

Plan 302 Lic.Publicidad y R. Públicas

Asignatura 30822 NARRATIVA AUDIOVISUAL APLICADA

Grupo 1

Presentación

SUSTANCIA, ESTRUCTURA, ESTILO Y PRINCIPIOS DE LA ESCRITURA DE GUIONES

Programa Básico

El guión: acercamiento teórico-práctico al análisis de sus elementos.

El guión: la trama, estructuras y paradigmas.

Guión técnico.

Guión literario/guión técnico.

Objetivos

El objetivo fundamental de la asignatura será es de proporcionar las herramientas necesarias para poder comprender en su esencia la escritura y el análisis de guiones. Por guión se entiende cualquier tipo narración escrita que vaya a ser plasmada en un medio audiovisual. Es decir, en esta asignatura aprenderemos los principios de "escribir para la el audio y la imagen".

Para ello, será primordial el hacernos preguntas como: ¿Qué es una narración? ¿Cuáles son los elementos necesarios para entender un discurso como una narración? ¿Cuántos tipos de narraciones existen? ¿Qué son los géneros narrativos? ¿Cuáles son los conceptos básicos de la estructura de un guión? ¿Qué es una escena? ¿Qué es una secuencia? ¿Qué es un acto? ¿Qué es la trama de una historia? ¿Cómo se configura a un personaje? ¿Qué son las fuerzas antagonistas? ¿Cuál es paso por paso el mejor método para la escritura de un guión? Estas y otras serán las preguntas que nos haremos y que intentaremos responder.

Todos los conceptos teóricos que aquí se traten junto con los ejercicios prácticos que se lleven a cabo tendrán el fin último y pragmático preparar al alumnado para desempeñar el trabajo guionista en todos sus perfiles posibles: el publicitario, el televisivo, y cómo no, el cinematográfico.

Programa de Teoría

1. Conceptos Básicos
2. La Trama y Sus Formas
3. Estructura y Ambientación
4. Estructura y Género
5. Estructura y Personajes
6. Estructura y Significado
7. La Sustancia de la Historia
8. El Incidente Incitador
9. Complicaciones Progresivas
10. El Diseño de la Escena
11. El Análisis de las Escenas
12. La Composición
13. Crisis, Clímax, Resolución
14. El Principio del Antagonismo
15. Explicaciones
16. Problemas y Soluciones
17. El Personaje
18. El Texto
19. El Método del Guionista

Programa Práctico

En el aula, se llevarán a cabo una serie de ejercicios prácticos de análisis de guión de diferentes secuencias de las siguientes películas para asentar los conocimientos teóricos impartidos en clase.

Brick, Dir. Rian Johnson, G. R.J. (2005).

Adaptation, (El Ladrón de Orquídeas) Dir. Spike Jonze, G. Charlie Kaufman (2002)

Eternal Sunshine of the Spotless Mind, (Olvidate de mi) Dir. Michel Gondry, G. C. Kaufman.

Hard Candy, Dir. David Slade, G. Brian Nelson (2005)

Shortbus, John Cameron Mitchell, G. J. C. M. (2006)

Tsotsi, Gavin Good, G. G. H. (2005)

Garden State, Zach Braff, G. Z. B. (2004)

Half Nelson, Fyan Fleck, G. R. F. y Anna Boden (2006)

Whisky, Juan Pablo Rebella y Pablo Stol, G. Juan Pablo Rebella, Pablo Stol y Gonzalo Delgado Galiana (2004)

Evaluación

A/ SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA: este sistema de evaluación concierne a los estudiantes que asistan regularmente a clase y que lleven a cabo los ejercicios prácticos en clase y el trabajo en grupo.

Baremo de puntuación

– Ejercicios prácticos (2 puntos): se realizarán ejercicios prácticos de análisis que se recogerán en el mismo día para controlar el grado de atención, comprensión y asistencia de los alumnos a clase. Los alumnos que entreguen correctamente los todos los ejercicios podrán conseguir 2 puntos de su calificación final.

– Participación en clase y en el blog (2 puntos): los alumnos tienen un margen de dos puntos para complementar su calificación a través de la participación activa en clase y en el blog.

Para este propósito recomiendo a los estudiantes tener muy presente el material teórico entregado desde la primera semana y estar al día de los estrenos cinematográficos y de la actualidad televisiva y publicitaria. Como posible contenido para el blog sugiero análisis de secuencias relevantes de películas, cortometrajes, anuncios, trailers, siempre partiendo del marco teórico propuesto en clase. Para participar en el blog habrá que seguir los siguientes pasos:

1. Escribir un e-mail con el contenido del post, (el post puede complementarse con imágenes y video) a esta dirección: mimame@gmail.com.

2. El asunto del mail debe seguir el siguiente patrón: "NAP"_"nombre y apellidos"_"grupo de clase"_"título del post"

3. Una vez evaluado el contenido* del post el profesor se encargará de subirlo al blog.

*(Nota): si se encuentran indicios de plagio en el post, el alumno quedará automáticamente relegado al sistema de evaluación B.

– Trabajo en grupo (6 puntos): el trabajo en grupo consistirá en escribir la biblia de un guión cinematográfico y hacer una presentación oral de la misma.

La historia deberá reflejar las inquietudes, los miedos y las aspiraciones de los integrantes del grupo. Los estudiantes deben volcar su interior en la historia. Por este motivo quedan excluidos los géneros acción, suspense, terror... No obstante, las historias podrán contener todos esos elementos pero lo importante, como dice Robert McKee, es que se cuente algo verdadero, y para ello los alumnos deberán contar historias ficticias pero sinceras.

Para conseguirlo todas las tramas partirán de una misma consigna: la escena 1, de la secuencia 1 del primer acto comenzará en el mismo aula donde se imparten las clases. Las historias tendrán un único protagonista que tendrá que enfrentarse a las vicisitudes que decidan los miembros del grupo. Se valorará positivamente la creatividad de las historias.

Prohibido:

-Flashbacks y Flashforwards (analepsis y prolepsis).

-Grandes elipsis temporales (las historias comienzan "in media res").

-Voz en off.

-Manipular excesivamente el nivel de conocimiento del espectador (al final está muerto, todo estaba en su cabeza, todo ha sido un sueño...).

Antes de escribir la Biblia el profesor habrá tenido que supervisar y dar el visto bueno al resumen por pasos (en octavillas).

En la presentación oral de la Biblia cada grupo dispondrá de 20 minutos para "vender" su historia lo mejor que pueda.

como si hubiera concertado una cita con una productora. Es importante que los miembros del grupo se distribuyan bien el contenido de la presentación porque serán evaluados individualmente según sus aportaciones.

LA PRESENTACIÓN DE LA BIBLIA SE GRABARÁ EN VIDEO Y SE COLGARÁ EN EL BLOG.

Instrucciones:

1. Utilizar el servidor www.blip.tv (mejor rendimiento que youtube).
2. Duración 20-25 minutos.
3. Estructura de la presentación:
 - En los primeros 5 minutos se debe contar lo más importante de la trama central (es cuando debéis vender la historia). La propuesta para el título (siempre susceptible de cambio) se hará después de la introducción o exordio.
 - los 15 o 20 minutos restantes se debe hacer una descripción más exhaustiva de las escenas y las secuencias atendiendo a los puntos de inflexión relevantes. Tipo de trama, género, estructura de la trama, detonante o incidente incitador, crisis, clímax, midle point, contra-climax, complicaciones progresivas, principio de antagonismo, secuencia enigma, ascensión simbólica, caracterización, verdadero carácter, subtramas y personajes secundarios, idea controladora o tesis, premisa, subtexto, sentido pragmático, anagnórisis, montaje y recompensa, etc., etc.
4. Lenguaje de la presentación:
 - Para vender bien la historia se debe recurrir al uso de todos los conceptos de la teoría del guión que sustraigáis de Robert McKee y del resto de autores alternativos (fotocopias repartidas en clase, Syd Field, Sánchez Escalonilla, Linda Seger, Daniel Tubau... y de la bibliografía). Cuanto más dominéis la materia mayor credibilidad tendréis para vender la historia. ARGUMENTUM AD SAPIENTIAM.
5. Uso de gráficos y gráficos en movimiento:
 - Podréis usar todo tipo de apoyos gráficos que creáis oportuno así como fotos y clips de video dentro del vuestro.
 - Será esencial incluir una escaleta de nudos de la trama acto por acto y secuencia por secuencia.
6. Uso de voz en off en la presentación:
 - Podréis utilizar la voz en off para la explicación de los gráficos, pero la mayor parte de la presentación debe ser frente a la cámara.
 - Podréis cortar la grabación única y exclusivamente para la introducción de gráficos. El resto debe ser en vivo y en directo.
7. Sorprendedme y acertaréis. ¡Ánimo!

B/ SISTEMA DE EVALUACIÓN POR EXAMEN ESCRITO: este sistema de evaluación lo pueden escoger los estudiantes que no puedan asistir regularmente a clase por cuestiones ajenas o por los alumnos que decidan voluntariamente no asistir a clase. También tendrán la oportunidad de hacer el examen escrito los alumnos que no reciban el visto bueno para comenzar a escribir la biblia* (querrá decir que tendrán más posibilidades de aprobar optando por el examen escrito).

Baremo de puntuación

– El examen escrito consistirá en una prueba tipo test de 30 preguntas sobre el material teórico de la asignatura y los contenidos que se cuelguen en el blog. Los fallos restarán 1 acierto. Para aprobar habrá que obtener un mínimo de 15 aciertos.

*(Nota): quedará a juicio del profesor modificar el sistema de evaluación para casos particulares.

Bibliografía

- Balló, Jordi y Pérez, Javier, "La Semilla Inmortal", Barcelona, Anagrama, 1997
Bermejo Berros, Jesús, "Narrativa Audiovisual", Madrid, Pirámide, 2005
Campbell, Joseph, "The Hero With Thousand Faces", Princenton University press, 1971
Egri, Lajos, "The Art of Dramatic Writing", Nueva York, Simon and Schuster, 1997
Fernández Díez, Federico y Martínez Abadía, José, "Manual básico de Lenguaje y Narrativa audiovisual", Barcelona, Paidós, 2004
Field, Syd, "El libro del guión. Fundamentos de la escritura de guiones: una guía paso a paso desde la primera idea hasta el guión acabado", Madrid, Plot, 1994.
Field, Syd, "Prácticas con cuatro guiones", Madrid, Plot, 1997
Goldman, William, "Aventuras de un guionista en Hollywood", Madrid, Plot, 1992
Goldman, William, "Which lie did I tell?", Nueva York, Vintage Books, 2000
González Requena, Jesús y Ortiz de Zárate, Amaya, "El espot publicitario", Madrid, Cátedra, 1995
Horacio, "Epístola a los pisonés", Madrid, Taurus, 1987
Jodorowsky, Alejandro y Costa, Marianne, "La vía del Tarot", Madrid, Siruela, 2004
Lumet, Sydney, "Así se hacen las películas", Madrid, Rialp, 1999
Mamet, David, "Una profesión de putas", Madrid, Destino, 1995
Mckee, Robert, "El guión: sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones", Barcelona, Alba 2002
Moreno, Isidro, "Narrativa Audiovisual Publicitaria", Barcelona, Paidós, 2003
Most, Jacob, "Así se crean guiones: cómo redactar guiones de forma práctica y profesional para cine y televisión, _____

radio, cómics y publicidad”, Barcelona, Rosaljai, 1995
Nichols, Sallie, “Jung y el Tarot”, Barcelona, Kairós, 1989
Pinkola Estés, Clarissa, “Mujeres que corren con lobos”, Barcelona, Ediciones B, 1998
Ricoeur, Paul, “Tiempo y Narración”, Madrid, Ediciones Cristiandad, 1987
Sanchez-escalonilla, Antonio, “Estrategias de guión cinematográfico”, Barcelona, Ariel, 2001
Seger, Linda, “Cómo convertir un buen guión en un guión excelente”, Madrid, Rialp, 2001
Seger, Linda, “Cómo crear personajes inolvidables: guía práctica para el desarrollo de personajes de cine, televisión, publicidad, novelas y narraciones cortas”, Barcelona, Paidós Ibérica, 2003
Seger, Linda, “El arte de la adaptación: cómo convertir hechos y ficciones en películas”, Madrid, Rialp, 1993
