

Guía Docente

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Titulación:	Grado en Comunicación Audiovisual		
Rama de Conocimiento:	Ciencias Sociales y Jurídicas		
Facultad/Escuela:	Ciencias de la Comunicación		
Asignatura:	Narrativa Audiovisual y Guión Multimedia II		
Tipo:	Obligatoria	Créditos ECTS:	6
Curso:	2	Código:	3022
Periodo docente:	Tercer semestre		
Materia:	Lenguaje Audiovisual		
Módulo:	Procesos de Ideación y Narrativa Audiovisual (Habilidades)		
Tipo de enseñanza:	Presencial		
Idioma:	Castellano		
Total de horas de dedicación del alumno:	150		

Equipo Docente	Correo Electrónico
Pedro Javier Gómez Martínez	p.gomez.prof@ufv.es
Arturo Encinas Cantalapiedra	arturo.encinas@ufv.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Se aplican los conocimientos y competencias generales adquiridos en la asignatura Narrativa Audiovisual y Guión Multimedia I, en los diferentes campos profesionales (cine, TV, radio y multimedia), distinguiendo entre los diferentes formatos y géneros de ficción; así mismo se analizan textos de todos los medios aprendiendo a distinguir estilos de las diferentes corrientes, teorías y escuelas estéticas.

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 II, 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.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Los correspondientes al Grado. Correcta ortografía y redacción se consideran exigibles. La insuficiencia en cualquiera de estos aspectos será ponderada en la evaluación final.

CONTENIDOS

I. FICCIÓN VS. REALIDAD: EL DOCUMENTAL

1.EL DOCUMENTAL I: 1) Teoría del documental; 2) Elementos, forma, control e identidad; 3) Reconstitución, reconstrucción y docudrama; 4) Ética, autoría y cometido del documental;

- ¿Debe el documental ser equidistante siempre y eludir el compromiso?
- ¿Debe evitarse el juicio sobre la realidad?

-¿Manipulación equivale a deterioro de la verdad?

2.EL DOCUMENTAL II: 1) Nuevas tendencias; 2) Hibridaciones; 3) La industria del documental: del vídeo institucional al documental de sala hoy; 4) Los nuevos autores del cine documental.

-¿Por qué inventamos historias que quieren parecer historias reales?

-¿Busca el falso documentar cambiar radicalmente nuestras concepciones fundamentales sobre la realidad?

-¿Por qué?

-¿Nos pone sobre aviso sobre las herramientas de manipulación de la imagen?

-¿Es lícito no aclarar al final que se trata de una broma, dejando que la duda quede en el público?

II. INTRODUCCIÓN A LAS SERIES. LOS FORMATOS DE LA TELE-FICCIÓN.

3.PROYECTOS, SERIES DE TV O PLATAFORMA Y DERECHOS DE AUTOR: 1) Características de una "biblia"; 2) Biblias de proyecto y de temporada (de tramas); 3) Biblias de ficción frente a las de otros programas; 4) El papel de los distintos departamentos; 5) Las entidades de gestión de derechos; 6) La protección legal de un proyecto;

-¿Quién es el autor de la obra audiovisual?

-¿Cuáles son sus derechos y obligaciones?

-¿Cómo se distribuye la autoría cuando se trabaja en equipo?

4. LA STAND-UP COMEDY

- ¿Hay un discurso argumentativo detrás del monólogo de humor?

- ¿Cuáles son las claves de su retórica?

5. EL SKETCH, LA TIRA Y LA SÍTCOM

- ¿Podemos cambiar o influir en la realidad con contenidos evasivos?

6. EL DRAMEDIA

- ¿Por qué es importante -si verdaderamente lo es- la identificación con el mundo del espectador? ¿Por qué puede interesar la vida privada del personaje tanto o más que su vida profesional?

7. EL SERIAL

- ¿Qué nos atrae de las historias que nunca terminan? ¿Tiene algo que ver con la vida? ¿Por qué es tan importante el costumbrismo?

8. TV-MOVIES Y MINISERIES

- ¿Qué buscamos en la pantalla de casa que no buscamos en la de la sala de cine? ¿Por qué?

9. SERIES DE GÉNERO, SERIES DE ANTOLOGÍA Y OTROS FORMATOS

- ¿Cuándo y por qué nos interesa más el tema que el personaje?

10. EL SENTIDO DE LA OBRA

- ¿Por qué y para qué escribimos?

ACTIVIDADES FORMATIVAS

-Lecciones magistrales

-Proyección / análisis

-Discusión tutelada de proyectos

-Trabajo en plató y/o estudio de radio

-Discusión de textos

-Tutorías individuales y de grupo

ACTIVIDADES PRESENCIALES:

-Lecciones magistrales: Los profesores desarrollarán 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 (páginas de guión) y su posterior comentario, permitirá la fijación de los conceptos clave del temario, contribuyendo a la discusión de posibles dudas.

-Visionados y audiciones: La proyección de obras completas de distintas cinematografías, anuncios y reportajes de diferentes épocas, permitirá al alumno un acercamiento al cine y la radio de diversos periodos y procedencias, poniéndose el énfasis en los procedimientos para contar la historia.

-Discusión tutelada de proyectos: Se expondrán ideas para la producción de un episodio para una serie de TV; cada alumno escribirá de 3 a 5 secuencias.

-Laboratorio / plató: Se discutirán en laboratorio problemas, ideas y soluciones narrativas hasta la escritura final del guion. Se procederá a la grabación y/o post-producción de algunas de las escenas escritas (opcional). El conjunto de estos supuestos prácticos podría integrarse en un proyecto conjunto orientado al diseño y producción de un capítulo/episodio piloto para una webserie o serie de televisión.

-Discusión de textos: Se proyectarán algunas de las secuencias escritas, se procederá a su lectura dramatizada y se debatirán posibles mejoras para su reescritura.

-Tutorías individuales: a discreción del alumnado

-Tutorías en grupo: Los miembros de cada equipo de trabajo podrán ser requeridos para dar cuenta de la evolución del trabajo en sus diferentes fases. El trabajo de grupo podrá tutelarse también por el sistema de actas, en el que cada grupo habrá de subir en fecha y hora concretas las actas de las reuniones del grupo y los acuerdos alcanzados. La trazabilidad del trabajo será tenida en cuenta en la calificación final del grupo.

-Presentación de trabajos: Cada equipo de trabajo presentará la producción realizada..

-Evaluación final: Se realizará, al menos, un ejercicio escrito de carácter presencial.

TRABAJO AUTÓNOMO

-Estudio teórico, lecturas y síntesis de lecturas: Implica las lecturas obligatorias, las optativas y las búsquedas de materiales de análisis e investigación.

-Trabajo individual: participación en un proyecto de capítulo/episodio piloto para una webserie.

- Elaboración de una escaleta y/o pre-guion de docu-ficción que responda al proyecto transversal.

-Trabajo en grupo: Capítulo/episodio piloto para una webserie.

- Aula virtual: Tutorías virtuales, participación en foros y actividades de autoevaluación.

Las actividades formativas, así como la distribución de los tiempos de trabajo, pueden verse modificadas y adaptadas en función de los distintos escenarios establecidos siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL	TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO PRESENCIAL
60 horas	90 horas
0h Clases expositivas y análisis de casos 30h Seminarios 19h Presentación de trabajos 4h Tutoría IndividualGrupal 4h	Trabajo en grupo 30h Estudio teórico 40h Trabajo Individual virtual en la red 20h

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

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

Elaborar una biblia de ficción para televisión.

Realizar una presentación o pitching para dar a conocer un proyecto.

Escribir una sinopsis a partir de la biblia.

Escribir una escaleta a partir de una sinopsis desde una biblia de proyecto dada.

Escribir un guión a partir de una escaleta.

Rodar un capítulo episodio piloto.

Clasificar adecuadamente distintos tipos de programa de ficción según su formato.

Analizar la estructura dramática de capítulos de series de televisión

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Se establece un sistema de evaluación continua, según los siguientes porcentajes de evaluación:

1. Exámenes, Test y ejercicios de prueba 50 %
2. Trabajos (individual y/o de grupo) 50 %

Las películas de visionado obligatorio que se analizarán y comentarán en clase serán objeto de evaluación.

Se realizarán test o pruebas de ensayo aleatorias y sin previo aviso, para verificar que el alumno lleva al día los visionados y lecturas obligatorias.

En el apartado 1 se convocará un examen presencial escrito. Es OBLIGATORIO superar dicha prueba presencial, para lo que debe alcanzarse una puntuación mínima del 50 % (5 sobre 10).

La prueba presencial puede ser sustituida por un trabajo o por un examen on-line si la situación sanitaria lo hiciera aconsejable.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

DOUGLAS, P. (2005) Writing the TV drama series. Michael Wiese Productions. Michigan.

DOUGLAS, P. (2011) Cómo escribir una serie dramática de televisión. Alba Editorial. Barcelona.

GOMEZ MARTÍNEZ, P.J. & GARCÍA GARCÍA, F (2010). El guión en las series televisivas. Formatos de ficción y presentación de proyectos. Madrid: Universidad Francisco de Vitoria.

RABIGER, Michael. (2006) "Dirección de documentales". Madrid. IORTV.

Complementaria

ARISTOTELES. (1970) El arte poética. Espasa Calpe (cuarta edición). Madrid.

BALLO, J & PEREZ, X. (2005) Yo ya he estado aquí. Ficciones de la repetición. Anagrama, colección argumentos. Barcelona.

BAL, M. (1995) Teoría de la Narrativa (Una introducción a la Narratología). Cátedra. Madrid.

BARTHES, R y otros; (1974) 3ª edición. Análisis estructural del relato. Tiempo contemporáneo. Buenos Aires.

BARTHES, R. (1986). Lo obvio y lo obtuso. Barcelona: Paidós Comunicación.

BARTHES, R. (1980) Mitologías. Siglo XXI. Madrid.

BARTHES, R. (1986) Lo obvio y lo obtuso. Paidós Comunicación. Barcelona.

BETTETINI, G. Tiempo de la expresión cinematográfica. Fondo de Cultura económica. México D.F.

BOU BOUZA, G. (1997) El guión multimedia. Anaya Multimedia / Universidad Autónoma de Barcelona. Madrid.

BRADY, J. (1995) El oficio del guionista. Gedisa. Barcelona.

BRENNER, A. (1992) TV scriptwriter's handbook. Dramatic writing for television and films. Silman-James Press. Los Angeles.

- BUCHBINDER, A. (2005) The way of the screenwriter. Anansi. Toronto.
- BURCH, N. (1999) El tragaluz del infinito. Cátedra, Signo e imagen. Madrid.
- CARMONA, R. (1996) Cómo se comenta un texto fílmico. (tercera edición) Cátedra, signo e imagen. Madrid.
- CASSETTI, F & CHIO, FEDERICO DI (1990) Cómo analizar un film. Paidós. Barcelona.
- CHION, M. (2000) Cómo se escribe un guión. Cátedra (signo e imagen). Madrid.
- COMPARATO, D. (1993) De la creación al guión. IORTV. Madrid.
- DIEZ PUERTAS, E. (2006) Narrativa fílmica. Escribir la pantalla, pensar la imagen. Editorial Fundamentos. Madrid.
- DOLEZEL, L y otros (1996) El texto narrativo. Síntesis. Madrid.
- EGRI, L. (1960) The art of dramatic writing. Its Basis in the Creative Interpretation of Human Motives. Touchstone. New-York.
- FIELD, S. (1998) The screenwriter's problem solver. How to recognize, identify and define screenwriting problems. Del Trade Paperback. New York.
- FIGUERO ESPADAS, J. (2013) Guion. Nociones sobre la escritura audiovisual. CEU Ediciones. Madrid.
- FROUG, W. (1992) Screen-writing tricks of the trade. Silman-James Press. Los Angeles.
- GARCIA MARQUEZ, G. (1995) Cómo se cuenta un cuento (Taller de guión de Gabriel García Márquez). EICTV / Ollero & Ramos, Editores. Madrid.
- GARCIA MARQUEZ, G. (1997) Me alquilo para soñar (Taller de guión de Gabriel García Márquez). EICTV / Ollero & Ramos, Editores. Madrid.
- GARDNER, J. (1985) The art of fiction. Notes on craft for young writers. Vintage Books. New York.
- GARRIDO DOMINGUEZ, A (1996) El texto narrativo. Síntesis. Madrid.
- GOLDMAN, W. (1992) Las aventuras de un guionista en Hollywood. Plot. Madrid.
- GUARINOS GALÁN, V. (2009). Manual de narrativa radiofónica. Madrid: Síntesis.
- HICKS, N.D. (1999) Screenwriting 101. The essential craft of feature film writing. Michael Wiese Productions. Michigan.
- HUNTER, L. (1993) Screenwriting 434. Perigee Books. New York.
- LANDOW, G.P. (1995) Hipertexto. La convergencia de la Teoría Crítica contemporánea y la Tecnología. Paidós Hipermedia. Barcelona.
- LANDOW, G.P. y otros. (1997) Teoría del Hipertexto. Paidós Multimedia. Barcelona.
- LAVANDIER, Y (2003). La Dramaturgia. Los mecanismos del relato: cine, teatro, ópera, radio, televisión, cómic. Madrid: Ediciones Internacionales Universitarias.
- MAMET, D. (2008) Bambi contra Godzilla. Finalidad, práctica y naturaleza de la industria del cine. Alba. Barcelona.
- MCKEE, R. (2016) El diálogo. El arte de hablar en la página, la escena y la pantalla. Alba Editorial. Barcelona.
- MELGAR, L. T. El oficio de escribir cine y televisión. Fundación Antonio de Nebrija. Hoyo de Manzanares (Madrid)
- ORELLANA GUTIÉRREZ DE TERÁN, J. (2013). Fundamentos de Narrativa Audiovisual. Madrid: CEU.
- POLTI, G. (2000) Las 36 situaciones dramáticas. La avispa/ensayo. Madrid.
- PUEBLA MARTÍNEZ, B; NAVARRO SIERRA, N; CASTILLO PASCUAL, E. (Coords.). (2015) Ficcioneando en el siglo XXI. La ficción televisiva en España. Icono 14. Madrid.
- RICOEUR, P (1987) Tiempo y narración (configuración del tiempo en el relato histórico) Ediciones cristiandad. Madrid.
- ROOT, W (1979) Writting the script. A practical guide for films and television. Owl books. N. York.
- SADOUL, G. (1982) Historia del cine mundial Editorial siglo XXI. Madrid.

SÁNCHEZ NAVARRO, J. (2006) Narrativa Audiovisual. Editorial UOC. Barcelona.

SÁNCHEZ NORIEGA, J.L. (2002). Historia del Cine. Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión. Madrid: Alianza Editorial.

SEGER, L. (1994) From script to screen. The collaborative art of filmmaking. Owl Books. N. York.

SEGER, L. (1999) Cómo convertir un buen guión en un guión excelente (6ª edición) Rialp. Madrid.

SEGER, L (2000) Cómo crear personajes inolvidables. Guía práctica para el desarrollo de personajes en cine, televisión, publicidad, novelas y narraciones cortas. Paidós Comunicación, Barcelona.

SEGER, L (2003) El arte de la adaptación. Rialp. Madrid.

SOENGAS, X (2010) Ficción radiofónica. Instituto Oficial de Televisión (IORTV). Madrid.

TIERNO, M. (2002) Aristotle's poetics for screenwriters. Storytelling secrets from the greatest mind in western civilization. Hyperion. New York.

TOBIAS, RONAL B.(1999). El guión y la trama. Fundamentos de la escritura dramática audiovisual. Ediciones Internacionales Universitarias. Madrid.

VALE, E. (1993) Técnicas del guión para cine y televisión. Gedisa. Barcelona.

VILCHES, L. Comp. (1998) Taller de escritura para cine. Gedisa. Barcelona.