

1. FICHA TÉCNICA

CURSO ACADÉMICO: 2018-2019

ASIGNATURA: Narrativa Cinematográfica

PROFESOR(ES): D. José Gabriel Lorenzo López

CURSO: 4

TPO: OP

CÓDIGO: 019803746

CRÉDITOS ECTS: 6,0

PLAN DE ESTUDIOS: 2018

UNIVERSIDAD: CES Villanueva

FACULTAD O ESCUELA: Área de Comunicación

TITULACIÓN:

ÁREA DE CONOCIMIENTO: -

ÚLTIMA REVISIÓN: 04/01/2019 10:37:12

2. DATOS GENERALES

OBJETIVOS GENERALES

Teóricos

Los objetivos que se esperan alcanzar con la impartición de esta asignatura son los siguientes:

1. Conocer las convenciones de los géneros y sus clichés para utilizarlos con habilidad y evitarlos cuando sea oportuno.
2. Desarrollar la capacidad de profundizar en el tema de una historia y en lo que nos quiere contar el autor.
3. Dominar las herramientas visuales características de la escritura para cine
4. Construir escenas a partir del contenido visual de las mismas.
5. Conocer y escribir un "pitch"

Prácticos

Los objetivos que se esperan alcanzar con la impartición de la asignatura son los siguientes:

1. Alcanzar disciplina a la hora de escribir un guión, con el fin de elaborar una historia lo más visual posible.
3. Elaborar formas de pensar a través de la imagen por encima de cualquier otro recurso (el diálogo, por ejemplo), para solucionar los problemas que surgen al escribir una historia.
4. Esforzarse en plantear subtexto en las escenas.
5. Analizar una película desde el componente visual de la misma.
6. Escribir un guion con claves visuales
7. Elaborar y presentar un "pitch" de venta del proyecto que se ha realizado durante el curso.

COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN

Generales

CG1. Conocimientos para comprender los cambios y la evolución histórica de la imagen y de la cultura audiovisual, así como los distintos modelos del lenguaje cinematográfico, audiovisual y multimedia.

CG2. Conocimientos para analizar el discurso audiovisual, atendiendo a los parámetros básicos del análisis y los modelos teóricos existentes.

Transversales

CT3. Conocimiento de los fundamentos artísticos, históricos, literarios, sociológicos, económicos, etc., que le permitan decidir mediante criterios propios y hacerse aconsejar ante cada producción audiovisual.

CT5. Conocimiento para buscar, seleccionar y sistematizar cualquier tipo de documento audiovisual en una base de datos, así como su utilización en diferentes soportes audiovisuales utilizando métodos digitales.

Específicas

Conocimientos para el análisis del discurso cinematográfico

Conocimientos de las herramientas del lenguaje fílmico y su relación con otros lenguajes

Capacidad para el análisis del producto cinematográfico en relación con su época de creación

CONTENIDOS DEL PROGRAMA

TEMA 1. EL DIÁLOGO EN EL CINE

- Texto y subtexto de las historias.
- Clasificación y tipología de los diálogos

TEMA 2. EL CINE: LA NARRATIVA DE LA IMAGEN

- El contenido visual de los guiones cinematográficos y su reflejo en la película y el tema de la historia:
 - Descripciones
 - Revelaciones en la película
 - Revelaciones en la escena
 - Aparición de la cuestión dramática de forma visual
 - Metáforas
 - Alegorías
 - Escenas de exposición
 - Atmósferas: en contraste, atmosféricas, auditivas...
- Caso práctico: Escribir una escena cinematográfica visual que incorpore alguna de las herramientas explicadas en el tema.

TEMA 3. LA COHERENCIA VISUAL DE LA PELÍCULA: MUNDO NARRATIVO, PERSONAJE Y TRAMA

- La red de símbolos:
 - Cómo funcionan
 - Símbolos narrativo
 - Hilo simbólico
 - Personajes simbólicos
 - Simbolismo de Dios
 - Simbolismo animal
 - Simbolismo de la máquina
 - Temas simbólicos
 - Objetos simbólicos
- Caso práctico: análisis de una película por cada alumno en base a los puntos estudiados.

TEMA 4. LA ESCRITURA VISUAL. EL GUION COMO HERRAMIENTA SUMINISTRADORA DE IMÁGENES

- El encuentro entre el guionista y el director

- Elementos expresivos del lenguaje visual. Los siete componentes visuales de la imagen fílmica: espacio, línea, forma, tono, color, movimiento y ritmo.
- Espacio: perspectiva, la pantalla cinematográfica como herramienta del espacio y ambigüedad espacial.
- Línea: simetría y equilibrio, punto de impacto visual, escala y proporción.
- Forma: bidimensionalidad y tridimensionalidad. Cuadrado y cubo, círculo y esfera, triángulo equilátero y pirámide.
- Tono: Claves tonales de tensión visual. Coincidencia o disparidad tonal.
- Color: matiz, brillo y saturación.
- Movimiento: desplazamiento de objetos y personajes, movimientos de cámara y desplazamiento de la mirada del espectador a través de la pantalla.
- Ritmo: ritmo cinematográfico y tempo dramático. Composición de encuadres mediante objetos estáticos y en movimiento. Ritmo de montaje: continuidad y fragmentación.
- Caso práctico: Escribir un guion de cortometraje (puede ser el escrito en tercero) incidiendo en mejorar y destacar los aspectos visuales del mismo.

TEMA 5. EL SIMBOLISMO DE LA TRAMA

- El desarrollo visual de la trama.
 - Mundo narrativo y evolución visual del personaje.
- Evitar ser didácticos en el planteamiento de los conflictos.
- Caso práctico: escritura de un guion aplicando con los elementos estudiados.

TEMA 6. EL CAMINO PARA VENDER EL GUIÓN

- ¿Qué es un pitch?
- Elementos que forman parte del pitch. Género, temas y tramas,
- ¿Cómo estructurar el pitch?
- Tipos de pitches.
- Caso práctico: Elaboración de un pitch en base a las premisas desarrolladas en el tema anterior y presentación del mismo ante la clase.
- Caso práctico: presentación del pitch en clase.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS BÁSICOS

- Goldman, William, Las aventuras de un guionista en Hollywood, Madrid, Plot, 1992.
- McKee, Robert, El guión, Barcelona, Alba Editorial, s.l.u., 2003.
- Sánchez-Escalonilla, Antonio, Del guion a la pantalla, Ariel, Barcelona, 2016.
- Field, Syd. El Manual del Guionista. Madrid, Plot 1998
- Mamet, David. Sobre la dirección de cine. Debate, Madrid, 2000.
- Lumet, Sydney. Así se hacen las películas. Rialp, Madrid, 1999.
- Bazin, Andre. ¿Qué es el cine?. Rialp, Madrid. 1993.
- Truby, John. Anatomía del guión (El arte de narrar en 22 pasos). Alba Editorial, Barcelona 2009
- Snyder, Blake. *¡Salva al gato! El libro definitivo para la creación de un guión*. Alba Editorial, Barcelona, 2010.
- Boyle, Bill. *The visual mindscape of the screenplay*. All that sky productions, Los Ángeles, 2013.

- Marks, Dara. *Inside story. The power of the transformational arc*. A & C Black Publishers Ltd, Londres, 2009.
- Sánchez Noriega, José Luis. *Historia del cine. Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión*. Alianza Editorial, Madrid, 2002.
- Bordwell, David y Thompson, Kristin. *Arte cinematográfico*. McGraw Hill Interamericana, Atlampa, 2003.
- Garin, Manuel. *El gag visual*. Cátedra, Madrid, 2014

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

- Visionado y comentario de películas:

Regularmente se incluirán a lo largo de las clase ejemplos numerosos prácticos en los que apoyar la teoría impartida.

- Estudios de casos

Diversas películas serán estudiadas más a fondo para asentar mejor las bases del conocimiento adquirido.

- Docencia virtual en red

Se recurrirá a internet cuando sea necesario como apoyo a las clases.

- Tutorías programadas (individuales o en pequeño grupo)

Cuando sea necesario, tanto a petición del alumno como juicio del profesor, se llevarán a cabo las tutorías oportunas.

	Metodología	Total
1	Clases teóricas, teórico - prácticas y prácticas	52 h.
2	Pruebas de evaluación (escritas y de exposición pública)	3 h.
3	Tutoría	1 h.
4	Clases abiertas y muestras	4 h.
5	Estudio personal, trabajos, ensayos en grupo y/o lecturas	60 h.
TOTALES		120h.

CRITERIOS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN

La asistencia a las clases y la participación activa en las mismas supondrá añadir un 10% más a la nota final semestral. Será de aplicación cuando el alumno haya asistido al 75% de las clases.

Evaluación

Sistemas de evaluación	%
Pruebas	70

Trabajos y proyectos	30
TOTAL	100%

Los trabajos serán puntuados de la siguiente forma:

- Historia visual corta: 5%
- Guion cinematográfico del año anterior reforzando el aspecto visual: 10%
- Guion corto propuesto por el profesor: 7,5%
- Presentación "pitch": 7,5%

“ Normas de ortografía y redacción

Se reitera la importancia de la corrección de la expresión escrita, además de calificar la prueba de acuerdo con el contenido. Así, se valorará la capacidad de redacción, manifestada en la exposición ordenada de las ideas, el correcto engarce sintáctico, la riqueza léxica y la matización expresiva. La ortografía será juzgada en su totalidad –letras, tildes y signos de puntuación– y valorada dentro de la capacidad de expresión del alumno. Hechas estas consideraciones generales, se establecen las normas siguientes: por cada falta de ortografía se deducirá medio punto de la calificación del ejercicio. Cuando se repita la misma falta de ortografía, se contará como una sola. Por la reiteración de errores de puntuación y faltas de acentuación se podrán deducir hasta dos puntos de la calificación del ejercicio, según la apreciación del corrector”.

MATERIAL Y RECURSOS TECNOLÓGICOS UTILIZADOS

RECURSO