

Guión de Cine

Prof. Dr. **Francisco A. Zurian**

fzurian@ccinf.ucm.es

Despacho: 218-3

Cuando escribo un guión me dejo llevar por el instinto. Si me aburro, el público se aburrirá, si no me emociona lo que escribo, el público tampoco se emocionará. En esos casos me tomo un respiro y un par de días después vuelvo al guión e intento descubrir qué era lo que no funcionaba. Entonces se me ocurre que debería entrar en escena un nuevo personaje o lo que sea. Gran parte de este proceso es intuitivo y, me temo, algo que no puede enseñarse. Puedes enseñar gramática y a escribir frases claras con un principio y un final, pero no puedes enseñar escritura creativa. Leo con voracidad para compensar mi carencia de una educación formal. Si alguien quiere ser guionista tiene que leer novelas. Los aspirantes a guionistas también tienen que ir al cine, a ver obras dramáticas al teatro, que son fundamentales por la estructura en tres actos. Pero, sobre todo, lo que tienen que hacer es pelarse el trasero sentados delante de la máquina de escribir. Y tienen que hacerlo así porque la única manera de aprender de verdad a escribir es escribiendo.

(GEORGE AXELROD en *Guionistas de cine*, Barcelona: Océano, 2003; pp. 28 y 31)

BREVE DESCRIPTOR

El curso está centrado en la escritura, teoría, investigación y análisis del guión cinematográfico, como tareas de apoyo a la creación de guiones. La metodología del curso se define como asignatura que requiere la asistencia regular a clase (asignatura eminentemente presencial) y, así, plantear los conceptos fundamentales del guión y someterlos a análisis, mediante su formulación teórica y la confrontación de diferentes estudios de casos, prácticas, revisiones y debates. Y, desde ahí, abordar el desarrollo práctico y escritura de un guión de ficción para un cortometraje de 15 min de duración (máximo).

CRÉDITOS

- 4,5 (asignatura optativa)

OBJETIVOS

- Reflexionar sobre el ejercicio (cambiante) de la profesión
- Plantear las necesarias actitudes, hábitos, habilidades, competencias y destrezas de las diversas posibilidades de ejercicio profesional
- Conocer las técnicas y estilos de escritura de guión
- Capacitar para presentar por escrito y en público un proyecto de guión
- Potenciar el acercamiento del mundo académico al ejercicio profesional

COMPETENCIAS (siguiendo indicaciones EEES)

Competencias generales

CG1. Conocimientos para comprender los cambios y la evolución histórica de la imagen y de la cultura audiovisual, así como los distintos modelos del lenguaje cinematográfico, audiovisual y multimedia.

CG3. Conocimientos para identificar y desarrollar los procesos y técnicas implicadas en la dirección y gestión de empresas audiovisuales y ver las oportunidades del mercado: producción, distribución y exhibición. En esta competencia se incluye la gestión y organización de los equipos humanos y recursos técnicos para la producción audiovisual en cualquiera de los soportes sonoros y visuales existentes.

CG6. Conocimientos para comprender los nuevos soportes comunicativos, además de producir, crear, distribuir y analizar contenidos específicos de los mismos.

Competencias específicas

CE7. Conocimiento de los diferentes mecanismos y elementos de la construcción del guión atendiendo a diferentes medios, formatos, tecnologías y soportes de producción, así como el trabajo del dialoguista o el adaptador de obras literarias. También se incluye el conocimiento teórico y práctico del análisis audiovisual. Conocimiento de los modelos teóricos de construcción narrativa de las obras audiovisuales (cine, radio, televisión, videojuegos, multimedia y otros), así como de los elementos básicos de la narración y de la creación de relatos y la articulación de los mismos gracias al montaje.

Competencias transversales

CT3. Conocimiento de los fundamentos artísticos, históricos, literarios, sociológicos, económicos, etc., que le permitan decidir mediante criterios propios y hacerse aconsejar ante cada producción audiovisual.

PROGRAMA

I. EL ESCRITOR DE IMÁGENES

- Escribir como vocación y como oficio
- Hábitos, habilidades y virtudes del guionista

II. ESCRIBIR UN GUIÓN

- La idea
- *Story Line*
- Estructura dramática y narrativa: drama y narración
- Usos, estilo de la escritura del guión y herramientas

III. LA ESTRUCTURA DRAMÁTICA

- Estilos, métodos y tipos según soportes y géneros
- El paradigma de Syd Field
- Linda Seger y otras aportaciones a la reflexión sobre la escritura de guiones
- Guión literario y guión técnico
- El *Storytelling* y nuevos horizontes del guión

IV. PRESENTACIÓN (Y VENTA) DE UN GUIÓN

- Elaboración del dossier
- Preparar un *pitching*

(sigue)

V. ANÁLISIS Y *COACH* DE GUIÓN

- La lectura y el trabajo con el guión literario
- El analista de guiones
- El *Coach* del guionista

VI. PRESENTE Y FUTURO DEL AUDIOVISUAL

Evaluación

ES UN SISTEMA PRESENCIAL	(% sobre la nota final)
(1.) Participación activa en su formación, tutorizaciones de guión, estudios de caso y actividades	30%
(3.) Trabajo final asignatura: Guión literario (corto ficción 15')	40%
(4.) <i>Pitching</i>	30%
Para el examen extraordinario de la asignatura:	
Examen	100%

Criterios sobre la evaluación:

1. **No se podrá entregar ninguna práctica, actividad, trabajo, ejercicio, ni hacer las revisiones previstas de ideas, *storyline*, etc., ni la ficha de la asignatura, fuera de plazo exacto** (en cada caso se indicará en clase a la hora de plantear la actividad y/o tarea).
2. Trabajo final de la asignatura: dependiendo del número de estudiantes matriculados se establecerá la posibilidad de la realización de forma individual o en grupo. El trabajo final consistirá en la escritura de un guión literario de ficción (cortometraje de 15 minutos máximo). Se entregará en papel y electrónico y se realizará su presentación siguiendo el esquema de un *pitching*.
3. El guión se entregará SIEMPRE con registro de propiedad intelectual (son válidos tanto los *copyright* como los *copyleft*).
4. Las prácticas de clase, actividades, revisiones de textos, etc., tanto en grupo como individuales, deberán ajustarse a las indicaciones dadas específicamente para cada caso y, en general, siempre debe atenderse a normas académicas y nunca podrán ser comentarios personales ni “copia-pegas” ni “refritos”.
5. Las tutorías tendrán lugar en el despacho del profesor dentro del horario establecido y previa cita confirmada por el profesor para evitar coincidencias y aglomeraciones.

6. La revisión de la nota deberá ser en el día y hora señalada por el profesor y previa cita por email confirmada para establecer un orden correcto y, obviamente, la revisión puede ser a la alza o, si ha habido un error, a la baja.
7. La obtención de la Matricula de Honor es potestativa del profesor y se realizará entre aquellos estudiantes que hayan obtenido de nota un 10 y si hubiese más 10 que posibilidades de MH (1 por cada 20 estudiantes o fracción) el profesor fija el criterio de aprovechamiento global del curso entre las o los solicitantes.
8. Examen: serán 2 preguntas a desarrollar (en un máximo de 2 hojas de examen por las dos caras) y una hora para su realización.
9. **MUY IMPORTANTE: cualquier plagio implicará el suspenso en la asignatura.**
10. **MUY IMPORTANTE: los esquemas de clase del profesor no son materiales suficientes para preparar la asignatura.**

Bibliografía básica (según temas y actividades se indicarán más fuentes)

Manual de la asignatura:

ZURIAN, Francisco A. (2013): *Escribiendo imágenes. Estudios sobre estética y escritura del guión de ficción cinematográfico*. Madrid: Ocho y medio libros de cine.

Bibliografía complementaria:

ARISTÓTELES: *La poética*. Existen numerosas ediciones. Especialmente recomendables:

Traducción de Alicia Villar Lecumberri (2004): Madrid: Alianza Editorial (Biblioteca Temática).

Traducción de Juan David García Bacca (1982): Caracas: Ediciones de la Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela

CHION, Michel (2009, edición definitiva): *Cómo se escribe un guión*. Madrid: Cátedra.

FIELD, Syd (1994): *El libro del guión*, Madrid: Plot ediciones.

FIELD, Syd (1995): *El manual del guionista: ejercicios e instrucciones para escribir un buen guión paso a paso*. Madrid: Plot ediciones.

FIELD, Syd (2005): *Prácticas con cuatro guiones*. Plot ediciones, Madrid. 1997.

FIELD, Syd. *Ir al cine. Un recorrido personal...* Madrid: Plot ediciones.

GENETTE, Gerard (1989): *Figuras III*. Barcelona: Lumen.

McKEE, Robert (2003): *El guión: sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones*. Barcelona: Alba.

MACGILLIGAM, Pat (1992): *Blackstory: conversaciones con guionistas de la edad de oro de Hollywood*. Madrid: Plot ediciones.

MACGILLIGAM, Pat (2000): *Blackstory-2: conversaciones con guionistas de los años 40 y 50*. Madrid: Plot ediciones.

MACGILLIGAM, Pat (2003): *Blackstory-3: conversaciones con guionistas de los años 60*. Madrid: Plot ediciones.

MACGILLIGAM, Pat (2007): *Blackstory-4: conversaciones con guionistas de los años 70 y 80*. Madrid: Plot ediciones.

PLATÓN: *La República*. (Especialmente libro III). Existen numerosas ediciones. Especialmente recomendable:

Traducción de José Antonio Miguez (1979): Madrid: Aguilar.

RAMOS, Jesús y MARIMÓN, Joan (2002): *Diccionario del guión audiovisual. Estudio, análisis y métodos para conocer el audiovisual en profundidad*. Barcelona: Editorial Océano.

SALMON, Christian (2008): *Storytelling. La máquina de fabricar historias y formatear las mentes*. Barcelona: Península.

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

SEGER, Linda (2000): *Cómo crear personajes inolvidables*. Barcelona: Paidós.

SEGER, Linda (2001): *Cómo llegar a ser un guionista excelente*. Madrid: Rialp.

//.

© Francisco A. Zurian 2014

17 de febrero de 2014