

DEPARTAMENTO DE ESCRITURA Y CIENCIAS TEATRALES

PROFESORA: EDI LICCIOLI

CURSO ACADÉMICO: 2018-2019

ESPECIALIDAD: DIRECCIÓN ESCÉNICA Y DRAMATURGIA

ASIGNATURA: PRÁCTICAS DE ESCRITURA AUDIOVISUAL

Asignatura	Práctica de la escritura dramática audiovisual, donde se han de sintetizar todos los aspectos de la formación. Implica el conocimiento y la experimentación de la complejidad del proceso global de la creación, incluyendo la experiencia de la filmación y su exhibición. El alumno aprende a integrar procedimientos y saberes adquiridos para conseguir transmitir al espectador las sensaciones, emociones y el sentido del guión cinematográfico. Conocimiento y experimentación del método de trabajo. Valoración y crítica del resultado obtenido y del método de trabajo utilizado.
Materia (R.D. 630/2010)	Prácticas de escritura dramática. Práctica de la escritura dramática (incluido el espectáculo audiovisual), donde se han de sintetizar todos los aspectos de la formación. Implica el conocimiento y la experimentación de la complejidad del proceso global de la creación, incluyendo la experiencia de la representación. El alumno aprende a integrar procedimientos y saberes adquiridos para conseguir transmitir al espectador las sensaciones, emociones y el sentido de la escritura dramática. Conocimiento y experimentación del método de trabajo. Valoración y crítica del resultado obtenido y del método de trabajo utilizado.
ECTS	3
Curso y cuatrimestre/s	3º curso 2º cuatrimestre
Tipología	Práctica
Categoría	Obligatoria de especialidad
Presencialidad	3 horas lectivas semanales
Requisitos previos	Los necesarios que permiten que el alumno promocione a 3º curso de la especialidad.

1. COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE

Transversales	Generales	Específicas de la especialidad
1, 2, 3, 4, 6, 8, 13, 14, 15, 17	1, 2, 3, 4, 5	1, 2, 3, 4
Específicas de la asignatura (C.E.A)		
1. Poner en práctica el conocimiento de las características generales del lenguaje audiovisual en la escritura del guión literario de un cortometraje original de ficción en base a condiciones objetivas de producción, con vistas a su futura realización.		
2. Investigar para concebir y fundamentar el proceso creativo de escritura del guión literario de un cortometraje original de ficción.		
3. Comprender y desarrollar las distintas etapas de la escritura de un guión, desde la ideación hasta la elaboración de una versión viable del guión literario.		
4. Construir personajes originales como aporte y sustento del conflicto principal y motor de la historia.		
5. Identificar y aplicar los estilos de diálogos propios de una narración audiovisual, teniendo en cuenta su interrelación con la trama y los personajes, además de su subordinación a la puesta en imágenes.		
6. Diseñar la composición de las escenas de un guión literario en base a la especificidad del lenguaje y la narrativa audiovisuales.		
7. Conocer para aplicar el formato profesional estándar de redacción de un guión literario.		
8. Adaptar el proceso de creación audiovisual no sólo a una estética libremente elegida y justificada, sino también a criterios de viabilidad.		
9. Fomentar la valoración crítica y autocrítica del resultado obtenido para detectar fallos y proceder a su revisión.		

2. CONTENIDOS Y PLANIFICACIÓN TEMPORAL

Los contenidos se establecen en relación con todas las etapas del proceso de ideación y creación del guión literario de un cortometraje original de ficción, de duración comprendida entre 3 y 5 minutos, viable y coherente con los tiempos, recursos y condiciones objetivas de producción, a partir de un campo de conceptos y procedimientos previamente establecido. Dicho guión literario será el punto de partida de la asignatura de 4º curso *Prácticas de realización audiovisual*. Por lo tanto, en todo momento, primará la viabilidad objetiva de las elecciones que se tomen en cada fase de desarrollo del guión.

En las 3 horas lectivas semanales se impartirán sesiones de teoría y desarrollarán ejercicios prácticos de escritura audiovisual. En las horas de trabajo individual, cada alumno/a deberá aplicarse en el estudio de los contenidos teóricos fundamentales de cada tema, en la investigación para la búsqueda de ideas viables para la realización de un cortometraje y, finalmente, en la escritura de todas las fases de ideación y desarrollo, en base a condiciones objetivas de producción, del guión literario de un cortometraje.

TEMA 1. El guión: definición y conceptos básicos

- 1.1. La escritura audiovisual consiste en dar forma visible a las emociones: todo pensamiento, todo sentimiento y toda acción deben ser objetivados en imágenes secuenciales en movimiento.
- 1.2. El guión literario como *texto* que contiene la historia de la película, estructurada en escenas, con la indicación de acciones y diálogos.
- 1.3. El guión como *anteproyecto* de los espectáculos audiovisuales de ficción, de cualquier género y duración.
- 1.4. La labor del guionista: escritor de imágenes.
- 1.5. Fases de la elaboración de un guión: *log line*, sinopsis, tratamiento, escaleta de guión, guión literario, guión técnico y *storyboard*.

TEMA 2. La búsqueda de la idea

- 2.1. Especificidad del guión para un cortometraje.
- 2.2. Selección del *tema motivador* que se plasmará en la *idea controladora*.
- 2.3. Recursos y trucos para encontrar un primer abanico de ideas.
- 2.4. Búsqueda en las fuentes generadoras de ideas: experiencia personal, observación de la realidad social, literatura, teatro, cine, periódicos, internet, etc.
- 2.5. Ejercicios prácticos para construir historias.
- 2.6. Elección y definición de la idea de partida o *idea germinadora* a partir de la cual se desarrollarán las siguientes fases de escritura del guión del cortometraje.
- 2.7. Los condicionantes de los medios y tiempos objetivos de producción en la generación de la narrativa audiovisual.
- 2.8. *Log line* y sinopsis.
- 2.9. Las tramas básicas.

TEMA 3. Estructuración y desarrollo de la idea: de la sinopsis al tratamiento

- 3.1. Las fases de estructuración de la idea: aplicación de las leyes dramáticas generales.
- 3.2. Género y tono.
- 3.3. La creación del mundo ficcional.
- 3.4. Primer movimiento: el planteamiento. Segundo movimiento: el conflicto. Tercer movimiento: el desenlace.
- 3.5. La curva de la dinámica acción-reacción.
- 3.6. Ejercicios de elaboración y desarrollo de la estructura de la idea en cinco párrafos.
- 3.7. El tratamiento.

TEMA 4. Estructuración del relato fílmico: del tratamiento al guión literario

- 4.1. Los elementos de la historia: acontecimientos, escenas, secuencias, actos.
- 4.2. El triángulo narrativo.
- 4.3. Tipologías y niveles de conflicto.
- 4.4. Espacio y tiempo fílmicos.
- 4.5. Composición de las escenas.
- 4.6. El ritmo de período entre escenas (tipos y función de las transiciones).
- 4.7. Concentración narrativa del *formato corto*: selección de la información buscando claridad, originalidad y factibilidad.
- 4.8. Los géneros.

TEMA 5. Los personajes y el diálogo

- 5.1. Función de los personajes en la historia: protagonista, antagonista, coprotagonista o coantagonista, deuteragonista, etc.

- 5.2. Tipos y estilos de personajes: personajes reales, tipos, estereotipos y arquetipos.
- 5.3. Construcción de la biografía del personaje como aporte y sustento del conflicto: condicionamientos psíquicos, culturales y sociales.
- 5.4. Estructura dramática interna: motivaciones psicológicas y el vector-deseo.
- 5.5. Determinación del objetivo principal (superobjetivo) y de su urgencia.
- 5.6. Los distintos tipos de conflictos de cada personaje (interno, interpersonal y extrapersonal) en el transcurrir del relato fílmico.
- 5.7. El personaje en la totalidad del tiempo dramático: la curva dramática y la línea de estados emocionales del personaje. Los puntos de giro. El clímax interno.
- 5.8. El diálogo y los personajes. El diálogo y la trama.
- 5.9. Progresiva depuración de los diálogos (“una imagen vale más que mil palabras”).

TEMA 6. El formato del guión literario

- 6.1. Presentación narrativa y ordenada de las acciones y diálogos de la historia, todo ello estructurado en escenas y dispuesto para ser sucesivamente traducido en planos.
- 6.2. Normas para escribir el guión literario en un formato profesional: fuente Courier New tamaño 12, con interlineado sencillo y texto siempre alineado a la izquierda; plantilla estándar para encabezados, descripciones y diálogos.
- 6.3. Terminología específica.

TEMA 7. Detección de los fallos habituales y su corrección

- 7.1. Detección de los problemas en la trama y/o en la estructura del guión: fallos compositivos, agujeros en la historia, incoherencia de los personajes, redundancia de los diálogos, inviabilidad de ciertos aspectos del guión (localizaciones imposibles, acciones demasiados complejas, efectos especiales), etc.
- 7.2. Revisión de las escenas buscando la máxima síntesis narrativa.
- 7.3. Puesta a punto de una versión válida del guión literario de un cortometraje original de ficción en base a condiciones objetivas de producción, con vistas a su futura realización.

3. VOLUMEN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA DOCENTE

ACTIVIDAD FORMATIVA	MÉTODO DIDÁCTICO	(C.E.A)
AT. Lecciones magistrales. Presentación de temas, conceptos y procedimientos.	Método expositivo para transmitir conocimientos y activar procesos cognitivos.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
AP. Ejercitación individual, adquisición y aplicación de pautas de ideación y desarrollo del guión de un cortometraje.	Práctica mediante ejercicios.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
AP. Debate sobre aspectos desarrollados en clase o en documentos anexos.	Aprendizaje cooperativo.	1 a 9
AE. Evaluación formativa.	Evaluación continua y final. Autoevaluación.	9

4. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

4.1. Procedimiento de evaluación

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN	(%)
Prueba de ejecución. Realización de los ejercicios prácticos en el aula y fuera de ella, relacionados con la búsqueda de ideas viables para ser desarrolladas en el guión de un cortometraje, y con las técnicas de construcción de historias.	15
Realización de trabajos y proyectos. Realización de todas las fases de ideación, elaboración y escritura del guión literario de un cortometraje original de ficción, de entre 3 y 5 minutos, en base a condiciones objetivas de producción, con vistas a su futura realización (en el ámbito de la asignatura de Prácticas de Realización Audiovisual de 4º curso), y adecuado al formato profesional estándar.	65
Técnicas de observación (registro, lista de control de tareas). La asistencia a clase ha de ser continua, activa y generadora de conocimiento, participando cada alumno/a en análisis, debates y puestas en común del proceso creativo de ideación y elaboración de todos los guiones, mostrando en todo momento una actitud analítica, crítica y autocrítica, tolerante y comunicativa.	15
Sistema de autoevaluación. Entrevista individualizada con el alumno/a al final del proceso como etapa final de este periodo formativo, en la que se le pedirá una autoevaluación que servirá para valorar el sentido crítico y autocrítico, el compromiso y la participación en el trabajo realizado.	5
TOTAL (%)	100%

4.2. Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación publicados en la Resolución de 25 de julio de 2013 son los siguientes:

1. Aplicar los principios básicos de la creación audiovisual.
2. Desarrollar líneas de expresión audiovisual a partir del texto escrito.
3. Utilizar la bibliografía propuesta.
4. Desarrollar una actitud participativa en el desarrollo de los proyectos.
5. Adquirir y demostrar sensibilidad social y reconocimiento del patrimonio cultural.
6. Distinguir y desarrollar las distintas etapas de la escritura de un guión, desde la ideación hasta la elaboración de una versión viable del guión literario de un cortometraje de ficción.
7. Presentación del guión literario según el formato profesional estándar.

Para identificar los conocimientos y aprendizajes necesarios para que el alumno alcance una evaluación positiva al final del curso, los criterios de evaluación quedan desglosados y matizados de la siguiente forma:

Nº	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	COMPETENCIAS
1	Aplicar correctamente los principios básicos del lenguaje audiovisual en la escritura del guión literario de un cortometraje original de ficción en base a condiciones objetivas de producción, con vistas a su futura realización.	CT: 1, 14, 15 CG: 1, 2, 3, 4, 5 CE: 1, 2 CA: 1

2	Investigar para buscar ideas originales válidas para cortometrajes, hasta encontrar la idea viable que será desarrollada en las sucesivas fases de escritura del guión literario de un cortometraje original de ficción.	CT: 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 17 CG: 1, 5 CE: 4 CA: 2
3	Distinguir y practicar las técnicas específicas de cada fase de elaboración del guión literario de un cortometraje: <i>log line</i> , sinopsis, escaleta de guión, primera versión del guión literario.	CT: 1, 3, 8 CG: 1, 2, 3, 5 CE: 3 CA: 3
4	Plantear y desarrollar la construcción de personajes originales, determinando su función, tipología, estilo, objetivo y conflicto.	CT: 2, 8 CG: 2 CE: 3 CA: 4
5	Elaborar y articular los diálogos del guión literario, teniendo en cuenta su interrelación con la trama y los personajes, y su subordinación a la puesta en imágenes, hasta lograr la máxima síntesis y funcionalidad.	CT: 3, 8 CG: 1, 2 CE: 3 CA: 5
6	Manejar adecuadamente los criterios de composición de las escenas de un guión literario: curva dramática y clímax interno, concentración narrativa, ritmo.	CT: 1, 3, 8 CG: 1, 5 CE: 3 CA: 6
7	Adiestrarse en el formato profesional estándar de redacción de un guión literario.	CT: 13, 15 CG: 4 CE: 3 CA: 7
8	Elaborar una propuesta de guión que responda no sólo a una estética libremente elegida y justificada, sino además a criterios de viabilidad claramente comprobables.	CT: 13, 14, 15 CG: 1, 2, 3, 4, 5 CE: 2, 3 CA: 8
9	Mostrar capacidad analítica, de observación y creatividad en los ejercicios de prácticas de escritura audiovisual, además de un adecuado manejo de todos los elementos de significación audiovisual.	CT: 6, 8, 13 CG: 3, 5 CE: 1, 4 CA: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
10	Mostrar capacidad de autocrítica con el trabajo realizado a través del análisis del proceso y del resultado obtenido.	CT: 6, 13, 15 CG: 3, 5 CE: 4 CA: 9

4.3. Criterios de calificación

8. La nota final será el resultado de obtener la media de cada apartado del procedimiento de evaluación, que se calificará de 0 a 10, según los porcentajes de calificación establecidos en la tabla 4.1.

9. Para superar la asignatura es necesaria una puntuación final igual o superior a 5 puntos, siendo necesaria la realización y presentación de todos los trabajos. En ningún caso se podrá hacer media aritmética en ejercicios o trabajos con una nota inferior a 4 puntos.

10. Según lo establecido por el Departamento de Escritura y Ciencias Teatrales, cada falta de ortografía restará 0'2 a la nota tanto en los trabajos como en los exámenes.

11. La entrega del guión literario fuera del plazo establecido supondrá la calificación con un 5 de nota máxima.
12. Al ser continua, formativa, participativa, progresiva y generadora de conocimiento, la evaluación sólo es posible si el/la alumno/a asiste con regularidad a clase. Se entiende que si el/la alumno/a falta a clase, por cualquier causa, dicha circunstancia imposibilita a la profesora a su evaluación, ya que no tendría datos suficientes de observación directa para calificarlo/a, sobre todo en el desarrollo del proceso de trabajo.
13. El Departamento de Escritura y Ciencias Teatrales establece que la falta de asistencia continuada para las asignaturas de tipo práctico es del 15%. Si el/la alumno/a supera ese porcentaje, sin causas justificadas, la profesora no tendrá datos suficientes para calificar su participación en clase, sobre todo aquellos aspectos de las actividades de evaluación que suponen una técnica de observación directa: análisis, debates, puestas en común y escala de actitudes. En este supuesto, el/la estudiante deberá ser evaluado en el examen final sobre todo el contenido del temario.
14. Con aquellos/as alumnos/as cuya asistencia sea continua, formativa y participativa, la profesora tendrá los elementos de juicio de observación directa necesarios para determinar si el/la estudiante ha alcanzado las competencias. En este supuesto, se le aplicará la media aritmética final y, si su calificación es igual o superior a 9, podrá optar a la mención *Matrícula de honor*.
15. Primera convocatoria: se regirá por el sistema anteriormente establecido.
16. Aquellos/as alumnos/as de los que la profesora no disponga de los elementos de juicio necesarios para una observación directa tendrán que sostener un único examen de cuatro horas en total, en el que se tendrá en cuenta toda la materia de la programación. Dicho examen constará de las siguientes partes:
 1. Una parte teórica con 5 preguntas referidas a los contenidos conceptuales del temario. Duración 1 hora y 30'. Supone el 15% de la calificación final.
 2. Una parte práctica en la que el/la estudiante, a partir de un texto dado, deberá esbozar al menos una escaleta de guión completa y una escena dialogada. Duración 2 horas y 30'. Supone el 60% de la calificación final.
 3. Entregar el guión literario de un cortometraje original de ficción narrativa, de duración entre 3 y 5 minutos, que responda no sólo a una estética libremente elegida y justificada, sino también a criterios de viabilidad. Dicho guión deberá presentarse en el formato profesional estándar al menos una semana antes de la fecha establecida para el examen. Supone el otro 25% de la calificación.
 4. Tanto las dos partes del examen (teórica y práctica) como el guión literario se evaluarán con calificaciones de 0 a 10. En ningún caso se podrá hacer media aritmética en ejercicios o trabajos con una nota inferior a 4 puntos.
17. Segunda convocatoria: se regirá por el sistema establecido en el apartado anterior de evaluación final y se desarrollará en fecha y hora indicadas en el calendario elaborado por Jefatura de Estudios.
18. A los/as alumnos/as que hayan asistido a clase de forma continua, formativa y participativa se les guardará la nota de los ejercicios aprobados en la evaluación semestral y/o en la primera convocatoria.

5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

De acuerdo con el desarrollo del curso y las distintas actividades culturales que se lleven a cabo en la ciudad de Murcia, así como en lugares geográficamente cercanos, se tiene previsto poder asistir y completar así la formación del alumno, abriendo el horizonte de conocimientos y experiencias culturales y artísticas.

6. BIBLIOGRAFÍA

Se indicarán sólo los textos básicos de carácter general, dado que, al empezar el curso, se facilitará al alumnado una bibliografía más detallada y extensa.

CATALÀ DOMÈNECH, Josep María. *La puesta en imágenes. Conceptos de dirección cinematográfica*. Barcelona: Paidós, 2001.

EDGAR-HUNT, Robert, MARLAND, John y RAWLE, Steven. *Bases del Cine 04. El lenguaje cinematográfico*. Barcelona: Parramón, 2011.

EDGAR-HUNT, Robert, MARLAND John y RICHARDS James. *Bases del Cine 02. Guión*. Barcelona: Parramón, 2010.

FIELD, Syd. *El manual del guionista. Ejercicios e instrucciones para escribir un buen guión paso a paso*. 2ª ed. Madrid: Plot Ediciones, 1995.

Prácticas con cuatro guiones. Madrid: Plot Ediciones, 1997.

El libro del guión. Fundamentos de la escritura de guiones. 6º ed. Madrid: Plot Ediciones, 2001.

GUERIN, Marie Anne. *El relato cinematográfico*. Barcelona: Paidós, 2004.

HUET, Anne. *El guión*. Barcelona: Paidós, 2006.

KATZ, Steven D. *Plano a plano: de la idea a la pantalla*. Madrid: Plot, 2000.

MARÍN, Fernando. *Cómo escribir el guión de un cortometraje. Guía para crear tu propio corto*. Barcelona: Alba, 2011.

McKEE, Robert. *El guión. Sustancia, estructura, estilo y principios de escritura de guiones*. 8ª ed. Barcelona: Alba, 2013.

El diálogo. El arte de hablar en la página, la escena y la pantalla. Barcelona: Alba, 2018.

RODRÍGUEZ TRANCHE, Rafael. *Del papel al plano. El proceso de la creación cinematográfica*. Madrid: Alianza, 2015.

SÁNCHEZ-ESCALONILLA, Antonio. *Estrategias de guion cinematográfico. El proceso de creación de una historia*. 2ª ed. Barcelona: Ariel, 2014.

Del guión a la pantalla. Lenguaje visual para guionistas y directores de cine. Barcelona: Ariel, 2016.

SANZ MAGALLÓN, Ana. *Cuéntalo bien. El sentido común aplicado a las historias*. Madrid: Plot Ediciones, 2007.

SEGER, Linda. *Cómo convertir un buen guión en un guión excelente*. Madrid: Rialp, 1991.

SNYDER, Blake, *¡Salva al gato! El libro definitivo para la creación de un guión*. Barcelona: Alba, 2010.

STRAUSS, Frédéric y HUET, Anne. *Hacer una película*. Barcelona: Paidós, 2007.

TRUBY, John. *Anatomía del guión. El arte de narrar en 22 pasos*. Barcelona: Alba, 2009.

TUBAU, Daniel. *Las paradojas del guionista. Reglas y excepciones en la práctica del guión*. 2ª ed. Barcelona: Alba, 2010.

El guionista del signo 21. El futuro de la narrativa en el mundo digital. Barcelona: Alba, 2011.