Universidad de Navarra

Fundamentos de guión (Fcom)

Guía docente 2023-24

PRESENTACIÓN

Breve descripción:

- **Titulación**: Comunicación Audiovisual
- **Módulo/Materia**: III: Guion / Materia 1: Fundamentos
- **ECTS**: 6 ECTS
- **Curso, semestre**: 2º curso, segundo semestre.
- **Carácter**: Obligatoria
- **Profesorado**:
- Marta Frago (mfrago@unav.es), profesora titular.
- María del Rincón (mdel@unav.es), profesora de prácticas.
- Isabel Pérez Rubio (iperez31@external.unav.es), profesora de prácticas.
- Pablo Echart (pechart@unav.es), profesor de talleres.
- **Idioma**: español
- **Aula, Horario**:
- Clases teóricas: martes de 12 a 14 h. (Aula 13. Edificio de Comunicación) y viernes de 12 a 14 (Aula 5. Edificio de Comunicación).
- Clases prácticas: jueves de 12 a 14 (Aulas 1540 y 1550. Edificio de Comunicación). En abril /mayo talleres por grupos jueves de 12 a 14 y de 15.30 a 17.30 (Salas de Análisis y Desarrollo).

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS DEL GRADO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

1. COMPETENCIAS BÁSICAS

- CB2 - 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.
- CB3 - 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.

2. COMPETENCIAS GENERALES

- CG1 - Expresar conocimientos e ideas en el campo de la comunicación audiovisual de manera oral y escrita con corrección.

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

- CE13 - Identificar y aplicar los elementos específicos de la construcción del guion audiovisual.

Objetivos de la asignatura:

- Conocer el origen, naturaleza y elementos principales de la dramaturgia clásica, por ser el fundamento sobre el que se apoya la escritura de guiones.

- Aprender los elementos audiovisuales que confluyen en la escritura de un guión: sonido, color, luz, espacio, movimiento, etc.
- Ahondar en las noción de estructura (orden, composición) del guión y comprender la inextricable unión entre personaje y acción dramática dentro de la historia.
- Desarrollar la capacidad creativa a través de ejercicios de detección de ideas, creación de personajes y escritura de escenas audiovisuales.
- Desarrollar la capacidad de análisis sobre guiones de películas, seriales televisivos, anuncios publicitarios, *branded-content*, etc. desde el punto de vista de la dramaturgia.

Habilidades y actitudes:

- Desarrollar la capacidad creativa a través de ejercicios de detección de ideas, creación de personajes y escritura de escenas audiovisuales.
- Perder el miedo a escribir con imágenes y sonidos. Ser capaces de apoyar la escritura audiovisual en elementos como el color, la luz, el espacio, el movimiento y el sonido dentro de la escena.
- Aprender a trabajar dentro de un equipo creativo de guionistas.
- Desarrollar la capacidad de análisis sobre guiones de películas, seriales televisivos, anuncios publicitarios, branded-content, etc. desde el punto de vista de la dramaturgia.
- Familiarizarse con el mecanismo del taller de escritura y desarrollar las habilidades que exige: la defensa razonada y ecuánime de lo escrito, y la asunción pacífica de los errores que señalan los componentes del taller.
- Adquirir hábitos de reflexión y análisis sobre otros aspectos asociados a la escritura de guiones para cine, televisión y otros medios audiovisuales: incidencia social, implicaciones temáticas, dependencia de la industria, etc.

PROGRAMA

0) Introducción

1) Origen y naturaleza de la dramaturgia

1.1. El guión como narración.

1.2. El guion como actividad mimética.

1.3. La vida y experiencia como origen y lugar de regreso narrativos.

1.4. Niveles de mímesis.

2) El guion como "narración de forma dramática".

2.1. Sobre el término "dramaturgia".

2.2. Breve revisión histórica desde la Poética de Aristóteles.

2.3. Elementos clave de la dramaturgia y su adaptación a la ficción audiovisual.

3) La escritura dramática audiovisual

3.1. Aspectos diferenciadores con la escritura literaria y teatral.

3.2. Lo específico del guion: la escritura hacia la imagen y el sonido.

3.3. El uso del espacio, movimiento, luz, color, y sonido.

3.4. La economía del lenguaje.

3.5. El concepto de montaje aplicado a la escritura.

3.6. Algunas nociones sobre formato.

4) La fase de ideación

4.1. Ideas adecuadas e inadecuadas. Las ideas perezosas.

4.2. El "high concept" y sus trampas.

4.3. Fuentes para la ideación.

4.4. Fases hacia el argumento.

5) Sobre el conflicto

5.1. Conflicto y drama. Nociones sobre el conflicto.

5.2. Plantear el conflicto: conflicto inicial y conflicto principal.

5.3. El desarrollo del conflicto: herramientas para complicar y levantar el conflicto.

5.4. Niveles de conflicto: conflicto estático, conflicto chirriante, conflicto ascendente.

5.4. Tipos de conflicto.

6) El orden y composición dramáticas (la estructura)

6.1. El origen compositivo: entre la vida y la ficción.

6.2. La trama y el personaje como principios compositivos. Otros elementos que vertebran la historia.

6.3. La estructura clásica: principios, medios y finales.

6.4. Estructuras no académicas y experimentales.

6.5. Estrategias compositivas en la escritura de guiones: el largometraje, el cortometraje, los formatos clásicos del serial televisivo.

7) El personaje en la ficción dramática

7.1. Sobre la creación del personaje.

7.2. El crecimiento del personaje en el transcurso de la historia.

7.3. Un personaje entre personajes: relaciones, colaboraciones, oposiciones y contrastes.

7.4. Personajes discursivos: el personaje narrador, el personaje punto de vista.

7.5. Formas de caracterización.

8) La escritura de escenas

8.1. La escena: concepto, cambio de valor, estructura, finalidad.

8.2. El bit como unidad mínima del guión.

8.3. El diálogo.

NOTA: Los temas 3 y 8 están vinculados a las sesiones prácticas de la asignatura.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales:

- **Clases expositivas del profesor** (28 horas): se explicará lo más relevante del temario de la asignatura, siempre con la ayuda de ejemplos, discusión con los alumnos o con breves ejercicios evaluables. Para algunas de estas clases, los alumnos habrán debido trabajar algunos textos bibliográficos o haber visionado una película previamente.
- **Introducción a las prácticas de escritura** (2 horas). Imprescindible la asistencia. Incluye un ejercicio evaluable.
- **Introducción a la práctica final** (2 horas). Imprescindible la asistencia. Incluye una ejercicio evaluable.
- **Prácticas de escritura** (8 horas): se realizan en 4 ocasiones y con una duración de dos horas. Se escribe en el aula y con la asistencia de los profesores de prácticas. El ejercicio resultante se evalúa.
- **Práctica de análisis de guion** (2 horas obligatorias, 4 horas optativas)**:** Cada alumno debe leer al menos un guion (largometraje, serial de TV o animación). La práctica consiste en un test de lectura evaluable y un debate-coloquio con el profesor. Habrá hasta 3 sesiones de dos horas cada una. Cada alumno debe participar al menos a una de ellas.
- **Taller 1 de la práctica final** (2 horas): Se presentan y discuten los proyectos de cortometraje (storyline, sinopsis y primera página).
- **Taller 2 de la práctica final** (2 horas): Se presentan y discuten los guiones de cortometraje.
- **Examen final** (2 horas): Sobre los contenidos expuestos en clase y el estudio del manual.

Actividades no presenciales:

- **Estudio personal** (hasta 55 horas)- incluye el tiempo dedicado al estudio de los conceptos teórico-prácticos expuestos en clase, del manual de la asignatura o de vídeos breves enviados por el profesor.
- **Trabajos dirigidos** (hasta 47 horas)- tiempo dedicado a la escritura fuera del aula, así como a tareas de documentación, visionado de material audiovisual, lectura de guiones y reuniones puntuales de grupo.

EVALUACIÓN

CONVOCATORIA ORDINARIA

La NOTA FINAL de la asignatura se obtendrá de la suma de los siguientes porcentajes:

- Prácticas de escritura y análisis de guion: **25%**
- Práctica final (talleres): **25%**
- Examen final teórico-práctico: **40%**
- Asistencia y ejercicios de participación en clase: **10%**
- La asistencia a sesiones de análisis de guion "extra" suman **0,5 puntos (por sesión)** a la nota final de prácticas.

Advertencias:

- Para superar la asignatura es necesario aprobar tanto la parte teórica como la práctica por separado.
- Cualquier ausencia no justificada a las prácticas de escritura y talleres se considerará una falta grave y se penalizará en la evaluación de la asignatura.
- Las prácticas no se recogerán fuera del momento indicado para hacerlo.
- ATENCIÓN: La Facultad de Comunicación promueve el **uso ético de las fuentes documentales y los recursos informativos**. Por este motivo, en esta asignatura **no se admite el plagio**. Será sancionada toda copia en trabajos, ejercicios o exámenes. Se considera plagio la presentación de un trabajo que, en su totalidad o en parte, reproduce sin la debida atribución contenidos textuales, gráficos y/o audiovisuales ajenos. Asimismo, **no se admite el fraude**. Será sancionado cualquier engaño, simulación o falsificación empleado para mejorar, por vías ilegítimas, los resultados académicos. Los trabajos y exámenes deberán observar la debida **corrección ortográfica y gramatical**. Este factor incidirá en la evaluación. Los trabajos académicos que empleen libros, artículos, películas, sitios web o cualquier otro tipo de contenido como recurso documental, deberán **detallar las fuentes consultadas**. Para eso, cuando corresponda, se recomienda emplear el estilo de citación de la American Psychological Association (APA).

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

Universidad de Navarra

El alumno/a deberá presentarse a la parte de la asignatura (teoría y/o práctica) que tenga pendiente, o a las dos partes si quisiera subir nota.

- **Parte teórica:** un examen de características similares al de la convocatoria ordinaria.
- **Práctica:** Entrega de cuatro ejercicios de guion (secuencias) y un guion de 6-8 páginas, escrito a partir de un material previo (se concretará con la profesora).

Repetición de la asignatura:

El alumno/a en esta situación deberá presentarse a las pruebas teóricas establecidas y seguir el calendario de prácticas del curso. En el caso de que las prácticas estén superadas el curso anterior, deberá comunicar al profesor si desea mantener la calificación (y renunciar a las actividades prácticas), o si prefiere repetirlas para obtener una nueva calificación. Es imprescindible dar esta información durante la primera semana de comienzo de las clases.

HORARIOS DE ATENCIÓN

Dra. Marta Frago (mfrago@unav.es)

- Despacho 2550. Edificio Bibliotecas Planta 2ª
- Horario de tutoría: cita previa por correo electrónico.

BIBLIOGRAFÍA

Obligatoria:

- **Manual:** Sánchez-Escalonilla, Antonio, *Estrategias de guion cinematográfico*, Ariel, 2014. (algunos capítulos) Localízalo en la Biblioteca
- **Material bibliográfico:** una selección de textos y documentos.
- **Guiones de películas** (se concretarán los títulos durante las clases)

Recomendada:

Aristóteles, *Poética* (edición de García-Yebra, Gredos). Localízalo en la Biblioteca

- Balló, Jordi y Xavier Pérez, *La semilla inmortal. Los argumentos universales en el cine*, Anagrama, Barcelona, 2010.
- Field, Syd, *El libro del guión*, Plot, 1995.
- Forster, E.M., *Aspectos de la novela*, Debate, 1995.
- Gómez, Pedro y García, Francisco, *El guión en las series televisivas*, Universidad Francisco de Vitoria, 2010.
- Lavandier, Yves, *La dramaturgia*, Eiunsa, Madrid, 2003.

- Lucey, P., *Story Sense. Writing Story and Script for Feature Films and Television*, McGraw-Hill, 1996.
- McKee, Robert, *El guión*, Alba Editorial, 2003.
- Sanz-Magallón, Ana, *Cuéntalo bien*, Plot ediciones, Madrid, 2007.
- Seger, Linda, *Cómo convertir un buen guión en un guion excelente*, Rialp, 1991.
- Tobías, Ronald, *El guión y la trama*, Eiunsa, 1999.
- Truby, John, *Anatomía del guión*, Alba editorial, 2009.

Recursos de interés:

a) webs para guionistas:

- Noticias, artículos, actualidad, convocatorias, en *abcguionistas* (http://www.abcguionistas.com/)
- Bibliografía para el escritor en (http://www.escritores.org/)

b) buscadores de guiones en español

- Bloguionistas
- Escribir en serie

c) buscadores de guiones en inglés

- http://www.script-o-rama.com/
- http://www.dailyscript.com/
- http://www.simplyscripts.com