

Fundamentos del guion
GUÍA DOCENTE

GRADO EN CINEMATOGRAFÍA Y ARTES AUDIOVISUALES
Curso 2021/2022

Identificación de la asignatura

<i>Periodo de impartición</i>	Anual
<i>Créditos</i>	6 ECTS
<i>Modalidad</i>	Presencial
<i>Idioma en el que se imparte</i>	Castellano
<i>Facultad</i>	Facultad de Cine
<i>Equipo Docente</i>	Carlos Bianchi; Carlos Esbert (responsable del Departamento de Artes Cinematográficas)

Presentación de la asignatura

Principios básicos de la escritura de guiones para cine y TV: estructura, modelos, formatos, aspectos técnicos y artísticos pertenecientes específicamente a la profesión cinematográfica y a sus actividades audiovisuales derivadas. Conocimiento de los géneros cinematográficos y de TV.

Competencias

<i>Código Competencia</i>	<i>Descripción</i>
CG2	Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
CG5	Habilidades informáticas básicas.
CG6	Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información procedente de fuentes diversas).
CG7	Capacidad crítica y autocrítica.
CG8	Capacidad para generar nuevas ideas.
CG9	Toma de decisiones.
CG10	Trabajo en equipo.
CG14	Diseño y gestión de proyectos.
CG16	Sensibilidad estética o habilidad para percibir las obras de arte desde una experiencia sensible.
CE15	Conocimiento de los elementos fundamentales de la ficción literaria y del relato dramático.
CE16	Conocimiento de los principales textos y autores/as de la literatura dramática y narrativa.
CE32	Conocimiento de los principales géneros cinematográficos y televisivos y sus características fundamentales.
CE34	Conocimiento de los principios y elementos de construcción de la escritura de guiones.
CE35	Habilidad para escribir textos dramáticos y guiones cinematográficos.

CE36	Conocimiento de las principales obras y autores de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales.
------	---

Resultados de aprendizaje

Al finalizar el curso, cada estudiante deberá ser capaz de:

- 01 Identificar elementos temáticos y paradigmas estructurales dentro de las narraciones cinematográficas (CG16, CE15, CE34).
- 02 Reconocer los fundamentos de la escritura dramática, sus convenciones genéricas y las estrategias narrativas de referencia (CG16, CE16, CE32).
- 03 Desarrollar proyectos cinematográficos a partir de arquetipos y argumentos universales (CG2, CG6, CG8, CG9, CG14, CG16, CE34, CE35).
- 04 Resolver el diseño de guiones cinematográficos de acuerdo a su estándar formal (CG5, CG9, CG14, CE35).
- 05 Reescribir guiones cinematográficos en proyectos colaborativos con otros/as estudiantes (CG2, CG7, CG8, CG9, CG10, CG14, CE35).
- 06 Participar activamente en debates sobre las materias objeto de estudio (CG7, CG8, CG16).
- 07 Nombrar las principales obras y autores/as de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (CE16, CE36).

Metodología docente

<i>MD1</i>	Impartición de clases teóricas.
<i>MD3</i>	Talleres de resolución de problemas y discusión de resultados.
<i>MD6</i>	Tutorías académicas.
<i>MD8</i>	Talleres de debate de casos prácticos.

Contenidos

<i>Temario</i>	<ol style="list-style-type: none"> 01 Desarrollo de una idea. Estrategias para el diseño y la puesta en marcha del proceso narrativo. 02 Los argumentos universales en el cine. Estudio de los nuevos motivos argumentales y la influencia de las narraciones fundamentales de la historia de la cultura en la cinematografía. 03 Definición de <i>Theme</i>. Diseño, factores influyentes y elementos narrativos que lo administran en la obra audiovisual. 04 Diseño, motivación y evolución de los personajes cinematográficos a partir de la naturaleza del arquetipo de Jung. 05 Evolución de la estructura dramática en tres actos. De Aristóteles a Blake Snyder. 06 El subtexto dramático. Estrategias para su aplicación efectiva. 07 Los diálogos. Creación y depuración. 08 Elementos formales del guion cinematográfico. Evolución histórica en la escritura de guiones cinematográficos; de los Scenarios al Master Scene Script.
----------------	--

	<p>09 <i>Softwares</i> para guionistas. Presentación de programas para la edición de guiones cinematográficos.</p> <p>10 Diseño de secuencias cinematográficas. Estilo y economía narrativa para la viabilidad en producción.</p> <p>11 El guion de ficción de TV. Biblia y estudio de tramas en el episodio piloto.</p> <p>12 Otros formatos: documental, docudrama y videoclip narrativo.</p> <p>Proyecto vinculado: Ficción 5'</p>
--	---

<i>AF1</i>	Participación y asistencia a clases teóricas y teórico-prácticas.	33 horas
<i>AF2</i>	Realización de ejercicios y prácticas en el aula.	12 horas
<i>AF5</i>	Realización de actividades de apreciación artística: asistencia a seminarios, visitas a exposiciones o visionado de obras visuales/audiovisuales.	6 horas
<i>AF6</i>	Realización de actividades de investigación: búsqueda y selección de documentación, lectura de material de apoyo y referencias bibliográficas y visuales.	40 horas
<i>AF7</i>	Asistencia a tutorías individuales presenciales y online.	4,5 horas
<i>AF8</i>	Asistencia y realización de pruebas de conocimiento.	4,5 horas
<i>AF9</i>	Trabajo autónomo de estudio de los contenidos teóricos y elaboración autónoma de trabajos y actividades prácticas.	80 horas

** La distribución de horas entre las actividades formativas puede sufrir cambios debido a necesidades académicas del curso, del grupo y/o del equipo docente.*

Evaluación

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA

La asistencia a clase es obligatoria. La falta de asistencia a más del 20% de las clases y actividades de una asignatura puede suponer la calificación de suspenso, sin derecho a evaluación ordinaria. El equipo docente decide la aplicación de esta norma.

CALIFICACIÓN

El sistema de evaluación continua valora de forma integral los resultados obtenidos por el/la estudiante a través de los procedimientos de evaluación recogidos en el siguiente apartado, de acuerdo con la calificación de 0 a 10 según la legislación vigente.

Si la/el estudiante desea intentar subir nota en convocatoria extraordinaria, deberá renunciar previamente en Secretaría Académica, por escrito, a todas las calificaciones obtenidas en convocatoria ordinaria. Su calificación final será la obtenida en convocatoria extraordinaria.

ORTOGRAFÍA Y EXPRESIÓN

La calificación de pruebas escritas incluye aspectos como la ortografía y expresión escrita. En los exámenes no se admitirán más de 2 faltas de ortografía o 10 tildes (omitidas o mal colocadas). Los trabajos realizados fuera de clase no podrán contener más de 1 falta.

TRABAJOS UNIVERSITARIOS

Todos tendrán portada, índice y bibliografía con, al menos, 4 fuentes. Deben ser originales. Cuando se emplean fragmentos ajenos estarán citados. Su uso no puede ser indiscriminado. El plagio, que debe demostrarse, es un delito. Si un/una estudiante copia el trabajo de otro/a, ambas personas se considerarán responsables.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA

EVALUACIÓN ORDINARIA

En esta asignatura, la falta de asistencia a más del 20% de las clases y actividades supone la calificación de suspenso, sin derecho a evaluación ordinaria. SÍ NO

Todas las pruebas deberán obtener una calificación mínima de 5. (*** A excepción del Examen Parcial**). Si una de ellas se puntúa por debajo del mínimo, no se procederá al cálculo de la media ponderada.

El equipo docente indicará, mediante explicación en clase o documento adicional a disposición del alumnado a través del Aula Virtual, detalles o especificaciones de contenido o entrega de las pruebas de evaluación.

En el caso de trabajos, será determinante la entrega/presentación de los mismos en los plazos establecidos por el equipo docente.

<i>Pruebas (*)</i>	<i>Descripción de la prueba</i>	<i>Ponderación en %</i>
SE1 Pruebas de conocimiento presenciales (orales y/o escritas)	Examen final sobre la totalidad de los contenidos impartidos en la asignatura.	40%
SE3 Evaluación continua: tareas y deberes semanales e informes periódicos.	Desarrollo de guiones para Proyecto Ficción 5'.	40%
SE4 Evaluación de la resolución de problemas y actividades prácticas	Puesta en común en el aula de las tareas y ejercicios encargados semanalmente.	10%
SE5 Actitud en clase y participación en los debates.	Asistencia a las clases y participación activa en ellas.	10%
		100%

(* De todas las pruebas aquí expuestas se tienen que recoger evidencias y entregarlas para archivo en la Secretaría Académica (escritos, grabaciones...)

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Los/las estudiantes que no superen la asignatura en el semestre en que se imparte dispondrán de una convocatoria extraordinaria para su superación, excepto en aquellos supuestos en los que no resulte posible por las características especiales de la asignatura.

La/el estudiante realizará o entregará las pruebas de evaluación que el equipo docente estime oportunas y de las que habrá sido informado previamente. El equipo docente se reserva el derecho a decidir si se mantienen las calificaciones de Sistemas de Evaluación en que el/la estudiante haya obtenido una calificación superior a 5 a lo largo del curso académico.

REVISIÓN DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN

Conforme al procedimiento de reclamación de exámenes recogido en la Normativa del Alumnado de TAI.

Recursos didácticos

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

Bibliografía básica:

Balló, J. y Pérez, X. (1997). *La semilla inmortal: los argumentos universales en el cine*. Anagrama.

Bibliografía complementaria:

Aristóteles. (2002). *Poética*. Ediciones Akal.

Campbell, J. (2015). *El héroe de las mil caras: psicoanálisis del mito*. Fondo de Cultura Económica.

Jung, C. G. (2009). *Arquetipos e inconsciente colectivo*. Paidós.

Lumet, S. (1999). *Así se hacen las películas*. Libros Rialp.

Mackendrick, A. (2013). *On Filmmaking. Manual de escritura y realización cinematográfica*. Ediciones Jaguar.

McKee, R. (2002). *El guión. Sustancia, estructura, estilo y principios en la escritura de guiones*. Alba Editorial.

Rubio, S. (2017). *Save the Cat! goes to the indies. The Screenwriters Guide to 50 Films from the Masters*. Save the Cat! Press.

Sanz Magallón, A. (2007). *Cuéntalo bien*. Plot Ediciones.

Truby, J. (2009). *Anatomía del guión. El arte de narrar en 22 pasos*. Alba Editorial.

FILMOGRAFÍA RECOMENDADA

Mato, G. (productor) y De Sica, V. (director). (1948). *Ladrón de bicicletas* [Cinta Cinematográfica]. PDS.

Arndt, S. (productor) y Tykwer, T. (director). (1998). *Corre Lola Corre* [Cinta Cinematográfica]. X-Filme Creative Pool, WDR, Arte.

Berger, A., Friendly, D., Saraf, P., Turtletaub, M., Yerksa R. (productores) y Dayton, J., Faris, V. (directores). (2006). *Pequeña Miss Sunshine* [Cinta Cinematográfica]. EU: Bona Fide Productions, Deep River Productions, Third Gear Productions.

Bevan, T., Fellner, E., Coen, E. (productores) y Coen, J. (director). (1996). *Fargo* [Cinta Cinematográfica]. EU, GB: PolyGram Filmed Entertainment, Working Title Films.

- Bober, P., Gschlacht, M, Marian, S., Svoda, A. (productores) y Hausner J. (director). (2009) Lourdes [Cinta Cinematográfica]. Austria, Francia, Alemania: Coop 99, Société Parisienne de Production.
- Booth, J. (productor) y Jackson, P. (director). (1994). Criaturas Celestiales [Cinta Cinematográfica]. Nueva Zelanda, Alemania: WingNut Films, Fontana Productions.
- Bourrachot, L., Cassinelli, M., Caucheteux, P., Cherqui, M. (productores) y Audiard, J. (director). (2009). Un profeta [Cinta Cinematográfica]. Francia, Italia: Why Not Productions, Chic Films, Page 114, France 2 Cinéma.
- Brackett, C. (productores) y Wilder, B. (director). (1950). El crepúsculo de los dioses [Cinta Cinematográfica]. EU: Paramount Pictures.
- Brown, D., Zanuck, R. (productores) y Lumet, S. (director). (1982). Veredicto Final [Cinta Cinematográfica]. EU: Twentieth Century Fox Film Corporation.
- Cantero, M., Félez, J. A., Gamero, M., Lejarza, M., Caro J. C., Sánchez-Montes J. (productores) y Rodríguez A. (director). (2014). La isla mínima [Cinta Cinematográfica]. España. Atresmedia Cine, Atípica Films, Audiovisual Aval SGR, Sacromonte Films.
- Carlyle, P., Kopelson, A. (productores) y Fincher, D. (director). (1995). Seven [Cinta Cinematográfica]. EU: New Line Cinema, Cecchi Gori Pictures, Juno Pix.
- Coen, E., Coen, J. (productores) y Coen, E., Coen J. (directores). (2009). Un tipo serio [Cinta Cinematográfica]. EU. GB. Francia: Focus Features, Studio Canal, Relativity Media, Mike Zoss Productions, Working Title Films.
- D'Angelo, S. (productor) y Visconti, L. (director). (1951). Bellísima [Cinta Cinematográfica]. Italia: Films Bellissima.
- D'Antoni, P. (productor) y Friedkin, W. (director). (1971). French Connection. Contra el imperio de la droga [Cinta Cinematográfica]. EU: D'Antoni Productions.
- Farhadi, A. (productor) y Farhadi, A. (director). (2011). Nader y Simin, una separación [Cinta Cinematográfica]. Irán: Ashgar Farhadi.
- George, S. (productor) y Walker, S. (director). (2007). Corazones rebeldes [Documental]. GB: Fox Searchlight Pictures, Walker George Films.
- Leroy, M., Freed, F. (productores) y Fleming, V. (director). (1939). El mago de Oz [Cinta Cinematográfica]. EU: MGM.
- González Macho, E. (productor) y Sánchez Cabezudo, J. (director). (2006). La noche de los girasoles [Cinta Cinematográfica]. España, Francia, Portugal: Alta Producción S.L., The Film, Arte Francia Cinéma, Fado Filmes, Stop Line.
- Gotfried, H. (productor) y Lumet, S. (director). (1976). Network, un mundo implacable [Cinta Cinematográfica]. EU: MGM, United Artists.
- Herrero, G. (productor) y Urbizu, E. (director). (2003). La vida mancha [Cinta Cinematográfica]. España: Iberrota Films, Tornasol films.
- Hunter, R. (productor) y Sirk, D. (director). (1955). Sólo el cielo lo sabe [Cinta Cinematográfica]. EU: Universal International Pictures.
- Kasander, K., Laws, N. (productores) y Arnold, A. (director). (2009). Fish tank [Cinta Cinematográfica]. GB, Países Bajos: BBC Films, Kasander Film Company, Limelight, UK Film Council.
- Mulvehil, C., Higgins, C. (productores) y Ashby, H. (director). (1971). Harold y Maude [Cinta Cinematográfica]. EU: Paramount Pictures, Mildred Lewis and Colin Higgins Productions.
- Palmer, P., Jewison, N. (productores) y Jewison, N. (director). (1987) Hechizo de luna [Cinta Cinematográfica]. EU: MGM, Star Partners.
- Seoung-Jae, C., Moo, K., Joong-yun N. (productores) y Joon-ho, B. (director). (2003). Memories of murder Crónica de un asesino en serie [Cinta Cinematográfica]. Corea del Sur: CJ Entertainment, Muhan Investment, Sidus Pictures.
- Silberman, S. (productor) y Buñuel L. (director). (1977). Ese oscuro objeto del deseo [Cinta Cinematográfica]. Francia, España: Greenwich Films Productions, Les Films Galaxie, In-Cine Compañía Industrial Cinematográfica.
- Tokofsky, J., Zupnik, S. (productores) y Foley, J. (director). (1992). Éxito a cualquier precio [Cinta Cinematográfica]. EU: GGR, New Line Cinema, Zupnik Cinema Group II

SITIOS WEB DE INTERÉS

ESCUELA UNIVERSITARIA
DE ARTES @ *taiarts.com*
RECOLETOS-22 MADRID

Universidad
Rey Juan Carlos

Blog colectivo de guionistas con recursos: <http://bloguionistas.wordpress.com/>
Web de Go Into the Story: <http://gointothestory.blcklst.com/>
Cuenta de Twitter de Go Into the Story: <https://twitter.com/GoIntoTheStory>
Web de análisis de guiones: <https://sites.google.com/site/scottdistillery/gits-script-reading-analysis>
Guiones ofrecidos por la web Go Into the Story: <https://sites.google.com/site/scottdistillery/30-days-of-screenplays>
Cuenta de Twitter de Cinephilia & Beyond: <https://twitter.com/LaFamiliaFilm>
Web del guionista de Hollywood John August: <http://johnaugust.com/>
Noticias sobre el mundo del guion: <http://paper.li/fluideyefilms/scriptwriting>

MATERIAL NECESARIO PARA CURSAR LA ASIGNATURA

Bibliografía y filmografía básicas.

VISITAS, MASTER CLASSES, EVENTOS O TALLERES ADICIONALES