TITULACIÓN: **GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL**

1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

Nombre: **GUIÓN AUDIOVISUAL**

Curso: SEGUNDO Semestre: PRIMERO

Tipo (Formación Básica/Obligatoria/Optativa): Obligatoria
Horas de clase semanales: 6 Créditos totales (ECTS):6
Año del Plan de Estudio:2010

Profesor: PABLO FERNÁNDEZ BARBA
Dirección electrónica: pablo.fernandez@eusa.es

2. DESCRIPTORES

En la asignatura Guión Audiovisual se darán los fundamentos básicos, tanto teóricos como prácticos, para la elaboración de guiones en sus diferentes formatos en cine y televisión. Los alumnos aprenderán las nociones básicas y conceptos elementales del guión y realizarán numerosos ejercicios prácticos para familiarizarse con el guión como elemento central de la producción audiovisual. Además la asignatura pretende acercarles la realidad del trabajo de guionista en productoras audiovisuales, de cara a la pronta incorporación al mundo profesional.

3. SITUACIÓN

Conocimientos y destrezas previos:

No se requieren conocimientos previos de Guión a los alumnos, más allá de nociones básicas propias de Comunicación Audiovisual.

Recomendaciones y consejos de interés:

Es necesario el uso de tablets u ordenadores portátiles para la realización de los ejercicios de escritura, siempre bajo la supervisión y control del profesor de la asignatura.

4. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

OBJETIVOS: Conocimiento y aplicación de los diferentes mecanismos y elementos del análisis y la construcción del guión atendiendo a diferentes formatos, tecnologías y soportes de ámbito audiovisual. También se incluye el conocimiento teórico y práctico de los análisis, sistematización y codificación de contenidos icónicos y la información audiovisual en diferentes soportes y tecnologías, así como la identificación y aplicación de recursos, elementos, métodos y procedimientos de los procesos de construcción y análisis de los relatos audiovisuales tanto lineales como no lineales, incluyendo el diseño, establecimiento y desarrollo de estrategias narrativas.

COMPETENCIAS:

Competencias específicas:

E04. Capacidad para definir temas de investigación o creación personal innovadora que puedan contribuir al conocimiento o desarrollo de los lenguajes audiovisuales o su interpretación.
E58 Conocimientos sobre teorías, métodos y problemas de la Narrativa Audiovisual y de la Teoría del Guión en su aplicación al discurso cinematográfico, televisivo, videográfico, radiofónico o multimedia
E59 Capacidad para el uso adecuado de herramientas metodológicas de Narrativa audiovisual en visionados y para la comprensión de discursos audiovisuales y multimedia.
E60 Capacidad para analizar relatos audiovisuales, atendiendo a los parámetros básicos del análisis narrativo de obras audiovisuales, considerando los mensajes icónicos como textos y productos de las condiciones sociopolíticas y culturales de una época histórica determinada.

E61 Capacidad para escribir con fluidez, textos, escaletas o guiones en los campos del discurso cinematográfico, televisivo, videográfico, radiofónico o multimedia, sean cuales fueren sus contenidos
E62 Capacidad para trabajar en equipo los textos de los guiones y de comunicación de las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio, así como capacidad para integrarse en un proyecto común destinado a la obtención de resultados.

Competencias genéricas:

G03. Capacidad para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las disponibilidades y plazos de la producción audiovisual, aplicando soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos.
G04. Toma de decisiones: capacidad para acertar al elegir en situaciones de incertidumbre, asumiendo responsabilidades.
G05. Práctica sistemática de autoevaluación crítica de resultados: valoración de la importancia de corregir y ajustar constantemente los errores cometidos en los procesos creativos u organizativos de las producciones audiovisuales.
G06. Orden y método: habilidad para la organización y temporalización de las tareas, realizándolas de manera ordenada adoptando con lógica las decisiones prioritarias en los diferentes procesos de producción audiovisual.
G07.Conciencia solidaria: respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, así como conocimiento de las grandes corrientes culturales en relación con los valores individuales y colectivos y respecto por los derechos humanos.
G08. Fomento del espíritu emprendedor.
G09. Fomento de las garantías de igualdad.

5. CONTENIDOS O BLOQUES TEMÁTICOS

Bloque 1. La conceptualización del guion audiovisual.

Bloque 2. Las estructuras narrativas.

Bloque 3. Los personajes.

Bloque 4. Los formatos televisivos.

Bloque 5. La biblia de una serie de televisión.

6. TEMARIO DESARROLLADO

1: INTRODUCCIÓN AL GUIÓN

-¿Qué es un Guión?
-El Guión como Guía, como manual de instrucciones. El guionista como Sastre.
-Enganchando desde el principio: Ejemplos
-Ejemplos de Guiones. ¿Cómo se escribe un guión? Formato, tipo de letra, diálogos y columna de acción, etc…Principios (que no formulas) del Guión.
-Las fases del Guión: Idea, Argumento, Sinopsis, Tratamiento, Escaleta y Guión Literario.
-Escena vs Secuencia
-Breve historia del Guión. Guionistas famosos de la historia. Guionistas de cine y Showrunners de TV.

-Planteamiento del ejercicio final del Curso: Elaboración de un Guión de Cortometraje (20-30 paginas), pasando por todas sus fases. Ir pensando en ideas para la siguiente clase.

-**Ejercicio práctico de escritura**: Escribir el final de un relato breve planteado en clase
-Ejercicio práctico de escritura: Escribir una escena de un guión planteado en tiempo real en clase

2: BUSCANDO LA IDEA

-Las experiencias personales y emociones como motor de escritura

-El trabajo y la práctica como necesidades para el aprendizaje.
-Búsqueda de ideas: La inspiración se encuentra buscando; Libros, películas, noticias, etc…
-Guión Original vs Guión Adaptado.

-Ejercicio práctico de escritura: Escribir una escena de ficción basada en una noticia real de los periódicos.

-Ejercicio práctico de escritura: Los alumnos deben escribir un poema basado en sus experiencias personales, donde prime la emoción. En base a ese poema, escribir una escena.

3: ENCONTRANDO LA FORMA

-La incógnita como elemento esencial para enganchar al espectador: curiosidad sobre lo que va a pasar con la historia. (“Whodunit” y otros ejemplos)
-Sinópsis, argumento y tratamiento.
-Buscando el género: Comedia, Suspense, Drama, Acción, Terror

Ejercicio práctico de escritura: Escribir una misma escena en diferentes géneros.
Ejercicio práctico proyecto final: Escribir la Sinópsis y argumento del cortometraje.

4: HERRAMIENTAS DE GUIÓN

-La Voz en Off como elemento de narración.
-**Visionado**: 4 Grandes Obras maestras que comienzan con una Voz en Off (“Eva al desnudo”, “El Crepúsculo de los Dioses”, “Apocalipsis Now” y “Uno de los Nuestros”.
-Herramientas y vocabulario de guión: Macguffin, Cliffhanger, Running Gag, Implantación, Deus ex Machina.

-Ejercicio práctico de escritura: Escribir una página de Guión con Uso de la Voz en Off para comenzar una película.

5: LA ESTRUCTURA COMO BASE

-La estructura clásica de Tres Actos
- Historia VS Trama (Story Vs Plot)
-Tramas y Subtramas
-La escaleta como elemento estructurador de la historia. Ejemplos de Escaleta.

-**Ejercicio práctico de escritura proyecto final**: Elaborar la escaleta del Cortometraje.

6: DÁNDOLE VIDA A LOS PERSONAJES

-Las acciones como forma de describir a los personajes
-Personajes principales y secundarios
-Personajes Arquetipos y Personajes Redondos.

Ejercicio práctico de escritura: Escribir la Biografía de un personaje de ficción.

7: APRENDER A DIALOGAR

-El difícil arte del diálogo. Hacer y rehacer. Las versiones.
-Ejemplos de Guiones dialogados
-Diálogos clásicos y diálogos “realistas”
-Diálogos cruzados

Visionado: “Casablanca” y “El halcón Maltés” vs **“Pulp Fiction” y “Reservoir Dogs”** Ejemplos de Diálogos con estilos opuestos.

Ejercicio práctico de escritura: Escribir una escena con dos niveles de diálogo.

8: RECOGIENDO LO SEMBRADO

-Entrega, lectura y corrección del Cortometraje como proyecto de fin de cuatrimestre.
-Examen teórico tipo test sobre los contenidos de la materia.
-Consideraciones y dudas finales

7. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DOCENTES

La metodología consistirá en exposiciones de carácter teórico junto a ejercicios prácticos a realizar en clase y en casa. Igualmente se utilizarán presentaciones en pantalla y se pondrán fragmentos de películas, series, videoclips, videojuegos, cortometrajes, documentales y otras obras de contenido audiovisual de cara a la explicación de determinados temas. Además se producirán charlas con profesionales del sector invitados a las clases. Se enfatizarán más los ejercicios y contenidos prácticos por encima de los teóricos.

8. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN

La evaluación de la asignatura se hará en torno a **dos ejes fundamentales**:

1) La entrega de un **Guión Literario de Cortometraje (Entre 20 y 30 páginas)** antes de las vacaciones de Navidad, como proyecto de fin de cuatrimestre. Este Guión se irá tutorizando por el profesor a lo largo del cuatrimestre. Deberá ser entregado en el plazo y fecha marcados por el profesor. De lo contrario y salvo justificación por causa mayor, será considerado como no presentado y como tal contará en la nota. **(70% DE LA NOTA)**

   Para la correcta elaboración del Guión Final de Cortometraje, se harán **ejercicios de guión, pudiendo hacerse** en clase y en casa. Dichos ejercicios no son obligatorios pero servirán como práctica y entrenamiento necesario para la correcta asimilación y aprobado de la asignatura, quedando a criterio del profesor en qué medida estos ejercicios contribuyen a la subida de nota final.

La entrega de este Guión es IMPRESCINDIBLE para aprobar la asignatura.

2) Un **examen tipo-test** a realizar tras las vacaciones de Navidad compuesto por 20 preguntas (4 opciones, una y solo una es válida. Tres respuestas incorrectas restan una correcta.) acerca de los contenidos teóricos expuestos a lo largo del curso. **(30% DE LA NOTA)**

IMPORTANTE: EN LA EVALUACIÓN FINAL, EL GUIÓN DE CORTOMETRAJE SUPONDRÁ UN 70% DE LA NOTA Y EL EXAMEN TIPO-TEST, UN 30%.

Además, se realizará una evaluación global, por el criterio que el profesor se forme sobre los alumnos, en base a su actitud en clase y participación en los ejercicios en clase y en casa.

AQUELLOS ALUMNOS QUE SUPEREN EL 25% DE FALTAS DE ASISTENCIA O QUE DIRECTAMENTE NO PUEDAN ACUDIR A LAS CLASES, SERÁN EVALUADOS INMEDIATAMENTE POR EL MÉTODO B, QUE CONLLEVA LA ENTREGA DE UNOS TRABAJOS Y LA REALIZACIÓN DEL EXAMEN TEÓRICO TIPO TEST.

EL MÉTODO B NO ES UNA RECUPERACIÓN DEL MÉTODO A, SINO UNA FORMA DE EVALUACIÓN ALTERNATIVA, NO PUDIENDO SER EL ALUMNO EVALUADO POR AMBOS MÉTODOS A LA VEZ, SINO POR UNO U OTRO.

ES RECOMENDABLE QUE EL ALUMNO QUE DECIDA ACOGERSE AL MÉTODO B O NO HAYA ACUDIDO A CLASE, SE PONGA EN CONTACTO CON EL PROFESOR PARA COMENTAR LOS ASPECTOS CONCRETOS DEL MÉTODO B. (Dirección de email: pablo.fernandez@eusa.es)

TODOS LOS ASPECTOS CONCRETOS DEL MÉTODO B SE COLGARÁN EN LA PLATAFORMA CON TIEMPO SUFICIENTE PARA LA REALIZACIÓN DE DICHOS TRABAJOS.

ESTE MÉTODO DE EVALUACIÓN ES IDÉNTICO PARA LA SEGUNDA Y TERCERA CONVOCATORIA

9. BIBLIOGRAFÍA Y OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN

Específica

-"El Guión. Sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones" McKee, Robert (Alba Minus, Barcelona 2002)

-"El manual del Guionista. Ejercicios e instrucciones para escribir un buen guión paso a paso" Field, Syd (Plot, 1995)

-"Las paradojas del Guionista. Reglas y excepciones en la práctica del guión" Tubau, Daniel (Alba Editorial 2007)

General

-"Los tres usos del cuchillo"Mamet, David (Alba, 2001)

-"Las aventuras de un guionista en Hollywood"Goldman, William (Plot, 1995)

-"Así se hacen las películas"Lumet, Sidney (Rialp, 2014)

Otras fuentes de interés (direcciones web, etc)

- www.abcguionistas.com (Comunidad Internacional de Guionistas)
- https://bloguionistas.wordpress.com/ (Blog de Guionistas en España)
- http://thescriptlab.com/ (Página de Guión en Inglés)
- http://www.imsdb.com/ (Base de datos de guionistas en Ingles)
- www.formulatv.com (Página web sobre TV en España, Audiencias, etc…)
- www.vertele.com (Página web sobre TV en España, Audiencias, etc…)