponderación de la calificación, ya no será posible considerar como no presentada su asignatura.

Universidad Villanueva

TRATAMIENTO DE LA REDACCIÓN Y LAS FALTAS DE ORTOGRAFÍA

La corrección en la expresión escrita es una condición esencial del trabajo universitario. Con objeto de facilitar la tarea de profesores y alumnos, se adopta como referente el conjunto de criterios de calificación utilizados en la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EVAU) aprobados por la Comunidad de Madrid en lo que se refiere a calidad de la expresión oral y, en particular, en relación con la presencia de faltas de ortografía, acentuación y puntuación. Se valorará la capacidad de redacción, manifestada en la exposición ordenada de las ideas, el correcto engarce sintáctico, la riqueza léxica y la matización expresiva, para lo que se tendrán en cuenta la propiedad del vocabulario, la corrección sintáctica, la corrección ortográfica (grafías y tildes), la puntuación apropiada y la adecuada presentación. Errores ortográficos sucesivos se penalizarán con un descuento de 0,25 cada uno, hasta un máximo de dos puntos. Estas normas se establecen con el carácter de mínimas y sin perjuicio de las exigencias adicionales que pueda fijar cada profesor en función de los contenidos y objetivos de sus respectivas asignaturas.

No se permite el uso de dispositivos móviles en el aula.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS BÁSICOS

Boyle, Bill. The visual mindscape of the screenplay. All that sky productions, Los Ángeles, 2013.

Field, Syd. El libro del guion, Madrid, Plot, 1994

Field, Syd. El Manual del Guionista. Madrid, Plot 1998

Goldman, William, Las aventuras de un guionista en Hollywood, Madrid, Plot, 1992.

Lavandier, Yves. La dramaturgia. Ediciones Internacionales Universitarias, Madrid, 2003.

Lumet, Sydney. Así se hacen las películas. Rialp, Madrid, 1999.

McKee, Robert. El guion, Barcelona, Alba Editorial, s.l.u., 2003.

Mamet, David. Sobre la dirección de cine. Debate, Madrid, 2000.

Marks, Dara. Inside story. The power of the transformational arc. A & C Black Publishers Ltd, Londres, 2009.

Rodríguez de Fonseca, Francisco Javier. Cómo escribir diálogos para cine y televisión. T&B Editores. Madrid, 2009.

Sánchez-Escalonilla, Antonio. Estrategias de guion cinematográfico, Ariel, Barcelona, 2001.

Sánchez-Escalonilla, Antonio. Guion de aventuras y forja del héroe, Ariel, Barcelona, 2002.

Sánchez-Escalonilla, Antonio. Del guion a la pantalla. Lenguaje visual para guionistas y directores de cine, Planeta, Barcelona,

2016.

Seger, Linda. El arte de la adaptación, Madrid, Rialp, 1993.

- Cómo convertir un buen guion en un guion excelente, Madrid, Rialp, 1993.

- El secreto del mejor cine. Rialp, Madrid, 2018.

Serrano, Raúl. La creación de personajes cinematográficos. El espejo de celuloide. T&B Editores, Madrid, 2010.

Snyder, Blake. ¡Salva al gato! El libro definitivo para la creación de un guión. Alba Editorial, Barcelona, 2010.

Truby, John. Anatomía del guión (El arte de narrar en 22 pasos). Alba Editorial, Barcelona 2009

HORARIO, TUTORÍAS Y CALENDARIO DE EXÁMENES

La asignatura se impartirá durante el segundo cuatrimestre los miércoles de 9:00 h. a 12:30 h.

Las tutorías están previstas los miércoles de 13:00 h. a 14:00 h.

El calendario de exámenes se publicará más adelante.

PUBLICACIÓN Y REVISIÓN DE LA GUÍA DOCENTE

.....