

GUIÓN DE CINE

Grupos A, B y C

curso 2013-14

prof.: Dr. D. Ramiro Gómez B. de Castro

PRIMERA PARTE: ÁMBITO PROFESIONAL

LECCIÓN 1.- SÍNTESIS Y METODOLOGÍA.

- 1.1 Empezar por el principio.
- 1.2 Documentación y fuentes.

LECCIÓN 2.- MODELOS CLÁSICOS.

- 2.1 El guión americano.
- 2.2 El guión europeo.

LECCIÓN 3.- MODELOS DE CONSTRUCCIÓN DRAMÁTICA.

- 3.1 Paradigma de Field.
- 3.2 Otros modelos.

LECCIÓN 4.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL GUIÓN.

- 4.1 Utilidades y utilización.
- 4.2 La profesión de guionista.

LECCIÓN 5.- DERECHOS Y PROPIEDAD.

- 5.1 El guión como elemento patrimonial.
- 5.2 Breve historia de la Propiedad Intelectual.
- 9.3 Legislación vigente.

LECCIÓN 6.- LA PROFESIONALIZACIÓN DEL GUIONISTA.

- 6.1 Capacidad contractual.
- 6.2 La dedicación exclusiva.
- 6.3 Formación y desarrollo.

LECCIÓN 7.- RELACIONES ENTRE CREACIÓN Y PRODUCCIÓN.

- 7.1 Autores legales y otras reivindicaciones.
- 7.2 El guionista frente al productor.
- 7.3 El guionista frente al director.

SEGUNDA PARTE: TÉCNICA CREATIVA

LECCIÓN 8.- CONSTRUCCIÓN DEL GUIÓN I.

- 8.1 – Temática
- 8.2 – Argumento
- 8.3 – Sinopsis

LECCIÓN 9.- CONSTRUCCIÓN DEL GUIÓN II.

- 9.1 – Tratamiento
- 9.2 – Guión Literario
- 9.3 - Guión Técnico

LECCIÓN 10.- ESTRUCTURA NARRATIVA I.

- 10.1 – Interés
- 10.2 – Emoción y sorpresa
- 10.3 – Verosimilitud

LECCIÓN 11.- ESTRUCTURA NARRATIVA II.

- 11.1 – Trama
- 11.2 – Subtrama
- 11.3 – Trama maestra

LECCIÓN 12.- GÉNEROS DEL GUIÓN.

- 12.1 – Clasificación
- 12.2 – Tipos puros
- 12.3 – Mestizaje

LECCIÓN 13.- EL GUIÓN Y EL MEDIO.

- 13.1 – Largometraje
- 13.2 – Serie
- 13.3 – Comedia de situación

LECCIÓN 14.- ESCRITURA DEL GUIÓN.

- 14.1 – Guionista
- 14.2 – Coordinador de guiones
- 14.3 – Editor de guiones

BIBLIOGRAFÍA:

- BARBERO, José Luis: *Mecánica del guión audiovisual*; autor, Madrid, 1962 (2ª).
- BRENES, Carmen S.: *Fundamentos del guión audiovisual*; Eunsa, Pamplona, 1987.
 - CARRIÈRE, Jean Claude y BONITZER, Pascal: *Práctica del guión cinematográfico*; Paidós, Barcelona, 1991.
 - CHANDLER, Raymond: *El simple arte de escribir*; Emecé, Barcelona, 2004.
 - CHION, Michel: *Cómo se escribe un guión*; Cátedra, Madrid, 1988.
 - CLARENCE, W.H.: *El guión cinematográfico qué es y cómo se hace*; Fama, Barcelona, 1953.
 - DIAMANTE, Julio: *De la idea al film*; Junta de Andalucía, Sevilla, 1998.
 - FELDMAN, Simon K.: *Guión cinematográfico*; Lorraine, Buenos Aires, 1975.
 - : *Guión argumental. Guión documental*; Gedisa ed., Barcelona, 1998.
 - FIELD, Sydney: *El libro del guión*; Plot, Madrid, 1998 (3ª)
 - -----: *El manual del guionista*; Plot, Madrid, 1995 (2ª)
 - : *Prácticas con cuatro guiones*; Plot, Madrid, 1997.
 - GÓMEZ BASCUAS, Enrique: *El guión cinematográfico su teoría y su técnica*; Aguilar, Madrid, 1944.
 - GÓMEZ B. DE CASTRO, R.: *El dinero contra el cine*; Imaginógrafo, Madrid, 2005 (cap. III “Paseo por el guión y la muerte”).
 - McKEE, Robert: *El guión. Story*; Alba, Barcelona, 2012 (7ª).
 - MONELLI, Aldo: *El guión, substancia del cine*; Zeus, Barcelona, 1960.
 - MOYA DE QUIRÓS, A.: *Del tema a la crítica, pasando por el guión cinematográfico*; Eyda, Madrid, 1948.
 - ROWLAND, Avril: *El guión en el rodaje y la producción*; IORTV, Madrid, 1985.
 - SÁNCHEZ ESCALONILLA, Antonio: *Estrategias de guión cinematográfico*; Ariel, Barcelona, 2001
 - SEGER, Linda: *Cómo convertir un buen guión en un guión excelente*; Rialp, Madrid, 1991.
 - : *El arte de la adaptación. Cómo convertir hechos y ficciones en películas*; Rialp, Madrid, 1993.
 - STANISLAVSKI, Constantin: *La construcción del personaje*; Alianza, Madrid, 1975.
 - VALE, Eugène: *Técnicas del guión para cine y tv.*; Gedisa, Barcelona, 1985.
 - VANOYE, Francis: *Guiones modelo y modelos de guión*; Paidós, Barcelona, 1996.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

- CLAIR, René: *Comedias y comentarios*; Rialp, Madrid, 1961.
- FRUGONE, Juan Carlos: *Rafael Azcona. Atrapados por la vida*; 32 semana internacional de cine de Valladolid, 1987.
- GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel: *La bendita manía de contar*; Ollero & Ramos, Madrid, 1998.
- GOLDMAN, William: *Las aventuras de un guionista en Hollywood*; Plot, Madrid, 1992.
-----: *Nuevas aventuras de un guionista en Hollywood*; Plot, Madrid, 2002.
- IRVING, John: *Mis líos con el cine*; Tusquets, Barcelona, 2000.
- MARÍAS, Javier: *Vidas escritas*; Siruela, Madrid, 1992.
- MARINA, José A. y VÁLGOMA, María de la: *La magia de escribir*; Mondadori, Barcelona, 2007.
- MARTÍN, Andreu: *Cómo escribo. Las reglas del juego*; Ara llibres, Badalona, 2012.
- MUCHNIK, Mario: *Lo peor no son los autores*; Taller de M. Muchnik, Madrid, 1999.
- NIETO, José: *Música para la imagen. La influencia secreta*; SGAE/Iberautor, Madrid, 2003 (2ª).
- SCHULBERG, Budd: *De cine. Memorias de un príncipe de Hollywood*; Acantilado, Barcelona, 2006.
- SCOTT, James F.: *El cine, un arte compartido*; Eunsa, Pamplona, 1979.
- TORRIJOS, José Mª (ed.): *José López Rubio. La otra generación del 27. Discursos y cartas*; Centro de Documentación teatral, Madrid, 2003.
- VV.AA.: *La imprenta dinámica. Literatura española en el cine español*; Academia del Cine, Cuadernos de la Academia nº 11-12. Madrid, 2002.
- : *Los guionistas en España*; Fundación Autor/ALMA, Madrid, 2004.
- VOGLER, Christopher: *El viaje del escritor*; Robinbook, Barcelona, 2002.

DERECHOS DE AUTOR:

- O'CALLAGHAN, Xavier (Coord.): *Los derechos de Propiedad Intelectual en la obra audiovisual*; Dykinson; Madrid, 2011.
- VV.AA.: *La protección de las ideas. Jornadas de estudio Sitges 4/7 de octubre de 1992*; ALAI-SGAE, Madrid, 1992.
- : *La protección jurídica de la obra audiovisual*; Egeda/Fap, Madrid, 1995.

DICCIONARIOS Y ENCICLOPEDIAS:

- VV. AA.: *Diccionario de Ciencias y Técnicas de la Comunicación*; Paulinas, Madrid, 1991¹

BREVE SELECCIÓN DE GUIONES PUBLICADOS FIELMENTE:

- ALMODÓVAR, Pedro: *Todo sobre mi madre*; El Deseo, Madrid, 1999.
- AMENÁBAR, Alejandro: *Los otros*; SGAE/Fundación Autor/8 1/2, Madrid, 2001.
- AZCONA, Rafael: *Belle époque*; Plot, Madrid, 1992.
- AZCONA, Rafael; TRUEBA, David; LÓPEZ, Carlos y EGEA, Manuel A.: *La niña de tus ojos*; Plot, Madrid, 1992.
- ERICE, Víctor y FERNÁNDEZ SANTOS, Ángel: *El espíritu de la colmena*; Elías Querejeta ediciones, Madrid, 1976.
- JUNOD, Robert: *Les roses de L'Alcazar/Las rosas del Alcázar*; Favre, Lausana (Suiza), 1997 (edición bilingüe).
- LEÓN DE ARANOA, Fernando: *Barrio*; Academia del Cine, Madrid, 2000.
- LLORENTE, Ángel y GARCI, José L.: *Volver a empezar*; Polar, Madrid, 1983.
- MARTÍN PATINO, Basilio: *Nueve cartas a Berta*; Ciencia nueva, Madrid, 1968.
- GORDON, Rafael: *La reina Isabel en persona*; Huerga & Fierro, Madrid, 2000.
- PICAZO, Miguel; HERNÁN, José M.; ENCISO, Luis y LÓPEZ YUBERO, Manuel: *La tía Tula*; Diputación provincial de Jaén, 2005.
- PORTO, Juan A. y GÓMEZ, R.: *1898. El año del desastre*; Imaginógrafo, Madrid, 1998.
- SAURA, Carlos y AZCONA, Rafael: *La prima Angélica*; Elías Querejeta ediciones, Madrid, 1976.
- SILVA, Lorenzo y MARTÍN CUENCA, Manuel: *La flaqueza del bolchevique*; Lagartos editores, Almería, 2008.
- SUÁREZ, Gonzalo: *Remando al viento*; Plot, Madrid, 1988.
- SUEIRO, Daniel, BARDEM, Juan A. y PALMERO, Javier: *El puente*; Sedmay, Madrid, 1977.
- SUMMERS, Manuel y LAMET, Juan M.: *No somos de piedra*; Azur, Madrid, 1969.

¹ Voces a consultar: *Empresa Audiovisual, Realización Audiovisual, Derecho de los Medios Audiovisuales, Guión de los Medios Audiovisuales, Producción Audiovisual, Programación de Tv.*

HEMEROGRAFÍA:

- Beltrán, Pedro: “Aventuras y desventuras del guionista cinematográfico” en *ACADEMIA*, Madrid, nº 5, enero de 1994.
- Esteban, José A./López, Carlos: “La importancia de llamarse Azcona”, en *ACADEMIA*, Madrid, nº 5, enero de 1994.
- Ducay, Eduardo: “Talento, tiempo y tesorería” en *Artigrama*, departamento de Arte de la Universidad de Zaragoza, nº 11, 1994-95).
- Herederero, Carlos F.: “Llamando a las puertas del guión” en *ACADEMIA*, Madrid, nº 5, enero de 1994.
- : “Oficio de guionista”, en *ACADEMIA*, Madrid, nº 5, enero de 1994.
- Jordá, Joaquín: “Las macareñas del guión (o hay más de cincuenta maneras de hacer las sopas de ajo, y casi todas me gustan)”, en *ACADEMIA*, Madrid, número 16, octubre de 1996.
- Linares, Andrés: “Cualquier parecido con la realidad...”, en *ACADEMIA*, Madrid, nº 16, octubre de 1996.
- Lozano, José M^a: “La versión cinematográfica” en *A Distancia*, Universidad Nacional de Educación a Distancia, nº 4, 1987.
- Luchini, Alberto/Bellver, Juan Manuel, en *ACADEMIA*, Madrid, nº 16, octubre de 1996.
- Llinás, F./Vega, Javier: “Colaborar con Buñuel, entrevista con Julio Alejandro” en *Contracampo*, nº 16, Madrid oct./nov. 1980.
- Montejano, Fernando: “Una película nace en las cuartillas” en *Radiocinema*, Madrid-Barcelona nº 495, 14 de septiembre de 1961.
- Muñoz Molina, Antonio: “Contra la retórica” en *ACADEMIA*, Madrid, nº 5, enero de 1994.
- Nafarrate, Joseba: “Unos apuntes con respecto al ritmo cinematográfico” en *ACADEMIA*, nº 5, enero de 1994.
- Nieva, Francisco: “Saber escribir una carta” en *La razón*, Madrid, jueves 28 de julio de 2005.
- Oristrell, Joaquín: “Algunas reglas para salvar esto del cine (español)”, en *ACADEMIA*, Madrid, nº 16, octubre de 1996.

PRINCIPALES TEXTOS LEGALES:

Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril por el que se aprueba el texto refundido de La Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El símbolo ● indica bibliografía básica para la preparación de la asignatura.