FITXA IDENTIFICATIVA

Dades de l'Assignatura

Codi	36548
Nom	Guió Cinematogràfic
Cicle	Grau
Crèdits ECTS	6.0
Curs acadèmic	2024 - 2025

Titulació/titulacions

Titulació	Centre	Curs	Període
1333 - Grau en Comunicació Audiovisual	Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació	3	Primer quadrimestre
1407 - Grau en Enginyeria Multimedia	Escola Tècnica Superior d'Enginyeria	4	Primer quadrimestre

Matèries

Titulació	Matèria	Caràcter
1333 - Grau en Comunicació Audiovisual	9 - Processos de creació, producció i realització audiovisual	Obligatòria
1407 - Grau en Enginyeria Multimedia	19 - Optativitat	Optativa

Coordinació

Nom	Departament
CABRERA GARCIA-OCHOA, YOLANDA	340 - Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació

RESUM

Els continguts se centren en el desenvolupament del concepte de guió cinematogràfic: la narració amb imatges i la narració amb paraules. L'alumnat treballa sobre el concepte de versemblança i estudia i aplica els mecanismes de la narració. Aprén a desenvolupar els arguments, dissenyar l'estructura dramàtica, la contextualització espaciotemporal, la caracterització i construcció dels personatges i el punt de vista.

L'assignatura preveu l'estudi dels gèneres cinematogràfics i les fases del procés creatiu en l'escriptura del guió. Des de la cerca de la idea, les premisses temàtiques i hipòtesis, els personatges, les seues tipologies i arcs de transformació; a més dels processos de formalització: story line, sinopsi, escaleta, el tractament i els diàlegs.

CONEIXEMENTS PREVIS

Relació amb altres assignatures de la mateixa titulació

No heu especificat les restriccions de matrícula amb altres assignatures del pla d'estudis.

Altres tipus de requisits

No requereix prerequisits

COMPETÈNCIES (RD 1393/2007) // RESULTATS DE L'APRENENTATGE (RD 822/2021)

1333 - Grau en Comunicació Audiovisual

- Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
- Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
- Que els estudiants siguen capaços de treballar en equip, de comunicar les pròpies idees i d'integrar-se en projectes comuns destinats a l'obtenció de resultats.
- Que els estudiants tinguen la capacitat i la creativitat necessàries per a assumir riscos expressius i temàtics en el marc de les disponibilitats i terminis de la producció comunicativa, aplicant solucions i punts de vista fundats en el desenvolupament dels projectes.
- Que els estudiants tinguen capacitat d'adaptació als canvis tecnològics i sociolaborals.
- Que els estudiants posseïsquen habilitat per a l'organització i temporalització de les tasques, realitzant-les de manera ordenada adoptant amb lògica les decisions prioritàries en els diferents processos de l'activitat periodística.
- Capacitat i habilitat per a expressar-se amb fluïdesa i eficàcia comunicativa en les llengües pròpies de manera oral i escrita, així com en una tercera llengua (preferentment l'anglés) sabent aprofitar els recursos lingüístics i literaris que siguen més adequats als distints mitjans de comunicació.
- Capacitat per a buscar, seleccionar, llegir, interpretar i analitzar textos i documents tant escrits com audiovisuals (capacitat analítica, sintètica i crítica) .
- Iniciativa, creativitat, credibilitat, honestedat, imatge, esperit de lideratge i responsabilitat tant de manera individual com corporatiu.
- Capacitat per a actuar defenent una cultura de la pau i respectant els drets fonamentals en els processos de la comunicació, en concret la igualtat entre dones i hòmens en tots els tractaments informatius, interpretatius, sígnicos, dialògics i opinativos de la comunicació.

- Coneixement dels diversos llenguatges, codis i modes de representació propis dels distints mitjans tecnològics i audiovisuals: fotografia, cine, ràdio, televisió, vídeo i imatge electrònica, internet, etc. a través de les seues propostes estètiques i industrials, a més de la seua rellevància social i cultural i la seua evolució al llarg del temps, que haurà de generar la capacitat per a analitzar relats i obres audiovisuals, considerant els missatges icònics com a textos i productes de les condicions sociopolítiques i culturals d'una època històrica determinada.
- Coneixement i aplicació de les tècniques i processos de producció i difusió audiovisuals en les seues diverses fases, des de la concepció d'un projecte fins a la seua comercialització. El dit coneixement donarà lloc al desenrotllament de la capacitat i habilitat per a planificar i gestionar els recursos humans, pressupostaris i mitjans tècnics, incloent tots els processos implicats en la direcció i gestió d'empreses audiovisuals en els seus diferents àmbits.
- Coneixement teoricopràctic de les estructures organitzatives en el camp de la comunicació visual i sonora, així com la seua evolució i gestió al llarg del temps, incloent la tributació audiovisual. També comprén el coneixement i la investigació de la naturalesa i interrelacions entre els subjectes de la comunicació audiovisual: autors, institucions, empreses, mitjans, suports i receptors.
- Coneixement i aplicació dels diferents mecanismes i elements de la construcció del guió atenent a diferents formats, tecnologies i suports de producció. També s'inclou el coneixement teòric i pràctic de les anàlisis, sistematització i codificació de continguts icònics i la informació audiovisuals en diferents suports i tecnologies. Capacitat per a escriure amb fluïdesa, textos, escaletas o guions en els camps de la ficció cinematogràfica, televisiva, videogràfica, radiofònica o multimèdia.
- Coneixement teoricopràctic de les tecnologies aplicades als mitjans de comunicació audiovisuals (fotografia, ràdio, so, televisió, vídeo, cine, i suports multimèdia) , incloent la capacitat per a utilitzar-los en la construcció i manipulació dels diversos productes que comprén l'àmbit de la comunicació audiovisual.

- Creativitat: capacitat per a assumir riscos expressius i temàtics en el marc de les disponibilitats i terminis de la producció audiovisual, aplicant solucions i punts de vista personals en el desenrotllament dels projectes.
- Capacitat per a integrar-se i treballar en un equip, tant en funcions subordinades com assumint si és el cas la coordinació o direcció del mateix. Capacitat per a posar en pràctica tot el conjunt de competències adquirides. Saber posar en valor les pròpies propostes i, d'altra banda, adaptar-se a les exigències d'un grup o una empresa.
- Capacitat per a desenrotllar un treball personal, siga de creació o d'investigació, posant en pràctica les competències adquirides. Saber plantejar i assumir la responsabilitat d'un projecte propi, encara que davall l'orientació del tutor.

RESULTATS D'APRENENTATGE (RD 1393/2007) // SENSE CONTINGUT (RD 822/2021)

- Conéixer els codis i maneres de representació propis de la comunicació audiovisual.
- Dur a terme anàlisi de relats i obres audiovisuals.
- Aplicar les tècniques i processos de producció i difusió audiovisuals en les seues diverses fases.
- Conéixer la interrelació entre els subjectes de la comunicació audiovisual: autors, institucions, empreses, mitjans, suports i receptors. - Construir un guió atenent diferents formats, tecnologies i suports de producció.
- Escriure textos adaptats al mitjà.
- Escriure escaletas adaptades al mitjà.
- Escriure guions adaptats al mitjà.
- Manejar les tecnologies aplicades als mitjans de comunicació. - Connectar estèticament imatges i sons.
- Expressar intencionalitat en l'ús de les imatges.
- Aplicar solucions pròpies en el desenvolupament dels projectes audiovisuals.
- Treballar en equip.
- Posar en valor les pròpies propostes.
- Assumir la responsabilitat d'un projecte propi.
- Desenvolupar un treball creatiu o d'investigació.

DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS

1. Introducció al guió

Es parteix dels conceptes clau que permeten conéixer i desenvolupar les diferents fases en l'escriptura del guió. Narrar amb imatges, narrar amb paraules. Des de la idea, fins al story line passant per la sinopsi i el tractament.

2. La narració cinematogràfica

conéixer les diferents estructures narratives aplicades a l'escriptura del guió. La importància de l'ordre dels elements en la història. Funció dels punts de gir, el detonant i el clímax. L'espai i el temps en l'escena. Diferenciar entre les trames principals i secundàries.

3. Els gèneres cinematogràfics

Entendre la utilitat dels gèneres i la seua funció en la classificació de les pel·lícules. Distinció entre els gèneres de ficció i no ficció, les seues característiques i referents d'èxit. Conéixer les noves propostes d'hibridació de gèneres i formats.

4. La construcció del personatge

El personatge com a peça clau del relat. Conéixer els tipus de personatges, la seua funció i característiques i la seua psicologia. La importància del diàleg. Arc de transformació i estructura del viatge de l'heroi.

5. El guionista en el mercat audiovisual

Breu repàs històric del perfil professional del guionista. Característiques d'aquesta professió i eixides professionals. Entendre el guió com un producte audiovisual subjecte a les necessitats del mercat. Estratègies de venda.

VOLUM DE TREBALL

ACTIVITAT	Hores	% Presencial
Pràctiques en aula informàtica	60,00	100
Assistència a esdeveniments i activitats externes	5,00	0
Estudi i treball autònom	20,00	0
Preparació d'activitats d'avaluació	30,00	0
Preparació de classes pràctiques i de problemes	35,00	0
TOTAL	**150,00**	

METODOLOGIA DOCENT

La docència presencial es desenvoluparà en dues sessions setmanals, una de teoria i una altra de pràctiques, totes dues de dues hores de duració.

- **Les sessions de teoria:** consistiran en l'exposició del temari de l'assignatura per part del professorat mitjançant la metodologia de classe expositiva i amb el suport dels corresponents materials docents. L'assistència a aquestes sessions és altament recomanable, perquè serviran per a explicar els conceptes que l'alumnat haurà d'aplicar en les sessions de pràctiques. Es complementarà la teoria amb nombrosos visionats i lectures que permeten una millor assimilació dels continguts.

- **Les sessions pràctiques:** Les sessions de pràctiques es desenvoluparan en aula d'informàtica i consistiran en la resolució tutoritzada per part de l'alumnat d'exercicis introduïts i plantejats pel professorat en relació amb el contingut teòric de l'assignatura, per a cobrir les diferents fases de l'escriptura d'un guió cinematogràfic. L'assistència a aquestes sessions és obligatòria, admetent-se un màxim de tres absències al llarg del curs. L'objectiu final de l'assignatura és aconseguir que els/les estudiants escriguen un guió literari complet per a un curtmetratge.

El treball no presencial es desenvoluparà mitjançant la participació de l'alumnat en tutories, la lectura de textos de referència subministrats pel professorat, el visionat de pel·lícules i curtmetratges recomanats i l'estudi dels coneixements exposats en les sessions de teoria i la resolució final dels exercicis plantejats en les sessions de pràctiques. De manera complementària es recomanarà l'assistència a projeccions, pitchings i diferents activitats formatives d'interés per a l'alumnat.

S’implementa a la metodologia docent els objectius per l’agenda 2030 amb l’ODS :

5 – Obtenir la igualdat entre gèneres i empoderar a totes les dones i xiquetes.

16 - Promoure societats justes, pacífiques i inclusives

Esta matèria forma part del Projecte d'Innovació Docent “Intel·ligència Artificial en Comunicació (IACom)” GCID23_2582036, la coordinadora de la qual és la professora Vanessa Roger Monzó

AVALUACIÓ

Prova escrita final 50%

Presentació d'esquemes, resums i activitats proposades 20%

Valoració d'actitud i participació en la dinàmica de classe 10%

Valoració de l'aprenentatge tècnic 20%

Els criteris d’avaluació proposats són comuns i s’apliquen de la mateixa manera i percentatges en l’avaluació ordinària i l’extraordinària.

L'honestedat intel·lectual és vital en les comunitats acadèmiques, i per a la justa avaluació del treball de l'alumnat. Tots els treballs presentats en aquest curs han de ser d'autoria original. No s'admetran treballs en els quals es faci ús de col·laboració fraudulenta o la composició amb ajuda d’intel·ligència artificial (ChatGPT o altres).

Els problemes d'ortografia, sintaxi i/o expressió escrita puntuaran negativament, podent comportar el suspens de la prova.

En el cas de comprovar-se plagi en un treball d’avaluació d’un estudiant, aquest es podrà puntuar amb la qualificació numèrica de zero, amb independència del procediment disciplinari que es puga incoar i, si escau, de la sanció que siga procedent d’acord amb la legislació vigent.

El sistema general de qualificacions seguirà la normativa de la Universitat de València aprovada pel Consell de Govern del dia 30 de maig del 2017. ACGUV 108/2017.

REFERÈNCIES

Bàsiques

- CAMPBELL, J. (1993). El héroe de las mil caras. Mèxic: Fondo de Cultura Económica, 1993.
  CARRIÈRE, J. C.; BONITZER, P. (1991). Práctica del guión cinematográfico. Barcelona: Paidós,
  CHION, M. (2009) Cómo se escribe un guión. Edición definitiva. Madrid: Cátedra,
  COMPARATO, D. (1989). El guió. Barcelona: Generalitat de Catalunya / Universitat Autònoma de Barcelona,
  DIEZ PUERTAS, E. (2006). Narrativa fílmica. Madrid: Fundamentos.
  FELDMAN, S. (1990). Guión argumental, guión documental. Barcelona: Gedisa.
  FIELD, S. (2004). El libro del guión. Madrid: Plot.
  FIELD, S. (2005). El manual del guionista. Madrid: Plot.

RAMOS, J.; MARIMÓN, J. (2002). Diccionario del guión audiovisual. Barcelona: Océano, 2002.
RIAMBAU, E.; TORREIRO, M. (1989). Sobre el guió. Barcelona: Festival de Cinema de Barcelona, 1989.
SÁNCHEZ-ESCALONILLA, A. (2014). Estrategias de guión cinematográfico. Barcelona: Ariel.
SEGER, L. (2000). Cómo crear personajes inolvidables. Barcelona: Paidós.
SEGER, L. (2004). El arte de la adaptación. Madrid: Rialp.
TRUDY, J. (2009). Anatomía del guión. Barcelona: Alba.
VALE, E. (1993). Técnicas del guión para cine y televisión. Barcelona: Gedisa.
VANOYE, F. (1996) Guiones modelo y modelos de guión. Barcelona: Paidós.

Complementàries

- BALLÓ, J; PÉREZ, X. (2006) La semilla inmortal. Barcelona: Anagrama.

DAVIS, R. (2004). Escribir guiones: desarrollo de personajes. Barcelona: Paidós Ibérica.
FIGUERO, J. (2013) Guion: nociones sobre la escritura audiovisual. Madrid: CEU Ediciones
GIL, M. (2004). Los guionistas en España. Madrid: Fundación Autor.
GOLDMAN, W. (2002). Nuevas aventuras de un guionista en Hollywood, Madrid: Plot.
MCKEE, R. (2009). El guion. Madrid: Alba Editorial.
LEÓN DE ARANOA, F. (2021). Edición facsímil guión del Buen Patrón. Madrid: básculas Blanco A.I.E.

TOBIAS, R B. (1999). El guión y la trama. Fundamentos de la escritura dramática audiovisual, Madrid: Ediciones Internacionales Universitarias.
RODRIGUEZ, J. Cómo escribir diálogos para cine y televisión, Madrid: TyB Editores, 2009.
SÁNCHEZ NORIEGA, J. L. (2000). De la literatura al cine. Teoría y análisis de la adaptación, Barcelona: Paidós, 2000.
SÁNCHEZ-ESCALONILLA, A. (2002). Guión de aventura y forja del héroe, Madrid: Ariel, 2002.
SEGER, L. (1991).Cómo convertir un buen guión en un guión excelente. Madrid: Rialp, 1991.
SERRANO, R. (2010). La creación de personajes cinematográficos. El espejo del celuloide. Madrid: TB Editores.