

PLA DOCENT

Curs : Quart
Especialitat: Direcció i Dramatúrgia
Codi de l'assignatura: 553010
Assignatura (nom): Guió Audiovisual
Tipus d'assignatura :
Crèdits ECTS de l'assignatura: 6
Hores totals de l'assignatura: 150 hores.
Impartició: variable
Descriptors: El cànon del guió cinematogràfic que pren com a base i referència les eines i elements compositius propis de la dramatúrgica d'arrel aristotèlica. Espai i imatge en l'escriptura cinematogràfica. Creació, disseny, i escriptura d'un llargmetratge posant l'èmfasi en la creació del relat/faula, la construcció d'expectatives, la suspensió dramàtica, i el disseny, articulació i estructuració de trames i subtrames.
Requisits: Cap
Observacions: Optativa

COMPETÈNCIES QUE S'ADQUIRIRAN EN CURSAR L' ASSIGNATURA:

Competències Específiques:

- Investigar per concebre i fonamentar el procés creatiu personal, tant pel que fa a la metodologia de treball com a la renovació estètica.
- Concebre propostes escèniques que fonamenten l'espectacle, generant i actualitzant conceptes, textos i imatges, i valorant les seves propietats representatives i la seva qualitat estètica.
- Projectar la composició de l'espectacle usant tots els coneixements estètics i tècnics necessaris sobre els diversos llenguatges que participen en la representació.

Competències Genèriques (Transversals):

- Organitzar i planificar el treball de forma eficient i motivant.
- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.
- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.
- Realitzar l'autocrítica de la pròpia activitat professional i interpersonal.
- Desenvolupar idees i arguments de forma raonada i crítica.
- Dominar la metodologia de la investigació per generar projectes, idees i solucions viables.
- Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE:

Coneixements:

- Conèixer el cànon del guió de llargmetratge des de la creació i des de l'anàlisi.
- Conèixer i reconèixer els elements compositius del guió cinematogràfic i la seva interrelació i funció.
- Conèixer les funcions i les potencialitats de la paraula i de la imatge en el guió cinematogràfic.
- Conèixer les premisses que permeten dissenyar i construir la temporalitat
- Conèixer les premisses que permeten dissenyar i construir l'espialitat cinematogràfica
- Conèixer i saber emprar els procediments, rutines i estratègies que permeten crear, dissenyar i articular l'escriptura del guió cinematogràfic:
- Adquisició del vocabulari professional específic que ateny a l'escriptura i a l'anàlisi de guions de llargmetratge.

Habilitats / procediments

- Capacitat per crear un relat original de 90 minuts (mínim) que pugui donar lloc a un llargmetratge.
- Capacitat per estructurar trames i subtrames i dissenyar la seva interrelació.
- Capacitat per dissenyar i escriure atmosferes i metàfores visuals des de l'expressió escrita.
- Capacitat per analitzar i valorar un guió cinematogràfic, prenent com a referència el cànon cinematogràfic.
- Saber dissenyar i gestionar el treball de camp que nodreix la creació del llargmetratge.
- Saber afrontar i dur a terme l'escriptura d'un guió cinematogràfic de llargmetratge.

Actituds:

- Receptivitat a les propostes/correccions del docent i als comentaris dels companys.
- Mesurar i valorar adequadament els encerts i desencerts de l'escriptura pròpia.
- Generositat a l'hora d'oferir material de reflexió o creatiu als companys.
- Ambició i curiositat a l'hora de dissenyar i gestionar el treball de camp que nodreix el relat i el tema del llargmetratge.
- Relacionar els elements dramàtics que intervenen en l'escriptura d'un llargmetratge amb conceptes i procediments apresos a les matèries de dramàtica i escenificació.

CONTINGUTS FORMATIUS (TEMARI):

Blocs de contingut:

- 1) La dramàtica d'arrel aristotèlica versus el canó del guió cinematogràfic:
 - Elements compositius: l'espai i el temps cinematogràfics; l'acció dramàtica i els personatges (dimensionalitat, arc de transformació i funcionalitat); vincles entre caracterització i acció dramàtica.
- 2) L'especificitat del guió i el relat cinematogràfic:
 - La imatge i la paraula.

3) Procediments i processos d'elaboració i escriptura del guió cinematogràfic:

- Story line – sinopsi – tractament – escaleta – diàlegs.

4) Disseny i escriptura del guió cinematogràfic:

1. La història/faula que dóna lloc a la creació i escriptura del llargmetratge:

- Materials i històries en caos i les primeres eleccions: premissa, tema, idea controladora.
- Investigació, treball de camp i jaciments argumentals.
- Escenaris, atmosferes i metàfores.

2. De la història/faula al relat/trama argumental. Elements vertebradors:

- Acció: causalitat i atzar
- Element incitador, nusos dramàtics, girs, impulsos, clímax, anticlímax
- La creació d'expectatives i la suspensió dramàtica: atracció, dilació, anticipació, acompliments i segment crític.
- Escenes, seqüències i actes com un sistema de valors i contravalors.
- Trames, subtrames, la seva funció i interrelació.

3. Els diàlegs:

- Funció i escriptura del diàleg en el guió cinematogràfic.

5) Anàlisi del guió cinematogràfic.

METODOLOGIA I ORGANITZACIÓ GENERAL DE L'ASSIGNATURA:

1. Treball presencial (30% del Total):

Classe magistral

- Es desenvolupa dins de l'horari reglat. El/la docent exposa els diversos punts que configuren els temes i continguts de l'assignatura ajudant-se amb exemples visuals (pel·lícules), i literaris (guions).

Seminari

- Es desenvolupa dins de l'horari reglat. El/la docent planteja diversos exercicis individuals i en grup, a fi de fer comprendre de forma pràctica els diversos punts que configuren els temes i continguts de l'assignatura.
- Es fa un seguiment col·lectiu i periòdic del projecte d'escriptura de cadascun dels estudiants. Els estudiants guiats per la professora, llegeixen fragments del seu treball, exposen i comparteixen encerts i dificultats i reben les opinions i el suport analític i creatiu dels seus companys.

Tutories individuals

- Es fan fora de l'horari reglat i en hores convingudes. El/la docent condueix individualment el procés d'escriptura del llargmetratge, aportant reflexions metodològiques, creatives, tècniques i estilístiques. L'escriptura finalitza quan el/la considera que la versió que presenta l'estudiant compleix els objectius plantejats.

2. Treball autònom de l'alumne. (70% del Total)

- L'alumne elabora i escriu un guió de llargmetratge.
- Fa els exercicis de creació i anàlisi proposats per la professora durant els seminaris.
- Llegeix i consulta la bibliografia de referència
- Fa una cerca específica relacionada amb el tema i àmbit desenvolupat en el seu guió.

Avaluació:

- Escriptura d'un guió cinematogràfic de 90 minuts (mínim), segons les indicacions de desenvolupament proposades per la professora durant el procés d'escriptura: 70 %.
- Assistència: 15%
- Excel·lència: 15%

Nota: La qualificació d'aprobat o superior pot comportar haver de superar cada criteri per separat.

BIBLIOGRAFIA:

BALLÓ, Jordi; PÉREZ, Xavier: *La llavor immortal*. Barcelona: Empúries, 1995.

BLAKE SNYDER *Salva al gato!* Alba Editorial (2010)

CABEZA, JOSÉ. *-Te quiero -No me jodas. Cómo escribir diálogos para series y películas*. Alba Editorial (2025)

CRUZ, CORAL. *Imágenes Narradas. Cómo hacer visible lo invisible en un guion de cine*. Laertes. (2014)

HIGHSMITH, PATRICIA. *Suspens, com escriure una novel·la d'intriga*. L'Altra Editorial (2021)

MCKEE, Robert: *El guió*. [Traducció de Jessica Lockhart. Títol original: *Story, Substance, Structure, Style and the Principles of Screenwriting*, 1997]. Barcelona: Alba, 2002.

PÉREZ, Xavier: *El suspens cinematogràfic*. Barcelona: Pòrtic, 1999.

SANCHIS SINISTERRA, JOSÉ. *Prohibido escribir obras maestras*. Ñaque Editorial amb l'Institut del Teatre. (2017)

SEGER, Linda: *Como convertir un buen guión en un guión excelente*. [Traducció d'Ángel Blasco. Títol original: *Making a good script great*, 1987]. Madrid: Rialp, 1995.

SEGER, Linda: *Cómo crear personajes inolvidables*. [Traducció de Cristina Domínguez Medina. Títol original: *Creating unforgettable characters*, 1990]. Barcelona: Paidós, 2000.

VOGLER, Christopher: *El viaje del escritor*. [Traducció de Jorge Conde. Títol original: *The Writer's Journey*, 1998]. Barcelona: Robinbook, 2002.