

**FICHA IDENTIFICATIVA****Datos de la Asignatura**

Código	43285
Nombre	Ideación y guionaje
Ciclo	Máster
Créditos ECTS	5.0
Curso académico	2022 - 2023

Titulación(es)

Titulación	Centro	Curso	Periodo
2149 - M.U. en Contenidos y Formatos Audiovisuales 12-V.2	Facultad de Filología, Traducción y Comunicación	1	Primer cuatrimestre
2253 - M.U. en Contenidos y Formatos Audiovisuales	Facultad de Filología, Traducción y Comunicación	1	Primer cuatrimestre

Materias

Titulación	Materia	Caracter
2149 - M.U. en Contenidos y Formatos Audiovisuales 12-V.2	3 - Ideación y guionaje	Obligatoria
2253 - M.U. en Contenidos y Formatos Audiovisuales	3 - Ideación y guionaje	Obligatoria

Coordinación

Nombre	Departamento
SANCHEZ BIOSCA, VICENTE	340 - Teoría de los Lenguajes y Ciencias de la Comunicación

RESUMEN

Esta materia contempla el estudio y el dominio práctico de las técnicas y recursos de la ideación de proyectos audiovisuales. Para ello, se profundiza en una distinción fundamental entre los conceptos de guion de autor y guion en equipo. Se analizan las diferentes fases de elaboración de un guion, desde la idea hasta la escaleta técnica, así como se examinan diferentes clases de guiones adaptados a cada formato audiovisual. Finalmente, se lleva a cabo una introducción a la escritura audiovisual en dos ámbitos que el programa recorre: la ficción y el documental.



CONOCIMIENTOS PREVIOS

Relación con otras asignaturas de la misma titulación

No se han especificado restricciones de matrícula con otras asignaturas del plan de estudios.

Otros tipos de requisitos

Los conocimientos previos necesarios para seguir la asignatura con normalidad se limitarán a los que han sido introducidos con anterioridad en las materias cursadas del máster.

COMPETENCIAS

2149 - M.U. en Contenidos y Formatos Audiovisuales 12-V.2

- Que los/las estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
- Que los/las estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
- Que los/las estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo
- Adquirir las competencias académicas y profesionales convenientes en el ámbito de la creación, diseño y desarrollo de contenidos audiovisuales para la multidifusión digital.
- Conocer los proyectos y estudios de búsqueda de nuevas tendencias creativas de formatos y contenidos audiovisuales, en la producción y el consumo, dentro del proceso de convergencia mediática de la era digital.
- Administrar las destrezas adquiridas en la proyección y construcción de un diseño curricular coherente.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados del aprendizaje de esta materia son aquellos que estaban previstos en la memoria oficial de Verificación del posgrado en cuestión.

Esta materia contempla el estudio y dominio de las técnicas y recursos de la ideación de proyectos audiovisuales. Para ello, se profundiza en una distinción fundamental entre los conceptos de guion de autor frente a guion en equipo. Se analizan las diferentes fases de elaboración de un guion y la aplicación a las diferentes clases de guiones adaptados a cada formato audiovisual. Finalmente, se lleva a cabo una introducción a la escritura audiovisual, así como al estudio de técnicas de nueva escritura y aproximación a los estilos y sus posibilidades.



Se tratará, de manera complementaria y más específica, de: a) saber distinguir estrategias de guion comunes a ficción y documental, tal y como se realiza en la actualidad; b) ser capaces de exponer las bases y los argumentos que sustentan sus futuros proyectos de acuerdo con las tendencias modernas del medio tal y como existen en el mercado.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

1. La escritura audiovisual

Explicación de contenidos del tema 1. La escritura audiovisual. Los problemas de una escritura en función de su conversión en imagen. Estrategias básicas del guion y del estilo en que debe ser escrito para facilitar su conversión en imagen. El objetivo es proporcionar al alumnado las claves del modo de escritura de guion para que sea operativo, diferenciándolo de otros géneros de escritura creativa.

2. Procesos y tratamientos narrativos

Explicación de contenidos del tema 2. Procesos y tratamientos narrativos, partiendo de una concepción estructural del guion y atendiendo a tres cuestiones decisivas para la escritura: el arranque narrativo, el cierre o clausura y la noción de puntos de giro, entendida como una peripecia. El objetivo es proporcionar al alumnado por medio de variados ejemplos en forma de fragmentos audiovisuales las cuestiones estructurales básicas sobre las que se construye una narración fílmica (incluido el documental).

3. Construcción de personajes

Explicación de contenidos del tema 3. Construcción de personajes en estructuras narrativas. Tal cuestión aborda no solo la ficción, sino también la definición de perfiles ficcionales aplicados a la materia documental. A continuación, se procederá a explicar las funciones relacionales de los personajes y su organización por medio de sistemas triádicos. El objetivo es que el alumnado aprenda a distinguir y a construir los agentes de la acción en una estructura y comience a formular alternativas a estructuras ya existentes. Con abundantes ejemplos, se propondrá un análisis y una formulación de alternativas creativas a los ejemplos.

4. Fases de elaboración de un guion: escaletas

Explicación de contenidos del tema 4. Fases de elaboración de un guion. El objetivo del tema es introducir las distintas fases que, partiendo de una idea, siguiendo por la sinopsis y el tratamiento, conduce a la elaboración de un material escrito que contiene las indicaciones técnicas necesarias para su realización. Las rutinas de la ficción y del documental serán comparadas. La unidad profundiza en las mediaciones que se producen entre un material verbal y su progresiva conversión en un soporte para la conversión en imagen. Se utilizan para ello ejemplos clásicos que permiten evaluar con exactitud el proceso. Asimismo, los estudiantes realizarán ejercicios prácticos a continuación.



5. Modalidades de documental

Explicación de contenidos del tema 5. Se estudia las distintas modalidades del documental cinematográfico, a saber: expositiva, observacional

Participativa o interactiva, reflexiva y performativa. El objetivo no es establecer una clasificación cerrada, sino suministrar instrumentos de análisis para poner en marcha la capacidad creativa del estudiante. Partiendo de numerosos ejemplos, se practicará la conversión de los rasgos de una modalidad a otra en ejercicios de clase.

6. Trabajo con material de archivo y testimonios

Explicación de contenidos del tema 6. Estudio del tratamiento e incorporación del material de archivo en un film o producto audiovisual nuevo: cuestiones de tratamiento que deben ser resueltas, como el formato, la textura, la disociación del sonido y la imagen. Estudio también de criterios para el tratamiento (técnico y estilístico) de una entrevista en función del estatuto que se otorga al personaje entrevistado. Con ayuda de numerosos ejemplos, se reflexionará sobre las variantes posibles y se realizarán ejercicios de modos alternativos de tratar el mismo material.

VOLUMEN DE TRABAJO

ACTIVIDAD	Horas	% Presencial
Prácticas en laboratorio	50,00	100
Estudio y trabajo autónomo	50,00	0
Preparación de clases de teoría	15,00	0
Preparación de clases prácticas y de problemas	10,00	0
TOTAL	125,00	

METODOLOGÍA DOCENTE

Los contenidos de la asignatura se introducen partiendo de los conocimientos previos que ha adquirido el alumnado en los módulos previos. Los y las estudiantes deberán participar de manera activa en el desarrollo del aprendizaje. En cuanto a las horas presenciales, la asignatura se estructura en sesiones de 4 horas de duración tanto para las clases de teoría general y documental como para las sesiones impartida por el profesor invitado sobre ficción. En cada una de las sesiones, el profesor introducirá los conceptos que sean nuevos, pondrá a disposición de los estudiantes el material de trabajo que considere y dará las instrucciones oportunas para hacer trabajos y planificar el desarrollo de la asignatura.

Las clases serán participativas y el profesor interpelará constantemente a los alumnos para que tomen parte activa de las discusiones planteadas. Además de las instrucciones directas del profesor, se recomienda que el alumno actúe por su cuenta los siguientes puntos:



- a) trabajo con fuentes documentales diversas, basadas tanto en la bibliografía como en la filmografía selecta presentada y hecha accesible por el profesor
- b) cooperación con los compañeros y compañeras en forma de trabajos de grupo a la vez que individuales
- c) realización de ejercicios y estímulo del aspecto creativo
- d) observación analítica y crítica de los materiales audiovisuales estudiados

El profesor se compromete a seguir orientando al alumno una vez concluya la clase, mediante tutorías personalizadas o tutorías a través del correo electrónico, aula virtual, o sala virtual. En cuanto a las horas no presenciales, se recomienda de forma genérica

- a) el estudio y preparación de las clases teórico-prácticas
- b) la preparación y realización de los trabajos prácticos
- c) la revisión de los materiales bibliográficos y filmográficos que constituyen el corpus de la clase

EVALUACIÓN

La asignatura se supera obteniendo una nota ponderada a partir de tres sistemas de evaluación:

- 1) Elaboración de una serie de seis trabajos individuales correspondientes a cada una de las sesiones con el profesor responsable del módulo. Se tratará de aplicaciones concretas del material trabajado en clase y su extensión encada caso no superará las 20-30 líneas por ejercicio. El trabajo puntúa sobre un 40% de la nota final.
- 2) Entrega de una síntesis-resumen de los contenidos desarrollados en las sesiones impartidas por el profesor invitado. El trabajo puntúa sobre un 20% de la nota final.
- 3) Asistencia y participación en clase. El trabajo puntúa sobre un 40% de la nota final.

Criterios de corrección:

- 1) Se pedirá la correcta aplicación en el trabajo de los conceptos asociados a los contenidos de cada una de las sesiones, evaluando tanto la asunción de conceptos como la adaptación creativa de los mismos.
- 2) Cada ejercicio ocupará entre 20 y 30 líneas. Deberá ser, pues, sintético y preciso en los objetivos propuestos.
- 3) Asistencia al 100% de las clases y participación regular en las discusiones de clase.

Fecha de examen:

La evaluación del módulo no prevé la realización de un examen. De forma orientativa, y en función de los condicionantes del calendario académico, todos los trabajos deberán entregarse antes del 10 de enero de 2022 para poder ser puntuados en la 1ª. Convocatoria de evaluación.

REFERENCIAS



Básicas

- Aristóteles. Poética. Madrid: Alianza.
- Baron, Jaimie (2013). The Archive Effect: Found Footage and the Audiovisual Experience of History. New York: Routledge, 2013.
- Boyle, Deirdre (2010). Trauma, Memory, documentary. Re-enactment in two films by Rithy Panh (Cambodia) and Garin Nugroho (Indonesia). In Srkar, Bhaskar & Walker, Janet eds., Documentary Testimonies. Global Archives of Suffering. New York & London: Routledge, pp. 155-172.
- Hight, Craig (2008). Mockumentary. A call to play. In Austin, Thomas, and Wilma de Jong eds. Rethinking Documentary: New Perspectives and Practices, McGraw-Hill Education, pp. 204-216.
- Liebman, Stuart (2007). Claude Lanzmann's Shoah. Key Essays, New York, Oxford University Press, pp. 3-24.
- Nichols, Bill (2010). Introduction to Documentary, Bloomington, Indiana University Press.
- Nichols, Bill (1997). La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos del documental, Barcelona, Paidós.
- Juhasz, Alexandra & Lebow, Alisa eds. (2015). Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell.
- Bruzzi, Stella (2006). New Documentary, Londres & Nueva York: Taylor And Francis.
- Michel Chion (1985). Como se escribe un guion. Madrid: Cátedra.
- Ronald Tobias (1999). El guion y la trama. Fundamentos de la escritura dramática audiovisual. Madrid: ed. Univers. Intern.
- Syd Field (1994). El libro del guion. Fundamentos de escritura de guiones. Madrid: Plot.
- Sánchez-Escalonilla, Antonoi (2014). Estrategias de guión cinematográfico. Barcelona: Ariel.

Complementarias

- Capturing the Friedmans (Andrew Jarecki, 2003).
- Limage manquante (La imagen Perdida, Rithy Panh, 2013).
- Psycho (Psicosis, Alfred Hitchcock, 1960).
- Once Upon a Time in America (Érase una vez en América, Sergio Leone, 1984)
- House of Games (Casa de Juegos, David Mamet, 1987)
- The Act of Killing (Joshua Oppenheimer, 2012).
- Standard Operating Procedure (Errol Morris, 2008).
- Déportation / Details (Avi Mograbi, 1989 y ss.).
- Délits flagrants (Delitos flagrantes, Raymond Depardon, 1994).
- S-21. La machine de mort khmère rouge, S-21. La máquina de matar jemero roja (Rithy Panh, 2003).