

GUÍA DOCENTE 2020/2021 + ADENDA COVID

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA

Narrativa cinematográfica y televisiva

Grado en Comunicación Audiovisual – 1º curso

Modalidad Presencial

Sumario

Datos básicos	3
Breve descripción de la asignatura	4
Requisitos previos	4
Objetivos	4
Competencias	4
Contenidos	5
Metodología	7
Criterios de evaluación	7
Recursos de aprendizaje y apoyo tutorial	8
Breve CV del profesor responsable	9
Adenda Guía docente <i>online</i>	7

Narrativa cinematográfica y televisiva

Datos básicos

Módulo: Guión Audiovisual

Carácter: Obligatoria

Nº de créditos: 6 ECTS

Unidad Temporal: 1º Curso – 2º Semestre

Calendario: Del día 15 de febrero al 4 junio de 2021

Horario:

- Jueves: de 8:00-10:00h. (Teoría)
- Lunes: de 16:00-18:00h. Doble Grado (G1)
- Lunes: de 8:00 a 10:00h. (G2)

Idioma en el que se imparte: Español

Profesor/a responsable de la asignatura: Pedro Sangro Colón

E-mail: psangroco@upsa.es

Horario de tutorías: concertar cita mediante correo electrónico

Breve descripción de la asignatura

Narrativa cinematográfica y televisiva se centra en el estudio de la teoría narrativa aplicada al audiovisual. Conocimiento y análisis de las estrategias narrativas y las estructuras dramáticas que articulan los relatos audiovisuales en cine y televisión.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Objetivos

- Conocimiento de las estrategias narrativas que emplean la ficción cinematográfica y televisiva.
- Capacidad para el análisis narrativo de obras audiovisuales de ficción.

Competencias

Competencias generales	<p>A3. Conocimiento y aplicación de las teorías sobre los sistemas de comunicación de los medios audiovisuales.</p> <p>A7. Conocimiento y aplicación de los elementos de la narrativa audiovisual para los ámbitos de la ficción y el entretenimiento en Cine, Radio y TV.</p> <p>B2. Capacidad para escribir guiones en el campo cinematográfico, televisivo y radiofónico.</p> <p>C1. Conocimiento sobre el lenguaje, las teorías y los métodos empleados en los procesos de la comunicación audiovisual.</p> <p>C5. Capacidad para percibir críticamente los medios audiovisuales, considerando que su contenido es reflejo de la sociedad en que se inscriben.</p>
Competencias específicas	<p>E1. Manejar la terminología propia de la narrativa cinematográfica y televisiva.</p> <p>E2. Comprender los conceptos básicos que fundamentan la teoría de la narrativa aplicada al audiovisual.</p> <p>E3. Conocer y comprender las herramientas narrativas básicas que operan en la construcción de los relatos cinematográficos y televisivos.</p> <p>E4. Conocer y comprender los modelos de trama que el cine y la televisión han cristalizado a lo largo de su historia.</p>

	<p>E5. Conocer y comprender las imposiciones industriales, narrativas y estéticas de las que depende la construcción de los relatos seriados.</p> <p>E6. Aplicar técnicas de lectura, análisis y comprensión de las estrategias narrativas audiovisuales al alcance del guionista audiovisual.</p>
--	--

Contenidos

CONTENIDOS DE LA ENSEÑANZA TEÓRICA

1. Trama cinematográfica y conflicto

El conflicto como motor del drama.
Lógica narrativa e interés dramático
Tres niveles de conflicto
Temas y reflexiones

2. La estructura en tres actos

Las partes de una historia
El paradigma y los actos
Las cuatro peripecias del paradigma
Los nudos de acción
Otras opciones de estructura

3. Acto I: Planteamiento

Función del planteamiento
El primer nudo de acción
El detonante
El primer punto de giro
Recursos de interés: anticipaciones y cumplimientos; secuencias elaboradas

4. Acto II: El nudo

El ascenso de la intensidad dramática
El segundo punto de giro
Desarrollo de las subtramas
Recursos de interés del ACTO II

5. Acto III: El desenlace

El clímax
La resolución
Prólogos y epílogos
La dilatación temporal
Recursos de interés del ACTO III

6. Tramas maestras de Ronald Tobías

Tramas externas: Búsqueda; Aventura; Rescate; Persecución; Huída; Enigma; Venganza. / Tramas interiores: El desvalido; Tentación; Metamorfosis; Transformación; Maduración; Sacrificio; Descubrimiento; El precio del exceso; Ascenso y caída.

7. Los argumentos universales en el cine

La búsqueda del tesoro; El retorno al hogar; La fundación de una nueva patria; El intruso benefactor; El intruso destructor; La venganza; La mártir y el tirano; Lo viejo y lo nuevo; El amor voluble y cambiante; El amor redentor; El amor prohibido; La mujer adúltera; El seductor infatigable; La ascensión por el amor; El ansia de poder; El pacto con el demonio; El ser desdoblado; El conocimiento de sí mismo; En el interior del laberinto; La creación de vida artificial; El descenso al infierno.

8. Características de la narrativa televisiva: series

El espectador televisivo. Condicionamientos industriales.

9. Franquicia de una serie

Concepto; tono; estructura; escenografía y decorados; personajes y casting; elementos diferenciales.

10. Ficción americana de TV: el drama

Breve historia del drama televisivo desde la perspectiva de sus aportaciones al relato audiovisual.

11. Ficción americana de TV: la comedia

Breve historia de la comedia televisiva desde la perspectiva de sus aportaciones al relato audiovisual.

CONTENIDOS DE LA ENSEÑANZA PRÁCTICA

1. Análisis de filmes y series

Revisión conjunta en el aula de películas y series que ilustran las posibilidades y la riqueza de la narrativa audiovisual.

2. Presentaciones de piezas audiovisuales de elaboración propia

Exposiciones de los alumnos en las que aplican a montajes audiovisuales de elaboración propia los conceptos desarrollados en clase.

Metodología

METODOLOGÍA	HORAS	HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL	HORAS DE TRABAJO NO PRESENCIAL
Sesiones teóricas	30	60 (40%)	
Sesiones prácticas	30		
Visionado y preparación de los análisis de filmes	20		90 (60%)
Preparación de la piezas audiovisuales	40		
Preparación del test	30		
TOTAL		60	90

Sesiones teóricas

Clases magistrales en las que se expondrá el temario mediante la ilustración audiovisual de fragmentos audiovisuales de ficción. Las clases son abiertas y dialogantes e invitan a la participación crítica del alumnado en cualquier momento.

Sesiones prácticas

Clases centradas en la participación del alumno, dedicadas al análisis conjunto del uso de la narrativa en obras audiovisuales de ficción completas (los alumnos deben visionar el filme escogido cada semana), así como a la exposición en grupos para el despiece de obras audiovisuales.

Criterios de evaluación

CONVOCATORIA ORDINARIA

- 0 - 4 p. Trabajo: análisis del lenguaje de una película o serie (individual)
- 0 - 3 p. Tarea: elaboración de piezas audiovisuales (grupo)
- 0 - 3 p. Prueba escrita: test de preguntas cerradas (individual)

La rúbrica de la tarea, la prueba escrita y el trabajo de análisis se hará llegar a los alumnos a través de la plataforma Moodle.

Para aprobar la asignatura es necesario hacer la tarea, entregar el trabajo y realizar el test. No se libera ninguna de las partes.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

- 0 - 4 p. Trabajo: análisis del lenguaje de una película o serie (individual)
- 0 - 3 p. Tarea: elaboración de pieza audiovisual (individual)
- 0 - 3 p. Prueba escrita: test de preguntas cerradas (individual)

La rúbrica de la tarea, la prueba escrita y el trabajo de análisis se hará llegar a los alumnos a través de la plataforma Moodle.

Para aprobar la asignatura es necesario hacer la tarea, entregar el trabajo y realizar el test. No se libera ninguna de las partes.

Recursos de aprendizaje y apoyo tutorial

BIBLIOGRAFÍA

ARISTÓTELES (2002): *Poética*, Istmo, Madrid.

BALLÓ, Jordi y PÉREZ, Xavier (1997): *La semilla inmortal. Los argumentos universales en el cine*, Anagrama, Barcelona.

- (2005): *Yo ya he estado aquí. Ficciones de la repetición*, Anagrama, Barcelona.

CASCAJOSA, Concepción (2005): *Prime Time. Las mejores series de TV americanas: de C.S.I. a Los Soprano*, Calamar ediciones, Madrid.

- (2006): *El espejo deformado: Versiones, secuelas y adaptaciones en Hollywood*, Universidad de Sevilla, Sevilla.

- (ed.)(2007): *La caja lista: Televisión norteamericana de culto*, Laertes, Barcelona.

CAMPBELL, Joseph (2001): *El héroe de las mil caras. Psicoanálisis del mito*, Fondo de cultura Económica, México.

CHION, Michel (1988): *Cómo se escribe un guión*, Cátedra, Madrid.

FIELD, Syd (1998): *El libro del guión. Fundamentos de la escritura de guiones*, Plot, Madrid.

MCKEE, Robert (2002): *El Guión: sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones*, Alba Editorial, Barcelona.

SÁNCHEZ-ESCALONILLA, Antonio (2000): *Estrategias de guión cinematográfico*, Ariel, Barcelona.

- (2002): *Guión de aventura y forja del héroe*, Ariel, Barcelona.

SANGRO, Pedro y HUERTA, Miguel Ángel (eds.) (2012): *Diez guiones con historia*, Arkadin, Madrid.

- (2007): *De Los Serrano a Cuéntame: cómo se crean las series de televisión en España*, Arkadin, Madrid.

- (eds.)(2007): *El personaje en el cine: del papel a la pantalla*, Calamar, Madrid.

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

TOBIAS, Ronald (1999): *El guión y la trama: fundamentos de la escritura dramática audiovisual*, Ed. Internacionales Universitarias, Madrid.

VOGLER, Christopher (2002): *El viaje del escritor: las estructuras míticas para escritores, guionistas, dramaturgos y novelistas*, Robin Book, Barcelona.

VV.AA. (1990): *Análisis estructural del relato*, Premiá Editora, México.

PLATAFORMA MOODLE

En Moodle el alumno puede encontrar:

- El cronograma de la asignatura
- Las rúbricas de los trabajos y pruebas con las que se evalúa
- El listado de películas y series con las que se trabajará en las clases teóricas y prácticas
- Los materiales básicos de cada tema: un esquema-resumen del contenido, bibliografía recomendada y fragmentos audiovisuales analizados en clase.

TUTORÍAS

Existe un horario de atención tutorial durante 4 horas a la semana para que el alumno reciba el apoyo que necesite.

Breve CV del profesor responsable

En la actualidad es vicerrector de Investigación y títulos y director del “Máster en guión para cine y TV” de la Universidad Pontificia de Salamanca. Doctor en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid y profesor Catedrático de Lenguaje y Narrativa Audiovisual en la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca. Autor de *Teoría del montaje cinematográfico: textos y textualidad* (2000) y *La práctica del visionado cinematográfico* (2011). También ha co-editado diferentes obras sobre guión como: *Guión de ficción en cine: planteamiento, nudo y desenlace* (2006), *De Los Serrano a Cuéntame: cómo se crean las series de televisión en España* (2007), *El personaje en el cine: del papel a la pantalla* (2007), *El entretenimiento en televisión: guión y creación de formatos de humor en España* (2008), *Diez Guiones con historia* (2012) o *La estética televisiva en las series contemporáneas* (2018).

ADENDA GUÍA DOCENTE *ONLINE*

Vigente durante el curso 2020-21 en caso de confinamiento generado por la crisis del COVID-19

Lenguaje cinematográfico y televisivo

Metodología en el entorno *online*

METODOLOGÍA (ACTIVIDADES FORMATIVAS)		TOTAL HORAS	HORAS ACTIVIDADES SÍNCRONAS DEL ALUMNO	HORAS ACTIVIDADES ASÍNCRONAS DEL ALUMNO
CLASES SÍNCRONAS	Clases teóricas síncronas	30	60 (40%)	
	Clases prácticas síncronas	30		
PRUEBAS Y PRESENTACIONES SÍNCRONAS	Pruebas escritas síncronas	-		
	Pruebas y presentaciones orales síncronas	-		
PRUEBAS DE EVALUACIÓN ASÍNCRONAS	Preparación pruebas escritas asíncronas	30		90 (60%)
RETOS ACADÉMICOS	Enunciado, entrega y retroalimentación de tareas	60		
	Creación, almacenamiento y búsqueda de información	-		
	Realización de consultas y encuestas	-		
	Discusiones, debates o diálogos	-		
	Lección práctica de actividades y contenidos interactivos	-		
Generación colectiva de material	-			
TOTAL		150	60	90

Criterios de evaluación en el entorno *online*

EVALUACIÓN		PUNTOS (sobre 10)
PRUEBAS Y PRESENTACIONES SÍNCRONAS	Pruebas y presentaciones orales síncronas	-
	Pruebas escritas síncronas	-
PRUEBAS DE EVALUACIÓN ASÍNCRONAS	Pruebas escritas asíncronas	3
RETOS ACADÉMICOS	Enunciado, entrega y retroalimentación de tareas	7
	Creación, almacenamiento y búsqueda de información	-
	Realización de consultas y encuestas	-
	Discusiones, debates o diálogos	-
	Lección práctica de actividades y contenidos interactivos	-
	Generación colectiva de material	-
TOTAL		10

- **PRUEBAS Y RETOS ACADÉMICOS DE EVALUACIÓN *ONLINE***
 - Tarea: trabajo: análisis de la narrativa de una película (individual)
 - Tarea: elaboración de pieza audiovisual (grupo)
 - Prueba escrita asíncrona: test de preguntas cerradas (individual)

Recursos de aprendizaje y apoyo tutorial *online*

PLATAFORMA MOODLE

En Moodle el alumno puede encontrar:

- El cronograma de la asignatura
- Las rúbricas de los trabajos y pruebas con las que se evalúa
- El listado de películas y series con las que se trabajará en las clases teóricas y prácticas
- Los materiales básicos de cada tema: un esquema-resumen del contenido, bibliografía recomendada y fragmentos audiovisuales analizados en clase.

TUTORÍAS

Existe un horario de atención tutorial durante 4 horas a la semana para que el alumno reciba el apoyo que necesite.