

Guía Docente

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Titulación:	Grado en Comunicación Audiovisual			
Rama de Conocimiento:	Ciencias Sociales y Jurídicas			
Facultad/Escuela:	Ciamaigo do la Comunicación			
Facultad/Escuela.	Ciencias de la Comunicación			
Asignatura:	Narrativa Audiovisual y Guión Multimedia I			
Tipo:	Obligatoria		Créditos ECTS:	6
Curso:	1		Código:	3012
Periodo docente:	Primer semestre			
Materia:	Lenguaje Audiovisual			
Módulo:	Procesos de Ideación y Narrativa Audiovisual (Habilidades)			
			Gui (1 12	
Tipo de enseñanza:	Presencial			
Idioma:	Castellano			
Total de horas de dedicación del alumno:	150			
Equipo Docente		Correo Ele	ctrónico	
Arturo Encinas Cantalapiedra		arturo.encinas@ufv.es		
Pedro Javier Gómez Martínez		p.gomez.prof@ufv.es		

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La Narrativa Audiovisual es la parte del conocimiento que estudia, analiza e investiga las diferentes técnicas y procedimientos utilizados por el Hombre para relatar hechos de un modo coherente y eficaz, utilizando imágenes y sonidos como principal instrumento para esa comunicación. La Teoría del Guión por su parte, nos adiestra en los pasos a seguir en la construcción de la historia.

El perfil del comunicador es hoy en día, el de un profesional que ha adquirido el conjunto de destrezas y capacidades que le permiten transmitir mensajes a la sociedad con finalidad informativa, formativa o de entretenimiento, utilizando para ello, con rigor, ética y conocimiento, los medios de comunicación de masas y las últimas tecnologías aplicadas.

La Universidad Francisco de Vitoria, al ofrecer dichos estudios, pretende que esa formación se realice de una manera progresiva e integral. Progresiva porque cada materia, encuadrada en cada uno de los diferentes módulos que componen el plan de estudios, busca ser la base de un conocimiento que se completa en materias sucesivas, de acuerdo a un escalonamiento creciente en complejidad, que vertebra los cuatro cursos de que consta el grado. Integral, porque ninguna materia se concibe como un compartimiento estanco, sino que muy al contrario, se busca al máximo la relación de unos contenidos con otros.

Las concepciones masivas de los medios de comunicación atraviesan un cierto descrédito motivado en parte por el auge del individualismo y la creciente demanda de mensajes mucho más perfilados y orientados a públicos específicos. Circunstancia ésta muy relacionada con la fragmentación de las audiencias. Los profesionales de las próximas décadas deben formarse a la vista de tal escenario y en virtud de ello, su formación también deberá ser diversa y adaptada a perfiles profesionales mucho más individualizados.

La Narrativa Audiovisual es la parte del conocimiento que estudia, analiza e investiga las diferentes técnicas y procedimientos utilizados por el Hombre para relatar hechos de un modo coherente y eficaz, utilizando imágenes visuales y sonoras (los sonidos son también imágenes) como principal instrumento para esa comunicación. Y lo hace a partir de lo que se denominan "estudios de corpus", es decir, trabajando sobre conjuntos de obras ya creadas que son sometidas al trabajo crítico y analítico. Esto permite conocer más sobre sus mecanismos dramáticos y narrativos.

La Teoría del Guión por su parte, nos adiestra en los pasos a seguir en la construcción de la historia. En otras palabras, nos da las claves para elaborar el guión, documento literario previo sin el cual la obra audiovisual rara vez existe.

Juntas, Narrativa Audiovisual y Guión Multimedia I, tejen un campo mucho más rico y amplio que la simple suma de ambas partes: Análisis y Teoría por un lado; praxis por el otro. La materia supone una primera toma de contacto en la que lo que se pretende es, sobre todo, que el estudiante sepa identificar cada elemento del relato audiovisual y que sea capaz de componer sus propias piezas, con pleno conocimiento sobre las consecuencias derivadas del uso de unas u otras técnicas. Lo que implica por supuesto el conocimiento de los diversos documentos (tratamientos, escaletas, guiones...) de uso habitual en este campo, su forma y el modo en el que se acostumbra a disponer la información en ellos y por supuesto, el dominio de las correspondientes aplicaciones informáticas que facilitan la concepción y el diseño de tales documentos.

Se trata por tanto de una asignatura angular, de la que se espera que el estudiante sepa sacar provecho también durante el segundo semestre, cuando al abordar la confección de trabajos para otras materias, se vea en la necesidad de aplicar las técnicas aprendidas en ésta.

OBJETIVO

Formación del criterio, del espíritu crítico y autocrítico del estudiante, inculcarle hábitos y disciplinas de trabajo en la escritura y desarrollo de tramas argumentales y guiones y darle una visión general de las diferentes estéticas en el modo de contar historias audiovisuales comprendiendo a su vez, las estructuras narrativas, el desarrollo de ideas, los personajes, las relaciones, el ritmo, la premisa, el tema, el mensaje, la historias, los diálogos, las acciones y los diferentes formatos como herramientas capaces de ser utilizadas de manera eficaz en la escritura de guiones audiovisuales de ficción.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Los conocimientos previos para afrontar el estudio de "Narrativa Audiovisual y Guion Multimedia II" son los correspondientes al grado, incluyendo un dominio suficiente de la ortografía y la gramática de la lengua española.

CONTENIDOS

- 1. CONCEPTOS BÁSICOS
- 1.1. El formato de un guion.

- 1.2. Aplicaciones informáticas para la escritura de guiones.
- 1.3. Sinopsis, tratamientos y escaletas.
- 1.4. Historia y discurso.

2. LA ESTRUCTURA

- 2.1. Actos.
- 2.2. Secuencias.
- 2.3. Escenas.
- 2.4. El enunciado narrativo.
- 2.5. El plano visual y sonoro.
- 2.6. Las transiciones.

3. TIPOS DE ESTRUCTURA

- 3.1. La estructura clásica.
- 3.2. Estructura Minimalista.
- 3.3. Anti-estructura.
- 3.4. Tramas tipo.
- 3.5. Nuevas tendencias y evolución.

4. EL PUNTO DE VISTA

- 4.1. Narradores.
- 4.2. Focalizadores.
- 4.3. Punto de vista literal y figurado.

5. EL TIEMPO

- 5.1. Tiempo de la historia y tiempo del discurso.
- 5.2. Orden.
- 5.3. Duración.
- 5.4. Frecuencia.

6. LOS PERSONAJES

- 6.1. Construcción del personaje.
- 6.2. El modelo actancial de análisis frente a otros modelos.
- 6.3. La motivación.
- 6.4. La identificación y la empatía.
- 6.5. Revelación y evolución.
- 6.6. La esfera de acción.

7. EL ESPACIO

- 7.1. La construcción del espacio fílmico y su lugar en el guion.
- 7.2. La realidad del espacio.
- 7.3. La magnitud del espacio: del camafeo al Kolossal.

8. EL SENTIDO DE LA OBRA

- 8.1. La formulación de la escena.
- 8.2. Diálogos y didascalias.
- 8.3. Del primer borrador al final draft.
- 8.4. Los informes y la evaluación de guiones.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDADES PRESENCIALES:

- -Lecciones magistrales: El profesor desarrollará los contenidos correspondientes a cada uno de los temas del temario, siguiendo una técnica participativa de debate y resolución de dudas.
- -Análisis: La proyección de fragmentos de textos audiovisuales, así como de documentos y su posterior

comentario, permitirá la fijación de los conceptos clave del temario, contribuyendo a la discusión de posibles dudas.

- -Visionados: La proyección de obras completas de distintas cinematografías y épocas permitirá al alumno un acercamiento al cine de diferentes épocas y procedencias, poniéndose el énfasis en los procedimientos para contar la historia.
- -Discusión tutelada de proyectos: Los alumnos expondrán ideas para la selección de guiones de cortometraje.
- -Discusión de textos: Se proyectarán algunas de las secuencias escritas, se procederá a su lectura dramatizada y se debatirán posibles mejoras para su reescritura.
- -Presentación de trabajos y exposición en clase.
- -Evaluación final.

TRABAJO AUTÓNOMO

- -Estudio teórico: lecturas obligatorias, optativas, búsquedas de materiales de análisis e investigación, visionados y trabajo en el aula virtual.
- -Trabajo individual: escritura y reescritura de un guion de cortometraje desde la sinopsis previa al borrador final.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL	TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO PRESENCIAL	
60 horas	90 horas	
Clases expositivas participada 20h Clases prácticas 36h Evaluación 4h	Trabajo en grupo o individual 50h Estudio teórico práctico 40h	

COMPETENCIAS

Competencias básicas

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto

avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

Competencias generales

Ser capaz de generar opinión pública y crear puentes con los distintos sectores sociales que permitan el desarrollo y la difusión de una información y una cultura al servicio del hombre, trasmitiendo valores basados en la búsqueda de la verdad y del bien común a través de los medios audiovisuales.

Competencias específicas

Adquirir la capacidad para escribir con fluidez textos, escaletas o guiones en los campos de la información y la ficción cinematográfica, televisiva, videográfica, radiofónica o multimedia.

Desarrollar la capacidad para elaborar contenidos en diferentes formatos (ficción, documentales, entretenimiento, etc) y soportes (cine, video, radio, televisión y multimedia).

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Manejar el programa de escritura de guiones.

Construir una historia en tres actos con dos puntos de giro en formato sinopsis.

Construir una historia en tres actos con dos puntos de giro en formato escaleta.

Construir una historia en tres actos con dos puntos de giro en formato guion.

Analizar por escrito la estructura de un texto audiovisual dado.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

La evaluación continua comprende:

Trabajos escritos: 40%. Participación: 10%. Pruebas/exámenes: 50%.

La evaluación no continua (para aquellos que pierdan la continua, los repetidores y aquellos que tengan dispensa académica) comprende los siguientes porcentajes de evaluación:

Trabajos escritos: 50%. Pruebas/exámenes: 50%.

Es posible que se realicen pruebas sin previo aviso (algunas pueden integrarse en el 50% correspondiente al apartado "Pruebas/exámenes).

Las conductas de plagio, así como el uso de medios ilegítimos en las pruebas de evaluación, serán sancionados conforme a los establecido en la Normativa de Evaluación y la Normativa de Convivencia de la universidad. Las faltas de ortografía o gramaticales y la mala sintaxis en los ejercicios escritos o exámenes conllevan el suspenso de dicho ejercicio o examen.

La calidad de la presentación, las fuentes bibliográficas, la claridad expositiva y la creatividad son factores determinantes para la evaluación de los trabajos y ejercicios.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

GAUDREAULT, André. El relato cinematográfico: cine y narratología / 1ª ed., 4ª reimp. Barcelona :Paidós,2010.

MCKEE, Robert. El guion: Story : sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones / 7ª ed. Barcelona :Alba Editorial,2012.

SÁNCHEZ-ESCALONILLA, Antonio. Estrategias de quión cinematográfico / Barcelona: Ariel, 2001.

Truby, John. Anatomía del guión: el arte de narrar en 22 pasos / 2ª ed. Barcelona :Alba,2014.

Complementaria

Álvaro Abellán-García Barrio (coord.). Mundos posibles poéticos: el caso de Patria: el pueblo, la novela, la serie / Madrid :Los libros de la Catarata,2023.

Canet, Fernando. Narrativa audiovisual: estrategias y recursos / Madrid: Síntesis, 2009.

CHION, Michel. Cómo se escribe un guión / 2ª ed. Madrid :Cátedra,2011.

Emeterio Díez Puertas. Narrativa audiovisual: la escritura radiofónica y televisiva / Madrid :Universidad Camilo José Cela, Servicio de Publicaciones,2003.

Egri, Lajos. The art of dramatic writing: its basis in the creative interpretation of human motives / London: Touchstone, 2004.

FIELD, Syd. El libro del guión: fundamentos de la escritura de guiones / Ed. amp. Madrid: Plot, 2002.

Francisco García García coordinador ; [Pedro J. Gómez Martínez ... (et al.)]. Narrativa audiovisual: televisiva, fílmica, radiofónica, hipermedia y publicitaria / Madrid :Ediciones Laberinto,2006.

GARCIA JIMENEZ, Jesús. Narrativa audiovisual / 2ª ed. Madrid: Cátedra, D.L. 1996.

GÓMEZ TARÍN, Francisco Javier. Elementos de narrativa audiovisual: expresión y narración / 2ª ed. Santander :Shangrila,2015.

LAVANDIER, Yves. La dramaturgia: los mecanismos del relato : cine, teatro, ópera, radio, televisión, cómic / Madrid :Ediciones Internacionales Universitarias,2003.

MAMET, David. Bambi contra Godzilla: finalidad, práctica y naturaleza del la industria del cine / Barcelona :Alba,2008.

PROPP, Vladimir. Morfología del cuento / 2ª ed. Madrid :Akal,1998.

Sánchez Navarro, Jordi. Narrativa audiovisual / Barcelona: UOC, 2006.

SEGER, Linda. Cómo convertir un buen guión en un guión excelente / 9ª ed. Madrid :Rialp,2007.

SEGER, Linda. Cómo crear personajes inolvidables: guía práctica para el desarrollo de personajes en cine, televisión, publicidad, novelas y narraciones cortas / Barcelona :Paidós,2000.

TOBÍAS, Ronald B. El guión y la trama: fundamentos de la escritura audiovisual / Madrid :Ediciones Internacionales Universitarias,1999.

VILCHES, Lorenzo. Taller de escritura para cine / Barcelona :Gedisa,1998.

Vogler, Christopher. El viaje del escritor: las estructuras míticas para escritores, guionistas, dramaturgos y novelistas / Barcelona: RobinBook, 2002.