

FICHA TÉCNICA DE LA ASIGNATURA

Datos de la asignatura	
Nombre completo	Guión
Código	E000005122
Título	Grado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Pontificia Comillas
Impartido en	Grado en Comunicación Audiovisual [Tercer Curso] Grado en Periodismo y Grado en Comunicación Audiovisual [Cuarto Curso]
Nivel	Reglada Grado Europeo
Cuatrimestre	Semestral
Créditos	6,0 ECTS
Carácter	Obligatoria (Grado)
Departamento / Área	Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (CESAG)
Responsable	Carme Morell
Horario	Jueves, de 12:00 a 13:00 y viernes, de 11:00 a 13:00.
Horario de tutorías	Solicitar cita previa por correo electrónico: cmorell@cesag.org
Descriptor	Recursos básicos de guion que estructuran el planteamiento de una historia y sus fórmulas dramáticas. Bases metodológicas para la creación de personajes cinematográficos Recursos de guion que estructuran el planteamiento de una historia serial y sus formas dramáticas. Recursos de guion para programas de entretenimiento y formas narrativas interactivas.

Datos del profesorado	
Profesor	
Nombre	María del Carmen Morell Montado
Departamento / Área	Departamento de Lenguas
Despacho	10
Correo electrónico	mcmorell@cesag.comillas.edu

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Contextualización de la asignatura
Aportación al perfil profesional de la titulación
Tal y como aparecen definidas en el Libro Blanco de las Titulaciones en Comunicación (www.aneca.es), uno de los grandes perfiles profesionales es el de "Director/a, guionista y realizador/a". La de guionista es una de las profesiones fundamentales y de las más demandadas de la industria audiovisual.
Prerequisitos
Dominar la gramática, el léxico y la ortografía del castellano y del catalán. Escribir con coherencia, cohesión y adecuación.

Competencias - Objetivos

Competencias

GENERALES

CG04	Conocer el estado del mundo y de la comunicación, así como de su evolución histórica reciente y comprender sus diferentes parámetros (políticos, económicos, culturales, estéticos y religiosos)
CG09	Conocer los procesos de ideación y de la narrativa audiovisual y elaborar guiones audiovisuales
CG12	Reflexionar críticamente sobre la influencia que tienen los medios de comunicación en la sociedad, desarrollando sus funciones de formar, informar y entretener
CG14	Conocer la ética y la deontología del profesional de la comunicación así como su ordenamiento jurídico, tanto en lo referente a la práctica profesional como a los límites de la libertad de expresión

TRANSVERSALES

CT03	Usar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en su desarrollo profesional
CT07	Aplicar los conocimientos adquiridos a la práctica
CT08	Trabajar en equipo
CT12	Ser capaz de trabajar de manera autónoma adaptando las estrategias de aprendizaje a cada situación

ESPECÍFICAS

CE01	Planificar y gestionar de forma eficaz los recursos humanos, económicos y técnicos, en la producción de contenidos cinematográficos, televisivos, videográficos, radiofónicos o multimedia, adaptándolos a los diferentes géneros audiovisuales
CE03	Aplicar las diferentes técnicas para la composición de textos, escaletas y guiones la ficción cinematográfica, televisiva, videográfica, radiofónica o multimedia
CE05	Ser capaz de aplicar técnicas y procesos de creación y difusión en el diseño de producción integral de un trabajo audiovisual en sus diversas fases, desde una perspectiva teórica y práctica.
CE09	Ser capaz de definir temas de investigación o creación personal innovadora que puedan contribuir al conocimiento o desarrollo de lenguajes audiovisuales o su interpretación.

Resultados de Aprendizaje

RA01	Conocer los procesos de ideación y de la narrativa audiovisual, así como las herramientas específicas para la elaboración de guiones audiovisuales y multimedia

BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS

Contenidos – Bloques Temáticos

BLOQUE 1: Conceptos básicos y su aplicación a la escritura de guiones

Tema 1: La idea.

La distinción entre idea, tema y trama.

Registrar una idea.

Fuentes de ideas: el suceso, la experiencia vital, la adaptación de ideas procedentes de otros formatos.

Generar ideas individualmente y generar ideas en equipo.

Ideas originales. Ideas tradicionales. Originalidad y forma.

Tema 2: Los personajes

Arquetipos según Vogler, Seger y McKee. Personajes complejos y empatía. Personajes de humor y posicionamiento superior.

El arco de transformación de los personajes.

Generar personajes a partir del argumento. Generar argumento a partir de los personajes.

Escribir fichas de personajes. La limitación del número de personajes en el caso concreto de la televisión: un reto.

Tema 3: claves sin las cuales es imposible escribir el guion

El concepto de secuencia y el concepto de escena en el ámbito anglosajón y en el ámbito hispano.

Tiempo real *versus* tiempo ficticio.

Escribir la escaleta.

Escribir el diálogo.

El concepto de escritura y el de reescritura.

BLOQUE II: Cómo adaptar los conceptos a los distintos formatos cinematográficos de ficción y de dramáticos televisivos.

Tema 4: Formatos de ficción cinematográfica.

Largometraje, cortometraje y medimetraje.

El eterno debate entre cine de entretenimiento y cine de autor.

El género y el tono. Convenciones compartidas: la necesaria complicidad con el espectador.

Estructura: el paradigma de Syd Field. Puntos de giro según Seger y McKee. Vogler y el viaje del héroe.

La microestructura del corto.

Sinopsis y tratamiento. Fichas de personajes.

Viabilidad del guion de cine. Cómo vender y a quién. La productora como audiencia primigenia. La película de encargo. ¿Somos más libres cuando escribimos para el cine?

Tema 5: Formatos de ficción basados en la serialidad.

Formato, audiencia y franja horaria. Limitaciones económicas inherentes al medio. Proyectos de encargo.

La Tvmovie: Historias originales *versus* historias convencionales. Personajes densos y claros *versus* personajes ambiguos. Géneros clásicos: drama, comedia romántica, terror psicológico, thriller, adaptaciones de la literatura y de hechos reales. Instant movie.

Estructura y sinopsis de la Tvmovie. Cómo mejorar la estructura. Tramas principales y tramas secundarias.

¿Tratamiento y la escaleta son sinónimos?. La construcción de la secuencia. El concepto de teaser, el concepto de detonante y el concepto de punto de giro. Finales cerrados. Finales gratificantes. Finales moralmente correctos.

Serie de primetime y miniserie: Las nuevas series americanas y la moral: el porqué de su libertad creativa.

El proyecto. La sinopsis. La estructura capitular cerrada de la serie de primetime. Series procedimentales. La distribución de las tramas en la miniserie. *Flashback, flashforward* y elipsis. El exceso de tramas secundarias. Las secuencia de interior. Las secuencias de exterior: limitaciones de presupuesto. La estructura de la escaleta. Diálogo y tono de la serie. La clase social y el ámbito profesional en las series.

La necesidad de evitar el anacronismo en la miniserie histórica. Diálogo vivo *versus* diálogo literario, incluso cuando se trata de adaptaciones literarias. Los tópicos.

La telenovela: Proyecto, sinopsis y biblia. Doble función de la biblia. La línea o trama troncal y los protagonistas. Las líneas o tramas secundarias: cómo llegar con ellas a todas las edades y capas sociales. La construcción episódica y la construcción semanal. El final episódico, el final semanal y el final entre las distintas temporadas. La telenovela con final cerrado y la telenovela *non stop*.

La variedad de personajes de la telenovela y la presentación de las fichas de personajes. Los sets de telenovela.

Las funciones del primer capítulo.

La adecuación final de la biblia a la audiencia y al presupuesto de la cadena de televisión.

La escaleta: verticalidad y horizontalidad de su estructura. Secuencias de la línea troncal, noción de final de secuencia y de final de capítulo. Finales en punta y con continuidad. Secuencias de acción y sus limitaciones presupuestarias. Secuencias de sentimientos, la clave del formato. Secuencias de humor. Secuencias de interior. Secuencias de exterior y de interior natural y sus limitaciones de presupuesto. Distribución de las diferentes tramas argumentales.

El diálogo y su fidelidad a la escaleta. El tono de la telenovela y de los personajes. El diálogo natural y el subtexto. El diálogo infantil. Las jergas. Los tópicos. Adecuación al minutaje. El rediálogo. Las negociaciones finales con producción.

La sitcom: La audiencia y el horario de primetime de la *sitcom*. La *sitcom* de encargo para un actor concreto. La *sitcom* dirigida al target juvenil. El posicionamiento superior respecto a los personajes en la *sitcom*.

Presentación de proyectos: trece sinopsis y un capítulo piloto. Una línea troncal y dos líneas secundarias. La irrelevancia de la trama frente a la relevancia del personaje.

La noción de unidad argumental de cada capítulo. El punto de giro. Defectos que hay que evitar. La artificiosidad de los sets y de la iluminación. Sets fijos y polivalentes.

La escaleta. Secuencias de acción humorística. Secuencias de sentimientos humorísticos. *Running gags*. Final de secuencia y final de capítulo.

El diálogo y las características específicas del diálogo de humor. El tono de la serie y el tono de los personajes. El ritmo y la brevedad de las réplicas. Redialogar en equipo.

Consideración final: ¿Cómo afecta a la escritura de guiones para los formatos televisivos el hecho de que, cada día con más frecuencia, se exhiban en plataformas como Netflix, Filmin, HBO,...?

METODOLOGÍA DOCENTE

Aspectos metodológicos generales de la asignatura

Para cada uno de los bloques de contenidos el profesor aconsejará sobre:

La metodología de trabajo pertinente.

Las dificultades que se puedan presentar.

El material para preparar la asignatura de manera autónoma.

Los visionados que puedan ayudar a profundizar los conceptos adquiridos.

Se recomienda encarecidamente a los alumnos que se sirvan de las horas de tutoría para poder seguir su evolución a lo largo del curso y para plantear cualquier duda que les pueda surgir, tanto sobre lo explicado en clase como sobre la elaboración de trabajos u otras actividades.

Metodología Presencial: Actividades

Clases teóricas: 40 horas

Seminarios: 20 horas

Metodología No presencial: Actividades

Estudio y aplicación de la teoría a las diferentes prácticas: 45 horas

Elaboración del trabajo final: 45 horas

RESUMEN HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO

HORAS PRESENCIALES	
Clases teóricas y clases prácticas	Seminarios, talleres y exposición de trabajos
40.00	20.00
HORAS NO PRESENCIALES	
Estudio de teoría, preparación de trabajos, preparación de actividad de evaluación	
90.00	
CRÉDITOS ECTS: 6,0 (150,00 horas)	

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Actividades de evaluación	Criterios de evaluación	Peso
Proyecto final	Recuperable en convocatoria extraordinaria.	50

Participación e intervenciones en clase y durante el desarrollo de los seminarios grupales para la escritura de la parte grupal del proyecto.	No recuperable.	15
Elaboración de ficha de personajes	Recuperable en convocatoria extraordinaria	15
Secuenciación (de 5 a 10 secuencias) para la escritura de escaletas	Recuperable en convocatoria extraordinaria	15
Presentación grupal de una idea para su venta a una productora, cadena o plataforma.	No recuperables	5

Calificaciones

Observaciones importantes:

1. Siguiendo las normas establecidas por el departamento, se restará un punto por falta ortográfica, gramatical o de léxico realizada.
2. No se recogerá ninguna actividad o trabajo, ni se repetirá ninguna prueba fuera del calendario establecido a no ser que el alumno aporte el justificante pertinente.
3. La falta de asistencia a las sesiones en los seminarios para la escritura de la parte grupal del proyecto restará 0,50 puntos a la nota personal del proyecto del alumno, a menos que este aporte la justificación que acredite de manera incuestionable su ausencia.
4. El proyecto final deberá entregarse en un documento de plantilla que se facilitará al alumno.

PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA

Actividades	Fecha de realización	Fecha de entrega
Elaboración de la idea y presentación oral de la misma	Entre 1ª y 2ª semana	3ª semana
Ficha de personaje.	Entre la 4ª y la 5ª semana	6ª semana
Ejercicio de secuenciación	Entre la 7ª y la 9ª semana	10ª semana
Preparación y escritura del proyecto final.	De la 11ª a la 15ª semana	16ª semana

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS

Bibliografía Básica

- DOUGLAS, P. (2011) *Cómo escribir una serie dramática de televisión*. Barcelona: Alba Editorial.
- EDGARD-HUNT, R., MARLAND, J., RICHARDS, J., *Bases del cine: Guión*. Barcelona: Parramón.
- FIELD, S. (1995) *El manual del guionista: Plot*.
- FIELD, S. (2001) *El libro del guion*. Barcelona: Alba Editorial.
- GARCÍA MÁRQUEZ, G. (2003) *Cómo se cuenta un cuento: Taller de guion*. Madrid: Escuela internacional de cine de San Antonio de los Baños/Ollero & Ramos Editores.
- GENOVART, G. (2005) *La placenta de los sueños. Los mitos, los cuentos y el cine en la formación de la afectividad*. Palma de Mallorca: Leonard Muntaner.
- LANDAU, N. (2018) *Cómo se hacen las grandes series. La televisión "a la carta"*. Madrid: Rialp.
- MENÉNDEZ MENÉNDEZ, Mª I. (2008) *Discursos de ficción y construcción de la identidad de género en televisión*. Palma de Mallorca: UIB
- MCKEE, R. (2013) *El guion*. Barcelona: Alba Editorial.
- MCKEE, R. (2017) *El diálogo*. Barcelona: Alba Editorial.
- RAMOS, J., MARIMÓN, J. (2002) *Diccionario incompleto del guion audiovisual*. Barcelona: Ed. Océano.
- RAYNAULD, I. (2014) *Leer y escribir un guión*. Buenos Aires: La Marca Editora.
- SEGER, L. (2017) *Cómo convertir un buen guion en un guion excelente*. Madrid: Ediciones Rialp.
- SEGER, L. y WHETMORE, E. J. (2004) *Cómo se hace una película*. Barcelona: Ediciones Robinbook.
- SEGER, L., (2018) *El secreto del mejor cine*. ISBN 9188432149962
- SEGER, L. (2000) *El arte de la adaptación*. Madrid: Ediciones Rialp.
- TUBAU, D. (2007) *Las paradojas del guionista*. Barcelona: Alba Editorial.
- TUBAU, D. (2011) *El guion del siglo XXI*. Barcelona: Alba Editorial.
- VOGLER, C. (2002) *El viaje del escritor*. Barcelona: Ediciones Robinbook.

Bibliografía Complementaria

Bibliografía específica sobre serie y telenovela:

- CARMONA, L. M. (2009) *Diccionario de las series españolas de televisión*. Madrid: Cacitel.
- BALE, E. (1998) *Técnicas de guion para cine y televisión*. Barcelona: Gedisa.
- DIMAGGIO, M. (1992) *Escribir para televisión*. Barcelona: Paidós.
- LÓPEZ PUMAREJO, T. (1996) *Aproximación a la telenovela*. Madrid: Aguilar.

MORELL, C (2019), Holmes and Watson in *Sherlock: From the Nineteenth-Century Professional to a Twenty-First-Century Homosocial Relationship* in Bill Phillips (Ed.), *Family Relationships in Contemporary Crime Fiction: La Famiglia*. UK: Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholar

VILCHES, L. (1998) *Taller de escritura para televisión*. Barcelona: Gedisa.

Bibliografía específica sobre *sitcom*:

BYRNE, J., POWELL, M. (2004) *Writing sitcom*. Londres: A & C Books.

SMITH, E. S. (2009) *Writing Television Sitcoms (revised)*. Londres: Penguin Books.

VORHAUS, J. (2004) *Cómo orquestrar una comedia*. Barcelona: Alba Editorial.

WOLFF, J. (1996) *Successful Sitcom Writing*. Londres: St. Martins Press.

Otros recursos:

Campus virtual

Visionado de películas que se indicarán a principios de curso

Dossier de textos

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de **protección de datos de carácter personal**, le informamos y recordamos que puede consultar los aspectos relativos a privacidad y protección de datos que ha aceptado en su matrícula entrando en esta web y pulsando "descargar"

<https://servicios.upcomillas.es/sedeelectronica/inicio.aspx?csv=02E4557CAA66F4A81663AD10CED66792>